

LA IDENTIDAD COMO EJE TRONCAL EN LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO SUSTENTABLE

Cristian Ruth Moyano.

Ayud 1º: D.I. Sol Deangelis

Identidad...“**La historia narrada es un ingrediente esencial en la formación de la identidad ya que...sirve como instrumento cultural que permiten crear y recrear la idea de quienes somos, que queremos y quiénes son los otros**” (Esteban; Nadal; Vila Ignasi. 2008: 131)

Hablar de Identidad implica considerar que igualdad y diferencia hacen a su esencia, caracterizando a los individuos y sus entidades. Un producto con identidad difiere de otros, manteniendo cualidades de formas, materiales y técnicos- productivos adecuados, generados en el lugar de origen -por su gente -. Promoviendo la capacidad creativa, ubicando entre las variables en juego los procesos de configuración de objetos, esos rasgos particulares, traducidos en repertorios formales, materiales y técnicos, se transportan a los objetos.

En el Taller Vertical de Diseño de Indumentaria FAUDI, la Identidad se presenta como eje troncal de contenido y desarrollo de de la enseñanza del diseño sustentable. Revalorización, conciencia crítica, compromiso, creatividad son los caminos que dentro del taller adopta la cursada. Desde esta concepción inclusiva, la “producción local” queda expresamente englobada, en el conjunto de variables que definen el objeto.

Diseño para la producción con identidad local constituye un eje conceptual e ideológico pertinente en nuestra materia y toma verdadera dimensión en el nivel más avanzado del taller: Diseño 4. Los objetivos planteados para el nivel y los ejercicios que se desarrollan para cumplimentarlos, ponen en práctica una serie de claves fundamentales, tendiente a:

- Vincular estratégicamente y hacer interactuar, el diseño con el medio social, cultural y productivo local.
- Situar al diseño con identidad local como eje de innovación y crecimiento de la industria textil local (tejido de punto y confección).

- Proponer desde el diseño, relaciones e interacciones innovativas entre los diversos sistemas técnicos y de producción de la industria marplatense
- Impulsar la influencia del mercado y de la industria en la enseñanza del Diseño de Indumentaria y viceversa, tendiendo a generar conciencia acerca de la pertinencia de este vínculo, para hacer necesaria la actividad de diseño dentro de la industria textil marplatense.
- Promover el desarrollo y codificación de lenguajes y estilos marplatenses.
- Fomentar el rescate, la inclusión y el trabajo colectivo de grupos humanos, sus experiencias, habilidades y técnicas.

-

La otra clave del problema se centra en el consumo sustentable “el uso de bienes y servicios que respondan a nuestras necesidades básicas y nos permitan mejorar nuestra calidad de vida, minimizando el uso de los recursos naturales y de materiales tóxicos, así como los desechos y la polución relacionados con el ciclo de vida del producto; de manera que no ponga en riesgo el bienestar de las generaciones futuras”. A partir de aquí el desafío.

Nuestra misión, desde lo creativo, como diseñadores y docentes es promover estrategias, tecnologías, conductas, acciones concretas, en las áreas de gestación de las ideas, Producción y el Consumo Responsable, generando espacios, redes, sistemas, productos y servicios que brinden una mejor calidad de vida en la actualidad, sin comprometer el bienestar futuro.

El taller aspira a la vinculación con la realidad, siendo participe y protagonista de la misma. Reflexionando sobre la práctica para el enunciado de la teoría. Poniendo en duda la realidad para superarla y construir en escala creciente la sustentabilidad. A partir de la observación del entorno, la selección de las temáticas dentro del taller apunta a enunciados que respondan a casos pertinentes, realistas, casos abarcables que el alumno pueda manejar seleccionando todos los mecanismos para resolverlos completamente.

La construcción del conocimiento desde la practica colectiva y la experiencia compartida, docentes y alumnos aunados en un hacer particular, donde el docente participa actuando de interface del proceso, cuestionando y jerarquizando los resultados, alcanzando el nivel de un trabajo profesional acorde con las demandas del mercado y la sociedad.

La capacitación del alumno fomenta la conciencia responsable sobre la necesidad de reconocer que diseñar para la sociedad actual implica flexibilidad de criterios que acompañe el cambio social. Gestando en el perfil profesional una reformulación de los vínculos con el orden social, reconociendo el carácter indeterminado y fluctuante de los problemas de diseño, insertando al alumno en discusiones culturales, económicas y ambientales con una lógica de trabajo interdisciplinario, que lo posicione a través de su juicio crítico y su capacidad de abrirse a nuevos argumentos como protagonista de un proceso de cambio.

El alumno como observador, consciente de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes propias y compartidas para accionar en la cultura y la sociedad acercándose a otras disciplinas, otras técnicas, enriqueciendo la comprensión de las mismas y aplicándolas a procesos de diseño y productivos que ejerzan impacto y modifiquen el mercado.

A las “4 R” clásicas: *Reusar, Reciclar, Reparar y Reducir*, este grupo docente agrega: ***Rescatar y Recuperar***:

- el mejoramiento del diseño existente (a través de la reducción)
- la búsqueda de alternativas de materiales (reciclaje);
- la prolongación de la vida útil del producto (reutilización) y
- el manejo integrado del ciclo de vida del producto (reparación).
- Rescatar para su uso: objetos, prácticas o técnicas que se habían olvidado, estropeado o perdido en el abandono.
- Rescatar para la inclusión personas, sus técnicas, conocimientos y vivencias
- Recuperar, volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía, volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible.

Diseñar para el desarrollo sustentable implica identificar nuevos modos más eficientes y más directos de satisfacción de las necesidades, haciendo hincapié en el beneficio producido, más que en el producto en sí.

Existen cuatro niveles del diseño sustentable considerados dentro del Taller:

1. el ambiental: disminución del impacto a lo largo de todo el ciclo de vida, preservación de recursos.
2. el económico: generación de riqueza.
3. el ético: preservación de recursos para las futuras generaciones, derecho de las personas a gozar de un medio ambiente sano.
4. el social: contribución al conocimiento, concientización y educación ambiental, generación de empleo.

El alumno genera un acto de construcción formal a partir de sus prácticas y vivencias cotidianas. Una propuesta didáctica donde alumnos, docentes, usuarios, objetos y contexto se vinculan en un ida y vuelta constante, donde la problemática a resolver y la respuestas obtenidas, se subordinan a un pensamiento flexible, abierto, en un accionar colectivo y sostenible.

El presente trabajo propone compartir el proceso de desarrollo vivido por alumnos del cuarto nivel del taller Vertical de Diseño de Indumentaria y docentes en la generación, desarrollo y seguimiento de TP Diseño de una línea accesorios, calzado, bagaje; tomando como eje de diseño a la naturaleza como sistema a observar, la recuperaron de la memoria, identidad, objetos, materiales y procesos/ técnicas ancestrales, en desuso, o reciclables, así como de recursos humanos potenciales, sus resultados, impacto y consecuencias en el desarrollo del Taller-

La ejercitación abarcará desde la problemática del análisis de los recursos naturales y los de otras épocas, de fibras y tintes naturales, de renovación de vestidos, formas olvidadas, objetos usados y desperdicios de fábricas, re significados y traídos al mundo contemporáneo, para la configuración y materialización de nuevos objetos diseñados.

El alumno se posiciona frente a la ejercitación con la misión de adaptar, transformar e integrar la realidad que lo rodea y retroalimentar el circuito, diseño- producción- consumo, lanzando al mercado productos, respuestas sostenibles, económica, productiva y culturales y es aquí donde radica nuestro eje de innovación como taller.

Los alumnos deberán visualizar en la complejidad de su proyecto , que la cantidad de participantes involucrados para el desarrollo puede variar, pudiendo

involucrar a otros expertos y técnicos pertinentes y partes interesadas externas: como podrían ser organizaciones que extraen y producen materia prima, empresas que producen componentes, recicladores y contratistas para la disposición de residuos, organizaciones que utilizan productos como componentes de otros productos o servicios que ellos proveen en una búsqueda constante de equilibrio de recursos de materiales y humanos.

Debe contemplarse ensayos en múltiples niveles que incluyan propiedad de materiales, resistencia al uso, funcionalidad, vida útil, características ambientales.

Se propone como línea de innovación sustentable:

- En el tipo de materiales y tratamientos de la superficie empleados, con el objetivo de seleccionar para el producto los materiales más benignos desde el punto de vista ambiental.
- Buscar alternativas para materiales escasos o que pueden agotarse.
- Seleccionar técnicas de producción de bajo impacto ambiental. Deben minimizar el uso de materiales auxiliares y energía, provocar sólo pocas pérdidas de materias primas y generar tan pocos residuos como sea posible.
- Disminuir la cantidad de pasos en el proceso productivo.
- Reducir el consumo energético en los procesos actuales de producción.
- Generar nuevos sistemas productivos.
- Generar propuestas de diseño, mirando la naturaleza como sistema y al hombre incluido en éste, los objetos, técnicas y procesos ancestrales, para su rescate o reusó, lo que existe y puede ser reutilizado o transferido a nuevos objetos, como potencial estratégico de desarrollo del diseño y producción.
- Recuperar oficios junto a antiguas técnicas de los pueblos latinoamericanos para que no se pierdan o queden restringidas a pequeños espacios, buscando y desencontrando nexos entre el hacer de los pueblos originarios y el nuestro, visibles y conmovedores.

Metodológicamente, planteamos las siguientes acciones:

- Delimitación y encuadre del problema .
- Delimitación y encuadre temático en relación con la identidad y producción textil local a partir de :
 1. Analizar desde una óptica crítica el mercado local, sus desechos y su destino.
 2. Evaluar la posible adaptación de los desechos como materias primas.
 3. Analizar, detectar y utilizar para diseñar pautas de identidad desde la lectura de usuarios potenciales/ consumidores potenciales para segmento de mercado potencial.
 4. Profundizar el concepto de línea de productos desde la perspectiva del consumo y la producción:
 5. Coordinar la función, la morfología, la tecnología y el significado en productos diferenciados que integran líneas de productos del sistema vestimentario.
 6. Utilizar códigos de comunicación pertinentes.

El eco sistema a observar parte de las relaciones ambientales de armonía entre el hombre y la naturaleza.

La innovación de la línea se trabajará desde el rescate y la revalorización de recursos humanos, materiales naturales, desechos o sobrantes artificiales/ industriales y técnicas ancestrales recuperadas o procesos industriales por transferencia a situaciones no convencionales.

Las claves de diseño

- De Materiales, técnicas y procesos: **ARTESANÍA/ RECUPERACIÓN/ RECICLADO/ REUSO/ RESCATE**
- De Estética: **MEMORIA/ IDENTIDAD/ ORIGEN/ NATIVO/ NATURAL/ MATERIA.**

Conclusiones e Impacto:

A partir de esta ejercitación este taller intenta generar en los alumnos , un juicio crítico y responsable , con conciencia de cambio y evolución , tomar caminos alternativos que lleven al futuro profesional a una posición solidaria , proponiendo un ejercicio sano de la

profesión en armonía productiva con la naturaleza y los valores culturales y sociales, proponiendo productos , que intervengan en la generación de un sistema consumo-producción adaptado e integrado a la comunidad y perdurable.

Para los diseñadores, es importante plantarse profesionalmente con compromiso social, determinar cuál es el perfil ambiental de cada proyecto y encuadrar a través de de su proceso de diseño un desarrollo productivo sustentable.

Para ello los alumnos deben plantear caminos alternativos en la indumentaria que tiendan a la igualdad entre individuos y el equilibrio entre el desarrollo humano y los ecosistemas. Nuestra meta incentivar una conciencia creativa sana y productiva en armonía con la naturaleza y los valores sociales y culturales.

El conjunto de habilidades y procedimientos que se deben poner en juego para diseñar hacen al proceso de diseño y a su complejidad. Los esquemas metodológicos se apoyan en teorías que además representan ideologías, visiones de la realidad, nuevos paradigmas basados en la articulación de identidad, con el diseño y la producción, como estrategia de desarrollo sustentable.

A partir de la experiencia en el hacer de nuestro taller, el camino recorrido, se considera al Diseño en general y al Diseño Industrial en particular, como actividad proyectual que permite la configuración de objetos para la producción y consumo para el uso, que puede y debe cumplir un rol esencial en el desarrollo cultural, social, económico, productivo local, regional y/o nacional como camino a la sustentabilidad y a la autonomía.

Esta ideología de trabajo y la necesidad de un espacio universitario comprometido con el medio, genera que el taller tome la sustentabilidad y la identidad motor de sus actividades de investigación y extensión.

IDI (Identidad, diseño, Indumentaria) es un proyecto colectivo de investigación continua, que busca desentrañar las claves del lenguaje marplatense, basado en la articulación estratégica de la Identidad con el Diseño, la producción y las formas de consumo, en el territorio como estrategias del desarrollo local.

Nuestra idea es explorar esos puntos de articulación como nodos, en el proceso de generación de los objetos, que se da en un espacio dinámico de confluencia de múltiples actores y fuerzas.

El evento Nodo i/2012 sintetizó el trabajo desarrollado por los alumnos de la orientación Indumentaria durante el ciclo 2011. Las claves desentrañadas por los alumnos constituyeron la esencia de la Colección de Tejido de Punto y Jeanería “ Territorios de Identidad”. Que se presentó el 23 de febrero de 2012 en la Plaza del Agua de Mar del Plata. Esta fue la primera experiencia de comunicación pública de nuestro proyecto y el impacto generado, nos mueve a formalizar este evento con periodicidad anual, buscando su crecimiento a partir de la integración de instituciones gubernamentales, educativas y socioculturales, de los actores asociados a la producción del vestido, otras disciplinas complementarias del diseño, el arte, etc.

En esta dirección, durante el ciclo 2012, se profundizarán las líneas de investigación desarrolladas hasta el momento.

Nuestro Problema: 2012

Rescate de personas y sus saberes, como una contribución a la sustentabilidad y a su fortalecimiento. Tercera edad, de la pasividad a la productividad. Transferencia de conocimientos y experiencia acumulada de los mayores a los jóvenes, caminos alternativos y participativos en los procesos de producción de indumentaria. Interactuar con el medio social productivo exterior. Aquí nuestro nuevo desafío:...

Hecho del Deshecho: Es un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata, generado a partir del equipo docente, alumnos y exalumnos del taller vertical de diseño de indumentaria, capitalizando las experiencias y los resultados del desarrollo de estas acciones ejecutadas que a partir del 2012 se halla en funcionamiento.

La producción industrial aporta bienes, servicios y puestos de trabajo a la economía, pero es también una fuente importante de contaminación y residuos. La industria textil, por su parte, genera una cantidad considerable de residuos.

Entendiendo la sustentabilidad relacionada no solo con la naturaleza, si no vinculada al equilibrio social, no el dominio de uno sobre otros, si no el trabajo colaborativo que beneficie a todos por igual, tanto a recursos naturales como humanos, es que surge la necesidad de potenciar estos recursos y vincularlos en un proyecto con un fuerte aspecto interdisciplinario de promoción al trabajo colectivo, a la participación de toda la comunidad e incentivando la interacción de las capacidades y habilidades de las personas , que conduzcan a enunciar líneas productivas y de desarrollo económico alternativo a partir de “LOS DESECHOS TEXTILES”, explorando mediante las capacitaciones sus aptitudes creativas para dar solución a necesidades de desarrollo sostenible y mejorando la calidad de vida de los beneficiarios participantes, aportándoles herramientas de diseño y enfoques clave para que consoliden productivamente microemprendimientos y para colaborar con la integración de conocimientos, habilidades, necesidades e inserción social sumándonos al trabajo que se vienen realizando las ONG y grupos productivos de ADUM participantes.

Se pudo visualizar la ventaja de no tirar a la basura elementos que pueden ser de gran utilidad para otras personas, contribuyendo a la gestación de nuevos conocimientos, concientización, educación ambiental y generación de empleo.

La relación de los beneficiarios con los empresarios del sector textil , que han demostrado fehacientemente su apoyo y acompañamiento a un proyecto vinculado a la intención de empezar a realizar acciones sustentables con un perfil netamente marplatense que alcance una importante repercusión social, nos permite visualizar la capacidad de sostener el Proyecto y consolidar las relaciones establecidas con Instituciones dedicadas al desarrollo del empleo, de emprendimientos cooperativos, la producción y la educación.

CONCLUSION:

Los grupos como observadores, conscientes de los conocimientos , habilidades, destrezas y actitudes propias y compartidas para accionar en la cultura y la sociedad acercándose a otras disciplinas, otras técnicas, enriqueciendo la comprensión de las mismas y aplicándolas con herramientas de diseño y productivas que ejerzan impacto y

modifiquen el mercado, donde la problemática a resolver y la respuestas obtenidas, se subordinan a un pensamiento flexible, abierto, en un accionar colectivo y sostenible.

“...Hay fases en la historia en las que las utopías resultan ejercicios intelectuales vacíos y otras en las que se convierten en motores de cambios; y hoy nos encontramos en la segunda condición.” Ezio Manzini