

PROYECTO DE GRADUACION
Trabajo Final de Grado

Tejiendo hacia el norte
Emprendiendo nuevos diseños

Andrea María De Luca
Cuerpo B del PG
9 de Septiembre 2013
Diseño Textil y de Indumentaria
Creación y Expresión
Diseño y producción de objetos espacios e imágenes

Índice

Índice de figuras.....	p.4
Introducción.....	p.1
Capítulo 1: El folklore de Santiago del Estero.....	p.14
1.1.: Santiago del Estero y sus etnias.....	p.18
1.2.: Sus artesanías.....	p.20
1.2.1.: El bombo.....	p.21
1.2.2.: La alfarería y la platería.....	p.22
1.2.3.: El cuero y la madera.....	p.24
1.2.4.: Los ponchos.....	p.25
1.2.5.: Tejidos artesanales.....	p.27
1.3.: Experiencia de tejedoras en Santiago del Estero.....	p.28
Capítulo 2: El tejido en Santiago Del Estero, su valor y producción.....	p.30
2.1.: Los símbolos empleados en los tejidos y sus significados.....	p.31
2.2.: Fibras naturales.....	p.36
2.2.1.: La lana: Procesos de obtención.....	p.38
2.3.: Métodos de teñido: Tintes naturales.....	p.43
2.4.: Técnicas de tejidos y terminaciones.....	p.47
2.4.1.: Tejido en telar.....	p.49
2.4.2.: Tejido dos agujas.....	p.51

Capítulo 3: La sustentabilidad.....	p.53
3.1.: Cual es la importancia de la sustentabilidad.....	p.56
3.2.: Emprendimientos sustentables.....	p.59
3.3.: La sustentabilidad en la indumentaria.....	p.61
Capítulo 4: El diseño artesanal y sustentable en la indumentaria actual.....	p.65
4.1.: El diseño artesanal de Marcelo Senra.....	p.68
4.2.: El diseño artesanal de Mary Tapia.....	p.70
4.3.: El diseño artesanal de Juana de Arco.....	p.72
4.4.: Las técnicas artesanales más utilizadas en la actualidad.....	p.75
Capítulo 5: Colección otoño invierno.....	p.78
5.1.: Paleta de color.....	p.80
5.2.: Técnicas de confección.....	p.83
5.3.: Re significación de motivos y símbolos.....	p.87
Conclusión.....	p.90
Referencia bibliográfica.....	p.92
Bibliografía.....	p.93

Índice de figuras

Figura 1: Etnias de Santiago del Estero.....	p.18
Figura 2: Cambios de la representación del búho en el tiempo.....	p.33
Figura 3: Tejido chusi en fas de urdimbre.....	p.48
Figura 4: Terminación de pelo cortó	p.49
Figura 5: Diseño de Mary Tapia	p.72

Introducción

Hubo un tiempo en el que proliferaron las voces en pos de un mundo social y ambientalmente más sustentable, es por eso que el tejido artesanal vuelve a tomar protagonismo en la actualidad, a través de distintos diseñadores que logran incursionar de diversas formas en las técnicas ancestrales, que representan a culturas tradicionales, transmitidas de generación en generación en distintas provincias argentinas.

El tejido artesanal en todo el Norte Argentino, tiene un significado particular desde su comienzo, específicamente en la provincia de Santiago Del Estero, se consideraba una labor para generar empleo en las mujeres y los hombres que vivían en aquel entonces. Pero al mismo tiempo tenía un significado importantísimo que era el valor afectivo en cuanto a la tradición de la cultura y al uso de elementos propios del monte santiagueño.

No solo era significativo en el tejido las técnicas de representación que se utilizaban, sino también, los colores que se implementaban, como lo hacían y el porqué de la selección de cierta paleta de color, debido a que dependían de un proceso de elaboración previo utilizando siempre fibras y tintes naturales. Asimismo resultaban importantes los signos y los símbolos que representaban en las mantas, ponchos y demás artículos que producían, los cuales parecían simples mantas, pero tenían un valor de significado en la prenda terminada.

Este proyecto de grado se lo señalo como un proyecto de creación y expresión, en el que se abordara como primera medida la historia de la provincia de Santiago Del Estero, con una riqueza cultural que pocas veces es tomada en cuenta, y en este caso se hará referencia a lo que es el tejido artesanal, de los departamentos que integran el interior de Santiago Del Estero, las técnicas de tejido, teñido, los símbolos y grabados realizados en los comienzos.

Paralelamente a esto es importante destacar la impronta que actualmente hay acerca de estas técnicas que implican la utilización de fibras naturales y la relación que se da con la sustentabilidad, logrando de cierto manera conservar el cuidado del medio ambiente, evitando contaminaciones con procesos químicos, o industriales.

Método mediante el cual muchos diseñadores muestran su estética e idea de diseño, y su intención de poner en práctica la labor de concientizar a la gente y de cuidar el medioambiente.

A lo largo de este PG, se conocerá las diferentes técnicas de tejido, elaboradas en aquel entonces como fue el telar y el tejido a dos agujas, también se conocerán las diversas fibras naturales que se empleaban, y que en la actualidad algunas tejedoras lo siguen conservando.

Se define a este proyecto de creación y expresión, ya que el objetivo es plasmar por medio de diseños y técnicas antiguas, una propuesta creativa nueva re significando algunas de las técnicas de tejido ya elaboradas en épocas anteriores.

En el arte textil actualmente muchos diseñadores se remiten a lo ancestral y emplean el tejido artesanal como identidad en sus colecciones, utilizando técnicas antiguas, fusionándolas con materiales actuales, generando nuevas ideas de diseño.

A lo largo del proyecto será útil definir dos conceptos fundamentales como base, el primero será el concepto de diseño, diferenciándolo a lo que se llama moda, por medio de referentes como Wong.

Resulta complejo dar una definición puntual de moda, ya que la expresión adquirió diversas insinuaciones a lo largo de la historia. El sentido y el significado de la palabra han cambiado para adecuarse a las costumbres sociales y a los modos de vestimenta de las personas en diferentes estructuras sociales.

Cuando se utiliza el concepto moda para referirse a prendas de vestir, o ropa, las cuales tienen un valor agregado con respecto a lo material, se confunde con el concepto de la moda como fenómeno cultural, social, económico y la moda, el género que define la manera de vestir del ser humano a través de los tiempos.

Pero no es correcto al hablar de moda pensar solo en la pasarela o en los grandes escaparates de esta o aquella marca de confección. La moda representa todo lo relacionado con modos de vivir, con distintas culturas, abarcando todo lo que se refiere a la existencia de cada ser, pero en este proyecto solo se hará énfasis a la moda como indumentaria.

Gilles Lipovetsky afirma: “La moda está en todas partes, en la calle en la industria y en los media, pero no ocupa ningún lugar en la interrogación teórica de las mentes pensantes”. (1990, p.9).

Moda son tendencias repetitivas, sea de indumentaria, accesorios, estilos de vida y maneras de comportarse, que marcan la conducta de las personas. En términos de indumento, se define como aquellas tendencias que la gente adopta o deja de usar. A diferencia del término diseño que a continuación Wucius Wong lo definen.

Según Wucius Wong:” El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño gráfico debe ser colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje prefijado. Un producto industrial debe cubrir las necesidades de un consumidor.” (1979; p. 41).

A través de esta definición que expresa Wong W. en sus escritos, se entiende que es un proceso de creación, pero que abarca a todas las disciplinas que lo contienen, ya sea indumentaria, grafico, arquitectura, el diseño industrial, entre otras, es la manera en la que se representa en cada disciplina, cumpliendo un objetivo o demostrando un mensaje.

Pero si bien se tiene en cuenta estas dos perspectivas sobre grandes saberes en cuanto a este tema, la intención en este proyecto es analizar el diseño artesanal y específicamente en el tejido, situándonos en el Norte Argentino, mas precisamente en la provincia de Santiago Del Estero.

Se hará referencia a las artesanías su significado, y las distintas artes que se producen en Santiago del Estero y su interior, como las localidades de Loreto, Atamisqui, Telares, Figueroa, entre otros.

Y finalmente la importancia de la sustentabilidad en la indumentaria o tejido, quienes lo emplean en la actualidad, y cuál es el valor que tiene para eso se tomará como referencia a lo largo del proyecto diversos libros entre estos, *La ruta del tejido*, en el que se hace un estudio de campo principalmente recolectando distintas experiencias de personas, tanto mujeres, niños y hombres que realizan la labor del tejido en la actualidad, en la provincia.

Luego de contar con estos conocimientos se dará lugar a la elaboración de una colección de invierno, con tejidos inspirados en los del Norte Argentino, elaborando como primera medida un concepto sobre la provincia, sus características, que logre definir la idea a diseñar, planteando al mismo tiempo una paleta de color a elección.

Así también se definirán los tipos de tejidos que se utilizaran, las tipologías que se tomaran como base para luego transformar y lograr el diseño propio, justificando los motivos o grabados que se utilizaran en los tejidos.

Y finalmente con la colección diseñada se expondrá en la feria de Puro Diseño, elaborada todos los años en Buenos Aires, en el stand que representa a la provincia de Santiago Del Estero, acompañada de todas las artesanías y diseñadores que participaran en la exposición.

Todo el contenido que presentara este proyecto se abordara en cinco capítulos, con un orden preestablecido, donde se explicara en cada uno según el índice.

En el primer capítulo se hará referencia principalmente a la provincia de Santiago del Estero, la cual fue seleccionada en este proyecto, por su valor cultural, sus artesanías, la riqueza en lo que es la vida y cultura en el interior de la provincia.

Se conocerá en detalles sus costumbres, sus artesanías, el surgimiento del tejido, cuáles fueron sus comienzos, su historia, mencionando ejemplos de vida de las teleras santiagueñas.

Luego en el segundo capítulo, se desarrollaran las características principales del tejido, en cuanto al valor que tiene, y sus procesos de producción, se conocerán detalles sobre las fibras naturales, los diversos métodos de teñido, las distintas técnicas de tejido, y el significado de los símbolos que se emplean, los que luego se tomaran para la elaboración del proyecto de creación y expresión en la parte práctica de desarrollo mediante la colección de indumentaria.

Según el artículo Santiago Profundo al tejido: “lo hacen parecer fácil, pero requiere cierta técnica nada sencillo de dominar. Sacar hebras como si fueran hilo, desde la lana en bruto es casi una ciencia. Luego se pasa al hilado en la rueca, el torcido, el lavado, el teñido, y finalmente al tejido propiamente dicho. El proceso puede llevar todo un año de labor.” El Liberal. (2011; P.59)

Según el artículo, como bien lo expresa, parece una actividad artesanal fácil, pero es demasiado complicada, es por eso que requiere de un desarrollo profundo sobre los procesos y procedimientos para la elaboración de una prenda tejida artesanalmente.

En el capítulo tres se comentara la importancia de la sustentabilidad en la indumentaria, y principalmente su significado. Se hará referencia a diversos diseñadores que por medio de esta propuesta logran implementar en sus colecciones propuestas nuevas respetando la sustentabilidad y la concientización sobre la misma en el mercado a nivel mundial.

Algunos de los diseñadores más conocidos que realizan esta temática de la sustentabilidad en sus colecciones son Marcelo Senra, la marca de indumentaria Juana De Arco, la diseñadora artesanal Mary Tapia, entre otros que se tomarán como ejemplo en el capítulo cuatro para mostrar su identidad en la indumentaria y cuáles son sus propuestas sustentables, que al mismo tiempo acompañan al presente proyecto de creación y expresión, debido a que no solo tiene en sus colecciones la impronta sobre la sustentabilidad, sino también, la idea de recurrir a lo autóctono, al conocimiento de culturas y sobre todo la importancia y la representación de los tejidos en sus prendas para inspirarse en la elaboración de una colección para una nueva temporada.

Y finalmente en el capítulo cinco se presentará la colección elaborada luego de la investigación, fundamentando su paleta de color a elección, sus tipologías a utilizar como puntos de partida para las transformaciones, y las técnicas que se utilizarán para elaborar los tejidos que comprenderá la colección y principalmente, las técnicas con las que se representará los símbolos y guardas rediseñadas, típicos de la cultura santiagueña.

Para la elaboración de este Proyecto de Grado, enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, e inscripto en la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, fue necesario tomar una serie de antecedentes de PG creados en años anteriores, en la Universidad de Palermo, que hacen referencia a algunos temas que coinciden con los planteados en este proyecto.

Para esto se tomó los siguientes ejemplos los cuales abarcan diferentes categorías, y líneas temáticas.

Escobar, D. (2011), Desarrollo textil sustentable, Universidad de Palermo, Buenos Aires.

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyctograduacion/archivos/435.pdf.

El presente Proyecto de Grado, enmarcado en la temática Ensayo, trata el tema de la sustentabilidad en la industria de la indumentaria, el objetivo principal fue elaborar un

sistema de producción de nuevas fibras textiles, con el fin de conservar el medio ambiente, y tener presente la temática de la sustentabilidad, investigando diversos autores que tratan el tema y las diversas propuestas de esta misma propiedad.

Rodas, M. (2011), El poncho cosmopolita, Universidad de Palermo, Buenos Aires.

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=405&titulo_proyecto=El%20poncho%20cosmopolita.

Este Proyecto de Grado, incluido en la Categoría de Creación y Expresión, y en la temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, tiene como objetivo la revalorización de lo artesanal, y de la identidad cultura, principalmente en el poncho, modificando su tipología, y presentando nuevas, para lograr mostrarlo en la actualidad y adaptarlo al uso contemporáneo. Y otro objetivo que muestra como importante, fue el de conocer en profundidad el proceso de elaboración del poncho.

Morello, C. (2010), Huellas del pasado, Universidad de Palermo, Buenos Aires.

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=740&titulo_proyecto=Huellas%20del%20pasado

En Huellas del pasado, proyecto de creación y expresión, se realiza un recorrido en la técnicas ancestrales que provienen de las culturas precolombinas, pero en este caso se centra en la cultura Mapuche, al igual que el trabajo mencionado anteriormente hace referencia al poncho argentino. Realiza una investigación en cuanto a las técnicas, colores, diseños característicos argentinos, para lograr una fusión entre distintas disciplinas y lograr un nuevo paradigma estético.

Pineda, J. (2012), Nuevas fibras textiles, Universidad de Palermo, Buenos Aires.

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=563&titulo_proyecto=Nuevas%20fibras%20textiles

El presente Proyecto de Grado, delimitado en la categoría de investigación, trata la importancia de la utilización de fibras naturales en la producción de materia textil, con el objetivo de crear nuevas fibras, las cuales sustituyan a las fibras artificiales, por desechos reciclables de la actividad agropecuaria, analizar el proceso de producción y el material y maquinarias necesaria para dicha elaboración. Con el fin de conservar lo natural.

Armanini, F. (2012), Volviendo a las raíces, Universidad de Palermo, Buenos Aires.

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyctograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=895&titulo_proyecto=Volviendo%20a%20las%20ra%EDces.

En este Proyecto de Grado, enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, busca conocer las técnicas textiles originarias de las comunidades del norte de la Argentina, y la revalorización de estas mismas, mediante el diseño de una colección en la que se logre reflejar dichas técnicas, como objetivo principal del presente proyecto.

Pacheco, G. (2011), Técnicas nativas de la Amazonia peruana aplicadas a la indumentaria, Universidad de Palermo, Buenos Aires.

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyctograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=249&titulo_proyecto=T%E9cnicas%20nativas%20de%20la%20Amazon%EDa%20peruana%20aplicadas%20a%20la%20indumentaria

En estos proyecto de hizo referencia a las técnicas nativas de la Amazonia Peruana, por medio de un estudio y análisis de las mismas, con las cuales se logró aplicarlas en diseños que conformaron una colección inspiradas en estas técnicas nativas.

Allami, M. (2011), Acerca de la inspiración y el proceso creativo, Universidad de Palermo, Buenos Aires.

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyctograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=11&titulo_proyecto=Acerca%20de%20la%20inspiraci%F3n%20y%20el%20proceso%20ocreativo

En este último proyecto, como antecedente, hace énfasis al fenómeno de la creatividad, y la inspiración, cuál es su importancia y las etapas que se llevan a cabo para elaborar un buen concepto, y una correcta interpretación en el campo del diseño.

Capítulo 1: El folklore de Santiago del Estero.

Santiago del Estero se encuentra en el norte de Argentina. En los comienzos fue poblado por comunidades a orillas del río Dulce, subsistiendo de la agricultura y de la pesca como recursos principales, de la caza y la recolección.

La Madre de Ciudades fue el punto de origen de la conquista armada y religiosa de la colonia, en los siglos XVI y XVII. Diversos grupos aborígenes habitaron el territorio santiagueño, con diferentes nombres como los *sanavirones*, *juries*, *tonocotés*, *lules*, *vilelas* y *abipones guaycurúes*.

Los sanavirones se ubicaron en la depresión de la laguna de Mar Chiquita, Córdoba, y hacia el norte llegaron los tonocotés hasta el río Salado donde comenzaba el territorio. Estos practicaban la agricultura, el tejido y desarrollaron la alfarería y el tallado de piedra. Su principal territorio de cultivo era un sector paralelo al río Dulce que se regaba por inundación.

Gramajo y Hugo N. afirman: “Al norte y al oeste de los juríes se asentaban los lules, con una cultura semejante a la de los tonocotés, al suroeste los *diaguitas* de la parcialidad *olongasta-ambargasta*, al este los vilelas y *mocovíes*, y al sur los sanavirones. Por el noreste incursionaban con graves conflictos interétnicos los wichis y los tobas de la parcialidad llamada antiguamente *macomita*”. (1982; p.20)

En la provincia de Santiago del Estero, se habla como lengua el quichua, una variedad del quechua sureño, esta se emplea en 14 de los 27 departamentos de la provincia, Figueroa, Moreno, Robles, Sarmiento, Brigadier J. F., Ibarra, San Martín, Silipica, Loreto, Atamisqui, Avellaneda, Salavina, Quebrachos, Mitre, Aguirre, Taboada.

Santiago del Estero antes de ser fundada era un paisaje característico de innumerables árboles de quebracho y algarrobo, típicos de las zonas fértiles del norte argentino, lugar

donde luego nacería una amplia cultura popular, rodeada de leyendas, creencias, costumbres, canciones y danzas.

Canciones de inmensa emoción, son las que crean los cantantes populares que se conocen en la jerga de la música folclórica, en las sambas y chacareras que se interpretan donde siempre se encuentren con una guitarra y que actualmente lo siguen haciendo, precisamente Santiago Del Estero, es una de las provincias donde se realiza un encuentro muy conocido, La Salamanca, donde participan diversos artistas del folklore, en el mes de febrero, dividido en cinco días consecutivos.

Es una de las provincias del noroeste argentino, con una gran llanura con sierras al oeste y sur de la misma, recorrida de norte a sur por los ríos Dulce y Salado. Se la considera Madre de Ciudades ya que fue fundada en 1553, y fue la primera en fundarse, luego fueron fundadas las provincias de Córdoba, Jujuy, Salta, y La Rioja.

El monte santiagueño fue colmado por abundantes especies de árboles, las cuales todas adaptadas a la carencia del agua. Estos árboles eran los quebrachos, algarrobos, mistoles, e itines.

El monte también estaba habitado por los animales como tortugas, ñandúes, zorros, pumas, osos meleros, osos hormigueros, guazunchos. Muchas de estas especies la gente acostumbraba a cocinarlos y hacer guisos criollos. También los ríos estaban habitados por numerosa variedad de peces.

Pero volviendo a los rastros de la historia el monte santiagueño fue el lugar de encuentro entre los diversos pueblos de mundo andino, los que venían del norte, como Chaco, los del este, y los de las sierras del sur, y sumadas luego a mediados del siglo XVI los españoles con su llegada, quienes se instalaron a orillas del río Dulce, donde iniciaron las conquistas a los territorios que fundaron en el noroeste de Argentina.

Al mismo tiempo de la llegada de los españoles también llegaron los jesuitas, quienes tuvieron un gran peso en la provincia de Santiago del Estero.

Instalados finalmente en el año 1553, los jesuitas aprovecharon la habilidad de los pobladores, y lograron crear una industria en la producción textil, la cual luego de 33 años se logró la primera exportación desde Santiago del Estero. Dicha producción textil se hizo a lo largo de todo el periodo colonial.

Entre censos e información recuperada de la provincia, se logró encontrar un abanico amplio de diversas trazas de gente que paso. Un censo realizado, a poco tiempo de crear el Virreinato del Rio de la Plata, comprueba que en 1778 la mayoría de la población de la provincia de Santiago del Estero era africanos.

Luego de siglos de dominación colonial hispana, y bajo la nueva Nación Argentina, llego la revolución industrial al monte, de la mano del Imperio Británico. Aprovechando las conquistas del territorio indio comenzaron los desmontes, fue cuando empezaron a nacer incalculables parajes, pueblos y colonias que cambiaron para siempre la apariencia de la provincia, la cual ingreso esperanzada al siglo XX.

Santiago del Estero en sus localidades del interior, posee costumbres y fiestas populares, en las que creen en cuanto a su significado, como promesas a santos, rezos, etcétera.

Las familias santiagueñas, anteriormente producían su propio consumo, es decir, cultivaban maíz, zapallo, batata, cebolla, también criaban animales, como gallinas, chanchos, cabras, ovejas y vacas entre otros.

Comestibles como arroz, yerba, azúcar, haría fideos, se compraban en el almacén de la zona y si era posible la compra era por mayor, en bolsas grandes para toda la familia. Esto lo adquirirían gracias a las ayudas de planes sociales, y el trabajo de algún integrante de la familia, tanto en la ciudad, como en el campo.

En el libro la ruta del tejido comenta: “Las comidas típicas de los santiagueños que elaboraban los campesinos, eran la mazamorra, que consistía en maíz blanco con agua o leche y azúcar. También se tomaba mucho la sopa de pato, el locro de charqui, las empanadas de vizcacha, el pescado asado o frito, se comía también el quirquincho, y el pichi, asado o hervido cualquiera de los dos, producían el queso de cabra, de vaca o chanco que elaboraban para vender. Los arboles típicos de la zona tenían sus frutos también con los que realizaban dulces y hasta algunos se los comía tal como se los sacaba de los árboles, como el mistol, la algarroba, el *ashpamishki* que consiste en un dulce que dejan las abejas chiquitas y negras q no contiene aguijón, estas tienen la colmena debajo de la tierra, y elaboran el polen y la miel. (Lucrecia G. y María B p. 22).

Estas eran las comidas típicas de la zona, las cuales las conseguían de los mismos animales que cada uno criaba, o de las hierbas o vegetales que cultivaban, eran familias precarias, que lograban subsistir a pesar del bajo nivel económico que tenían.

En los pueblos se usaban en aquel entonces los hospitales públicos de tránsito, algunos acudían a estos, pero otros ya tenían sus saberes los cuales conservaban, como remedios caseros, y solo en casos de suma urgencia debían acudir a Santiago capital.

Varias plantas contienen propiedades curativas que se usaban para enfermedades no muy graves, una de esas es por ejemplo el té de chañar, utilizado en épocas de sequía y el polvo producía tos, y empeoraba las vías respiratorias, consistía en colocar en una taza de té azúcar y luego una braza.

También para la indigestión se echaba agua al arroz tostado, y luego se tomaba el agua. Para el malestar en los riñones, se tomaba palo azul, para la acidez, se tomaba te de vinal, y en algunos casos se mezclaba vinal, mistol, y atamisqui, que también servía para la gastritis.

Fuera de las medicinas caseras, las comidas típicas también existían las fiestas populares en el monte de Santiago. Una de ellas es la del Quirquincho, esta se festeja todos los años en el mes de julio, es una fiesta que convoca mucha gente, y dura dos días, se venden comidas regionales típicas, como empanada, locro, tortilla, entre otros, vienen músicos y bailarines, realizan además carreras de caballo, y las tejedoras

preparan sus mejores tejidos para vender, junto con otras artesanías, como bombos, sillas, monturas, etcétera.

1.1.: Santiago del Estero y sus etnias

Alrededor del siglo XVI, la Mesopotamia santiagueña estaba ocupada por una población autóctona llamada los tonocotés. Por otra parte se encontraban los lules, que eran una agrupación étnica chaqueña que en aquel momento estaban migrando hacia la región montañosa del noroeste.

Los lules incorporaban una igualdad lingüística con los vilelas, que persistieron en el Chaco hasta el siglo XVII. La existencia de los lules en los pueblos santiagueños es notable hacia el año 900, y se estabilizan en el final del siglo XV. Con la llegada de los conquistadores a Santiago del Estero, se produjo una confusión, definiendo ellos a los lules y tonocotes como si fueran un solo grupo, y los nombraron los juries, término que del quechua “xuri”, significa ñandú.

Figura 1: Etnias de Santiago del Estero. Fuente: [http://pueblos-originaarios argetnina.wikispaces.com/Tonocotes](http://pueblos-originaarios.argetnina.wikispaces.com/Tonocotes)

Con respecto a las demás agrupaciones étnicas que se encontraban en ese entonces en la zona, unos de los importantes también para mencionar, fueron los diaguitas, quienes tenían demasiada comunicación con los tonocotes y los lules, mencionados anteriormente. Por otra parte los pobladores procedentes de las sierras del norte de Córdoba, los comechingones y los sanavirones, se encontraban ubicados hacia el sur de la llanura santiagueña.

Carballo y Paz Sostienen que: “La presencia de empalizadas en las aldeas, el uso de flechas envenenadas y ciertas vestimentas con plumas remitían a un remoto origen amazónico de los tonocotes, que sin embargo atravesaban un mercado proceso de indemnización.” (2005, p.88)

Es por eso lo notable de diversos elementos culturales de distintos orígenes encontrados por arqueólogos, y los restos humanos encontrados en aquel entonces muestran rasgos procedentes de individuos andinos.

La calidad de vida en la que se encontraban estas etnias era muy precaria, y actualmente lo sigue siendo, si bien existen nuevas oportunidades, los pobladores siguen subsistiendo con los recursos a los que se dedicaron toda la vida, sea el tejido, los animales, plantaciones o el trabajo de peón en campos.

Carecían de estructuras en cuanto a las viviendas, ya que eran de bajas condiciones. Los hombres vivían de la siembra, la cosecha, y algunos de los animales, lo cual también en algunas épocas era insuficiente para subsistir ya que las altas temperaturas, y las sequías eran inevitables, y padecían la pérdida de algunos animales, como también el daño en las cosechas.

Las mujeres por otra parte, la gran mayoría, se dedicaba al tejido, mencionado anteriormente, las cuales enseñaban a toda, o gran parte de la familia, y lograban algún

beneficio vendiendo los tejidos. Pero también creaban otros tipos de artesanías con las que lograban mejorar su trabajo y su forma de vida, y lo siguen haciendo.

1.2.: Sus artesanías

En la cultura popular de la región se puede apreciar sus expresiones valiosas y más características, las artesanías, que se conocen como todas las obras o trabajos que se realizan manualmente y con muy poca intervención de maquinarias, realizada por artesanos.

Las cuales aún subsisten notablemente, es el caso de la tejeduría, la alfarería, el cuero, la utilización de las fibras vegetales, la madera, los instrumentos musicales la herrería, que actualmente ha perdido sus técnicas artísticas, pero sostiene las necesidades del medio campesino.

Pero surge una polémica en cuanto a las diferencias del artesano textil y el artista. Casimiro J. afirma que: “la línea que separa al artesano del artista es clara. Para ser artista es importante ser creativo y el interés del artista está más allá de las necesidades del mercado”. (2008; p.26)

La tejeduría es la artesanía más utilizada y que se conoce en toda la provincia de Santiago del Estero, es la expresión artesanal más legítima del folklore, aun en la actualidad subsisten muestras de la misma, con temáticas decorativas ornamentales de diversas formas en tejidos santiagueños.

Cada artesano expresa a su modo sus gustos, sus técnicas, estilo y principalmente su creatividad, el aprendizaje obtenido desde sus comienzos hasta la actualidad, ya que continúa la producción de lo artesanal, y existe una diversidad y variedad de estilos y

mayor oferta de diversos artesanos debido a que es un atractivo turístico sumamente importante, sobre todo en las provincias pequeñas.

Las artesanías pasaron a ser un fuerte en lo que respecta a lo comercial, ya que al ser echo todo de modo muy artesanal, valga la redundancia, tiene un valor agregado que lo justifica. Resulta muy atractivo ya sea en la tejeduría, como en muebles de madera, o productos de cuero, entre otros.

1.2.1.: El bombo

El bombo, instrumento musical del Norte Argentino, principalmente de Santiago del Estero también realizado con madera, en este caso con madera de ceibo, aros de quebracho blanco, parches de cuero de vizcacha, oveja o cabra. Otros instrumentos musicales realizados como parte de la artesanía santiagueña, fueron el charango, guitarra, violín, y mandolines, entre otros.

El bombo tiene un procedimiento de confección, ya sea para la elaboración de la caja, como para el cuero que lo tapa, y para los palillos. Resulta muy mecánico explicar específicamente cada paso, pero cabe destacar cosas importantes y básicas para la elaboración de este instrumento.

La fabricación del bombo, para la caja se necesita troncos de 50 cm aproximadamente, los cuales se dejan reposar y se ahuecan luego dando la forma del bombo, luego se cepilla la parte de afuera, y con mayor terminación, más fina la parte de adentro. Para la parte del cuero que cubre la tapa inferior y superior de este instrumento, se requiere un cuero de un animal previamente domesticado.

Se procede a lavar el cuero y estirarlo en una superficie, sostenido por estacas preferentemente al aire libre para reposar en el sol. Luego se corta el pelo del cuero, y seguido de esto se fabrican los aros que sujetaran el cuero sobre el bombo.

Finalmente los palillos de madera de suncho de aproximadamente 20 o 25 cm de largo. Y por último se realizan los gravados sobre la superficie exterior del bombo, con dibujos o nombres o cualquier otro decorado que se dese. (Maquisnian Ruasnin, recuperado en <http://www.geocities.ws/nuevoscaminosdigital/colaboraciones/index.html>).

Es importante destacar que del bombo originario, derivan distintos tipos de bombos como instrumentos musicales, algunos más cortos, otros más grandes, más anchos, que a su vez estos se diferencian con otros nombres, y también con otros materiales en algunos casos y hasta su misma fabricación deja de ser puramente artesanal.

Si bien en su momento, estas artesanías que se pueden apreciar, contenían un valor muy grande, en cuanto al artesano que lo hacía, y el proceso en sí. Actualmente, el hombre salió en busca a las grandes ciudades, de otro ingreso mayor, y al mismo tiempo la juventud también en busca de nuevos horizontes abandonando las artesanías de tradición familiar.

1.2.2.: La alfarería y platería

Otra de las artesanías que representan a Santiago del Estero es la alfarería, que se realizaban con la combinación de la arcilla y el anti plástico, amasado, levantado de la pieza por rodete o chorizo superpuesto o también se podía modelar directamente en una etapa posterior el alisado, decorado, secado y engobe, pulimiento y cocción.

La variedad en cuanto al diseño de la alfarería, corresponde sobre todo al uso utilitario, creaban recipientes para líquidos, como tinajas, tinajones, virkes, también ollas para

cocinar, braseros, candeleros, bebedores, floreros, macetas, las cuales actualmente se siguen usando, y también existe una fabricación más moderna de las mismas. Elaboraban una colección completa de vajillas integradas por jarras, vasos, fuentes, tazas, tazones, platos en diversos tamaños. Esta era otra práctica artesanal que realizaban años atrás, al igual que el tejido, como forma de vida.

La platería fue otro de los métodos en que los artesanos incursionaron, produciendo elementos para completar las piezas utilizadas por los caballos, aparte de la montura, facones, rebenques, vainas, cadenas hebillas, frenos riendas, entre otros elementos que complementan a la montura.

Otras producciones en base a la platería, fueron vajillas, el popular mate con su bombilla, jarros, vasos, entre otras cosas, actualmente existe el platero que trabaja por encargo.

Actualmente la platería se continúa usando en todo lo que son las fuentes, bandejas, vasos, y de más utensilios tanto para la cocina como para la decoración, se utiliza también en accesorios para la mujer en collares, pulseras, anillos, y también para hombres.

Marcas de indumentaria que presentan un diseño más rustico, o de campo como el caso de Cardón, Arandu, son algunas de las marcas que lo utilizan, en el caso de Cardón recurren mucho a lo que es la platería, en accesorios, para mujeres y hombres también, en productos de decoración combinando con cuernos, cuero, madera trabajados para una buena presentación, de la misma manera lo hace Arandu, que al igual que realiza los accesorios, elaboran todos los elementos que componen a la montura para caballos, como el caso de los frenos, y de más provisiones necesarios para el peón.

Uno de los diseñadores que se tomara en cuenta a lo largo de este PG es Marcelo Senra, diseñador que en todas sus colecciones representa las culturas principalmente del Norte Argentino, es uno de los que en sus colecciones muestra accesorios de plata, cuero,

madera, ya que este diseñador, nativo de Salta, tiene una impronta artesanal y ecológica en sus colecciones.

1.2.3.: El cuero y la madera

El cuero, otra artesanía que requiere de mucha habilidad dado a su complejidad, lo utilizaban los trenzadores y talabarteros, para la elaboración de diversas prendas para los caballos, atuendo en los paisanos, y al ganado en general.

Con herramientas rústicas, y con cuero vacuno, caballar, caprino y otros más, ya sean estos curtidos, o no, con y sin pelo, lograban elaborar prendas de mucha calidad, y de una originalidad única. Fabricaban sillas, monturas simples de caballo, acolchonadas, estribos, riendas, cabezadas, cinchas, etcétera.

La madera, fruto de la naturaleza con la que el hombre convive, fue y sigue siendo utilizada en viviendas, y para fabricación de elementos para la casa, como son los horcones, cumbreras, tirantes, umbrales, dinteles, las tranqueras, corral, cerco.

Lo que respecta a mobiliario se observan sillas, columpios con asiento de madera o cuero completo o en lonjas, sillones, mesas, mesones, armarios, catres popular estilo de cama utilizado mucho en el monte santiagueño, cunas y camas criollas.

Conocidos también los morteros de madera, cucharas o cucharones, yerberos, platos, o tablas de comer, usadas actualmente para el asado Argentino.

El telar criollo nombrado anteriormente con las herramientas complementarias para la tejeduría, husos, torteros, madejadores, ovillador, urdidor, peine para flecos, etcétera.

La madera utilizada para realizar estos diversos elementos, eran el algarrobo, el cebil, ceibo, chañar, guayacán, palo santo, itín, vinal, mistol, pacará, palo borracho, quebracho colorado y blanco, y el sauce.

Marcas de decoración combinan estos dos elementos para elaborar mobiliario como se nombra anteriormente, pero fabricando un mobiliario más moderno, con mejor acabado, en maderas y en los cueros trabajados, marcando el estilo rustico característico, este el caso de la firma El itín, de diseñadores que provienen de Santiago Del Estero, pero que actualmente se encuentran comercializando sus productos en la Capital de Buenos Aires, con maderas y cueros extraídos del monte santiagueño y con diseño propio.

Los diseños que emplean en la actualidad las sillas, mesas, sillones, tienen una elaboración mucho más profunda, y dedicada a los que se fabricaban en aquel entonces. Los métodos son otros, y los acabados, calados, las combinaciones de las maderas, o los cueros, cada diseñador lo representa distinto. Es aquí donde muestran su identidad de diseño.

1.2.4.: Los ponchos

Este abrigo tradicional, se caracteriza por ser universal, conjuntamente de ser la marca de patrimonio argentino. Para sus comienzos no se hacía una desigualdad con respecto a lo social, echo del que se sobre entendía en aquel entonces que lo podían usar tanto nativos como indígenas o personajes destacados como el General San Martín. A diferencia de que hoy por hoy en la cultura criolla, es solamente adaptado al gaucho, es indudablemente el sello representativo de la cultura mestiza. Una prenda que está relacionada a la historia y cultura argentina.

Son otras de las artesanías en tejido realizadas por lo general en lana de oveja hilada, algo tosca, teñida con tintas vegetales, a los que se los usa como protección del sol, del agua, y del frio.

Medias mantas de lana también que son de hilado artesanal, compuesto por merino y alpaca el cual se confecciona en Atamisqui, poseen una decoración de guardas atadas, con flecos, que se logran con un peine pequeño, lo cual requiere de un cuidado especial. Uno de los tejidos más conocidos es el “baeton” llamado así a las colchas de lana pura, tejida con una técnica de decoración en la trama.

Motivo que se luce en ambas caras de la pieza, esta es otra de las tantas piezas y productos que realizan las tejedoras con esta técnica que representa a una artesanía reconocida como el tejido.

El poncho no es solo representativo de la cultura santiagueña, sino también de otras provincias del norte como Tucumán, Salta, Jujuy, entre otras. Representado de distintas maneras de acuerdo a cada provincia, cambiando el color, el material con el que se lo realiza y los motivos decorativos que tienen que ver con la historia de cada provincia.

Es una artesanía que se sigue fabricando, y tiene un valor económico alto. Es una tipología que fue cambiando, actualmente se lo utiliza mucho, y se fabrican diversos diseños de ponchos.

Marcas de indumentaria de chicos, de grandes, y adolescentes confeccionan ponchos algunos artesanales y otros no, pero continúan con la tipología, elaborando diseños en el poncho que se adapten al uso cotidiano.

El acceso de la prenda por lo general es el mismo, varían en algunos casos el largo modular, y colocan su impronta de diseño presentes en bolsillos, capuchas, martingalas, y de más accesorios que pueden ser útiles para la prenda. Marcas como las Caferinas representan en sus diseños la tipología del poncho.

1.2.5.: Tejidos artesanales

El tejido artesanal es una labor que aprendieron desde sus comienzos todas las mujeres que se dedicaban a tejer, es compleja desde la obtención de las fibras, como la lana, su hilado, su teñido, secado, los métodos de tejido, sea en telar o dos agujas, y posteriormente la confección. Todo es un proceso en el que un paso lleva al otro, lo cual implica una dedicación profunda.

En el territorio santiagueño existe el telar criollo, nombrado anteriormente, y también un telar reducido, es decir en menor tamaño, para poder tejer prendas más chicas, como fajas, o guardas. También conocidos los telares simples o semitelares, llamados así los bastidores o marcos.

Confeccionan alfombras de pelo corto, totalmente tejidas en telar de gran tamaño, en estas se usan tintes vegetales además de la industrial y sus motivos decorativos son de la mitología regional.

El tejido artesanal fue evolucionando en el tiempo, sus técnicas fueron cada vez más conocidas, echo que derivo en la necesidad de diseñadores de conocer la elaboración, para poder poner en práctica. Algunos hacen un trabajo íntegramente artesanal, de modo que otros no.

Es una técnica que se utiliza actualmente en mantas, cortinas, almohadones, y artículos de decoración, pero así también en indumentaria.

Existen distintas técnicas de tejido artesanal que provienen de varias provincias del norte, en este caso se hace referencia a la provincia de Santiago del Estero en el que se abordara al tejido en telar, y tejido en dos agujas, con fibras como lana y algodón.

Diseñadores nombrados anteriormente como Marcelo Senra, o Las Caferinas, también Isabel Marant, Ferragamo, Sass & Bide, Benito Fernandez, y Juana de Arco,

implementan en sus colecciones las técnicas de tejido artesanal, utilizándolas con tejidos naturales, o con otros elementos como cintas, cuero, avíos, o presentando diversos tipos de acabados, diferenciando su impronta o estética como diseñadores.

1.3.: Experiencias de tejedoras de Santiago del Estero

Sostiene María Eva Salazar, en el libro la ruta del tejido: “El oficio se trasmite de generación en generación en pequeños grupos de tres o cuatro mujeres, en el que todas aportan algo de su saber y su sentir, dicen que en el monte la mejor forma de aprender es mirando y haciendo.” (La ruta del tejido. p.29)

En la provincia de Santiago del Estero se formó un grupo de personas en 2004, interesadas sobre los tejidos y con experiencia, se llegó a agrupar mujeres de la provincia de Tucumán y de Santiago del Estero, con el objetivo de una búsqueda de identificación, consensuar criterios comunes de producción y la comercialización de los tejidos, así como recuperar y consolidar sus técnicas y diseños textiles, heredados por generaciones anteriores.

Son familias numerosas en las cuales las madres son las que dan la enseñanza sobre los tejidos, en la que todas las generaciones aprenden y se va transmitiendo esa enseñanza a todos los miembros de la familia, y los futuros integrantes.

Tuli Coronel cuenta su experiencia: “A los diez años aprendí a tejer con mi prima; después mi mamá me siguió enseñando. A los catorce hice mi primera sobre cama de tejido doble.” (La ruta del tejido. p.30)

En estas agrupaciones de madres que se organizó, también formaron parte los niños, quienes se interesaron y fueron aprendiendo día a día de estas mujeres con el hábito del tejido.

Muchas de las mujeres comparten el pensamiento de que en la actualidad tejer es un orgullo, y que antes, en los comienzos del tejido, muchas veces se catalogaba a las tejedoras como un símbolo de pobreza.

Actualmente las herramientas que se necesitan para tejer se modernizaron, así como también los diseños que se realizan y sus colores.

Antes solo se confeccionaban mantas, colchas, caminos, que se usan para decorar las mesas, alfombras, pero todo creció hasta llegar a las marcas de indumentaria que lo emplean de diversas maneras en sus prendas, por lo tanto aumento la producción de estos tejidos, y al mismo tiempo creció en el público su consumo.

Las mujeres que conforman el grupo *tejiendo la vida* realizan sus tejidos en telares llamados horizontales criollos, con peines finos y pala, son telares antiguos que las mujeres en las casas los tienen en los patios de sus hogares.

En sus tejidos recrean paisajes naturales, con intensos colores contrastantes, con bordados de realce, y utilizan los teñidos naturales de las fibras correctamente.

También generan en sus diseños además de paisajes de las regiones del NOA, dibujos geométricos haciendo alusión a la naturaleza, dibujando flores con formas geométricas. Dibujos y símbolos que serán analizados desde el comienzo hasta la actualidad, en los siguientes capítulos.

Capítulo 2: El tejido en Santiago Del Estero, su valor y producción

En los capítulos anteriores se vio a grandes rasgos lo que es el tejido, como surge y su proceso, pero es importante detallar el valor simbólico y de producción que tiene, en cuanto al diseño que las tejedoras realizan, el color empleado, las combinaciones, los símbolos representados y su significado, las técnicas de tejido a utilizar, sean estas tejido en telar, y que tipo de telar, o a dos agujas y que puntos se realizan.

Carballo B. afirma: “A principios del siglo XIX Santiago del Estero tenía más de 30.000 tejedoras, y con esa cifra era considerada una de las provincias más productivas en el campo de la actividad textil”. (2005, p. 207)

Con la llegada de los españoles en aquel entonces, se introdujeron para el tejido, la lana de oveja, que para el hilado era la más práctica, y era la más económica, también se usaba, el lino la seda, los hilos de plata y oro.

En cuanto a los diseños las teleras tuvieron mucha influencia en el diseño victoriano, es por eso que sus tejidos, estaban compuestos por curvas y flores, y perdieron un poco la fuerza de esos originales tejidos ancestrales. Estos géneros para esas mujeres simbolizaban una identidad y recuerdo de su propio origen, no era solo un estilo de vida natural, era más que eso, era la unión con las raíces y su historia.

Carballo B. afirma: “Con el tiempo, el tejido será el medio para decirnos, con el color y los diseños, que el mundo puede leerse a través de signos, como si fuese un texto”. (2005, p.175)

Introdujeron nuevas técnicas y nuevas herramientas de tejido con varios tipos de telares. Estos serán desarrollados a lo largo del capítulo, ya que si bien los tejidos artesanales que hacen las mujeres tejedoras son una obra de originalidad, estos poseen diversas técnicas que los diferencian, los distintos dibujos significativos.

Los textiles en la provincia de Santiago Del Estero, constituyen un patrimonio cultural propio y característico de la Argentina. Si bien se perdió la práctica de a poco entre pobladores, su revalorización no solo permite una nueva fuente de trabajo sino el rescatar los contenidos olvidados.

El arte textil en esta provincia expresa una forma de lenguaje simbólico, por medio de diversos significados representados en los tejidos. Demuestra la calidad de lo natural a través de sus texturas, colores y tramas, la vivencia sensible de la integración y el equilibrio mismo de lo tradicional autóctono, una profundidad temporal y el misterio de lo antiguo originario.

2.1.: Los símbolos empleados en los tejidos y sus significados

En todos los tejidos artesanales del Norte Argentino, precisamente en la provincia de Santiago del Estero, las tejedoras representaban motivos o símbolos, que mostraban la cultura santiagueña, como es el caso del búho, guardas decorativas, cada una clasificada. Estos símbolos se representaban en los tejidos, en todo lo que era la alfarería, la cerámica, y algunas maderas talladas decorativas.

Peros estos símbolos a lo largo del tiempo hasta la actualidad, fueron cambiando y variando en su forma y tamaño, tal es el caso del búho, que se cree que su origen fue en el año 800, y no se lo encontró precisamente en los tejidos, sino en las cerámicas *Sunchituyoj*.

Al principio la imagen del búho era más naturalista, y curvilíneo y de a poco fue cambiando su figura a lo geométrico, asociándolo más a rayas, enrejados, espirales, y también en serie de triángulos y escalonados.

Pero lo que no cambió es que en la representación del búho siempre fue hacia adelante, es decir de frente, con ojos grandes bien abiertos, bien redondos, y representando la típica mirada del búho, con las pupilas bien dilatadas, las alas abiertas y desplegadas, también se diferencia bien la cola abierta como si este estuviera con intención de vuelo. Con respecto a las garras o patas del búho en los dibujos aparecían bien definidas.

Se ve también la representación de los brazos o alas abiertas que tiene que ver también con una influencia amazónica. Totalmente desnaturalizado, en formas geométricas, con zigzag, sucesión de triángulos, nombrado anteriormente, y también, como dos proyecciones semicirculares hacia abajo, que conforman las alas.

Pero en el transcurso del tiempo fueron modificándose cada vez más los símbolos y fue necesario clasificarlos por periodo con distintos nombres. Los nombrados ya Sunchituyoj. Se dividían en las lomas en el 800 d. C., y por otra parte los Quimil Paso en el 1100 d. C.

Luego siguieron los Averias en el 1350 d. C., que se los reconocía por su oposición en los colores, y estaban representados con una simetría radial, y una estilización lineal.

Yocavil, fueron los que surgieron aproximadamente en los 1500 d. C. en el que directamente el búho desaparece, y se lo representa por pares separadas, tanto los ojos, las alas, los pies, pero siguen presentes las formas geométricas.

Y finalmente en la aparición los textiles contemporáneos, hacia el 1900 d. C. donde se ve continuamente elementos geométricos, la representación de los cuerpos verticales, las alas extendidas, con el plumaje extendido.

A continuación en el grafico se ve los cambios mencionados anteriormente, correspondientes a cada periodo.

Figura 2: Cambios de la representación del búho en el tiempo Fuente: http://www.desdeamerica.org.ar/arte_contemporaneo_1.html

En la propuesta de diseño que se presentara en el cuerpo C de este Proyecto de Grado, se representara el símbolo del búho elaborando un rediseño logrado por el diseñador, en una técnica de bordado sobre las superficies ya sean tejidas en telar, o dos agujas.

Estas propuestas de resignificación del búho presentaran además una paleta de color designada, diferente a los tonos utilizados en el monte santiagueño.

Pero por otra parte, a diferencia de las imágenes del búho, también se ven representados tanto en la alfarería, como en los textiles, las formas geométricas con una semejanza al origen andino.

Tal es el caso de los textiles contemporáneos con formas escalonadas, zigzag, formas romboidales, triángulos entre otros. Que también se observa estas formas en lo que es la alfarería arqueológica en Santiago del Estero.

Estos símbolos o diseños que presentan los tejidos se pueden clasificar en cuatro grupos distintos, teniendo en cuenta las imágenes, iconos, lisos y rayados de los tejidos.

Los lisos y rayados son los más comunes y lo que se encuentran en mayor cantidad, el diseño consiste en líneas verticales y rayas horizontales.

También se conocen los diseños geométricos y lisos, que consisten en formas geométricas como el damero, el escalonado, el zigzag, el rombo, también generan triángulos escalonados, las estrellas de ocho puntas, cruces simples, y los espirales, todos estos son motivos que se ven principalmente en la cerámica arqueológica, que luego se representó en el tejido.

Este tipo de símbolos se pueden representar en los tejidos, dándoles forma a través de los cambios de colore y con diversas técnicas de tejidos.

Se representan elementos naturalistas a través de formas geométricas el diseño floral o también tramas vegetales realizadas esquemáticamente y otros diseños como el peinecillo de origen indígena.

Este tipo de representaciones lo realizan mucho en los llamados tapiz del norte, utilizados por lo general como un elemento de decoración, donde se realiza un diseño de paisaje, con una selección previa de colores, echo por el artesano.

En todos los casos los artesanos representan en sus diseños los paisajes áridos, montañosos, o bien la flora en una amplia gama de colores.

Dentro del grupo de la representación geométrica con elementos naturalista, existe un sub grupo de piezas, con diseños distintivos y característicos, que son llamados los brazos abiertos. Consisten en dos proyecciones semicirculares generalmente orientadas hacia abajo.

Tal es el caso de las lechuzas con la representación de las alas abiertas en el centro un zigzag, una raya, una sucesión de triángulos o simplemente el eje vertical de simetría axial de la figura, hace las veces de unión de las dos ramas divergentes. A veces se

combinan con flores y hojas geométricas, estrellas o triángulos que rematan el motivo naturalista.

En cuanto a la representación de las flores se trata de graficarlas extremadamente muralistas, sin ser tramas vegetales, con tallos, hojas y nervaduras, sino flores cortadas, formando racimos, guirnaldas o incluso ramos dentro de canastas.

Otro de los elementos decorativos son las mariposas, perros y gatos, pero estos en menor cantidad, no son muy vistos en los géneros fabricados por las artesanas.

Del mismo modo en el que se ve la representación del búho, y las formas geométricas se observa también la representación del suri o ñandú, animal típico de la zona del norte.

Este símbolo es representado también con formas geométricas pero combinado con formas curvas. Se lo observa también en lo que es la alfarería, y los tejidos, en algunos casos son diseños que se tallan en muebles de madera.

Este animal simboliza a las nubes cargadas de agua que volcaban luego en la tierra para fecundarla. El plumaje de esta ave de color gris, es lo que a los pobladores los hace imaginar que eran semejantes a las nubes que llevaban el agua de lluvia.

Es un ave que al percibir que se aproximaba una tormenta, corría de un lado a otro moviendo sus alas, inflando sus plumas.

También en este animal se ve la cruz dibujada en el cuerpo, lo que simboliza a los cuatro vientos, del norte, sur, este y oeste, que en la creencia de estos pueblos se unían en la nube para generar la caída del agua.

2.2.: Fibras naturales

Las artesanas para realizar los tejidos tenían un trabajo previo que consistía en la fabricación de la materia prima en este caso ellas lo hacían con fibras naturales.

Pero para el proceso del tejido es necesario diferenciar la materia prima que utilizaban en esa época, y que actualmente se sigue distinguiendo y clasificando. Por un lado se encuentran las fibras naturales, por otro las artificiales y finalmente las sintéticas.

Se consideran a las fibras artificiales que su estructura es molecular natural, pero estas están hechas mediante procesos artificiales, como la viscosa, que es producida a partir de la celulosa.

Lo que se realiza es, mediante el proceso artificial se transforma la celulosa presente en árboles, en un filamento que se convierte en el hilo.

Por otra parte se clasifican las fibras sintéticas, que son logradas a partir del extracto del petróleo, estas se utilizan para la producción del poliéster, poliamida, nylon, nomex, acrílico, entre otros.

Y por último se encuentran las fibras naturales que tiene un proceso de elaboración y de producción, muy importante que se divide en etapas.

Se encuentran las fibras naturales de origen vegetal, que son el algodón, el lino, el sisal, el ramio, y por otra parte están las fibras naturales de origen animal, como la lana de oveja, de camélidos, de cabra, de conejo, entre otros.

Para este PG se tomara principalmente las fibras naturales como el algodón, la lana de oveja, de camélidos, para luego elaborar los tejidos deseados en la colección, pero resulta interesante saber la elaboración de las fibras desde su comienzo, hasta el momento donde se la utiliza y termina siendo un producto final.

En el caso del algodón es la fibra natural más reconocida, tiene mayor resistencia, una gran absorción y es una de las más fácil de hilar. El algodón se extrae del fruto de un arbusto pequeño, que pertenece a la familia de las malváceas.

El capullo donde se extrae el algodón, en su florecimiento se abre, y se observan una serie de semillas negras que están recubiertas por una masa de pelos blancos, una vez que madura por completo, los pelos blancos se secan y se convierten en fibras individuales, donde luego de varios procesos será el hilo de algodón, procesos que antes se realizaban a mano, en la actualidad fueron remplazados por maquinas cosechadoras mecánicas.

El algodón es una de las fibras más utilizadas por la industria textil, ya sea para procesos artesanales, o para producción masiva en serie. Es utilizado para la elaboración de franelas, muselinas, o pana, y otras variedades de tejidos.

El algodón lleva a la controversia del medio ambiente, ya que pesticidas muy peligrosos son empleados en la siembra y mantenimiento de las plantas. El algodón es sujeto a la infestación, por lo que muchos productores utilizan para proteger a la planta, pesticidas que son dañinos para la salud humana y para los animales, así como herbicidas para eliminar la competencia por los recursos. Un número importante de productores también modifican genéticamente la planta, lo cual se ve en la industria como una práctica cuestionable. A partir del siglo XX, hubo un empuje para la producción de algodón orgánico, sustentable, cultivado y cosechado sin el uso de pesticidas. Este algodón es significativamente más caro que el algodón cultivado convencionalmente. (Escobar D., 2011, p.55)

El algodón tiene la particularidad de ser combustible, especialmente las telas de algodón livianas es por esto que algunos textiles de algodón son tratados químicamente para reducir la combustión.

Para este PG se tendrá en cuenta esta fibra para su utilización en diversas tipologías diseñadas en la colección de invierno, ya que posee la particularidad de dar calor al cuerpo, y de ser suave al tacto.

Pero otras de las fibras naturales conocida es la vicuña, principalmente en la provincia de Catamarca, donde se la extrae el pelo de este animal.

Un poncho confeccionado en esta lana puede llegar a un valor de 12 y 14 mil pesos, o un corbatín o bufanda, más conocido, llega a costar entre dos o tres mil pesos. Esto es debido a que todo el proceso de hilado y urdido resulta muy complejo ya que es una fibra muy suave por lo tanto requiere que las mujeres tejedoras dediquen el tiempo suficiente para lograr un buen resultado. Y al mismo tiempo esta especie llegó a estar en peligro de extinción en la cordillera a causa de los cazadores de la zona.

Cada esquila de estos animales demora entre 15 a 20 minutos dependiendo de la destreza de cada mano. Esta tarea la realizan generalmente los hombres quienes sujetan las patas delanteras y traseras del animal, mientras le tapan el rostro para impedir movimientos bruscos, luego las mujeres son las que realizan el esquilado.

Una vez terminado el esquilado, los veterinarios son los que toman muestras de excrementos que permitan realizar un estudio de la alimentación de los animales.

Pueden lograrse hasta 206 capturas lo cual deja como resultado uno 70 kilos aproximadamente de lana de vicuña, ya que se recupera apenas 200 y 600 gramos de fibra por animal esquilado.

2.2.1.: La lana: Procesos de obtención

La lana es una fibra natural muy antigua utilizada por el hombre al igual que el algodón. Esta da un resultado, muy flexible, elástica, y rizada. En la Argentina la producción de

lana se concentra mayormente en la Patagonia, principalmente en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Esta cadena productiva inicia con el productor ovino, es decir con la crianza de los rebaños, y una vez llegado el momento en la primavera, comienza la esquila de la oveja, que consiste en retirar del animal todo el pelo. Proceso que se realiza con máquinas de esquilado. Este mismo paso las teleras lo hacían manualmente, de manera que cada una esquilaba el animal.

Una vez esquilado el animal, se pasa a clasificar el producto de acuerdo a la parte donde fue retirado o extraído.

La lana extraída del lomo es la mejor en calidad, es una lana larga y limpia, a diferencia de la lana quitada de la panza que es fina pero sucia, y la lana arrancada de las patas es la más resistente, pero corta.

Luego de extraer la materia prima, se procede a venderla virgen, es decir sucia, o enviarla a lavaderos, que es el primer proceso industrial que tiene la cadena de producción de la lana. Una vez llegado a la planta, se coloca los fardos en las máquinas de lavado, donde se utilizan detergentes y acondicionadores especiales.

Es ahí donde se eliminan todas las impurezas de la lana, esto se observa como una especie de grasa espesa que queda flotando en la superficie, que luego es eliminada por medio de filtros y purificadores.

Una vez completado el paso anterior finalmente se procede a evaluar la calidad de la materia prima, y su rendimiento. Por lo general la calidad y el rendimiento de la lana rondan entre el 50% de fibra lavada y el 50% de materias extrañas.

Luego que la lana pasó por el proceso de lavado, y secado, se enfarda y pasa al siguiente paso que es el hilado. En este, se analiza la composición, su longitud, los micrones, grado, entre otras cualidades de la lana.

Cuando el fardo de lana llega a las hilanderías, se procede a la apertura que consiste en separar como se mencionó anteriormente, de acuerdo a las características de esta materia prima, se abre cada fardo de lana y se mezcla diversos fardos entre sí. Donde se separan luego las impurezas que serán eliminadas.

Este proceso de hilado las teleras lo realizaban manualmente con una herramienta llamado rueca a pedal, que era la más efectiva y se realizaba con mayor velocidad, es decir que se precisaba de menos tiempo a diferencia del huso, que es otra herramienta para el hilado.

Lo siguiente es la carda, que es una máquina que está compuesta por cilindros grandes relleno de púas, con el fin de separar la fibras, eliminar las impurezas y lograr transformar el producto en un velo plegado en forma de cinta.

De esta manera la fibra pasa de un tambor a otra hasta llegar a quedar un velo muy fino. Finalmente se logra una cinta de poca resistencia muy fina.

Seguidamente está el proceso de peinado, donde se busca obtener hilos de mayor calidad. Es aquí donde se separan las fibras largas de las cortas, es un proceso corto pero muy complejo.

Es así como se logran los hilos más finos, que se utilizan mayormente en camisas, sabanas, y diversas prendas finas. Este proceso actualmente se realiza en máquinas industriales llamadas intersecting.

Luego esta materia prima pasa por la maquina manual estirador, donde se toma entre 8 y 16 cintas previamente de las cardas y a través de cuatro pares de cilindros que giran a

distinta velocidad se lograra estirar las cintas y mezclarlas. Seguida de esta, pasa por la mechera.

La ruta textil Argentina afirma: “Esta toma las cintas en un sistema de tres pares de cilindros que giran a distinta velocidad. Así se consigue la laminación de las fibras, que dentro de unas aspas verticales que giran a una velocidad sincronizada con la de los cilindros de estiraje, le confieren torsión a la mecha obtenida.” (p.40).

Una vez que realizó el proceso derivado por la mechera, según se explica en La ruta textil Argentina, lo siguiente es la maquina continua, donde finalmente las fibras alineadas en paralelo deben estirarse y darle la torsión necesaria para formar el hilo.

Luego pasara por los procesos de enconado, vaporizado y almacenado, los cuales realizan la tarea de darle el acabado ideal a la materia prima para poder ser utilizada, dándole resistencia, flexibilidad y la humedad necesaria, dejándola lista para su venta, o proceso de tejido.

La lana es un tejido que consiste en una capa densa y caliente proveniente de las ovejas, también se lo conoce como vellón, tipo de tejido que se utiliza actualmente para decoración o para confección de prendas tejidas.

Pero el proceso realizado manualmente por las tejedoras de las localidad del interior de la provincia de Santiago Del Estero, tiene algunos pasos en común con los mencionados anteriormente, pero no todos.

Para conseguir un buen tejido las teleras buscan principalmente un buen hilado, para esto primero deben separar lo que es el vellón de la lana, luego separar los vellones más largos de los apelmazados, se deben quitar todos los palos, pasto o cualquier tipo de residuo que quedo en la fibra, como también se lo realiza en el proceso explicado anteriormente. Y finalmente se lava.

Los pasos siguientes son puramente artesanales, realizados manualmente, en los patios de sus casas sentadas con el huso listo, se toma un copo de vellón y se arrolla en la muñeca izquierda, se va tomando con la muñeca derecha una parte de la lana y se comienza a estirar, logrando esbozar una mecha, que luego se ira arrollando en los dedos índice y medio. Esto permite que al ir estirando la mecha se ira afinando donde se logra el grosor deseado y es allí donde se fija la punta del hilo en el huso.

Luego con el hilo en el huso, se lo hace rotar mediante un movimiento de catañetas realizado con los dedos pulgar y medio de la mano derecha y mientras tanto girando en el aire colgado de la hebra.

En esta parte del proceso se deben controlar que las torsiones y el grosor sean parejos. Cuando se tiene el huso cargado con un hilo simple del mismo grosor se realiza el retorcido tomando simultáneamente un hilo de cada huso. Por lo general las distintas técnicas de tejidos se utilizan hilos torcidos de dos cabos, de distintos grosores, siempre dependiendo del tejido que se confeccionara luego.

Finalmente se saca del huso formando madejas, quien es la hiladera la que generalmente se sienta y enrolla el hilo alrededor de sus rodillas, luego cada madeja se devana para formar los ovillos.

El pelo de oveja tiene características muy particulares que lo hacen apropiado para la producción textil. Es un tejido altamente resistente al fuego y se utiliza mucho en lo que es la fabricación de colchones, y mantas. Es un tejido muy resistente por lo que le da la particularidad de ser muy elástico. Logra estirarse casi al doble del tamaño cuando esta mojado, y en seco un 30%.

La lana es el material preferido para la producción textil, ya que es dócil, práctico, suave, y es una de las que mejor resiste a los teñidos.

Pero para este proyecto fui útil conocer el proceso de obtención de la lana en las localidades de Santiago Del Estero.

Todos estos pasos mencionados, son los que se realizan en un proceso industrial, con máquinas elaboradas para cada tarea específica, para la obtención de la lana lista para ser utilizada en tejidos y previamente someterlos a teñidos, que pueden ser industriales o manuales, los cuales se conocerán en el siguiente capítulo a través de los tintes naturales que son los que se tomarán en cuenta para este proyecto.

2.3.: Métodos de teñido: Tintes naturales

Cuando se habla de tintes naturales, se hace mención no solo a determinadas sustancias colorantes, sino también al cuidado del medio ambiente y la salud de consumidores, y también de los teñidores.

La mayoría de las plantas utilizadas en los procesos de teñido son silvestres y se reproducen en el monte santiagueño, es una variedad amplia en la que las tejedoras lo utilizan para fijar colores, y modificarlos, con la intención de minimizar el uso de elementos tóxicos contaminantes.

En el Norte Argentino los colores más utilizados y representados son en la gama de los marrones, los amarillos, naranjas, y verdes, que a su vez la combinación de estos compone diferentes colores.

Este método se fue reduciendo con el paso del tiempo, ya que con el surgimiento de la anilina, fue remplazado y pocas personas lo utilizan, debido a que el procedimiento artesanal, consiste en varias etapas para llegar a un buen resultado de color, a diferencia de la anilina simplemente requiere de agua caliente o fría y algún mordiente que fije correctamente el color deseado en la prenda o materia prima.

En cuanto al agua que las teleras utilizaban y actualmente la usan en Santiago Del Estero, pero en menor proporción, es el agua de lluvia, ya que da un mejor resultado en el teñido.

Ahora bien si se explica el proceso de teñido de una manera sintética, se procede de la siguiente manera, previo al teñido la materia prima debe ser mojada, primero con agua fría y luego con agua caliente para eliminar cualquier burbuja de aire que dificulte el teñido, luego se desengrasa la materia prima con agua de ceniza de *jumi*, que es un mordiente, el más conocido y más utilizado, que se usaba siempre previo a someter el tejido en el teñido, para amortizar el hilo. Y finalmente una vez mojado, desengrasado y amortizado el hilo, está listo para proceder al teñido.

Para el lavado previo en la materia prima, existen diversas plantas que las teleras las extraen desde el patio de sus casas o alrededor, una nombrada recientemente fue la de ceniza de *jumi* en quichua, o *jume negro (legia)*, no solamente la utilizan para lavar, sino también restaura el agua turbia o salada. Este se utiliza para amortiguar, y al hacerlo en agua caliente la lana toma un color verdoso. Otra de las plantas más conocidas usadas para el lavado es la *ulúa*, esta da un fruto redondo y rojo con una pulpa blanca que es comestible, que también la aplican en el campo para lavar el cabello.

El *mistol* más conocido que los nombrados anteriormente, contiene una flor verdosa pequeña, frutos carnosos, esféricos y rojos que se lo destina para teñir de color marrón. Y por último la *huacila* también una de las que más se usaba, tiene una flor amarilla grande, de esta se utiliza la cascara o corteza de la raíz.

Estas plantas que se nombraron, son las más conocidas que se emplean como mordientes en el monte santiagueño por las teleras, pero existen una amplia variedad de plantas que son utilizadas para teñir el tejido en distintos colores.

Son muchas y cada una lleva su proceso previo para teñir, pero haremos referencia a las más importantes para este PG.

Varias son las plantas que al someterlas al proceso del teñido dan como resultado la gama de los marrones, tal es el caso del *quenti* un arbusto con espinas, tiene una flor amarilla, y su fruto es una vaina retorcida en espiral, esta da un color marrón rosado obtenida de la cascara del tronco o raíz, en la época de otoño invierno.

Otro es el *piquillín* este da un color marrón rosado tostado, es un arbusto de dos metros aproximadamente, con espinas, tiene una flor blanca amarillenta, y sus frutos son pequeños y carnosos. Siguiendo en la misma gama se encuentran la *punua*, *abriboca*, *pata* entre otros.

En la gama de los amarillos se usan las plantas de *afatan*, *aguaribay*, *ancochi*, *balda*, la cebolla es también utilizada para teñir, esta da un color cobre oscuro, dorado y anaranjado.

El *cachiyuyo* que significa del quichua cachi sal, yuyo hierba, hierba de la sal, este arbusto bajo con hojas carnosas verdeazuladas, con flores pequeñas protegidas por dos alas como cuerpo fino, se utiliza la planta en su totalidad, y se logra un color amarillento.

Otro de los frutos que da un color crema o amarillo es el hongo oreja de palo naranja, es decir un organismo que no contiene clorofila, lo que permite que las plantas elaboren su propio alimento es el pigmento verde. Es de consistencia leñosa y crece en palos secos.

El *chañar*, también da un color crema claro similar al de la cebolla. La cebolla posee un bulbo subterráneo, formado por escamas internas, las cuales son carnosas y comestibles, y externas las chalas de un color castaño y con una consistencia de papel. Nombre en quichua *kara*, da como resultado un color cobre oscuro, dorado, anaranjado.

Afata, malfato es un arbusto cuya altura es de 2 metros aproximadamente, sus hojas miden 10 cm de largo, las flores son agrupadas, blancas como estrellitas, con frutos son redondos y amarillos. El color que se logra al teñir la fibra va de un amarillo fuerte, pálido, y un verde suave.

Luego para los colores rojizos se usa la *grana*, para los verdes la yerba mate, jumi *lipi*, margarita amarga y suncho. Y por último para los azules el *añil*, para los negros y grises se utiliza el lloro de algarrobo, jume *crespo* y *caparrosa* verde, la raíz de jume negro, y los frutos de quenti en ollas de hierro.

El *cardón* una de las plantas más vistas en el monte santiagueño, el cual se usa para la fabricación de husos utilizados para el proceso de encardado e hilado de la fibra, y también lo utilizan los artesanas como elementos decorativos para el hogar, dando un estilo rustico, los cuales los venden en los pueblo y mismo en la ruta hacia las localidad de Santiago Del Estero.

Granado es otra planta del monte santiagueño, un árbol de tres metros, con ramas que terminan con espinas, con hojas verdes oscuras lustrosas, posee flores con pétalos rojizos ondeados en el borde. Contiene un fruto redondo, rojo, el cual tiene una cascara gruesa y relleno de semillas numerosas y pulpa jugosa. Da como resultado un color verde claro y oscuro.

Todas estas plantas nombradas anteriormente, son sometidas a diferentes técnicas para sustraer los frutos que dan el color en el teñido, algunas se procesan en morteros, otras se queman, y luego se las coloca en ollas con agua fría o caliente depende la planta, se pone a secar al sol y se logra el color deseado.

Para lograr el color deseado es muy importante tener en cuenta para cada planta que proceso debe llevar, y como, ya que en el caso de acudir a las ollas, existen diversos tamaños, y materiales ya sean de aluminio, de hierro, de cobre, u ollas enlozadas, cada

una de estas logra un color determinado. De la misma manera se procede con el agua, puede ser agua fría, o agua caliente, pero es importante saber la cantidad de agua, y el tiempo que se someterá la fibra al teñido.

Las telas que mejor resisten el teñido son las telas de algodón, y mejor aún si son viejas, como las sabanas gastadas, que también son utilizadas por las teleras como coladores en el momento del teñido de las fibras, para retener los vegetales hervidos.

Si bien en las artesanías del monte santiagueño predominan los colores tierra, rojizos y verdes, siempre representando su cultura, su naturaleza, y su fauna, por lo general lo hacen en tonos pasteles, y cálidos, en este proyecto de grado, en lo que respecta a la propuesta de diseño se utilizara una paleta de color más saturada, dentro de la gama de los tonos azules, rojos, naranjas, amarillos, verdes acompañando la temática de la colección de tejidos con una propuesta de diseño urbana.

A través de estos teñidos se lograra representar los símbolos resignificados, mencionados inicialmente, de manera que sea de una fácil comprensión en lo que respecta a la forma y líneas de los símbolos.

2.4.: Técnicas de tejidos y terminaciones

Una vez que se extrae la materia prima por medio de técnicas nombradas en el capítulo anterior, ya sea manual o de forma industrial, luego se somete a la lana, a su respectivo lavado, y su teñido para lograr el color deseado, las teleras están listas para comenzar con las técnicas de tejido, y finalmente las terminaciones necesaria para cada prenda.

Si bien se conocen las diversas técnicas por separado, las teleras también las empleaban combinando estas técnicas imponiendo su creatividad en sus tejidos, y aportando los colores y diseños por decisión de cada una de ellas, demostrando así su originalidad.

Las diversas técnicas son identificadas en algunos casos con nombres locales, algunas de raíz indígena, como es el caso de *chusi* o *caranchi*, otras descriptivas como la guarda atada, pelo cortado, técnica de alambre, y algunas de descendencia europea como es el calo de caracolillo, baetón y *felfa*.

El chusi es el tejido llano que se realiza en faz de urdimbre, se encuentra comprimido lateralmente de manera que las urdimbres cubren en su totalidad las tramas, que es lo que impide su visibilidad. Este tipo de tejido es muy utilizado en colchas, con decoraciones.

Figura 4: Tejido chusi en faz de urdimbre. Fuente: http://www.asociacionadobe.com/proyectos_escuela_tecnicas.php.

Por otra parte se realizan las terminaciones de pelo cortado que son los que se emplean con más frecuencia en el chusi, en Santiago del Estero se utilizan diversas maneras para llegar a este, una es durante el proceso del tejido, se realizan nudos similares a los que se hacen en las alfombras, compuestas por dos o más hebras de lana. Y otros lo hacen elaborando los nudos una vez finalizado el tejido.

Este tipo de terminacion es uno de los que se representara en la colección que forma parte de este PG, en el que se confeccionaran diseños de prendas de tercera y segunda piel, como short, chaquetas, camperas entre otros, con esta terminacion y al mismo tiempo con los simbolos caracteristicos del norte, donde en algunas partes de los simbolos resignificados se utilizara esta tecnica de terminacion, ya sea en la representacion de los ojos de la lechuga o formas geometricas representadas en guardas.

Figura 5: Terminación pelo cortado. Fuente: http://www.asociacionadobe.com/proyectos_escuela_tecnicas.php.

El baetón es otra de las técnicas de tejido, en la que la pieza se realiza en un tejido llano en faz de trama. En este las tramas aparecen comprimidas y ocultan por completo a las urdimbres.

En los diseños que realizan las teleras lo que hacen para notar esta técnicas al igual que en las anteriores es colocar diversos colores de trama, para marcar el diseño o dibujo.

Estas técnicas nombradas, con imágenes que ilustran los tejidos, son algunas de las que las teleras realizan, tanto en colchas, mantas, ponchos, y diversos productos artesanales, es aquí donde ellas expresan su lado creativo, tanto en el uso de colores elaborados por ellas, y en los diseños realizados en los tejidos.

2.4.1.: Tejido en telar

Una de las herramientas que se usa en el tejido artesanal, es el tejido en telar, que son mesas o maquinas donde las teleras confeccionan grandes piezas de tejido o pequeñas según el diseño o prenda.

Los telares más conocidos y más utilizados son los criollos, nombrado ya inicialmente, existen también los telares horizontales, verticales, los bastidores, todos estos dependen del diseño y la prenda que cada telera quiera confeccionar.

El telar vertical según Armanini F.: “Son aquellos formados por dos parantes y dos travesaños, es un marco vertical cuyos travesaños soportan las extremidades de dos varas redondas y paralelas llamadas enjulios. Entre estos dos enjulios se fijan los hilos de la trama y los hilos de la urdimbre se extienden verticalmente en relación al suelo.” (2012, p. 31).

Este telar vertical debido a las características nombradas anteriormente, es el tipo de telar que se utiliza para crear grandes piezas de tejido, generalmente para la confección de grandes mantas, o colchas, y se conoce también el telar criollo que se lo emplea para armar piezas más pequeñas, como fajas, o pequeños caminos para decoración.

El telar criollo está formado por cuatro horcones de 1,50 o 1,70 metros de altura, que delimitan un rectángulo cuyo ancho es variable, de 1,40 a 1,80 metros. Estos horcones sostienen dos largueros en los que a su vez se apoyan dos travesaños, el envolvedor (para enrollar la prenda terminada) con su sujetador y la huasamanaisana (donde se sujeta la punta de la urdimbre), los lisos, los pisadores, y en ocasiones el peine, las correas, cuerdas o piolas que los sostienen y unen a la pala. (La ruta del tejido p. 32).

Este telar criollo es el más utilizado en el monte santiaguense, y es el que las tejedoras arman en el patio de las casas donde no solo las mujeres lo usan sino los hombres y niños también. Este será el tipo de telar que se tomara en cuenta para los diseños presentados en la colección, ya que es el más representativo de la provincia a la que se hace referencia en este PG.

Pero otro de los tejidos que es muy popular en el monte santiaguense, es el de dos agujas, en el que también se pueden realizar diversos puntos, terminaciones y decoraciones, ya sean bordados o diferencias en trama y urdimbre con colores distintos, que se abordara a continuación.

2.4.2.: Tejido dos agujas

El tejido a dos agujas, actualmente es el más utilizado, no solo por las artesanas del norte, sino también por diversas marcas que en la temporada de otoño/invierno, presentan en sus colecciones tipologías de sacos, sweaters, bufandas, entre otros.

Pero cabe destacar que este es un tipo de tejido de punto, que tiene una producción artesanal, pero existen tejidos de punto de producción industrial, en gran cantidad.

En el siglo XIX, marineros y pescadores desarrollaron un estilo de punto incorporando dibujos y texturas que llegaron hasta la actualidad.

Jenny Udale afirma: “El género de punto se construye entrelazando bucles de trozos de hilo que pueden enlazarse en el sentido de la urdimbre y en el de la trama, y dan al tejido su calidad elástica. Las filas horizontales del punto son las pasadas y las filas verticales, las columnas.” (2008, p.78).

Existen diversos tipos de puntos, uno de los populares es el aran, utilizado actualmente por muchas marcas de indumentaria, es un tejido originalmente de color crema y se lo reconoce como un tejido que posee dibujos de recorridos en forma de cuerda, formando rombos y entramados. Hacer puntos a mano es la base del género de punto.

Todas las prendas conformadas por los tejidos de punto, resultan para el usuario prendas cómodas de llevar, ya que tienen una suavidad, y elasticidad, pero tiene también la característica de que al ser maleable pueden deformarse o encoger con los lavados, y el calor. A las prendas de tejido también se les puede realizar procesos de acabado, y esto influye y suma en el costo de la prenda.

Uno de los procesos de acabado que se les dan a los tejidos es en base a la suavidad de la materia prima, colocando suavizantes dándole así una maleabilidad al género.

Este tejido se realiza con un par de agujas, las cuales en la actualidad se las compra echas, y vienen de diferentes grosores de acuerdo al tejido que se desea realizar, ya sean estas más gruesas tendrá como resultado un tejido más abierto, más suelto, o de lo contrario agujas más finas con un tejido más cerrado. En una de estas agujas es en la que se realiza la prenda y en la otra se colocan los puntos. Cuando los puntos completan de una aguja se pasa a la otra, y así se pasa a una siguiente vuelta.

Otro de los procesos que se le puede realizar a los tejidos de punto es el fieltro, que se logra lavando a alta temperatura y luego por medio de una fricción, se consigue que la lana se enfieltre, esto se da porque la lana se apelmaza logrando que el género se vuelva compacto y al mismo tiempo menos flexible.

Con lo que respecta a la actualidad con el uso del tejido de punto, se ve más presente que en temporadas anteriores, se instaló como una alternativa de diseño muy utilizada en la indumentaria, siempre representado acorde a las tendencias vigentes en cada año.

En el ideal de diseño que se presentara en el cuerpo C de este Proyecto de grado, en la línea temática de creación y expresión, se tomara en cuenta este tipo de tejido de punto para la elaboración de las prendas.

La colección será de la temporada de invierno de tal modo que las tipologías a diseñar serán acordes a la temporada. Se crearan diseños de pantalones en tejido de punto, sweters, bufandas, sacos, entre otras. Del mismo modo mencionado anteriormente, se bordaran los símbolos resignificados en determinadas prendas.

Capítulo 3: La sustentabilidad

Que es lo que se entiende por sustentabilidad, este es un concepto que a lo largo del tiempo, sus definiciones cambiaron bastante, fue sometido a grandes congresos mundiales y no solo hace referencia al diseño, que es lo que abordaremos en este proyecto, sino también se refiere al medio ambiente, a la arquitectura, a la actividad que realiza el hombre en si con el fin de cuidar el medio ambiente.

Implica entonces en la elaboración de un producto por ejemplo, que se analice en detalles todo lo que es el ciclo de vida del producto, las técnicas que se van a realizar que estas mismas no sea a través de medios contaminantes, que sea a través de un ahorro de energía, entre otras cosas.

Con la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, se difundió a escala mundial la idea de que la toma de conciencia sobre la gravedad del problema ambiental mundial era un deber para perpetuar la sociedad. El concepto de sostenibilidad se basa en la definición de desarrollo sostenible del informe Nuestro futuro común, resultando así como la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. (Daniela Escobar, 2011, p.11).

A través de la definición de sostenibilidad que expreso en aquel entonces La Comisión Brundtland en 1987, hacen énfasis a tres concepciones que hacen referencia al desarrollo sostenible, que son la sostenibilidad medioambiental, económico y social.

El acento puntual en los recursos medioambientales, especialmente en el ahorro energético, ha sido sustituido por un marco más grande. La Brundtland expresó que los sistemas económicos y sociales no pueden desvincularse de la capacidad de carga del medio ambiente.

El interés de crecimiento y bienestar social debe compensar con el objetivo de proteger recursos ambientales para las futuras generaciones. De este modo se hizo un análisis más profundo sobre lo que aborda el concepto capital, y el informe Brundtland propuso

cinco acepciones distintas a lo que abarca el término capital. El capital social, capital económico, capital tecnológico, capital medioambiental y por último el capital ecológico. Acepciones que se desarrollaran a continuación en este capítulo para entender correctamente de que hablamos cuando hablamos de capital en relación a la sustentabilidad.

Cuando se habla de un capital social se busca relacionar los conocimientos y la educación con el uso de los recursos medioambientales. Para esto es ineludible que la sociedad se encuentre apta, equipada, para alcanzar este nuevo programa en base a lo sustentable. Utilizando muy poco de recursos de tal manera que las generaciones futuras no adquieran un legado hipotecado.

A diferencia del capital social está el capital económico, la cantidad de este capital depende de la explotación de recursos ya sean las personas, materiales, entre otros, es por esto que el termino desarrollo sostenible arremete sus cimientos.

Brian Edwards afirma: "Lo que se necesita es una forma de combinar los imperativos del capital económico con los imperativos de los otros *capitales*, sobre todo el medioambiental y el ecológico."(2004, p.9).

Unos de los capitales importantes también se refieren al tecnológico que el método por el cual se logra transformar las materias primas y otros recursos en bienes útiles para la sociedad. El capital tecnológico está pendiente a grandes rasgos de la ciencia y el diseño, los cuales son esenciales para su desarrollo.

Existen también el capital medioambiental y el capital ecológico el más importante en este proyecto de grado.

Cuando se habla de capital medioambiental, se hace referencia a todos los recursos de la tierra, ya sea estos combustibles, agua, suelo, minerales, y del mismo modo indudables capacidades entre estos, la agricultura, la pesca, las energías renovables, etc., haciendo de este un estudio avanzado donde se logró concientizar a la gente, y prestar más atención a esta problemática de la contaminación en todos los ámbitos de la vida.

Está también el capital ecológico que se refiere a especies, ecosistemas. El capital ecológico también natural es el medio de vida primordial del que depende el ser humano. Para el uso o cumplimiento sobre la sostenibilidad, es claro que el tipo de vida tiene una gran influencia.

A medida que crece el bienestar, deseamos más cosas y se tiende a consumir más. Con este consumo aumento el uso de recursos, los residuos.

“Según el Rocky Mountain Institute, un famoso grupo de expertos en el medio ambiente, la sociedad podría cuadruplicar su productividad sin consumir más recursos. Esta idea, conocida como el *factor cuatro*, se basa en la creencia de que a través de tecnologías más eficientes, un mayor uso de reciclaje y una mejor gestión y diseño, la sociedad podría crecer sin causar más daño ecológico.”(Brian Edwards, 2004, p.4).

Es decir que con esta teoría subyace la noción del capital natural, un tipo de sistema de cálculo mundial de todos los recursos ecológicos, los cuales alcanzaron a considerar a las acciones de los mercados financieros mundiales. Se comercializara con la ecología de manera que a medida que esta disminuya, su valor crecerá y así se afirmara su estabilidad.

Se puede exponer que la producción de alimentos aumento el doble en el último tiempo, mientras que las áreas de terreno agrícola productivo disminuyo continuamente. Pero la problemática de la sustentabilidad es una idea que refiere no solo a los diseñadores en este caso de indumentaria, sino en todas las ramas, ya sea arquitectura, ingeniería, agricultura, política, etc., la idea es que se pueda en cada una de estas disciplinas

seleccionar materiales con particularidad ecológica, lograr mantener la biodiversidad regional a través de los productos o materiales utilizados.

Es a lo que se apuntará en el proyecto creativo del PG, donde la elaboración de la colección de indumentaria, se verá reflejada la cultura santiagueña, pero bajo el uso de materiales sustentables, y de producción artesanal.

Utilizando fibras naturales extraídas del monte santiagueño, y logrando la elaboración y el teñido con métodos sustentables nombrados anteriormente mediante tintes naturales en base a hierbas o plantas del monte santiagueño.

De esta manera se verá reflejado no solo materiales que serán sustentables, sino también cuidado sobre el medioambiente, y cuidado en cuanto al capital necesario para una producción de este tipo, que es menor a otro tipo de producción de indumentaria que requiere de una producción masiva, en serie con determinadas características necesarias para esta elaboración.

3.1.: Cual es la importancia de la sustentabilidad

La importancia del desarrollo sustentable se establece en un hecho no menor, la idea de que la sociedad actual no debe renunciar a su calidad de vida que posee actualmente, para cuidar y sostener el medio ambiente.

Es así que el desarrollo sustentable parece deslumbrante y práctico ya que no sólo representa ideas de protección a la naturaleza y a todo aquello que nos rodea si no un modo de llevar a cabo estas prácticas consientes y responsables en pos del beneficio también de la humanidad.

Cuando se habla de desarrollo sustentable, generalmente se hace referencia a la capacidad del ser humano, de crear métodos de subsistencia que no perjudiquen el medio ambiente, pero tampoco creen un retroceso.

Es por eso que para esto es necesario recurrir a nuevas energías que sean básicamente de uso de recursos renovables y no agotables como lo es el petróleo, implementar nuevas formas de consumo y comercio, que no sea solo de productos descartables, sino en productos orgánicos, sanos, que no dañen ni perjudiquen el medio ambiente.

También se acentúa la utilización de recursos como árboles, pero siempre pensando en que lo utilizado es repuesto, con el fin de no dañar el medio ambiente.

Pero esta clasificación de sustentabilidad, se tiene en cuenta en todos los aspectos, o disciplinas como se nombró anteriormente, que ya existen, en donde se lo puede poner en marcha, tal es el caso de la arquitectura y las construcciones sustentables aprovechando al máximo los espacios verdes y utilizando material adecuado para continuar con la idea de la sustentabilidad.

También está presente en lo que respecta elementos de uso cotidiano, a decoración, a muebles, no solo reutilizando cosas antiguas sino fabricándolas a través de materias que en la mayoría de los casos se las considera desecho o residuo, tal es el caso del uso del cartón, de sobras de madera, telas, entre otras cosas.

Pero en la actualidad está muy vigente el tema de la sustentabilidad en lo que respecta a la indumentaria, no solo al reciclado de textiles, o a la re significación de prendas ya elaboradas, sino también a la fabricación de materia prima, teniendo en cuenta todos los sentidos que abarca algo sustentable.

La moda de la indumentaria sustentable no solo se lo considera bueno para el cuidado en el impacto ambiental, sino también es muy bueno en cuanto a calidad, son prendas fabricadas con buenos materiales, eso hace que el consumidor cada vez compre menos prendas con menor frecuencia.

Los ambientes de la naturaleza ya están sometidos a una gran presión, y la sociedad precisa adoptar una maniobra que logre optimizar las condiciones de vida sin originar un desastre general. Brian Edwards en su libro "Guía Básica De La Sostenibilidad", expresa de alguna manera que la calidad de vida puede conservarse, pero es importante destacar las diferencias existentes entre tres términos que se asocian automáticamente con la sustentabilidad estos son, reducir, reutilizar y reciclar ya que estas logran mantener la calidad de vida del ser humano.

Cuando se habla de reducir, quiere decir que con la reducción del consumo se logra mayores reservas para las siguientes generaciones por venir, y conseguir mayor recursos alternativos. Esto quiere decir que la sociedad debería reducir la demanda de recursos no renovables como el agua, los minerales, el suelo agrícola. La sociedad debería ser una cultura de reducción y no del consumo masivo.

Cuando se habla de reutilizar significa que un producto ya sea de indumentaria, de arquitectura, o de decoración, debería ser durable en su forma y construcción, para proceder a su reutilización en futuras generaciones.

Esta reutilización, a diferencia del reciclaje es que este último se basa en la recuperación de una parte útil del material o producto, mediante un procesamiento. Es importante destacar que las posibilidades de un producto o material de ser reciclado, los impactos medioambientales en todas las etapas, y los efectos del ciclo de vida completa de cada uno de las elecciones de reutilización y reciclaje.

Ahora bien, en cuanto a la sustentabilidad y la importancia en este caso en el diseño de indumentaria, el diseñador toma un rol importante como comunicador, en primer lugar

tiene la decisión de su elección de materiales, esto quiere decir que puede substituir recursos no renovables por otros más útiles para esto.

Luego el diseñador se muestra como tal, su identidad, se vale de su creatividad, unida a la concientización acerca del cuidado del medioambiente, y finalmente a través de esa impronta de diseñador, y su creatividad instala en la sociedad formas y estilos, logrando transformar los estilos de vida de las personas, haciendo referencia a disminuir el consumo masivo, a través de diseños sustentables. Para esto es necesario que el diseñador, como todos, tenga una capacidad de innovación.

El diseño se sitúa en plantear soluciones a las necesidades humanas para de algún modo lograr mejorar su calidad de vida. De esta forma el diseñador se halla en busca de soluciones locales a problemas globales, siendo la interdisciplinar la respuesta poniendo en manos de los expertos de distintos ámbitos la sustentabilidad como condición.

3.2.: Emprendimientos sustentables

En la actualidad la idea del diseño sustentable, o también llamado eco-diseño, se encuentra muy vigente en la sociedad, y en grandes marcas de indumentaria del mundo.

Ya que buscan además de concientizar, atraer el público interesado en el tema, esto puede ser por medio de fibras naturales, reutilización de prendas, también se tiene en cuenta, el lugar de trabajo y que los materiales no sean malos para el trabajador o empleado, y del mismo modo para la persona que adquiera seguidamente el producto.

Como vimos anteriormente la importancia del desarrollo sustentable en cualquier ámbito de la vida, del diseño y la producción existen en la actualidad, nuevos emprendimientos que ponen en marcha la idea de sustentabilidad o el eco-diseño.

Este es el caso de Puma marca de indumentaria deportiva, que se suma a la temática de la sustentabilidad con una impronta en base al packaging de los calzados, elaborando una caja de cartón troquelado y plegado, que permite sostener el calzado y una bolsa reutilizable que cubre este cartón y lo envuelve, terminando con la forma de la caja tradicional.

Puma con este nuevo pack, lo que buscaba fue reducir 8.500 toneladas aproximadamente de papel, reducir la cantidad de desechos y generando un ahorro en la cadena productiva. Al mismo tiempo este cambio reduce el 60% de agua y energía durante la producción.

Este tipo de cajas de calzado, también lo realiza Huija una conocida marca de calzados femeninos de Argentina.

También se conocen y se usan cada vez más, las bolsas de tela reutilizable, cada día son más las marcas que las utilizan estampando con su logo o nombre de marca, estas son bolsas que tienen un peso aproximado a 40 gramos, es decir que son muy livianas, y se las puede plegar hasta llegar al tamaño de una pelotita de tenis, logrando así una mejor comodidad para traslado y para guardarla en cualquier parte. Usando una de estas bolsas cada persona reemplaza entre 300 y 700 bolsas de plástico.

Este caso de las bolsas de tela, fue en el presente año, donde se impuso el uso de ellas en el supermercado, logrando así que cada persona tenga una, o de lo contrario las bolsas de plástico tendrían un precio extra a la hora de adquirirlas en la caja del supermercado, concientizando así a la gente del cuidado y evitando el uso de las bolsas de plástico.

Por otra parte en lo que respecta a la decoración existen diseñadores que elaboraron sus productos con cartón, ya que es 100% biodegradable y es uno de los materiales más reciclados en la actualidad, seguido del papel.

Los diseñadores industriales también lo usan ya que tiene la particularidad de ser un material liviano, con una buena rigidez y buena capacidad de impresión. Lo que captó la atención para el uso de diseño de mobiliario.

Además del diseño sustentable o eco-diseño en lo que es la decoración, o mobiliario también está muy presente en diseñadores de indumentaria, esta propiedad de la sustentabilidad, se la tomo como punto importante en este proyecto de grado por el hecho de que la colección a elaborarse será a través de un procedimiento puramente artesanal, desde la obtención de la materia prima, tejidos naturales, hasta la elaboración a mano por teleras del monte santiagueño.

Es por eso que en el siguiente capítulo se hará referencia a distintos diseñadores que tiene presente en sus colecciones la idea de la sustentabilidad, pero previo a eso se detallara diversas maneras de utilizar las fibras naturales en la indumentaria, y otras alternativas para su utilización.

3.3.: La sustentabilidad en la indumentaria

Como se mencionó en capítulos anteriores acerca de la importancia de la contaminación en el ambiente, elemento que hacen a la indumentaria también realiza un impacto ambiental, sea por medio de su fabricación como es el caso del nylon, rayón, poliéster, entre otros. Y también es el caso de los colorantes que se nombró en el capítulo en él se hace referencia a los tintes naturales.

Ya que estas sustancias contienen elementos que contaminan el agua y afectan la salud. Elaborando técnicas de producción nuevas, buenas para el cuidado del medioambiente, innovadoras para valorar la lana en este caso particular. Y lograr difundir estas técnicas y sus propiedades a los mismos consumidores, para su mayor valoración.

De esta manera emplean lo que se llama los no tejidos, se posibilita nuevas aplicaciones de la lana más allá del textil designado específicamente a la confección, abaratando los costos de producción al evitar el proceso de hilatura que incrementa considerablemente el valor de los productos.

Para la producción de los no tejidos en sí, se puede utilizar lanas de baja calidad, o también los mismos desechos de los procesos de hilatura, y generar de esta manera productos innovadores incrementando valor desde el primer eslabón de la cadena lanera.

Esta alternativa conocida sobre el fieltro en la indumentaria se plantea en muchos casos con la búsqueda de fabricar indumentos multifuncionales y lograr una mayor interacción con el usuario. Ya sean vestidos que modifican sus largos modulares y su forma, o camperas que se transforman en mochilas.

En algunos diseñadores se presenta la identidad del mismo realizando en sus propuestas de diseño calados por ejemplo, que simulan un tejido que no lo es, con una combinación de colores específica.

Pero también se utiliza esta opción no solo en la indumentaria, sino también en decoración, en la representación u ornamentación de espacios, en calzados, sombreros, mochilas, bolsos, fundas, estuches para artefactos, etc.

En la técnica de fieltro el estudio Anne Kyyro Quinn, propone esta técnica a través de la decoración, y de la representación artística, diseñando instalaciones íntegramente echas en fieltro, a través de los sentidos y de la representación de la naturaleza, muestran diseños de decoración, mobiliario, mantas, entre otros.

En Argentina la alternativa de la sustentabilidad se vio reflejada en marcas reconocidas que iniciaron una actividad sobre lo sustentable tal es el caso de Levi's, Ona Saez, Adidas, quienes incorporaron materiales biodegradables en sus producciones.

Otras marcas conocidas que emplean en la moda la sustentabilidad son verdetextil.com, libreliebre.com.ar, callinggod.com o chunchuno.com, estas crean prendas partiendo del uso del algodón orgánico, sin productos químicos y con técnicas de estampado menos agresiva. También tiene en cuenta las bolsas o packaging del producto, que en algunos casos realizan bolsas con papel reciclado.

Si bien estas marcas tiene toda una tarea previa, de estudio de mercado, de las tendencias, la colección a elaborar, con su paleta de color seleccionada previamente, y demás pautas que se tiene a la hora de la elaboración de una colección de indumentaria, también a través de la utilización de la sustentabilidad en sus prendas, crean no solo un mensaje de identidad propia de marca, sino también de un mensaje de conciencia ecológica, para lograr llegar a todo el público posible y que esto crezca cada día.

Estas prácticas sustentables que presentaron muchas marcas tanto en la argentina como en el mundo, realizaron un aporte en el campo de la indumentaria muy favorable, que actualmente se encuentra más vigente aun, es una temática que se conoce cada vez más, y la gente se interesa por aportar de alguna manera.

En cuanto a este proyecto de creación y expresión, resulta importante conocer las diversas posibilidades de lo sustentable en el campo de la indumentaria, lo que se planteara como objetivo es justamente la elaboración de una colección utilizando tejidos naturales, y todos los pasos siguientes a la confección, y recolección de material será artesanal y totalmente ecológico.

Algunos diseñadores más reconocidos lo implementan en un diseño más de autor, con un análisis previo en el concepto, el usuario, la elección determinada de materiales, colores, los accesorios y todo lo necesario para presentar en una puesta en escena, o pasarela.

Es por eso que en el siguiente capítulo se tomara como ejemplo al diseñador Marcelo Senra, Mari Tapia y la marca Juana De Arco, como también a Benito Fernández, los

cuales son diseñadores Argentinos conocidos en el mundo de la moda, quienes trabajan con la idea de las fibras naturales y la sustentabilidad, y también en determinadas colecciones la utilización de la cultura del norte argentino como fuente de inspiración en sus presentaciones, tomando de estas regiones los colores, los diseños, las formas, las creencias, olores, comidas, entre otras características interesantes para tener en cuenta como punto de partida en el comienzo de una idea de diseño.

Es de la misma manera que se tomó en este PG, estas características para la elaboración de una colección de indumentaria de invierno presentada en el cuerpo C del presente proyecto, con la resignificación de los símbolos de la cultura del monte santiagueño, y una nueva paleta de color, con la utilización de fibras y tintes naturales, donde se hace relación con lo planteado en este capítulo sobre la sustentabilidad.

Capítulo 4: El diseño artesanal y sustentable en la indumentaria actual

El diseño asume un nuevo compromiso mediante la sustentabilidad, en primer lugar el diseño tiene un hecho directo en la estandarización y racionalización de materiales. Por lo cual puede reemplazar recursos no renovables por materiales más convenientes.

Por otra parte el diseñador se vale de su imaginación y creatividad conceptual, unido a la metodología por la cual lograra vincular lo tangible con sus propias ideas, instalando nuevos estilos que logren transformar el consumo, y así instalar objetos considerados sustentables.

El diseño combinado con la sustentabilidad, responde a la producción de objetos en compromiso con el equilibrio social y ambiental, en contraste con la superficialidad del diseño contemporáneo.

Ahora bien el diseñador debe conocer el contexto cultural y tener acatamiento hacia el contexto natural en el que procede, y sobre todo recapacitar sobre el rol de estar al servicio de la sociedad y del mercado. El diseñador propone soluciones a las necesidades humanas para de alguna manera mejorar su calidad de vida.

Es así como el diseñador se encuentra en busca de soluciones a problemas generales, siendo interdisciplinar la respuesta, poniendo en los profesionales de distintos terrenos la sustentabilidad como indicio.

Básicamente se trata de ubicar al diseño, como herramienta capaz de fundar el desarrollo sustentable desde todas sus ramas, diseño gráfico, mobiliario, industrial, arquitectura, Indumentaria o textil.

Una de las marcas conocidas que logra todo lo analizado anteriormente es Cúbreme, marca de indumentaria sustentable, ubicada en barrio de Palermo, Buenos Aires. Es una marca que emplea el uso de hilados orgánicos y naturales diseñando prendas de estilo

clásico, contemporáneo que trasciende las tendencias de la moda. Las fibras animales son obtenidas de la esquila de especies domesticas como los ovinos, camélidos, y caprinos, de la región andino patagónico y andino cuyana, los cuales son criados en su hábitat natural. Así también como el algodón agroecológico provienen del Noroeste Argentino.

El desarrollo de estas telas se realizan en telares manuales, y su confección final la elaboran talleres de sastrería donde las prendas obtiene una terminación de alta costura. Logrando de esta manera una mínima cadena de producción, usando recursos renovables y contribuyendo activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y ambiental.

Al igual que esta marca, existen varias que se basan en diversas técnicas de representación, en sus tipologías, algunas más conocidas que otras, tal es el caso de Caferina ponchos, que es una marca que confecciona tejidos íntegramente en lana, con un hilado a mano y su proceso de diseño es artesanal. La idea de la marca es volver a poner el poncho en uso pero con una renovación de color y textura.

Pero en lo que respecta a la utilización de las culturas y artesanías del norte en la indumentaria existen muchos diseñadores que lo ponen en práctica a la hora de comenzar con la proyección de una colección, uno de los diseñadores conocidos en Argentina que uso esta temática fue Benito Fernández, presento una colección inspirada en las culturas de México, Perú, Bolivia y Salta, que conoció por medio de distintos viajes que hizo para empaparse de esas culturas y adquirir también los materiales típicos de las zonas, combinando con telares étnicos, latinos, con gasas de seda natural que el diseñador califica esta colección como etnia sofisticada.

Incorporando del mismo modo el jean, y la propuesta urbana, en una colección compuesta por chalecos de gamuza, tops, vestidos para playa, estampados en casi todos los géneros de las prendas.

Del mismo modo lo hizo luego en el 2010 con su colección otoño invierno, Rock en Salta, donde también utilizo este tipo de inspiración sobre las culturas latinoamericanas, pero las combino con un poco más de sofisticación, dándoles un estilo más formal, o de alta costura.

Se logra apreciar que ya distintos diseñadores toman esta iniciativa de recurrir a lo autóctono para la elaboración de sus colecciones, para su concepto de diseño y su materialidad en algunos casos.

Se podría decir que la cultura latinoamericana tiene una gran variedad de colores formas y texturas que al diseñador atraen ya que marcan una diferencia con el material o producto masivo, que se consume a diario.

Es por esto que se toma como punto de inspiración a la provincia de Santiago Del Estero, ya que como se mencionó antes, tiene una cultura con muchas características que aporta a una idea de diseño ya sea para tener en cuenta en el material, los métodos de trabajo, los colores y de más, pero lo que más interesante resulto en este proyecto fueron los símbolos representados en sus comienzos, los cambios que sufrieron, y la idea del rediseño o resignificación de estos símbolos en las prendas, por medio de distintas técnicas ya sean bordados, o tejidos los cuales se definirán en el siguiente capítulo.

4.1.: El diseño artesanal de Marcelo Senra

Uno de los diseñadores muy reconocido en lo que respecta a la indumentaria sustentable, es Marcelo Senra, comenzó siendo arquitecto, y luego de un tiempo decidió dedicarse a la indumentaria.

Oriundo de la provincia de Salta, reconocido en el año 1993, con el premio revelación diseñador joven, y luego en 1995 obtuvo el reconocimiento en primer lugar, en la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Buenos Aires.

En 1999 fue elegido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que representara a la Argentina en el Carrousell de Louvre en Paris, y en el 2000 recibió el reconocimiento, Tijera de Plata, como diseñador destacado en cuanto a la identidad de su marca.

Participo con sus diseños de diversos encuentros relacionados a la moda, como el BAF Week, la sexta edición del Ethical Fashion Show en Paris, y el New York Fashion Week 2010.

Para el su inspiración son las personas del interior, las historias, los viajes que realiza a las provincias Argentinas, recopila imágenes y vivencias que de alguna manera es lo que transmite en sus colecciones, sus accesorios lo que acompaña a la indumentaria en sus desfiles.

Hace veinte años ya que Marcelo Senra decidió mostrar sus colecciones, en una combinación de colores, aromas, materiales, texturas, costumbres, una mezcla de todo eso, con una identidad de diseñador a la hora de la representación.

Es un modisto que se destaca en lo visual sobre todo, es ansioso en sus creaciones, las cuales produce sobre el cuerpo de las modelos o maniquí.

A través de esos viajes que realizaba el diseñador, logro conocer materiales nuevos, implementarlos, experimentar, y también salir a buscar y comprar en distintos puntos del país, diversas cosas que serían luego materializado en sus diseños. Es un diseñador que trabaja con materiales naturales y orgánicos como el yute, algodón, papel, lino.

“Me preguntaba por qué los turistas les dan tanto valor a las producciones de nuestra gente, mientras que nosotros, los argentinos, miramos para otro lado. Ahí fue cuando deje de mirar para afuera y empecé a ver hacia adentro. Me decidí a llevar los elementos de nuestros artesanos a la moda, siempre revalorizando sus producciones y con la idea de rescatar nuestras materias primas. Después, por suerte, la tendencia acompaño, porque lo étnico se puso de moda y todo sumó”. (Laclau y Tendlorz, 2010, p.142)

Una de sus últimas colecciones fueron inspiradas en la cultura Marroquí, que una vez más surgió por viajes que realizo, conoció nuevas culturas, historias, se nutrió de información con libros, textiles, avíos, y así fue como nació su colección Marruecos.

Su presentación en el BAF Week en Buenos Aires y Fashion Week de Nueva York, fueron un éxito, donde mostro no solo su impronta de diseño en la indumentaria con la inspiración marroquí, sino también acompañado de accesorios y carteras a base de semillas, y las técnicas de tejido de los indios wichis, e incorporo también en esa presentación diseños en papel y paja de seda.

Es uno de los diseñadores que se destaca por crear el look completo de su presentación en desfiles, no solo realiza el prototipo, también está pensado en todo lo que respecta al maquillaje, peinado, calzado, accesorios. Es decir que lo presentado en el desfile de sus colecciones esta íntegramente creado y diseñado por el mismísimo Marcelo Senra.

Marcelo Senra se basa en prevalecer lo artesanal y lo autóctono Argentino, creando un pret a porter urbano.

Generando una composición de texturas y colores combinando materiales como sedas, telas realizadas en telar, lanas de oveja o vicuña, cueros, alpaca, rafia, chaguar

utilizándolos a este último tal cual lo realizan los artesanos, confeccionando faldas, y blusas o vestidos, para una de sus colecciones.

Se tomó como ejemplo este diseñador en el presente Proyecto Profesional, ya que se pudo conocer la temática de trabajo a través de una cursada en la Universidad de Palermo, de modo tal que esto permitió conocer aparte de los procedimientos para la elaboración de una colección, que cosas son importantes a la hora de realizar la colección de determinadas características, pero con el fin de usar la sustentabilidad, o los materiales ecológicos y naturales.

4.2.: El diseño artesanal de Mary Tapia.

Esta diseñadora logro trabaja con los tejidos originales de América Latina, y crea sus prendas, representando la reivindicación de las culturas oprimidas.

Es una diseñadora con la capacidad de investigar las culturas latinoamericanas y generar a partir de eso ropa original. Nativa de la provincia de San Miguel de Tucumán, emprendió a desafiar la moda europea en busca de lograr una identidad Argentina en los 60.

En comienzo de los 70, la indumentaria de Mary Tapia logro llegar a Nueva York con una propuesta de colección inspirada en un viaje que realizo por Bolivia, Colombia, Panamá y Paraguay, y también por el noroeste argentino. Innumerables telas artesanales presentaron sus diseños que desfilaron en una de las pasarelas más deseadas.

En 1973 una de sus colecciones acompañada por Atahualpa Yupanqui pasó por Paris y Nueva York. En 2001 la Cámara Argentina de la moda al igual que diseñador Marcelo Senra, le entrego el premio la Tijera de Oro, a su trayectoria.

En 2007 en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, le dedico la regresión identidad criolla, para dar lugar a la celebración de sus 40 años de carrera.

Mary Tapia fue una de las primeras diseñadoras locales que comenzó con la identidad nacional, que se inspiró en el tejido típico como el barracán, tejido rustico elaborado en el Norte Argentino, de lana, confeccionado en telar.

Su primer colección la llamo Pachamama Pret a Porter, basándose en lo originario de los pueblos del NOA, quien pensaba siempre en lo autóctono lo originario, y no en el afuera. Sus colecciones se basaban en lo salvaje los desprejuiciado, y un irónico sentido de la elegancia, ella comprendía la moda no como una banalidad, sino como un modo de cuestionar las desigualdades sociales.

Tenía su taller donde también atendía a sus clientes en una casa del barrio de Palermo, clientes entre los que estaba la artista Marta Minujin, la directora teatral Laura Yusem, entre otras personalidades vinculadas con el arte.

Tapia consideraba que su público eran principalmente intelectuales, psicoanalistas, artistas, profesionales en su mayoría, en todas partes del mundo ya que tuvo la dicha de poder mostrar sus diseños en diversos lugares como Paris, Londres, Milan, Nueva York, pero sobre todo con una personalidad que busca que se los diferencie del resto del común de la gente.

Ella era una diseñadora que investigaba cada detalle para realizar sus colecciones, que fue algo que ella marco en cuanto a los diseñadores nuevos que sienten algún grado de inseguridad, por el mismo hecho de saber que el ver las colecciones de grandes diseñadores es un punto de inspiración y se quedan en eso.

Tapia no tomaba de inspiración las tendencias de la moda, al contrario era una diseñadora que dejaba de lado lo que la moda presentaba, escuchaba música y con eso se inspiraba.

En el mes de junio de 2011, falleció, dejando su identidad como diseñadora, y una enseñanza en cuanto a conservar y valorar lo autóctono, lo propio lo de la cultura, y no buscar siempre en el afuera.

Figura 5: Diseño de Mary Tapia Fuente: <http://catedramoragues.blogspot.com.ar/2011/06/la-catedra-moragues-se-suma-al-adios.html>.

4.3.: El diseño artesanal de Juana de arco

Juana de arco es una marca que surge en 1998, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, representada por la diseñadora Mariana Cortés, diseñadora y artista. Juana de Arco se inspira principalmente en la naturaleza y también el arte, donde logra redescubrir lo popular a través de los colores de cuadros, pinturas, y así volcarlo en sus colecciones.

Mariana Cortes es una diseñadora que logra integrar a través de la intuición diversos recursos, técnicas de confección, recursos, generando muchas veces en sus colecciones diseños lúdicos.

Esta diseñadora de indumentaria recibida en la Universidad de Buenos Aires UBA, fundo su marca Juana de Arco, como un espacio donde la gente pueda crear, exponer y vivir un estilo de vida que logre fusionar lo que ella toma como inspiración, el arte y el trabajo

artesanal. Una de sus técnicas más utilizadas es el patchwork donde logra generar combinaciones nuevas y originales, jugando con textiles y colores, avíos, logrando una nueva idea de diseño donde rompe patrones.

Es una marca inspirada en la naturaleza, el arte y la utilización de técnicas textiles latinoamericanas. También se basa en el estampado original a mano, en una gama de colores amplios, con diseños auténticos creados por la diseñadora, logrando así una pieza única. Sus rubros de diseño, son la ropa femenina, masculina, ropa interior, y la indumentaria para los niños.

“La idea de crear textiles a partir de retazos de telas que provienen de los descartes de la industria y de las mismas confecciones de la marca, habla de la concepción ecológica de la línea. No hay que olvidar que la técnica que utilizamos también dice algo acerca de la sustentabilidad, ya que se realiza a partir del uso de las manos y en ningún momento del proceso hay maquinas involucradas”. (Laclau y Tendlorz, 2010, p. 136)

La diseñadora Cortes, luego de la crisis económica que vivió el país en 2001, presento la propuesta de proyecto Nido, donde lo que ella busco fue generar fuentes de trabajo, invitando a mujeres a formar parte, diseñando y elaborando indumentaria a base de retazos, y técnicas diversas que sirvan para re utilizar materiales sin uso, fue allí donde ella muestra su interés en la indumentaria sustentable y el cuidado del medio ambiente.

Sus creaciones muestran técnicas de bordados, en diferentes prendas, alfombras, accesorios carteras, muñecas, siempre partiendo de residuos y de recortes de materia textil donadas por industrias argentinas.

Pero en la actualidad la marca de Juana De Arco, se instaló aún más en el mercado de la indumentaria femenina, donde no solo creo ya sus prendas con retazos, sino que elabora nuevas con técnicas de bordado, y de teñido muy característicos de la marca.

Es una marca que utiliza técnicas de bordados y de tejidos a mano, que también serán utilizados para la elaboración de la colección de este Proyecto Profesional utilizando tejidos naturales, y tejidos que están en desuso.

Maria Cortes, es una diseñadora que interactúa con la moldarías, combinando en sus prendas piezas de espaldas, faldas, cuellos, puños, etc. Al mismo tiempo utiliza elementos de ornamentación combinados con los tejidos, como flores, cintas, lentejuelas, envivando algunas terminaciones de prendas, creando texturas, y aplicando puntillas.

La superposición de prendas generando volumen y la variación en cuanto a los largos modulares son unas de las características principales en sus colecciones.

El usuario o imaginario de la marca Juana de Arco es amplio, pero siempre se relaciona con el valor latinoamericano y con las tradiciones. Del mismo modo que será en este Proyecto de Creación y Expresión.

De este modo inspirándose en esos valores latinoamericanos y las tradiciones realizó su colección Semilla, invierno 2005, donde retoma el trabajo del sembrador y del artesano para reunir la técnica de atar nudos en detalles de las prendas, lo cual surgió de un viaje por los Andes, donde incorporo lana de llama y barracán del cual luego diseño la colección Llama en invierno del 2006.

En 2007 su colección definida como Juana Paraná, surgió de un viaje a Paraná donde su meta fue usar collage de flores de tela con encaje típico paraguayo, utilizando la técnica del ñanduti, muy característico en su indumentaria, y toques de colores fluorescentes.

Estos son ejemplos de su arte para constituir en las prendas recursos industriales con labores artesanales, formando un dialogo creativo.

Si bien no tiene la misma idea de diseño, y de representación que el diseñador Marcelo Senra, o Mary Tapia nombrados anteriormente, ya sea por la paleta de color que cada

uno emplea, o determinadas imágenes, ideas que cada uno toma como inspiración, la morfología que cada uno trabaja, pero si coinciden en algo que es el uso de materiales no contaminantes, renovables, y naturales, en la mayoría de sus colecciones, que al mismo tiempo acuerda con el objetivo que presenta este PG, en cuanto a la elaboración y fabricación de sus prendas, con determinada morfología, y técnicas, pero haciendo constancia en la temática de la sustentabilidad.

4.4.: Las técnicas artesanales más utilizadas en la actualidad

Existen en la actualidad diversas técnicas de representación en la indumentaria sustentable, tal es el caso nombrado anteriormente de los bordados de las prendas de Juana de Arco, o el uso de semillas y tejidos en el caso de Marcelo Senra, pero actualmente son varias las marcas que implementan la sustentabilidad en sus diseños, y siempre lo hacen a través de una técnica en particular, que es la impronta o identidad de la marca.

Ángel Fernández afirma: “El bordado es una técnica mediante la cual se traspa un diseño al género por medio de hebras textiles. Su aplicación está orientada tanto a la ornamentación de la tela como a la reproducción de dibujos”. (2009, p.110).

Estos bordados también pueden combinarse con el uso de perlas, lentejuelas, cintas, lazos, y de esta manera pasan a ser una pieza única entre estos elementos y el entramado textil.

De esta manera diseñadores de alta costura logran confeccionar las telas bordadas de gran costo, generando una pieza única, es por eso que resulta muy costoso y también terminan apuntando a públicos distintos de acuerdo a cada tipo de bordado.

Los bordados se los pueden aplicar antes o después de la confección completa de la prenda, se la puede colocar en el centro, o en determinadas zonas de la prenda seleccionadas por el diseñador. El bordado contemporáneo se afirma en los métodos tradicionales, y entre esos métodos el manual es el básico.

Existen tres tipos de puntos de bordados más usados que son planos, de realce, y unidos. Por un lado los puntos planos se colocan en la superficie del tejido, como es el caso del pespunte, el punto lanzado y el punto de cruz, que son los más conocidos se utilizar en casi todas las prendas de indumentaria.

El punto en realce se lo conoce como los puntos anudados, que añaden textura al tejido. Y los puntos unidos se los reconoce por que forma un bucle, en el caso de la cadeneta.

A través de la utilización de estos puntos se pueden lograr infinidad de dibujos en la prenda, y generar una textura en la superficie, combinando escalas, colores y distancias.

El conocimiento de estos puntos permite combinarlos de diversas maneras, que es precisamente lo que se realizará en lo que corresponde a la resignificación de los símbolos o la representación de guardas en las prendas a confeccionar con la inspiración de la provincia de Santiago Del Estero.

Existen más variedades de puntos de bordado, que se hará referencia en el siguiente capítulo, detallando cuáles serán los que se aplicaran en la colección a confeccionar luego.

Otra de las técnicas utilizadas es el fieltro, nombrado anteriormente, esta es una técnica que surgió en las tribus asiáticas, y comenzaron a extenderse por todo el continente hace miles de años, esto les permitía subsistir a las condiciones meteorológicas.

Consistía en conglomerar mediante agua caliente y presión, varias capas de fibras de lana o pelo de varios animales, también seda, y vegetales, como bambú, lino, etc,

usando la propiedad que tienen de adherirse entre sí, de ahí que a veces sea conocido como aglomerado.

La lana no solo es un recurso absolutamente renovable, de crecimiento rápido, fue un material ideal para la supervivencia nómada.

Una de las marcas que emplea esta técnica es La casita del fieltro, que generando los paños de fieltro, diseña broches infantiles para niños. De colores, con formas de animales, frutas, entre otros.

Otra técnicas muy utilizada y específicamente en el norte con más frecuencia es la del tejido al crochet, tejido que se realiza con una sola aguja. La cual es más corta que las comunes y tiene en la punta una especie de gancho lo que genera los bucles o rulos del tejido.

Esta se puede realizar combinando diversos puntos, donde se logra calados, formas, se combinan los colores de los tejidos para generar figuras. Y es un tipo de tejido que actualmente se utiliza mucho sobre todo en lo que es indumentaria para niños, y decoración.

Capítulo 5: Colección otoño invierno

Para la elaboración de una colección, debe existir un estudio previo sobre los elementos que inspiran al diseñador para lograr designar un concepto que identifique, y que será útil para encaminar hacia donde apuntaran dichos diseños.

Esto requiere de la selección previa de la materia prima, con la cual se realizaran las tipologías, una recopilación de imágenes, canciones, textos, dibujos todo lo que al diseñador sea útil para inspirarse.

También será necesario la selección de una paleta de color que representara el concepto, o ideal del diseñador, también se distinguirán las tipologías bases que se tomaran como partida para luego realizar las transformaciones correspondientes para dicha colección, será necesario la búsqueda previa de los avíos adecuados para la identidad que tendrá la colección, entre otras características útiles para la correcta representación del concepto de colección y temática.

Desde el comienzo del desarrollo de este proyecto profesión, se hizo un camino de investigación desde la provincia de Santiago Del Estero, sus artesanías, su cultura, y creencias, y sobre todo el origen del tejido artesanal, como símbolo principal de esta provincia.

El comienzo de la misma, los métodos que se utilizaban para la obtención de la fibra, el proceso de teñido y secado para adquirir diversos colores a través de fibras vegetales, y métodos de tejido.

A su vez se analizaron diversas técnicas de tejidos, las más importantes fue el telar y el tejido a dos agujas, y la importancia de los símbolos representados en sus mantas.

De esta manera se procedió a articular estas características con la importancia de la sustentabilidad en lo que es la indumentaria, debido a que todo el procedimiento de

obtención y elaboración del tejido en esta provincia lleva un trabajo íntegramente artesanal, y no contaminante.

Combinando estas dos cuestiones previas, se procedió a realizar el aporte de diseño, que se basara en una mini colección de indumentaria para la temporada de otoño invierno, esta comprenderá tejidos realizados en telar y a dos agujas, con la representación de la resignificación de los símbolos elaborados por la cultura del monte santiagueño, de los cuales, los más conocidos son la lechuza, o búho, el suri o ñandú, e incorporar diseños nuevos de animales característicos de la zona, como la guasuncha, el conejo y la cabra.

La colección a su vez estará inspirada en la identidad de la cultura santiagueña, bajo el concepto de naturaleza viva, con tipologías de segunda y tercera piel, acompañando a una propuesta urbana femenina.

Tendrá también los diseños de guardas, que son a su vez representativos de la cultura, pero con un rediseño, colocados principalmente en los puños, cuellos y terminaciones de las prendas.

Estos símbolos y diseños estarán representados por medio de una paleta de color determinada, que no serán los colores tierra, o cálidos típicos de la cultura ya que acompañaran al concepto de la colección con tonos más saturados, en la gama de los colores rojos, magenta, amarillo, azul y marrón, que este último será de alguna manera el más simbólico del monte santiagueño.

Esta colección diseñada para el género femenino se lo articuló con tipologías y colores, para un usuario de aproximadamente 19 a 30 años de edad, pensando en una mujer con estilo urbano, con personalidad e independiente, con un gusto o tendencia por lo artesanal y lo rustico.

Para el diseño de la colección se tomara como tipologías bases a transformar las que corresponden a la sastrería, principalmente saco y tapado, por otra parte el pantalón

base, logrando transformaciones en recortes, anchos de botamanga, bolsillos y cintura, también se diseñaran para la colección camisas femeninas, con recortes y bolsillos, variando los largos modulares, utilizando en este caso textiles naturales.

Las prendas de tercera piel presentaran en algunos casos las simbologías rediseñadas bordadas en la parte delantera, o trasera de acuerdo a la prenda, del mismo modo se bordaran también las conocidas guardas muy utilizadas en el monte santiagueño sobre todo en lo que corresponde a mantas, los cuales estarán bordados a través de distintas técnicas, en determinadas zonas de las prendas ya sean en la parte delantera, o en la espalda de las mismas.

Esta colección será presentada como muestra de una técnica artesanal más que existe en la provincia de Santiago Del Estero, en la exposición de diseño que se realizan en la Expo Rural, todos los años en el mes de mayo, la cual se exhibirá en él modulo o stand de la provincia, acompañada de las de más artesanías típicas, como el bombo, la alfarería, el cuero y la madera nombrados en el primer capítulo, y de diversos diseñadores que representan a través de sus creaciones a la provincia.

La colección será diseñada bajo el concepto de naturaleza viva, términos que abarcan el objetivo del proyecto profesional, sobre la importancia de la sustentabilidad, enmarcado en el tejido en el norte argentino, y bajo la resignificación de los símbolos de los animales típicos del monte. Proponiendo una paleta de colores saturados, bajo la temática viva, que forma parte del concepto de la colección.

5.1.: Paleta de color

El lenguaje del color es trascendental para entender el ámbito del diseño. Así como los colores se asocian a elementos gráficos, por ejemplo rojo, frutilla, verde pasto, y así sucesivamente, también es importante saber que los colores también se los clasifica

como tonos de colores fríos, que se refieren a los que poseen un matiz azulado o los cálidos, a los tonos naranjas y amarillos.

En cuanto a los colores en relación a que significado o con que se los asocia cambia de acuerdo a la cultura, tal es el caso de cómo se asocia el color blanco a las bodas, el negro al duelo, pero en la cultura hindú, el rojo se asocia a la fertilidad, y también a las bodas, y en este caso el blanco se asocia a los duelos.

Asimismo se habla de la psicología del color, que se refiere a lo que produce el color a cada uno, como es el ejemplo de la gama de los grises o negros se asocian a un estado de ánimo de depresión, o el color azul que produce una sensación de tranquilidad. Etc.

A su vez los artesanos del norte tienen una designación creada por ellos, para los colores o un significado de sensaciones diferentes, en el caso del blanco como se mencionó, se hace referencia a la boda, los artesanos norteños lo utilizan para dar la sensación de frío.

Y los colores saturados los utilizan para la representación de la alegría, por medio de colores vibrantes.

Es característico en los tapices o mantas del norte, la utilización de la paleta de color engamada, es decir los colores fríos o cálidos, que van desde los más claros, a los más oscuros terminando en el negro.

O también utilizando un solo color, partiendo del más oscuro de sus tonos, hasta llegar al más claro, finalizando en el blanco.

El color negro, en los símbolos representados en los tejidos, cumple una función que se mantiene presente constantemente, la cual es delinear la figura en su totalidad, marcándola aún más, y diferenciándola del fondo del tejido. Este color era asociado a la nobleza.

En lo que respecta al ámbito de la moda el color y la elección de estos, está más relacionado con una decisión o análisis sobre lo artístico, y no tanto con lo que respecta a lo psicológico.

Algunos colores están de moda en una temporada y luego dejan de ser los más usados, en las siguientes temporadas, independiente de si son colores que hacen bien psicológicamente o no.

En este proyecto de colección los colores que se tomaran en cuenta en los diseños serán, los colores obtenidos mediante el proceso de teñidos naturales, a través de hiervas de monte, utilizando las específicas para generar la gama de los marrones, los tonos azules, rojos, rosas, verdes, y amarillos, cada uno de estos con una variante de tonalidad para generar una amplia paleta.

Si bien los colores típicos utilizados en los tejidos del monte santiagueño son la gama de los marrones, pasando por los amarillos, naranjas, y algún tono rojizo, en esta propuesta de diseño se tomaran algunos de estos acompañados de nuevos colores, que tendrán un tono más saturado, generando una armonía cromática.

De esta manera se busca justificar el concepto de diseño de naturaleza viva, por medio de la representación de tejidos y bordados, con colores saturados o más vivos, para lograr el concepto de lo colorido, la naturaleza, lo vivo.

Estos colores serán combinados formando una armonía en la composición de los tejidos, sobre todo en la representación de los símbolos típicos resignificados, que serán bordados en las prendas, generando una combinación acorde.

5.2.: Técnicas de confección

Existen diversas técnicas de tejido y de bordados, cada una específica para determinadas partes, que se usan en el tejido de punto. Se logran obtener texturas distintas, y dibujos, a través de puntos, colores e hilos diferentes.

Estos puntos incrementan propiedades decorativas, pero también corrigen concretamente el tejido de punto, y así la prenda terminada.

Las técnicas de tejido más conocidas, algunas nombradas en capítulos anteriores sobre telar, son basta flotantes, intarsia, punto en relieve, punto de encaje, trenzas y ochos, incrustados, tejido de punto manual, también dentro de los bordados hay distintos tipos como es el caso del festón, cadeneta, punto anudado, punto de cruz, bordado de asis, filtiré, bordado crewel, entre otros.

Las técnicas para confeccionar las prendas diseñadas en la colección del presente proyecto profesional, serán el tejido en telar horizontal, a través de fibras naturales, con un teñido previo mediante un proceso artesanal.

Pero para esta confección, las técnicas que se tendrán en cuenta, serán el punto básico de tejido a dos agujas, más conocido como santa clara, otro de los puntos a utilizar en lo que corresponde al tejido de dos agujas, será el trenzado u ocho, que se forma cruzando los puntos, este es un tipo de tejido que también se realiza en máquinas de tejido de doble lecho, es decir no manualmente, pero el método que se realizara en este proyecto será el tejido manual.

A su vez se tendrá en cuenta la variación en el número, con respecto al tamaño de las agujas generando tejidos más abiertos y más cerrados, dando una variedad en el peso y la caída de la prenda.

En cuanto a los tejidos en telar, este mismo es el que debe cumplir la función de mantener estirados los hilos de la urdimbre, separados en dos planos para poder recibir el hilo de trama y cruzarse.

Los dos lados del telar, contienen la misma cantidad de hilos de urdimbre, debido a que están constituidos por la mitad de un par, y uno de los planos contiene lizos, que son cuerdas y tablas complementarias que sujetan los hilos para facilitar el cruce de manera rítmica y mecánica sin la necesidad de cruzar hilo por hilo.

Pero una de las técnicas a realizar en estos telares será las de doble faz, la cual consiste en que el tejido mostrara en la parte superior y la inferior la misma decoración o forma representada, pero estos serán de colores alternados es decir, positivos y negativos.

Por lo tanto para que se la considere doble faz es necesario que el hilo con que se dibuja en una parte, en la contraria deba ser un hilo de color contrario.

Uno de los tejidos más conocidos realizados en este tipo de telar, es el barracán, con la que se confeccionan los ponchos, este consiste en un tejido elaborado en piezas de diez a quince metro. Se realizan generalmente con hilo de lana o algodón muy fino, se utiliza para la confección de trajes, chalecos, camperas y sacos entre otros. el tiempo de elaboración que lleva es depende del largo del mismo.

Otro de los tejidos es el picote, también echo en técnica doble faz, el cual es mayormente usado para la decoración, o en cortinas, o combinando diversos grosores en los tejidos se confeccionan los cubrecamas y colchas.

Pero también se encuentra la técnica de faz de urdimbre la cual consiste en que los hilos de urdimbre se tienden en el telar uno al lado del otro sin dejar nada de espacio libre, esto genera que la trama permanezca cubierta. En este tipo de técnica la variación de colores serán los elegidos a urdir, de manera que la limitación de los diseños dependerá de los colores elegidos.

Este tipo de tejido permite al artesano o diseñador, incorporar nuevos materiales, que generen volumen, diseños y texturas nuevas, es la técnica donde se muestra la creatividad del diseñador. Con la utilización de hebras de mayor grosor se logra generar, sogas, mantas y peleros. Esta técnica es la más utilizada en mantas, y alfombras ya que se pueden realizar diversos diseños.

Otra de las técnicas de tejido es la de guarda atada o ikat, es el proceso de ornamentación, este se realiza antes de tejer y después de urdir los hilos, previamente se decide el diseño que se quiere representar, y se van atando diversos grupos de hilos de urdimbre, con hilos teñidos.

Luego de finalizar las ataduras, se quita la urdimbre del telar, sujetando los extremos con una cuerda, conservando un lazo holgado para no afectar el tejido, por donde va cada palo que lo sostiene. Esta es una de las técnicas más utilizadas en la ornamentación de ponchos, mantas y alfombras, pero será una de las técnicas utilizadas en la confección de los símbolos resignificados y las guardas, en el proyecto de colección que se elaborara en el presente Proyecto de Creación y Expresión.

Existe también el tejido indio que se caracteriza por el dibujo geométrico, los hilos de la urdimbre son levantados en varillas complementarias, que se dejan sin trama

determinando puntos sueltos. Para la confección de sobrecama lleva un tiempo aproximado de 15 días.

El pelo cortado o felpa, es otro tipo de tejido que simultáneamente con el tejido base, se realiza el diseño con hebras complementarias de colores, levantando los puntos en varillas de alambre. Estos puntos son abiertos y emparejados con tijera, demora aproximadamente 60 días para la confección de una sobrecama.

El tejido más utilizado en los telares santiagueños es el conocido como común o tela lisa, que consiste en franjas o listas de colores vivos, con una combinación determinada por la distribución de los hilos de la urdimbre, la trama va interna y es de un solo tono.

Otro de los tejidos vistos en los telares santiagueños es el llamado pallada pallada o pallasca que en quichua significa juntar, se caracteriza por sus dibujos geométricos determinados por la técnica del tejido, consiste en levantar contados hilos de urdimbre sobre varillas complementarias. La distribución de los hilos levantados determina el diseño que esta librado a la creatividad de la artesana.

En cuanto a los tipos de bordados que también serán útiles como otro método de representación de los símbolos resignificados y las guardas, será el caso del bordado, punto en relieve, el cual se realiza manteniendo en la aguja el punto, mientras se continúa haciendo el resto de la pieza, de este modo se crea el efecto de relieve en la superficie.

Otros de los puntos de bordado es el básico, nombrado anteriormente, que será uno de los que se utilizaran en las prendas confeccionadas. También serán implementados en las prendas los puntos de bordado florentino y bordado de asis o de reserva.

El bordado florentino se trabaja generalmente sobre cañamazo, con puntadas verticales que van generando un motivo en zigzag, de este modo los colores de las filas en zigzag van cambiando, consiguiendo así un diseño.

Otro de los bordados conocido como asís o de reserva es originario de Italia, en el que se logra bordar el fondo dejando el motivo sin trabajar, de tal manera que el dibujo se crea por reserva, para este se usa el pespunto doble, o el punto cruz.

Todas estas técnicas de puntos de bordado, y las de tejido en telar y a dos agujas, serán las utilizadas para la confección, tanto de las prendas que integraran la colección, como para los bordados de los diseños de guardas que formaran parte de las prendas y de los símbolos resignificados típicos representados en la cultura santiagueña como lo son el búho, guasuncha, ñandú, entre otros.

5.3.: Resignificación de motivos y símbolos

El los diseños representados en los tejidos de la colección, resultaron importantes los mismos motivos que la cultura del monte santiagueño representaba en sus tejidos, quienes se basaban en motivos de la naturaleza, animales terrestres y aves principalmente, también los motivos geométricos en sus ornamentaciones estaban muy presentes.

Dentro de las aves que representaban en la cultura se encontraban principalmente el condor, quienes lo relacionaban con un sistema de culto y lo asociaban a diversas leyendas existentes en la cultura.

También estaba muy presente el símbolo de la lechuza o búho, está la relacionaban con la brujería, la oscuridad y la sabiduría, es decir que lo relacionan con cosas buenas y malas. Este será uno de los símbolos a resignificar a partir de los originales, con

intervenciones de formas geométricas, y líneas, el cual será bordado con las técnicas mencionadas anteriormente.

Otro de los símbolos representados en aquella época era la serpiente, por medios de líneas quebradas, la cual la asociaban con un sistema de culto mayormente en las culturas andinas, con una creencia de tres mundos y asociando a este símbolo de la serpiente como la unión entre mundos.

Otro símbolo que utilizaban era el sapo, para ellos era un símbolo muy valioso y significativo, ellos lo representaban por medio de un rombo. Este símbolo está relacionado profundamente con la lluvia, al que proclaman cuando se encuentran en una sequía, de aquí también surge el símbolo del ñandú, como anunciante de la lluvia.

Uno de los símbolos mayormente usado, sobre todo en lo que son las guardas que ornamentan las piezas, es la cruz, cuyo significado es la eternidad de la cultura. También representado en los animales de los tejidos. Se diferencia de la cruz la que contiene brazos iguales, representando el cielo, la lluvia y la vida.

También se diferencia la cruz inca, que simboliza el árbol del mundo o árbol de la vida, la cual está compuesta por una cruz de brazos iguales.

La decoración de las guardas, generalmente se representa a través de las formas geométricas, empleando líneas rectas, escalonadas, triángulos y rombos.

El objetivo de este proyecto consiste en resignificar las simbologías típicas que quedaron como característica de la cultura santiagueña y que actualmente lo hacen. Estas simbologías que ellos representaron desde sus comienzos hasta la actualidad, definen sus vivencias, y su historia, lo cual para ellos tiene un valor extra más allá de la figura de la lechuza, suri o ñandú, la vegetación, flores, o serpiente otro de los símbolos característicos.

Ahora bien el objetivo de esta resignificación de los símbolos, se basa en tomar como base los símbolos elaborados por ellos, y generar un rediseño nuevo que se logre incorporar en la actualidad, en las tendencias actuales, pero sin perder por completo la identidad del símbolo, acompañada de un tejido de base.

Estas simbologías estarán representadas por técnicas de bordados, diseñadas en el telar, con una variación de colores seleccionados previamente.

En capítulos anteriores se vio el cambio del símbolo de la lechuza, que es el más representativo del monte santiagueño, desde su comienzo y en la actualidad tuvieron cambios en forma, en la representación, en las líneas, y de más características que hacen a este símbolo el más reconocido en sus tejidos.

Pero así como se tomaran los símbolos planteados por ellos también se diseñaran nuevos haciendo referencia a animales típicos de la zona como es el caso de la guasuncha, el conejo, y cabras.

Estos se representaran de la misma manera que los anteriores, con una variación de colores y formas.

El rediseño de los símbolos se verá representado a través de formas cerradas, geométricas, de diversos tamaños, generando en el bordado una interacción de una variedad amplia de colores.

Conclusión

El presente Proyecto de Grado, fue enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, bajo la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

Fue desarrollado con la premisa de conocer en profundidad las características de la provincia de Santiago Del Estero, con el fin de explorar la cultura, las creencias, y las formas de vida, principalmente del interior provincial en las que prevalecen las costumbres ancestrales, no tan conocidas como otras pertenecientes a provincias del Norte Argentino, lo cual resulto de algún modo más dificultoso, debido a que no existe mucho material, o bien son escritos muy antiguos los que hablan del monte santiagueño.

Uno de los puntos de interés y objetivo de este proyecto fue conocer las diferentes técnicas de producción de las artesanías elaboradas por los pobladores del interior, de los campesinos o peones que actualmente lo siguen haciendo como fuente de trabajo y modo de vida.

Fue necesario conocer en profundidad el proceso de elaboración de un tejido artesanal y el teñido a través de fibras naturales, como así también las simbologías representadas permitiendo generar como objetivo de este proyecto la utilización de una paleta de colores diferentes a los que se encuentran en el monte santiagueño, utilizando una gama de colores más fuertes generando el concepto de naturaleza viva.

Fue de interés articular estas temáticas con la de la sustentabilidad, y lograr conocer en profundidad las diversas técnicas para obtener un producto sustentable que concientice al consumidor y sobre todo lo lleve a la práctica.

El intercambio de conocimientos de técnicas y elaboración artesanal en diferentes disciplinas, principalmente el tejido utilizados en la antigüedad y transmitidos de generación en generación, sumado a los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera más la incorporación de ideas nuevas, permiten mostrar el diseño de esta colección

utilizando estas técnicas para lograr instalarlo en la moda actual como una propuesta urbana.

A través de este proyecto también se logró el objetivo conocer en profundidad la características que definen y muestran a la provincia de Santiago Del Estero.

También conocer en profundidad el proceso de elaboración de un tejido artesanal, y el teñido a través de fibras naturales, del mismo modo la simbología representada en los tejidos, y lograr diseñar nuevos a partir de estos, para la representación en la colección.

Este resurgir de conocimientos de técnicas ancestrales, el cual fue acompañado por el desarrollo de nuevos circuitos turísticos, permite en la actualidad el surgimiento de propuesta en diversas marcas con la impronta de indumentaria artesanal, muy requeridas por la población local, y extranjero.

Referencias bibliográficas

Armanini, F. (2012), *Volviendo a las raíces*, Universidad de Palermo, Buenos Aires.

Carballo B., Paz. Ricardo. (2005). *Teleros. Memoria del monte Quichua*. Arte étnico argentino.

Casimiro J. (2008). *Tapiz Del Norte Argentino. Manual de faz de trama*. Buenos Aires. Argentina. Maizal Ediciones.

Edward. Brian, (2004). *Guía básica de la sostenibilidad*. Barcelona. Gustavo Gili, S.A.

Fernández A. (2009). *Diseño de estampados. De la idea al print*. Barcelona. Paramo ediciones.

Gramajo A., Hugo N. (1982). *Rasgos del folklore de Santiago del Estero*. (2° ed.). Santiago del Estero.

Laclau J. Tendlorz Y. (2010). *Diseño sustentable argentino*. Buenos Aires. 25 Latidos.

La ruta del tejido. Hilando historias contadas por su gente. Santiago del Estero. El ceibal producciones.

Lipovetsky G. (1990). *El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas*. Barcelona. Anagrama.

Maquisnian R. *Artesanía Santiagueña. Con las manos hago*. Disponible en: http://www.geocities.ws/nuevoscaminosdigital/proyectos/pro_artes.html

Santiago profundo. (2011, Noviembre). El liberal.

TN & Plantex. *La ruta textil Argentina*. Buenos Aires. Grupo Abierto Comunicaciones.

Wucius Wong. (1979). *Fundamentos del diseño. Diseño bi y tri dimensional*. Barcelona. Gustavo Gili, S.A.

Bibliografía

Ana Ines. L. (2011). *Diseño sustentable: la industria, los consumidores y los profesionales del diseño industrial en el desarrollo de productos y en la preservación del medio ambiente*. Disponible en:

http://www.academia.edu/781648/Diseno_sustentable_la_industria_los_consumidores_y_los_profesionales_del_diseno_industrial_en_el_desarrollo_de_productos_y_en_la_preservacion_del_medio_ambiente.

Anne Kyro Quinn. *Diseño sustentable*. Disponible

en:<http://mjuliarossi.blogspot.com.ar/2010/03/fieltro-estudio-anne-kyro-quinn.html>

Anne Kyro Quinn. *Texturas que suceden a los sentidos*. Disponible en: <http://espacio-blanco.com/2012/02/anne-kyro-quinn-texturas-que-seducen-a-los-sentidos/>

Armanini, F. (2012), *Volviendo a las raíces*, Universidad de Palermo, Buenos Aires.

Barbara. V. (2012). *Moda sustentable alternativa positiva a la hora de vestir*. Disponible en: http://www.entremujeres.com/vida-sana/ecologia/Moda-sustentable-alternativa-positiva-vestirse_0_553144756.html.

Brian Edward. (2004). *Guía básica de la sostenibilidad*. Barcelona. Gustavo Gili, S.A.

Calvente, A. (2007). *El concepto moderno de sustentabilidad*. Disponible en <http://www.sustentabilidad.uai.edu.ar/pdf/sde/U AIS-SDS-100-002002%20%20Sustentabilidad.pdf>

Cecilia. (2013). *Importancia del desarrollo sustentable*. Disponible en <http://www.importancia.org/desarrollo-sustentable.php>.

Escobar D. (2011). *Desarrollo textil sustentable*. Disponible en http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectorgraduacion/archivos/435.pdf.

Corcuera Ruth. (1998). *Ponchos. De las tierras del plata*. Buenos Aires. Verstraeten.

Cambariere L. (2010, julio). Revista Barzón. Explorando el mundo contemporáneo. *Materiales y procesos. Lana*, 14,179-186.

Cambariere L. (2012, junio). Revista Barzón. Explorando el mundo contemporáneo. *El centro del mundo*, 23,128-145.

Carballo B., Paz. Ricardo. (2005). *Teleras. Memoria del monte Quichua*. Arte étnico argentino.

Casimiro J. (2008). *Tapiz Del Norte Argentino. Manual de faz de trama*. Buenos Aires. Argentina. Maizal Ediciones.

Fernández A. (2009). *Diseño de estampados. De la idea al print*. Barcelona. Paramo ediciones.

Gramajo A., Hugo N. (1982). *Rasgos del folklore de Santiago del Estero*. (2° ed.). Santiago del Estero.

Jose J. Rossi. (2000). *Diseños nativos de la Argentina. Clásicos y actuales*. Buenos Aires. Galerno Búsqueda de Ayllu. (Ed.).

Laclau J. Tendlorz Y. (2010). *Diseño sustentable argentino*. Buenos Aires. 25 Latidos.

La ruta del tejido. Hilando historias contadas por su gente. Santiago del Estero. El ceibal producciones.

Lipovetsky G. (1990). *El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas*. Barcelona. Anagrama.

Maquisnian R. *Artesanía Santiagueña. Con las manos hago*. Disponible en: http://www.geocities.ws/nuevoscaminosdigital/proyectos/pro_artes.html

Moure G. (2013, abril).Revista Rumbos. *La danza andina de las vicuñas*, 504, 29-32.

Santiago profundo. (2011, Noviembre). El liberal, 1, 59.

Stramigioli, C. (2007). *Tintes naturales. Las teleras santiagueñas*. (1° ed.). Buenos Aires.

Taranto E. y Mari J. (2003). *Textiles Argentinos*. Buenos Aires. Maizal ediciones.

TN & Plantex. *La ruta textil Argentina*. Buenos Aires. Grupo Abierto Comunicaciones.

Udale Jenny. (2008). *Manuales de diseño de moda. Diseño textil tejidos y técnicas*.
Barcelona. Gustavo Gili. (Ed.).

Valdés de león. G.A. (2010). *Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio del
diseño*. Buenos Aires.

Wucius Wong. (1979).*Fundamentos del diseño. Diseño bi y tri dimensional*. Barcelona.
Gustavo Gili, S.A.