

Diálogos con el entorno cultural, lo proyectado y su reflejo textil.

Beatriz Sonia Martínez*. Profesor Regular Titular. FAUD.
Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina

Colaboradores

Mariela Claudia Favero*. Profesor Adjunto Regular. FAUD. UNMdP.
Natalia Isabel Merlos*. Profesor Adjunto Regular. FAUD. UNMdP.

beatrizsonia.martinez@yahoo.com | bemarti@mdp.edu.ar
mariefavero@yahoo.com.ar | mfavero@mdp.edu.ar
natimerlos@hotmail.com | nimerlos@mdp.edu.ar

Diálogos con el entorno cultural, lo proyectado y su reflejo textil.

Martinez. Favero. Merlos.

“El lenguaje textil hace lo que le es propio a cualquier lengua viva: se mueve, se transforma y se resignifica en nuevas voces”. Gracia Cutuli

Es a veces imperceptible, a veces evidente, pero es cierto que en el discurso formal de las sociedades solemos encontrar y evidenciar configuraciones que nos remiten a un posible Lenguaje Textil.

Dicho lenguaje reconocido como expresión visual, es determinado en parte por la condición estructural por la cual es generado como así también la materialidad con la que se expresa. El diseñador comunica atributos culturales, formales y tecnológicos de su tiempo a través del lenguaje textil.

Aquellos modos visuales, en los que una sociedad se expresa, los modos que la historia aporta como legado y que tratamos de analizar y conceptualizar reconstruyendo desde su maestría técnica y sus condicionantes, nos ofrecen relatos que a través de la acción de la mano en la piedra, la impronta en la arcilla, el entramado en el tejido, constituyen una mirada ilustrada que se expresa y nos acerca a otra realidad.

Como permanentes filósofos de nuestras sociedades proyectadas, tanto desde la geometría tradicional

como del lenguaje de la impresión 3D; expresamos una visión del mundo, una visión cultural, que podríamos llamar discurso formal de nuestra sociedad.

Figura 1. Centro Cultural de Cerámica Triana en Sevilla, España.

Figura 2. Murales de El Alto. Puebla, México.

Visualizando el relato de la cultura

Como expresa Umberto Eco, “Toda cultura se ha de estudiar como un fenómeno de comunicación (o en su aspecto más radical “la cultura ‘es’ comunicación”); y, todos los aspectos de la cultura pueden ser estudiados como contenidos de la comunicación (o cualquier aspecto de la cultura puede convertirse en una unidad de sentido). “Es donde en el relato de la cultura se visualiza como posible entidad y puede convertirse en fenómeno semiótico.”

Geertz enuncia en La interpretación de las culturas, 1973, “*el concepto de cultura que propugno y cuya utilidad procuran demostrar los ensayos que siguen es esencialmente un concepto semiótico. Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que busco es la explicación, interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie*”.

Así es que al interpretar la cultura como un tejido social que abarca distintas formas y expresiones de un contexto determinado, referencia a una asociación posible con la expresión y el lenguaje textil.

Se define a la cultura conformada por elementos propios considerados como un patrón de imaginarios, valores y normas que se comparten y que constituyen las acciones de socialización, lenguaje, símbolos y prácticas que dan identidad, personalidad, sentido y destino a una organización para el logro de sus objetivos.

Un patrón que da continuidad y preserva legados representativos de un contexto, y que permite reconocer improntas territoriales y de saberes propios de una sociedad. La idea de repetición y continuidad de manera análoga remite a un rumbo marcado por los ritmos de la historia cultural de un territorio.

La cultura a través de sus elementos presentes en las manifestaciones concretas o simbólicas de la misma nos cuenta historia, origen, materiales y haceres propios de una sociedad; expresa y es portadora de un rasgo distintivo que la hace única y particular.

La visión cultural a la que nos referimos nos permite

Diálogos con el entorno cultural, lo proyectado y su reflejo textil.

Martinez. Favero. Merlos.

la observación de los elementos culturales que emergen y se adueñan de la denominación de un contexto. Son parte del discurso formal de la sociedad y nos ofrecen la posibilidad de analizarlos e interpretarlos para enriquecer nuestros discursos textiles, dotarlos de naturalidad territorial y fortalecerlos de esencia y cualidades formales coherentes en un texto cultural representativo y rico de información.

En palabras de Barthes, etimológicamente, “texto” quiere decir “tejido”, y si pensamos a una obra escrita como la cultura, el texto puede ser considerado como una superficie en la que el tejido de los elementos culturales se disponen de un modo que le dan sentido estable y lo hacen único.

Figura 3. Yayoi Kusama. Infinity Mirrored Room - Hymn of Life, 2015

Figura 4. Keith Haring. Vagones del metro de Mexico.

El lenguaje y el lenguaje textil

Referenciando definiciones de base, el lenguaje nos permite lograr comunicación en un contexto determinado a través de principios combinatorios formales. Y lo textil, podría definirse como una estructura de soporte en la que unidades formales se interrelacionan entre sí generando una lectura de repetición con potenciales características de variación formal.

El discurso de lo repetido como elemento, motivos que encuentran contenido y discurso en la

Diálogos con el entorno cultural, lo proyectado y su reflejo textil.

Martinez. Favero. Merlos.

composición con posibilidades infinitas; es una de las principales características del diseño textil. La composición oculta, las líneas invisibles que le dan contenido a lo continuo; la interpretación de lo natural en lo construido; la sintaxis de cada cultura expresada como signos, como estímulo visual que nos lleva a desplazarnos visualmente por el dominio de lo infinito. Lo continuo, lo repetido, que de manera ilustrada es al mismo tiempo evidente, es relato, es lenguaje textil.

Cuando vemos el diseño textil como un sistema lingüístico lo que hacemos es interpretar su historia y trayectoria, toda su fenomenología como un discurso que nos da lectura a nuevas y más variadas interpretaciones. Ahora bien, los sistemas lingüísticos no son estáticos, van transformándose con el movimiento humano, los sistemas que antes eran válidos, las sintaxis utilizadas en otros tiempos ya no responden de la misma forma ni bajo las mismas interpretaciones en nuestra actualidad, sin embargo, es allí, en la reinterpretación de los signos en donde el devenir de la humanidad ha encontrado su camino.

Figura 5. Ph. Arquitectura por Nicanor García

Figura 6. Analogías textiles. Material de la cátedra TVDT. Faud. UNMdP

Configuraciones asociadas a lo textil

En nuestro recorrido y análisis del contexto urbano, encontramos interacciones de formas, que nos remiten al relato, al lenguaje y a las formas que utilizamos como estructuras en el proyecto textil.

Para poder referirnos a este relato, debemos transitar los modos en que se modela una imagen, posee una forma secuencial, en donde las piezas se conectan dando paso narrativamente a formas continuas o modulares, enunciadas bajo la acción del juego de vincular analogías, nos permiten leer en su forma discursiva el relato de lo textil.

Inevitables asociaciones de las configuraciones que nos rodean, heterogéneas y comunes, son las que en su relato formal nos cuentan de la conformación histórica de un contexto, en algunos casos centrado en sus recursos naturales, características migratorias, modos de habitar, que conforman el conjunto de rasgos que identificamos como perteneciente a determinado contexto, así lo expresan los rasgos repetidos leídos desde la observación del entorno y registrado en las imágenes que acompañan esta reflexión.

Estas asociaciones formales identitarias, y las interacciones entre nuestra observación y lo que podríamos definir como una estética contextual, nos permite reconocer en lo cotidiano, ineludiblemente signadas por la repetición, las características propias de los textiles en continuidad.

Otra variable a observar es el ritmo de lo continuo, esta operatoria que implica leer en la forma continua el acento, aquella singularidad que articula y resalta, es el todo y la parte singular. Es común en nosotros reconocer ritmos, como puede ser un marcado ritmo musical, o el ritmo natural de las olas en el mar, pero en las acciones visuales, cuando tenemos una forma visual que acompaña dentro de una estructura con cierta regularidad una disrupción, un acento, nos encontramos frente a una variable visual que decimos genera un ritmo.

Así el ritmo forma parte distintiva en las narrativas que el hombre proyecta en su espacio, y por lo que en este análisis visual, nos permite evocar distintas lecturas, quizás algunas leídas desde lo natural, de lo imprevisto, pero que reviste en sus formas una acción controlada, cotidianeidad de expresiones que organizadas en elementos repetidos continuos

Diálogos con el entorno cultural, lo proyectado y su reflejo textil.

Martinez. Favero. Merlos.

poseen un elemento casi detalle que juega a acentuar su estructura con ese compás visual.

Esta sintaxis, que nos permiten proyectar con orden y relación de los elementos formales que conformarán el repertorio asociado al lenguaje de lo textil, cuyo modo de relacionarse es lo continuo y ordenarse es la parte que lo permite, cual armonía de uno sí o sí con y en el otro, es el vocabulario que da expresión visual al lenguaje textil en las configuraciones proyectadas no textiles.

Figura 7. Ph. Arquitectura por Nicanor García

Figura 8. Ph. Arquitectura por Nicanor García

El textil identificado por sus configuraciones

La configuración textil puede ser identificada por variables propias en su conformación. Repeticiones de

Diálogos con el entorno cultural, lo proyectado y su reflejo textil.

Martinez. Favero. Merlos.

figuras, tamaños, colores, texturas en un espacio determinado donde direcciones, posiciones y planos de lectura de los elementos enriquecen la composición.

Un entramado continuo que posee una estructura, que impone un orden y predetermina las relaciones internas de las formas permitiéndole una lectura rítmica de los objetos que lo componen, donde la seriación de elementos posibilita la construcción de la repetición generando texturas y entramados bi y tridimensionales.

Desde manifestaciones artísticas a muros urbanos representativos de determinados contextos, reconocemos este lenguaje propio del textil que se presenta como desafío constante a la hora de detenernos, observarlos e interpretarlos como posibles configuraciones textiles.

Figura 9. Nahuel Santiago. Mar del Plata

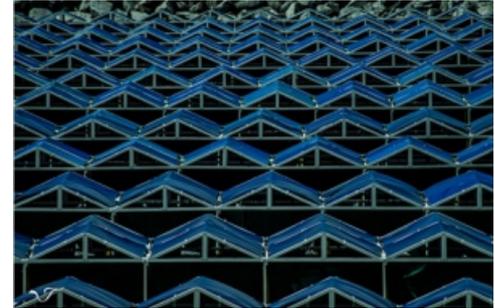

Figura 10. Ph Natalia Merlos. Mar del Plata.

La expresión textil se manifiesta a través de diferentes lenguajes, producto de una variedad de técnicas, íntimamente ligadas con los modos de producción de diseños textiles.

La materia en su interacción con el hombre, *posee una reconocibilidad (Manzini)*: se sabe cuál es el campo de sus posibilidades y limitaciones, y la potencialidad expresiva que puede ofrecer en distintas situaciones y funciones.

La expresión de los materiales manifiesta variaciones significativas, según el modo utilizado para su

Diálogos con el entorno cultural, lo proyectado y su reflejo textil.

Martinez. Favero. Merlos.

Figura 11. Danit-Peleg indumentaria en impresión 3d

Figura 12. Bradley Rothenberg impresión 3d

conversión en productos.

En relación al lenguaje y su asociación al desarrollo tecnológico de la materialidad, la variable táctil de los productos textiles caracterizó a la estética industrial a partir de los años 80, enfatizando su lenguaje tanto en su aspecto visual como corpóreo. El tacto visual como consecuencia de la evolución del lenguaje de las superficies, constituyéndose en la piel de los productos; deja el límite físico de la tela para convertirse en escalas de valores y cualidades superficiales tales como: áspero, aterciopelado, seco, pulido, mate, brillante, etc. Cuando hay una textura real, coexisten las cualidades táctiles y ópticas, permitiendo una sensación individual al ojo y a la mano, aunque proyectemos ambas sensaciones en un significado fuertemente asociativo.

Encontramos expresión de la tecnología en configuraciones de materiales con lenguaje textil, determinada -entre otros factores- por la naturaleza, el azar productivo y por los recursos tecnológicos puestos en juego para transformarse en productos según su uso. Está, por ejemplo, en la cuidadosa selección de veteados en los mármoles, la fina

estampa de los moldajes en el hormigón, como las posibles configuraciones continuas que nos permite la tecnología de fabricación digital. Casos de un modo de representación asociado a la materialidad; ese ritmo, esa lectura que es indisoluble a la función.

Este accidente productivo del ritmo y la repetición también se evidencia en casos de la producción textil, como es el caso de los hilados fantasía (hilado flamee, boucle, o botone), en donde las distintas velocidades de entrada de las fibras generan un ritmo, proporcionando configuraciones que al repetir las le dan carácter al objeto textil producido, por ejemplo un sweater.

Figura 13. Hormigón. Murals wallpaper. Francia

Figura 14. Hilados flame de algodón.

Características del lenguaje textil

Una de las características, y quizá la más importante de nuestra percepción visual, es la capacidad de formar percepciones unificadas y de agrupar o segregar los datos sensoriales para darles un significado, cualquiera que este sea, pero siempre referido a algo concreto y lleno de sentido.

Podríamos valernos de los siguientes factores para señalar y analizar el lenguaje textil en el discurso formal identificándolos en los ejemplos:

- **Cercanía:** cuando más cerca están los objetos unos de otros en el campo visual, tanto más probablemente se organizarán, hasta formar percepciones singulares, unificadas, tejidas.
- **Semejanza:** cuanto mayor es la semejanza entre los objetos de un campo visual, tanto más probablemente se organizarán en percepciones singulares unificadas, identitarias.
- **Continuidad:** cuanto más situados están

los elementos del campo visual en puntos que correspondan a una serie continua, regular, es decir, funcionando como partes de contornos conocidos, como partes de un todo, tanto más probablemente se organizarán en percepciones singulares unificadas propias de lo continuo textil.

- **Cierre:** cuantos más sean los elementos del campo visual que forman todos continuos, tanto más fácilmente se organizarán en percepciones singulares, totalizadoras y únicas.
- **Contraste:** siendo iguales los demás factores, cuanto mayor sea el contraste entre los elementos de figura y los elementos de fondo (sean estos en brillantez, color o forma) tanto más fácilmente se formarán figuras.
- **Significado:** cuanto más significancia tengan los elementos del campo visual, tanto más se formarán figuras singulares y únicas. El significado es, en la mayoría de los casos, determinante en la formación de figuras.

De la articulación de estas características hacemos referencia normalmente a los rasgos visuales representados en la superficie de un objeto y de su carácter e identidad, al mismo tiempo que en la representación donde suelen ser los pequeños rasgos visuales quienes definen la relación de “veracidad” entre el objeto real y el objeto representado.

Así la textura de una imagen o un fragmento de imagen, suele dar identidad diferenciando al objeto representado, como a partir de distinguir las unidades mínimas de una repetición o seriación de elementos, o gracias al contraste entre las mismas, podemos identificar una posible configuración textil con su ritmo, orden, dirección y modularidad en el espacio proyectado en la bi o tri dimensión.

La relación entre los elementos que componen esta configuración permite la lectura de ese todo textil que en su conformación podrán distinguirse unidades formales a veces idénticas, a veces similares, o también diferentes entre sí, que en la repetición se vuelven un todo uniforme y coherente.

Para generar diversidad en una configuración textil, la repetición puede ofrecer variaciones sin perder la

lógica coherente del discurso textil, genera alternativas en su lectura, la irregularidad en la repetición permite romper lo monótono y desarrollar ritmos diferentes.

La variación también se da en otras disciplinas como la música, en arquitectura y en artes decorativas. Un buen ritmo da siempre coherencia a una obra de arte o a una obra gráfica. Lo sentimos en el movimiento arquitectónico de los grandes edificios o en las formas pictóricas de una obra maestra.

El juego formal que se produce entre los rasgos y sus espacios correspondientes; algo así como el ritmo musical, que conjuga el sonido con el silencio, de manera que están inseparablemente compenetrados.

Lo proyectado y su reflejo textil

En esta reflexión perseguimos compartir el modo en que comprendemos una lógica en aquello que vemos y nuestra manera de verlo, una lógica de escenarios diversos como los descriptos y su proyección analizada desde el modo en que percibimos e inferimos como propio del lenguaje textil.

Un modo en la proyección de la lógica visual, que nos

Diálogos con el entorno cultural, lo proyectado y su reflejo textil.

Martinez. Favero. Merlos.

aporta en el dominio del lenguaje textil, el espacio, las estructuras, las relaciones, el contraste, el ritmo de otros tantos aspectos, como las señales identitarias que reconocen y desdibujan las variables que comparten los objetos proyectados de nuestra cultura.

Esta lógica visual que permite esta lectura diferente del entorno nos señala:

- El reconocimiento de un lenguaje textil en otras organizaciones formales y materiales más allá de las propias de la disciplina.
- Los aspectos de las configuraciones textiles vistos y analizados en situaciones de contexto y cultura.
- Los recursos del lenguaje textil para producir significado y ser portador de historia y patrimonio de una sociedad /cultura.
- La Percepción del entorno, que nos permite asociar sus señales para ser decodificadas en el hacer textil, que es personal y única; y donde la cultura y el contexto influyen esencialmente la forma de percibir la realidad que nos rodea, y las reglas que otorgan la interacción con la misma.

Figura 15. Analogías textiles. Material de la cátedra TVDT. Faud. UNMdP

Figura 16. Analogías textiles. Material de la cátedra TVDT. Faud. UNMdP

Diálogos con el entorno cultural, lo proyectado y su reflejo textil.

Martinez. Favero. Merlos.

En la búsqueda de dar sentido a lo que vemos, todos actuamos como dadores de significado. Nuestro entorno urbano está impregnado de las señales generadas a partir de la combinación de esta lógica visual y nuestra adecuación cultural.

Las identidades se establecen por medio de la inferencia, la interpretación y la percepción. *“Al retomar cada artista las raíces identificatorias de su propia cultura y expresarla a través de articulaciones significativas de materia, forma y espacio, se gesta sin duda uno de los lenguajes más relevantes de este fin de siglo.” (Faccaro).* En esta lectura de identidades, el textil se expresa como intermediario en un lenguaje leído del contexto proyectado, que urde nociones, conceptos, ideas y cultura.

“El hombre y su entorno deberían reclamar estímulos suficientemente imaginativos para enriquecer el paisaje urbano”.

Raul Shakespear.

Bibliografía:

- Eco, U. (1968) La estructura ausente: introducción a la semiótica. Tegal.
- Eco, U. (1975) El tratado de semiótica general. Tegal.
- Eco, U. (1970) Los límites de la interpretación. Tegal.
- Pierce, C. (2015) Semiótica. Textos selectos. USC.
- Jakobson, R. (2014) El marco del lenguaje. FCE.
- De Saussure, F. (2004) Escritos de lingüística general. Gedisa.
- Lotman, Y. (2004) Arte como lenguaje. Amox Calli.
- Wen C. Fong, (1992) Beyond Representation, Yale University Press.
- Dondis, A. (2000) La Sintaxis de la Imagen Editorial Gustavo Gili, 14 a e.
- Rudolf, A. (1986) El pensamiento visual, Paidós.
- Frutiger, A. (1985) Signos, símbolos, marcas y señales, G Gili.
- Gombrich, E. H. (1980) El sentido de orden, G. Gili.
- Rock, I. (1985) La percepción. Labor.
- Geertz, C. (1973) La interpretación de las culturas. Gedisa.
- Sigradi. (1998) Representación de las propiedades perceptibles de los materiales y acabados en el proyecto textil. pág. 2 a 7
- Faccaro, R., (1986) Arte Textil Argentino Hoy. Buenos Aires: Editorial E. Beutelspacher.

Diálogos con el entorno cultural, lo proyectado y su reflejo textil. Martínez*. Favero**. Merlos***.

* Esp. DI. Beatriz Sonia Martínez

Diseñador Industrial, FAUD. 1995.

Especialista en Docencia Universitaria 2012 FH, UNMdP.

Desarrolla su carrera docente de manera ininterrumpida, en el área Proyectual, como **Profesor Regular Titular**. FAUD. UNMdP.

Autora de propuestas pedagógicas de grado centradas en la orientación textil. Posee amplia formación complementaria de posgrado, y trabajos publicados con registros. Participó como miembro, coordinadora y conferencista en reuniones académicas, entre ellas de la Red Sur.

Posee experiencia en **gestión universitaria**, actualmente es **Vicedecana** de la **FAUD**, con un recorrido por diferentes áreas de gestión institucional. Participa como jurado de concursos a nivel nacional.

Investigadora cat. III, desempeñándose ininterrumpidamente en proyectos de investigación acreditados. **Miembro Fundadora del CIPADI. DI. FAUD.** Es integrante de los **Grupos de Investigación en Diseño y Sociedad. (GIDyS)** y en **Diseño Sustentable (GIDSU)**.

Directora de becarios UNMdP y CIC, como de Tesis de Posgrado, y Proyectos de Graduación de Grado. Integra el equipo para una Certificación en Gestión de Diseño Sustentable, PAC CONGLOMERADO TEXTIL. Dirigió proyectos, algunos relacionados a Programas del Ministerio; Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo. Evaluadora en el Sello del Buen Diseño, y en Áreas editoriales, comité. FACULTAD DE DISEÑO UNIVERSIDAD DEL AZUAY. Cuenca – Ecuador.

Colaboradores

** **Mg. DI. Mariela Favero**

Diseñadora Industrial, FAUD, UNMdP. **Master in Fashion & Textile Design**, Politécnico di Milano, Italia.

Desarrolla su carrera docente desde el año 2000 en el Área Proyectual/Textil de la Carrera Diseño Industrial, FAUD, UNMdP.

Es **Profesor Adjunto Regular** en el **Taller Vertical de Diseño Textil** y **JTP regular** en **Proyecto de Graduación Textil**.

Es **investigadora categorizada IV** y posee participación acreditada desde enero 2010 integrando los **Grupos de Investigación: Diseño y Sociedad. (GIDyS)** y **Diseño Sustentable (GIDSU) CIPADI, FAUD.** Co dirige y Dirige becas de investigación de estudiantes avanzados y graduados desde el año 2015 y se desempeña como co directora de tesis de posgrado.

Posee experiencia en **gestión universitaria** como Consejero Académico desde el año 2015. Participa también como jurado de concursos docentes a nivel local.

En congresos nacionales e internacionales relacionados con el Diseño y la Enseñanza del diseño, presenta ponencias de experiencias académicas en el grado relacionadas con las áreas de investigación en las que trabaja.

En otra Institución, desde 2005, es **Profesora Titular** en el **Instituto Superior de Diseño Andrea Palladio** en la carrera Diseño y Producción de Indumentaria. Durante el periodo 2013/2015 coordinó el Palladio LAB, Laboratorio de Tendencias sociales y diseño en el Instituto Palladio.

*****Esp. DI. Natalia Isabel Merlos**

Diseñadora Industrial, FAUD, UNMdP. **Especialista en Docencia Universitaria** FH, UNMdP. Desarrolla su carrera docente de manera interrumpida desde el año 1996, adquiriendo por concurso nacional el rango de **Profesor Adjunto Regular** en 2013 en el **área Tecnológica** y **JTP** en el **área Proyectual**.

Autora y coautora de propuestas pedagógicas de grado centradas en la orientación textil en el área tecnológica-productiva y proyecto.

Posee amplia formación complementaria de posgrado y trabajos publicados con registro.

Posee experiencia en **gestión universitaria**, actualmente es responsable Académico del Taller Textil. Participó como jurado de concursos a nivel local y como evaluadora de Proyectos relacionados a programas de la SPU.

Participa en actividades de extensión en el área de capacitación en oficios.

Es **investigadora categorizada** con acreditación desde el 2005. Es **integrante del Grupo de Investigación en Diseño Sustentable (GIDSU) OCA 222/11**.

Realizó cursos de perfeccionamiento de post grado en las áreas de diseño y tecnología textil, como así también en seminarios de tendencias sociales y de consumo. Participación en congresos y jornadas vinculadas a la enseñanza y aprendizaje del DI.

En otra Institución, es **Profesora Titular** en el **Instituto Superior de Diseño Andrea Palladio**, carrera Diseño y Producción de Indumentaria desde el 2004.