

pessoais das autoras durante sua graduação (FAUD UNMDP) por meio de trabalhos realizados, bem como de suas práticas docentes. As propostas integram diferentes escalas de objetos de design, a partir de abordagens interdisciplinares, tanto para o ensino de graduação quanto para a pesquisa científica.

**Palavras-chave:** disciplinas de projeto - infografia - imagens - estudo das imagens - cultura visual.

(\*) **Agustina González**, Diseñadora Industrial, Maestranda en Estudios Culturales (UNR), investigadora en la Universidad Nacional de Mar del Plata (FAUD) e integrante del proyecto “Estudios sobre prácticas del diseño en espacios y cuerpos. Enfoques desde la Historia urbana, los Estudios de género y los afectos. Argentina, siglo XX-actualidad” FAUD UNMDP. Docente adscripta en Historia de la Arquitectura II, Pensamiento Contemporáneo I. **Narela Liberatore**, estudiante

de 4to de Diseño Industrial. Adscripta en el grupo de investigación “Grupo de Estudios en Diseño. Género, Historia y Visualidades” perteneciente al CIPADI, FAUD, UNMDP. Ayudante estudiante en la cátedra del Taller Vertical de Tecnología Textil. **Belén Campoamor**, estudiante de 4to de Diseño Industrial en la Universidad Nacional de Mar del Plata (FAUD), adscripta al grupo de investigación “Grupo de Estudios en Diseño. Género, Historia y Visualidades”. Ayudante adscripta en la materia Historia de la Arquitectura y Y, Pensamiento Contemporáneo II. **Andrea Noordermeer**, Arquitecta egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata (FAUD), adscripta al grupo de investigación “Grupo de Estudios en Diseño. Género, Historia y Visualidades” perteneciente al CIPADI, FAUD, UNMDP. Ayudante graduada en la cátedra de Historia de la Arquitectura III, Pensamiento Contemporáneo IV y en la cátedra de Diseño Arquitectónico V. **Mercedes Gerometta**, estudiante avanzada de Diseño Industrial, FAUD, UNMDP. Ayudante estudiante en el área proyectual, cátedra de Diseño 1. Adscripta al grupo de investigación “Grupo de estudios en Diseño. Género, Historia y Visualidades”.

## Artes textiles y experiencia estética en el diseño de vestuario

Ana María Cubeiro Rodríguez (\*)

Actas de Diseño (2025, abril),  
Vol. 49, pp. 122-126. ISSN 1850-2032.  
Fecha de recepción: julio 2022  
Fecha de aceptación: febrero 2025  
Versión final: abril 2025

**Resumen:** Este ensayo aborda contenidos y actividades vinculadas con las artes textiles en la enseñanza del diseño de vestuario. El objetivo general es comprender el valor de la experiencia estética en el escenario educativo del diseño y, de manera particular, identificar la potencialidad del textil como forma de expresión poética de los y las estudiantes.

**Palabras clave:** artes textiles - vestuario - estética - enseñanza.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 125]

### Introducción

Esta ponencia se enmarca en el desarrollo de una investigación en curso que tiene por objeto de estudio las expresiones y prácticas artísticas cordobesas vinculadas con lo textil. En este caso en particular, tenemos por propósito exponer los resultados de integrar conocimientos que se derivan de dicha investigación en el proceso de enseñanza del diseño de vestuario, a partir de la propia experiencia como docente en la materia Diseño de Indumentaria IV, de la Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Textil de la Universidad Siglo 21.

El objetivo general que se planteó fue comprender el valor de la experiencia estética en el escenario educativo del diseño. Luego, considerando la especificidad del vestuario, buscamos identificar la potencialidad del textil como forma de expresión poética de los y las estudiantes. En

el marco general de la investigación, se plantearon las siguientes interrogantes: ¿Qué significaciones culturales posee el textil que lo convierten en un medio crítico y expresivo? ¿Qué procedimientos técnicos, formales y reflexivos se desarrollan en torno al textil en el marco de una práctica artística? ¿Qué nuevos sentidos y desviaciones emergen en las obras artísticas que incorporan elementos textiles? En un primer momento, estimamos que era interesante hacer ingresar dichas preguntas en el proceso de enseñanza del diseño de vestuario, pudiendo favorecer el pensamiento crítico y creativo. En este sentido, propusimos un ejercicio de exploración y de creación artística con medios textiles, que fue concebido como una actividad inicial y disparadora del proyecto de diseño que se desarrollaría posteriormente, a lo largo del cursado de la materia.

## Consideraciones previas en torno a las artes textiles

Las expresiones artísticas realizadas con medios textiles constituyen una forma de pensamiento crítico y su contribución es decisiva para el cuestionamiento de presupuestos culturales. Según Larrea Príncipe (2007), el arte textil expresa el conflicto irresuelto que plantea la diferenciación entre el arte y la artesanía, marcada esta última por su finalidad utilitaria sin una proyección trascendente. Desde sus orígenes en las primeras civilizaciones, la creación textil se ha definido como una actividad artesanal femenina, estrechamente vinculada a lo doméstico:

Si las funciones asignadas a la mujer, conforme a esa interpretación, han sido las de reproducción y cuidado, la artesanía se entiende como una extensión de las mismas ya que por lo general produce objetos utilizados para cubrir necesidades fisiológicas básicas tales como comer o abrigarse (Larrea Príncipe, 2007, p. 199).

En las prácticas artísticas contemporáneas, el textil se desprende de las funciones utilitarias y ornamentales que lo atan a lo artesanal. Ahora bien, las razones por las cuales puede considerarse que una pieza textil es una obra de arte, son complejas; de acuerdo con los postulados de Arthur Danto, cabe señalar el alto grado de indefinición del arte contemporáneo. Es posible que cualquier cosa sea arte, lo cual “no significa que todo sea arte, sino que todo “puede” serlo” (Danto, 2002, p. 304). No existen diferencias perceptivas manifiestas entre las obras de arte contemporáneas y los objetos de uso; lo que las hace diferir es el contexto de exhibición o el estatus que una institución les atribuye. La crítica y reflexión proveniente del propio campo del arte, su capacidad de autoreferenciarse, están en la base de lo que hoy puede considerarse una obra de arte.

En este orden de cosas, Mahler (2018) relaciona las artes textiles con un cambio de paradigma en el pensamiento contemporáneo en torno a la distinción entre las diferentes disciplinas. Tal y como exponen Baronian y Roselló (2008), con fundamento en las ideas de Rancière (2008) “la delimitación en disciplinas se refiere a la más fundamental delimitación que separa a aquellos considerados calificados para pensar, de aquellos considerados como no-calificados; aquellos quienes hacen ciencia y aquellos quienes son considerados los objetos de la ciencia” (s. p.). Desde este punto de vista, nos situamos en una visión expandida del arte, que evita encasillar o disciplinar las manifestaciones artísticas, liberándolas de los límites que se les suponían tradicionalmente.

Actualmente, nos encontramos en un momento álgido de las artes textiles y cada vez hay más artistas hombres que realizan obras con estos materiales (Viñao Manzanaera, 2019). Sin embargo, antecedentes en torno a su estudio (Blasco, 2018; Colina Tejada y Chinchón Espino, 2012) coinciden en subrayar su relación con la integración paulatina de la mujer en el campo del arte, que se deriva de una comprensión histórica, social y cultural de las labores de costura como actividades femeninas. De acuerdo con la antropóloga Lourdes Méndez (2003), el

sistema de sexo/género incide sobre las prácticas artísticas, como en cualquier otro ámbito de la vida social. El o la artista es una persona sexuada condicionada por el contexto social y el grupo étnico al cual pertenece. Por su parte, en su investigación, Larrea Príncipe (2007) aborda el textil desde la perspectiva de género, considerando la importancia del acto de tejer en sí mismo, entendido como un mecanismo de pensamiento crítico. Su hipótesis sostiene que:

Las mujeres artistas que crean tejidos se interrogan sobre su situación pasada, presente y futura en la sociedad. El hilar aparece como símbolo de un recorrido a través de la historia que se pregunta por el futuro. Simboliza el querer tejer=crear una situación mejor para ella, utilizando un trabajo típicamente femenino para reivindicar un lugar más igualitario sin tener que dejar de ser ella misma. Es una reivindicación de que la mujer siga siendo mujer en cualquier situación laboral que elija. (Larrea Príncipe, 2007, p. 16)

Pese a estar culturalmente atado al ámbito de lo doméstico, el textil en el arte constituye un medio para cuestionar la historia y evocar la memoria, tanto íntima como colectiva. Tejer conlleva un tiempo y un ritmo concretos (Larrea Príncipe, 2007), capaces de representar la linealidad de la existencia o de constituir un acto de recuerdo. Así, por ejemplo, el trabajo de la artista cordobesa Constanza Ruibal parte de la deconstrucción de prendas usadas y antiguas, entendidas como reservorios biográficos de quienes las usaron. Finalmente, es menester destacar la importancia que cobra la autoría colectiva en las expresiones artísticas vinculadas al hacer textil, pudiendo destacar la labor del grupo “Bordadoras en el Museo”, que se reúne periódicamente en el Museo Evita - Palacio Ferreyra.

## Puntos de encuentro entre las artes textiles y el diseño de vestuario

Las artes textiles poseen múltiples manifestaciones, albergando obras que parten de la materialidad textil (fibras, hilos y tejidos) y/o que emplean técnicas afines (costura, hilvanado, bordado...), hasta aquellas que aluden a objetos tales como vestidos, mantos, tapices o muñecos de trapo. Desde la óptica del vestuario, es interesante observar los procedimientos y sentidos que se desarrollan en este último tipo de manifestaciones y que se desprenden del acto de vestir; poder pensar en torno a la prenda como un signo vinculado al sujeto y como un medio de interrelación entre el cuerpo y el contexto. El vestuario no puede entenderse desligado del cuerpo, cuya presencia física constituye la esencia del acontecimiento escénico. Todas las acciones que se desarrollan sobre el escenario pasan inevitablemente por el cuerpo. Como ha señalado la semióloga teatral Erika Fischer-Lichte (2012), se trata de una materia prima extraordinaria y singular, pues el actor crea a partir de su propia corporalidad. No obstante, es necesario señalar que el cuerpo que se presenta en la escena no es natural, sino que se trata de un cuerpo construido poéticamente

(Dubatti, 2003). Ante la conciencia de ser observado por el público, el actor produce su apariencia y controla su corporalidad. El cuerpo vestido sobre el escenario es ante todo un cuerpo que ha sido preparado para exhibirse ante la mirada de otros. Pero la modelación del cuerpo no se circunscribe únicamente al ámbito escénico, ya que se trata de un fenómeno que se produce en la vida social (Entwistle, 2002) y que ha suscitado la reflexión de múltiples artistas también en el territorio de las artes textiles. En este sentido, entre artistas reconocidas internacionalmente, podemos destacar las obras de Jane Sterbak y de Louis Bourgeois.

Sterbak se cuestiona el peso del indumento sobre la identidad y el cuerpo. En *Vanitas: Flesh Dress for an Albino Anorexic* (1987), la artista elabora una serie de indumentos confeccionados con pedazos de carne, poniendo de manifiesto la voluntad de controlar nuestra propia naturaleza carnal. Por su parte, Louis Bourgeois emplea el textil para conformar explorar el cuerpo femenino y la sexualidad. En su escultura *Endless pursuit* (2000), realizada con retazos cosidos, presenta una gran esfera azul de la cual emerge el tronco y la cabeza de una mujer. Las formas de los retazos evocan los continentes terrestres, componiendo la imagen de una mujer de cuyo vientre emerge el planeta. Técnicamente Bourgeois realza la tosquedad del material y de las costuras, dándole a la obra una gran fuerza expresiva y anclándola a la condición femenina (remitiéndose al remiendo como labor doméstica) tal y como ha observado Viñao Manzanera (2019).

Las investigadoras Tapia y Camezzana (2014) han analizado diferentes modalidades en las cuales la indumentaria se integra en las propuestas de artistas. La prenda cobra sentido desde el reconocimiento de su valor iconográfico, como signo cultural, como elemento que participa en la construcción de la identidad de los sujetos y/o como mecanismo para cuestionar la industria de la moda y la sociedad de consumo.

Si dirigimos nuestra mirada al contexto cordobés, el trabajo de Gi Cassetai enlaza con este tipo de producciones. Ella parte de las prendas como pretexto para “tomar el cuerpo como territorio, como método y espacio, permitir que las imágenes se abran” (Gi Cassetai, 2021). A su vez, la artista Sophia Sartori reflexiona sobre la fragilidad del cuerpo a través imágenes impresas sobre textiles. La obra *Reflexiones sobre el reconocimiento del cuerpo* (2018) la artista se registró fotográficamente observando un objeto frágil, trasladando después dicha imagen a un lienzo, lo que planteaba el cuestionamiento en torno del propio cuerpo detenido y suspendido. Por su parte, Constanza Ruibal propone una disección de prendas de vestir, develando la profunda relación entre el cuerpo y la indumentaria en esta suerte de metáfora. La obra de las artistas citadas, entre otras, conformó un material interesante para incentivar el debate y la reflexión en el aula.

### **IncurSIONAR en las artes textiles en la enseñanza del diseño de vestuario**

En base a lo que hemos expuesto, consideramos oportuna la realización de una actividad que supusiera una incursión en las problemáticas expuestas por las artes textiles

y una exploración de sus procedimientos creativos, en el marco de la materia Diseño de Indumentaria IV orientada al diseño de vestuario escénico y espectacular.

Nuestra propuesta comenzó con un acercamiento a diversas manifestaciones artísticas (obras de pequeño y gran formato, instalaciones y acciones performáticas), buscando generar un espacio de reflexión y de intercambio de opiniones por parte de los y las estudiantes. Posteriormente, se los instó a realizar una producción que pudiera plasmar sus ideas e inquietudes con medios textiles.

Una cuestión importante fue establecer un tema de arranque que unificara y orientara la exploración personal de los alumnos. Como señalábamos anteriormente, las artes textiles son hoy una expresión en auge, desarrollada tanto por mujeres como por hombres. Sin embargo, nos pareció adecuado tener en consideración la perspectiva de género subyacente en la comprensión del arte textil como forma de revalorización de los saberes y destrezas propias del ámbito doméstico que han impregnado históricamente la condición femenina. Por este motivo, se plantearon como temas de exploración el género y la identidad, incorporando como tercer concepto el cuerpo, dada su especial relevancia en el campo disciplinar del diseño de vestuario.

Por otra parte, nuestro acercamiento al textil partió de su comprensión como lenguaje. Existe una relación semiótica entre “texto” y “textil”, términos que comparten una misma raíz etimológica del latín *textus*, referida a la acción de enlazar. Tejer, afirma Yllades Nieto (2015), es enunciar: “El tejido tiene dos formulaciones, una que es el acto de tejer donde el tejido se convierte en una trama y otro que es el acto de entrelazar significados, que es propiamente el texto, por lo tanto lo que está tejido es lo que puede leer” (2015, p. 47). El texto y el textil responden a una estructura interconectada, en la que las palabras y/o los hilos se enlazan para crear algo nuevo. Esta noción incide en la comprensión de las artes textiles en referencia al proceso creativo y generativo de la obra, más allá de la pieza en sí misma. Esto nos permitió establecer una conexión con la propia práctica del diseño, en tanto que actividad proyectual, poniendo el acento en el proceso por encima del resultado. Abordar el diseño desde la lentitud que demanda el hacer textil, nos permitió propiciar un tiempo de reflexión de los y las estudiantes en torno al proceso de conceptualización y de generación de sus propuestas.

En este orden de cosas, acordamos con Aguirre (s.f.), quien plantea la necesidad de revisar nuestra comprensión de los trabajos artísticos como obras cerradas y ordenadas en discursos conclusos, siendo más adecuado concebirlas como relatos abiertos a la investigación creativa, lo cual aplica también a la enseñanza del diseño. En palabras del autor:

Propongo que nos acerquemos a la obra de arte, no como a un texto cifrado que podemos llegar a desvelar, sino como a un condensado de experiencia generador de infinidad de interpretaciones, porque la esencia y el valor del arte no está en los artefactos mismos, sino en la actividad experiencial a través de la cual han sido creados y son percibidos o usados (Aguirre, s.f., p. 9).

Asimismo, las propuestas artísticas de los y las estudiantes se destacaron por la exploración técnica y morfológica. Se sintió como un espacio de búsqueda no solo a nivel conceptual, sino también en el trabajo manual con los materiales. La comprensión de los procedimientos de exploración de las artes textiles enriquecieron el proceso de diseño de vestuario que luego se llevó a cabo. Y es que la creación de vestuario está signada también por la “necesidad de hacer transposiciones de lenguajes”, como han señalado Valentina Bari y Pheonía Veloz (2021, p. 101). Se trata de un proceso en el que el pensar y el hacer se entrelazan, traspasando ideas y sensaciones a objetos concretos.

Desde una visión general, la actividad sirvió para abordar de manera más personal la materia, ya que supuso un estímulo que se amplió más allá de la actividad, logrando motivar a los alumnos para el desarrollo del proyecto de diseño posterior. De acuerdo con Aguirre (s.f.), entendemos que la experiencia estética que se desencadena con la práctica artística es un canal para mirarse adentro y, al mismo tiempo, para encontrarse con el otro y con el mundo. La producción artística se alimenta del deseo y la necesidad de crear (*poiesis*), llevado muchas veces a la “auto-poiesis”, en el sentido auto-producción, de hacerse a sí mismo:

Cada artista genera posibilidades expresivas y estéticas que conectan esa necesidad y deseo de crear con las condiciones del momento, las necesidades y voluntades históricas en las que crea, condicionantes incluso institucionales (religiosos, políticos, ideológicos, económicos, sociales...) que no impiden que la personalidad artística se ponga de manifiesto y que vaya registrándose a través del tiempo en su obra (Caiero, Callejón y Chacón, 2020, p. 772).

En conclusión, podemos afirmar que la invitación a incursionar en las artes textiles no solo propició el pensamiento crítico y creativo, sino que favoreció la expresión poética y auto-poética de los y las estudiantes, contribuyendo a generar un espacio más estimulante desde el cual encaminar el proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño de vestuario.

#### Referencias bibliográficas

- Aguirre, I. (s.f.). Hacia un imaginario para el futuro en educación artística. En *Congreso Internacional de Educación Artística y Visual*. Universidad de Navarra. Recuperado de <https://es.scribd.com/document/256401102/AGUIRRE-IMANOL-2006-Hacia-Un-Nuevo-Imaginario-Para-La-Educacion-Artistica>
- Bari, V. y Veloz, Ph. (2021). *Descubrir el vestuario en las artes espectaculares*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: EUDEBA.
- Baronian, M. A., & Rosello, M. (2008). Jacques Rancière and interdisciplinary. *Art & Research*, 2(1). Recuperado de <http://www.artandresearch.org.uk/v2n1/pdfs/jrinterview.pdf>
- Blasco, S. (enero, 2018). Las labores del texto y sus metáforas desde el tejido. En Veva Linaza y Rita Sixto (Ed.). *Investigación artística basada en la práctica: Jornadas LaSia*. Recuperado de <https://eprints.ucm.es/id/eprint/51230/>
- Caiero, M., Callejón, M.D. y Chacón, P. (2020). El diseño de métodos poéticos y autopoéticos en Educación Artística: articulando metodologías y metodografías. *Arte, individuo y sociedad*, 33 (3), pp. 769-790. Recuperado de <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/69263>
- Colina Tejada, A. y Chinchón Espino, L. (2012). El empleo del textil en el arte: aproximaciones a una taxonomía. *Espacio, tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea*, (24), pp. 179-194. Recuperado de <https://doi.org/10.5944/etfv.24.2012.10264>
- Danto, A. C. (2002). *La transfiguración del lugar común*. Barcelona: Ed. Paidós.
- Dubatti, J. (2003). *El teatro de grupos, compañías y otras formaciones*. Buenos Aires: Centro cultural de la cooperación
- Entwistle, J. (2002). *El cuerpo y la moda. Una visión sociológica*. Barcelona: Paidós.
- Fischer-Lichte, E. (2012). *Estética de lo performativo*. Madrid: Abada Editores.
- Larrea Príncipe, I. (2007). *El significado de la creación de tejidos en la obra de mujeres artistas*. (Tesis doctoral). Facultad de Bellas Artes, Universidad del País Vasco. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=76356>
- Méndez, L. (2003). *La antropología ante las artes plásticas*. Madrid: Ed. Siglo XXI.
- Mahler, M. (2018). *Poéticas en papel: Del soporte a la imagen, en torno al Salón Nacional: un cambio en la legitimación del papel como obra en el Arte Textil*. (Tesis de maestría). Facultad de Bellas Artes. Universidad de La Plata, Buenos Aires. Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/72822>
- Tapia, C. y Camezzana, D. (2014). “Los performers vestidos: Modos de pensar el arte acción desde la indumentaria”. En *I Jornadas de Estudios sobre Moda y Diseño, Prácticas del vestir, cultura y sociedad*. Buenos Aires, Argentina. Recuperado de <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=eventos&d=Jev10515>
- Viñao Manzanera, S. (2019). Del auge del arte textil a la investigación personal. *Arte y políticas de identidad*, nº 21, pp. 160-177. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7289778&orden=0&info=link>
- Yllades Nieto, M. E. (2015). *El textil: del mito del origen a la era multimedia*. (Tesis doctoral). Facultad de Bellas Artes. Universidad Politécnica de Valencia, Valencia. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=74184>

**Resumo:** Este ensaio aborda conteúdos e atividades relacionados com as artes têxteis no ensino do design de vestuário. O objetivo geral é compreender o valor da experiência estética no cenário educativo do design e, em particular, identificar o potencial do têxtil como forma de expressão poética dos alunos e alunas.

**Palavras-chave:** artes têxteis - vestuário - estética - ensino.

**Resumo:** Este ensaio aborda conteúdos e atividades relacionados com as artes têxteis no ensino do design de vestuário. O objetivo geral é compreender o valor da experiência estética no cenário educativo do design e, em particular, identificar o potencial do têxtil como forma de expressão poética dos alunos e alunas.

**Palavras-chave:** artes têxteis - vestuário - estética - ensino.

**(\*) Ana María Cubeiro:** Doctora en Artes (Universidad Nacional de Córdoba), Licenciada en Comunicación Audiovisual (Universidad Pompeu Fabra) y Grado Superior en Artes Escénicas, con especialidad en Escenografía (Escuela Superior de Arte Dramático - Institut del Teatre). Profesora regular de la Licenciatura en Diseño de Indumentaria y

Textil (Universidad Siglo 21). Participa y ha participado de proyectos de investigación relacionados con las artes escénicas y el diseño, especialmente orientado al estudio de la escenografía, los objetos y el vestuario. Ha participado como expositora en congresos de investigación en artes y diseño, con publicaciones en revistas académicas.