

La academia en función de enaltecer nuestra identidad. Experiencias prácticas desde la docencia en el ISDi.

Autores

Arq. Nisida Lidia Tejeda García, nisi@isdi.co.cu
Instituto Superior de Diseño (ISDi) Cuba

D.I. Yamara Arcia Serrano, yamaraac@isdi.co.cu
Instituto Superior de Diseño (ISDi) Cuba

RESUMEN

El proyecto expositivo “La Guayabera: Una prenda cubanísima” reunió a un grupo de estudiantes y profesores del Instituto Superior de Diseño (ISDi), diseñadores y artistas de la plástica, convocados por el Museo Casa de la Obra-Pía, con motivo de su 33 aniversario, con el objetivo de realizar una colección de prendas vestimentarias a partir de los elementos identitarios de la guayabera.

En el desarrollo del proyecto primo la motivación por el Diseño de Vestuario, teniendo como objetivos fundamentales: exaltar los valores de nuestra prenda nacional y acercar a las nuevas generaciones a esta pieza, sus características y su uso en el vestuario cubano actual.

El proyecto propone y reta, a jóvenes diseñadores y artistas a crear una novedosa línea de productos vestimentarios que respeten los conceptos de la guayabera como prenda identitaria y rescatarla, incorporándola a las estructuras actuales y así enaltecer nuestra cubanía.

Vinculando la docencia con la actividad práctica de diseño se organizó el proyecto de forma que los estudiantes matriculados en el Perfil de Vestuario, en las Asignaturas de Diseño, Tecnología y Modelaje, participaran activamente en el proceso de trabajo, involucrándose en cada detalle del proceso creativo y productivo, desde las primeras ideas hasta el producto final, pasando por selección de materiales, modelaje y prototipos.

En la ponencia se hace un recorrido por todo el proceso de trabajo, se hará un resumen de cada etapa del proceso de diseño y del resultado en cada una de ellas, mostrando el nivel de vinculación de los estudiantes y profesores dentro del equipo, con el objetivo de alcanzar las metas propuestas en el proyecto.

Se mostrará el resultado final con imágenes del desarrollo del proceso de trabajo y de la presentación de la colección en el desfile realizado en el Museo Casa de la Obra-Pía.

Como conclusión pudiéramos citar la importancia que tiene la vinculación de la docencia con trabajos prácticos y desarrollo de nuevos productos donde se involucren coherentemente todos los conocimientos impartidos con el objetivo de lograr una formación integral de las competencias del profesional de diseño de vestuario.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo comenzó a gestarse a partir de un proyecto surgido en la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana con el objetivo de crear una Colección de Guayaberas que sería expuesta en el Museo Casa de la Obra Pía, ubicado junto a la calle Mercaderes y por motivo de su 33 Aniversario. Esta casa es uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura doméstica de La Habana Vieja, fue una residencia aristocrática típica de La Habana, construida en el año 1648 y reconstruida en 1780. Actualmente es utilizada como casa-museo, y en ella se exhiben magníficas colecciones que muestran numerosas piezas de gran valor histórico y artístico. Además de su valor histórico, esta casa alberga uno de los proyectos sociales más prodigiosos de la ciudad.

Surge a partir de esta propuesta, el interés de vincular la docencia con este proyecto y establecer un convenio de trabajo entre el Instituto superior de Diseño y el Museo Casa de la Obra Pía, con el objetivo de realizar en la formación de pregrado como parte de un ejercicio docente un proyecto de diseño donde se diseñara una colección de guayaberas, estableciendo así vínculos de trabajo de los estudiantes con proyectos dentro del contexto nacional y de interés gubernamental y en este caso en función del rescate de la guayabera como renda nacional y representante de nuestra identidad.

El proyecto fue realizado por estudiantes de cuarto año de la Facultad de Industrial del ISDi y que cursaban el perfil terminal de Vestuario, formando parte de un equipo mayor de trabajo integrado por diseñadores, artesanos y artistas de la plástica.

El proyecto se encuentra dirigido a rescatar nuestros valores patrimoniales, direccionándose a fortalecer y elevar el acervo cultural nacional, no solo por constituir la guayabera una prenda típica nacional sino porque el concepto se apropia de los rasgos distintivos del arte abstracto cubano desarrollado en la década del 50, para desarrollar guayaberas con elevada estética y usabilidad, que sean producidas semi artesanalmente.

Se hizo uso de una combinación de métodos propios dentro de la actividad de diseño y la disciplina de la moda con el propósito de fortalecer los conocimientos y habilidades de los estudiantes participantes. Empleando textiles disponibles in situ, el equipo de estudiantes del Instituto de Diseño Industrial desarrolló una colección dirigida a resolver algunas de las necesidades estilísticas, estéticas y funcionales de la prenda vestimentaria a diseñar respetando los rasgos que la caracterizan como prenda nacional y ubicándola en nuestro contexto actual.

Es bueno señalar la importancia que tiene la vinculación de la docencia con trabajos prácticos y el desarrollo de nuevos productos y nuevas colecciones, donde se involucren coherentemente todos los conocimientos impartidos con el objetivo de lograr una formación integral de las competencias del profesional de diseño de industrial y en específico del perfil de vestuario.

DESARROLLO

Como todo proceso para desarrollar nuevos productos conto con tres etapas fundamentales:

1ra Etapa.

En la etapa de necesidad el equipo de trabajo se dedicó fundamentalmente a investigar y analizar aquellos elementos que tuvieran una relación directa o indirecta con el producto y la colección a desarrollar.

Se analizó el encargo realizado por el cliente, con el objetivo de conocer y validar la necesidad, se caracterizó al Museo Casa de la Obra Pía.

Se definió su necesidad y no por ultimo de menor importancia se realizó un análisis de las características de la guayabera como prenda vestimentaria, su historia, origen y características fundamentales a través de su desarrollo en la historia.

La guayabera es una prenda que se emplea para cubrir la parte superior del cuerpo, es una indumentaria fresca, elegante y típica de países tropicales, como Cuba. Ha evolucionado a lo largo del tiempo, aunque aún conserva rasgos formales específicos de su estructura tradicional, como las mangas (ya sean cortas o largas), las alforzas verticales y los bolsillos; que han permitido su identificación a pesar de sus transformaciones. En su mayoría se fabrican en tejidos de algodón, lino, seda o también en telas sintéticas, que son las menos adecuadas para los climas tropicales.

Con el transcurso de las épocas se apreciaron diversas variaciones, no solamente en su nombre, sino también en su estilo. Prácticamente todas las versiones coinciden en que el origen de la prenda es de la Cuba española.

Se analizó la guayabera como prenda vestimentaria y se definieron las características de su estructura y sus partes componentes, así como los elementos que a través de la historia le han dado su continuidad y protagonismo como prenda tradicional cubana.

Los elementos fundamentales que caracterizan la estructura de la guayabera como prenda vestimentaria son los siguientes:

Para la continuidad del trabajo y como estrategia imprescindible se analizaron los tres principios de diseño y su comportamiento para este proyecto.

- Humanismo.
- Economía.
- Sustentabilidad.
- Humanismo.

Los diseños se concebirán e implementarán con el objetivo de exhibirlos en el Museo Casa de la Obra Pía.

La colección tendrá como característica rescatar nuestra cultura y tradición, en la conexión de las guayaberas, como prendas típicas de Cuba; con algunas manifestaciones de arte nacional, como el abstraccionismo de la década del 50.

Además, sus diseños estarán encaminados hacia gustos específicos de unos de los sectores más influyentes de la población, la juventud, buscando crear una imagen e identidad nacional de nuestros tiempos.

Economía.

El proyecto debe estar acorde con las actuales posibilidades económicas de nuestro país, su ideología de ahorro de recursos (humanos y materiales), y su alcance tanto en el mercado estatal, como no estatal. También ha de corresponderse con el estado de la industria; incluyendo las de producción semi artesanal. Además, resulta de suma importancia la sustitución de importaciones.

Sustentabilidad.

En la etapa de implementación de los diseños, desde la confección de prototipos, hasta la realización final, se debe sostener la premisa de compromiso con el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de aspectos como: una correcta selección de materiales que potencien su uso; durabilidad de las prendas extendiendo su tiempo útil; reutilización y máximo aprovechamiento de los materiales.

Se validó la necesidad y se definieron como prioridad los siguientes aspectos:

- Complementar la imagen del usuario meta.
- Conservar rasgos distintivos de la guayabera tradicional, indispensables para su identificación.
- Poseer las características de las manifestaciones de arte abstracto seleccionadas.
- Responder a los gustos particulares de los usuarios metas.
- Conseguir que el público cubano y extranjero se identifiquen con su uso.
- Complementar la estética del lugar donde serán expuestos.

La necesidad quedó enunciada de la siguiente manera:

Debido a las características especiales del clima tropical cubano, y la situación actual del mercado nacional, se ha percibido la necesidad de crear una colección de guayaberas; que, tenga en cuenta el gran mestizaje cultural actual y tenga como objetivo el rescate de nuestros valores tradicionales e identitarios. Estas prendas han de ser atractivas visualmente, cómodas y duraderas; permitiendo su óptimo uso, aún en toda época del año.

2da Etapa.

Como primer aspecto dentro de esta etapa se analizó el problema al cual se enfrentaba el proyecto y por tanto se decidieron tres aspectos fundamentales para comenzar a investigar:

- 1.El usuario directo del proyecto.
- 2.El producto a diseñar: la guayabera.
- 3.El arte abstracto de la década del 50: sus características y rasgos esenciales.

El problema quedo enunciado de la siguiente manera:

Diseño de colección de guayaberas inspiradas en el arte abstracto de la década del 50 en Cuba, para el Museo Casa de la Obra Pía, con motivo de la exposición por su 33 aniversario.

Factor Uso

- Tendrá como usuario meta a muchachas jóvenes cubanas, entre los 18 y 24 años de edad, que manifieste una marcada inclinación hacia el arte y la tradición cubana.
- Este público gusta de la diversión, el desafío, sentirse atractivo y superarse. Además, son seguidoras de la moda en potencia.
- Las acciones de uso que se realizan con más frecuencia son visualizar y asir.
- La acción de uso de mayor intensidad es higienizar.

Factor Función

- La guayabera ha de cubrir y proteger el cuerpo del usuario que la porta, de las más ínfimas peculiaridades climáticas (polvo, temperatura, lloviznas pasajeras...)
- Se facilitará su incorporación al cuerpo por medio de las cualidades del material y las formas de cierre
- El ajuste e incorporación al cuerpo será posible gracias a la morfología, materiales y terminación.
- Las características físicas del material y textura, permitirán brindar confortabilidad, transpiración, higienización, adecuación al clima y al contexto.
- Permitirá portar objetos o accesorios, a través de cavidades en la estructura.
- Aludirá a rasgos representativos del arte abstracto en el 1950.

Factor Contexto

El clima de Cuba es cálido tropical estacionalmente húmedo. Los valores medios anuales van desde los 24 °C hasta 34 °C.

La Habana Vieja se caracteriza por sus grandes olas de calor, debido a la gran aglomeración de personas que se mueven por sus calles, especialmente en temporada alta de turistas. Debido a la naturaleza cosmopolita de sus habitantes a través de la historia, es el reflejo de una mezcla de estilos arquitectónicos y el testimonio de diferentes épocas.

El municipio de la Habana Vieja es una de las zonas que reciben mayor cantidad de turistas de la capital debido al contraste tan llamativo que existe entre la nueva y vieja Habana, donde el visitante, es transportado en el tiempo. Cuenta con un gran número de actividades socio-culturales, áreas de venta y exposiciones de artesanía.

El Museo Casa de la Obra Pía, es visitado por un gran número de personas que acuden a observar las exposiciones, conferencias, pasarelas, entre otros eventos que desarrollan con un interés cultural y patrimonial.

Factor Mercado

- Las guayaberas tradicionales cubren la parte superior del cuerpo; pueden tener mangas cortas o largas, adornadas con alforzas verticales, con 4 bolsillos en el frente, canesú en frente y espalda.

-Los similares enfatizan en el sector femenino, como uno de los públicos más interesados en la apariencia y la adquisición de ropa.

-Los diseños son transformados, depurando la estructura tradicional, en una búsqueda de síntesis formal y un mayor interés visual.

-Poseen líneas verticales muy marcadas en los frentes y la espalda.

-Predominio de color blanco y tonos apastelados desde beige hasta azul, aunque también tonos naturales, crudos y oscuros.

-Los diseños femeninos incluyen soportes como camisas, blusas, vestidos y conjuntos de blusas con zayas – shorts – pantalones.

-En los diseños femeninos pueden hombros o parte de la espalda quedar al descubierto.

-Las empresas productoras y comercializadoras de la Habana son: Empresa de Confecciones Encanto, CONTEX, Hermandad de Bordadoras y Tejedoras de Belén, Gremio de los artesanos, y Empresa Quitrín.

-Los lugares de La Habana donde se venden guayaberas son: Ferias de Artesanías, Palacio de Artesanía, Mercado de los artesanos, Tienda La Guayabera, hoteles, El Quitrín, Tienda Blasser y Taller de Emiliano Nelson.

□ Factor Tecnológico

-Los pasos para la confección de guayaberas son: realizar los patrones según diseño, marcar patrones sobre tejido, cortar, confeccionar alforzas, preparar piezas para ensamblar, armar mediante costuras, hacer ojales, poner botones y planchar.

-Las máquinas empleadas en la confección de guayaberas son: de hacer costura plana, festón, zigzag, alforzas y bordado.

-Las herramientas que se pueden emplear en su confección son: plantillas de curvas y escuadra, ruleta de marcar, alfileres, tijeras de sastre, cuchilla o cúter circular, cinta métrica, regla, escuadras, jaboncillo de marcar, tijeritas o cortadores de hilo, entre otras.

-Los tejidos y la morfología empleados en la confección de guayaberas deben permitir que la pieza sea fresca, razón por la cual las más pertinentes son las fibras de algodón, seda y lino debido a sus propiedades; aunque también se pudieran utilizar fibras sintéticas, como elemento contemporáneo.

-La serigrafía es una técnica de impresión que puede colaborar con la estética final de la pieza.

A partir del análisis de los factores se definieron los requisitos de diseño.

Uso:

-Adecuarse a los gustos y preferencias de las chicas jóvenes que oscilan entre los 18 y 24 años.

Función:

-Cubrir y proteger el cuerpo debido a estructuras que lo garanticen.

-Facilitar la incorporación al cuerpo gracias a las cualidades del material y las formas de cierre.

-Permitir confortabilidad, transpiración, higienización, adecuación al clima y al contexto; por medio de las características físicas del material y textura.

-Ajustar e incorporar al cuerpo gracias a la morfología, materiales y terminación.

-Portar accesorios debido a la incorporación de bolsillos en su estructura.

-Evitar roturas y desarrollar movimientos corporales según el material, costuras realizadas y forma de unión.

-Emplear recursos visuales que posibiliten connotar las características del arte abstracto.

Contexto:

-Los materiales empleados en su confección deben adecuarse a las condiciones físicas y ambientales del Museo Casa de la Obra Pía.

-Permitir la observación de prototipo en exposiciones, por medio de una correcta iluminación.

Mercado:

-Adecuar el producto a las tendencias existentes en el mercado nacional, por medio de estructuras, colores, texturas, materiales y forma.

-Vender y comercializar los prototipos en el mercado nacional por medio de precios, marcas y tendencias.

-Transformar la pieza es posible por medio de sustituir cuello clásico por cuello chino o

Variación de los largos de las mangas.

-Permitir la observación de prototipo en exposiciones, por medio de una correcta iluminación.

Tecnología:

-Respetar el orden de operaciones durante la confección de guayaberas para alcanzar una correcta realización del prototipo.

-Lograr la simplicidad de la confección mediante soluciones de unión y montaje de piezas.

-Adecuarse a las maquinas- herramientas disponibles en el lugar de realización de los prototipos.

-Corresponder los procesos productivos con tejidos naturales y sintéticos.

En el concepto de diseño se definió como estrategia:

Apropiación de los rasgos distintivos del arte abstracto desarrollado en Cuba en la década del 50 por artistas de la plástica, para desarrollar guayaberas con elevada estética y usabilidad, que sean producidos industrial y semi artesanalmente.

El Arte Abstracto remite a lo más esencial del arte, reducido a sus aspectos cromáticos, formales y estructurales. La abstracción acentúa las formas, abstrayéndolas, alejándolas de la imitación o reproducción fiel o verosímil de lo natural (mimesis); rechaza cualquier forma de copia de cualquier modelo exterior a la conciencia del artista.

RASGOS DISTINTIVOS	IMPLEMENTACIÓN	MÉTODO	TECNOLOGÍA
Predominio de formas geométricas	Formas o cortes de las piezas que la componen: bolsillos, canesú, picos, mangas, cuello, vistas, botones, alforzas. Y otros elementos decorativos.	Adiciones, sustracciones, estampados, bordados, deshilados, corte de piezas. Enfatizar la verticalidad.	Industrial (máquinas de bordar, costura plana), semi – artesanal (tejido a crochet, deshilado manual); serigrafía.
Texturas visual y tacto - visual	Elementos decorativos de la guayabera (alforza); zonas a enfatizar o diferenciar en la prenda (bolsillos, cuello, mangas, aberturas); empleo de diferentes materiales	bordados, tejidos, deshilados, estampados,	industrial (máquinas de bordar, máquina de candelillar), semi – artesanal (tejido a crochet, deshilado manual); serigrafía.
Empleo de recursos y efectos visuales, leyes perceptuales y morfológicas.	Combinación de colores en las piezas y materiales; superposición de piezas de colores.	bordados; parcheados; orden de confección; diferenciación de materiales.	industrial (máquinas de costura plana, de bordar, entre otras), semi-artesanal (serigrafía, costuras manuales, tejidos)
Forma como elemento volumétrico	adiciones y sustracciones de elementos	parchado, tejidos, costuras de elementos elaborados anteriormente, deshilados.	industrial (máquinas de bordar, de costura plana, de poner presillas, ojete, broches); semi-artesanal (costuras manuales y operaciones de adición manuales)
Sensación de ritmo, movimiento, profundidad, tridimensión, entre otros:	trabajo con los recursos visuales y tacto – visuales	los correspondientes con el manejo de estos recursos	los correspondientes con el manejo de estos recursos

Como premisa conceptual se define:

-Empleo de atributos y rasgos formales de la obra de Lolo Soldevilla y otros de sus contemporáneos del grupo de Los Diez Concretos (1958-1961).

- La selección se fundamenta a partir de la coherencia y unidad de las obras dentro de este grupo, pues responden a pautas muy específicas y que aportan un interés visual que puede extrapolarse a la prenda vestimentaria.

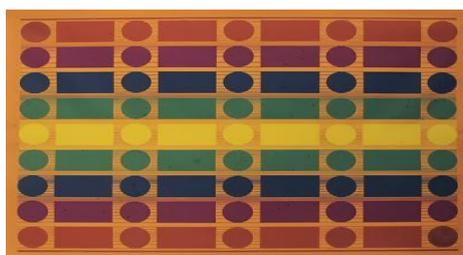
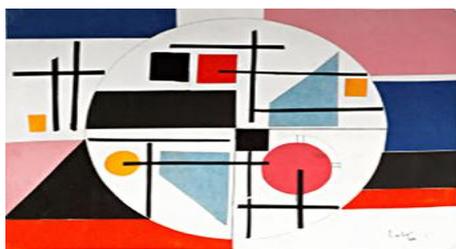
Se definió como alternativa conceptual:

1. La estructura vestimentaria responderá, estética y estructuralmente, a la obra seleccionada dentro del grupo de los pintores abstractos analizados como representativos de esta corriente artística.

Se fundamenta esta selección a partir de que favorece el empleo de recursos formales y estéticos presentes en las obras, que favorecen el uso de diferentes líneas de trabajo, experimental con formas geométricas, planos de color, texturas, el trabajo con las líneas, entre otros recursos.

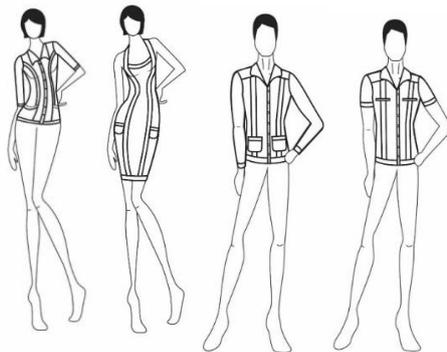
Se seleccionaron dos pintores pertenecientes al grupo de Los Diez Pintores Concretos que se desarrolló entre 1958 y 1962, se utilizó la obra de Lolo Soldevilla y José María Mijares.

Las obras seleccionadas fueron:

Experimentación y selección de los recursos formales a utilizar.

Color.

Ejemplos de soluciones de diseño. Proyecto definitivo.

Se desarrolló experimentación con los materiales, con las diferentes tecnologías y alternativas con labores manuales. Se confeccionaron los prototipos que serían expuestos en la sala del

Museo casa de la Obra Pía conjuntamente con el trabajo realizado por el resto de los integrantes del equipo de diseñadores y artísticas y que conformarían la muestra y se presentaría como colección en un desfile que se realizaría en el patio interior de la hermosa Casa de La Obra Pía.

El proceso de trabajo fue fluido y organizado, los materiales utilizados en la elaboración de los prototipos fueron comprados por el instituto Superior de Diseño como apoyo al desarrollo del proyecto y a garantizar la docencia y la formación integral de los estudiantes, así como el desarrollo de sus habilidades prácticas y a la formación de sus competencias como profesionales del diseño.

CONCLUSIONES

Como conclusión podemos citar tres aspectos s fundamentales:

1. El proyecto ha cumplido con las expectativas y objetivos definidos, el resultado del trabajo fue presentado en el Museo Casa de la Obra Pía y forma parte de su muestra expositora, revitalizando el uso de la guayabera como prenda vestimentaria del cubano joven con nuevas estructuras respetando sus rasgos fundamentales.
2. Es una experiencia práctica, renovadora e integradora, que permite vincularse a temas de actualidad y de interés nacional, que permiten proyectos docentes que garanticen la continuidad de nuestras tradiciones y cultura.
3. Insertado en la docencia cumple con los objetivos instructivos y educativos declarados en los programas de las asignaturas donde se desarrolla.

La realización de este tipo de proyectos dentro del Instituto como parte de ejercicios docentes dentro de las asignaturas de la disciplina de Diseño demuestra que es imprescindible para un diseñador tener las habilidades necesarias en la elaboración de moldes, así como de las soluciones tecnológicas idóneas para la producción de los productos diseñados.

El trabajo en equipos crea en los estudiantes hábitos de comportamiento y disciplina de trabajo, el estudiante aprende a escuchar las experiencias y opiniones de otros integrantes y de profesores y técnicos, lo que les permite mejorar sus ideas y con este estilo de trabajo se fomenta el respeto y la capacidad de insertarse en los diferentes equipos y dentro de los talleres de producción.

BIBLIOGRAFÍA

Leavy, Patricia. Method Mets Art: Arts-Based Research Practice. New York: The Guilford. 2009.

Black, Sandy. "Interrogating Fashion: Practice Process and Presentation: New Paradigms for Fashion Design in the 21st Century". Designing for the 21st Century: Interdisciplinary Questions and Insights. Hamshire: Gower, 2007.

Llanes, Silvia. Compendio de conferencia de Taller de Historia de la Imagen del Hombre. Abstracción. Concretismo. Historia de la Guayabera. Curso 2016-17. ISDi. La Habana. Cuba.

Rivero Torres, Karen. Nuevos proyectos de Guayaberas para la Empresa Encanto. Curso 2011-12. ISDi. La Habana. Cuba.