

SEMANA HILVANA

Primeras puntadas

Mujeres cosiendo el futuro

DEL 7 AL 12 DE
MARZO DE 2023

CC MANUEL VÁZQUEZ GUARDIOLA
BARRIO OLIVER

CEIP Ramiro Soláns

Diseñando para Hilvana

José Chávez

Cecilia Casas

Marco Tomás

Alberto Franco

(ESDA)

Todo el diseño es social

Hace seis intensos años iniciamos una colaboración que nos ha llevado a tomar conciencia del importante papel que podemos jugar desde la Escuela Superior de Diseño de Aragón en nuestra ciudad y comunidad autónoma: ser agentes del cambio social positivo. Realizamos proyectos con ONG e instituciones que tienen un impacto duradero que podemos observar. Nuestro trabajo con Hilvana es uno de los primeros y de más duración, en este tiempo hemos pasado de proveedores de servicios de diseño, a ser parte integral de la coordinación de Hilvana y de su estrategia. Con proyectos así estamos haciendo la enseñanza más práctica y aplicada, mejoramos nuestra organización interna, ampliamos nuestra red institucional e impulsamos la investigación con una visión más amplia de la sostenibilidad.

El proyecto de Aprendizaje Servicio Diseñando para Hilvana (Premio Nacional ApS 2020 en Equidad de género) surgió de necesidades docentes concretas, de un esfuerzo por innovar a nivel local, y de abrirnos a lo inesperado.

Limitaciones de ESDA:

Como muchos otros centros públicos de enseñanzas artísticas superiores carecemos de recursos para llevar los procesos de enseñanza más allá de la metodología de caso que tradicionalmente se emplea en la enseñanza del diseño. La realización efectiva de proyectos resulta mucho más rica en aprendizajes y permite enfoques cooperativos profundos, pero suele quedar fuera del estándar de colaboración con empresas debido

← Fig. 1: Cartel Semana Hilvana. Autor Jordi Puertas

principalmente a los riesgos económicos y los plazos (fuera del ritmo académico), las trabas burocráticas (como la falta de entidad para contratar o firmar convenios en nuestro caso) y la falta de investigación, por no hablar del alto porcentaje de profesorado temporal (que dificulta asumir proyectos de larga duración).

Oportunidad:

Con estas limitaciones, solemos aceptar encargos que no entren en competencia con las empresas de diseño del entorno, para hacer proyectos reales.

En 2018, intentando replicar el Design Hub que el profesor Kamal Gohil puso en marcha en la Universidad de Plymouth y expuso en las novenas Jornadas de Diseño Proyecta, en nuestra Escuela iniciamos una asignatura optativa interdisciplinar. Como asignatura, el ESDA Design Hub aceptaría proyectos externos a elección de las estudiantes, a cambio se esperaba algún retorno no monetario para ellas. Tuvimos la suerte de recibir el encargo por parte de Ayuda en Acción de diseñar un logo para un grupo de costura de madres de niños y niñas escolarizados en el CEIP Ramiro Soláns, en uno de los barrios más empobrecidos de Zaragoza. La asignatura no duró más que ese curso y el único retorno fue la alegría de conocer a estas mujeres luchadoras y trabajadoras, pero estudiantes y profesorado nos implicamos felizmente durante todo un semestre, y las tres instituciones se conocieron.

La historia de este grupo de mujeres nos conmovió: el CEIP Ramiro Soláns en los años dos mil, arrastraba cifras de abandono, conflictividad y fracaso escolar del noventa por ciento y más, con graves problemas de convivencia cada semana. El profesorado elaboró un plan de convivencia cuya estrategia consistía en vincular a las familias con el centro, para ello abrió a las mujeres un espacio en el que encontrarse (el cuarto de limpieza). Pronto decidieron que además querían coser para casa, así que el colegio contrató una profesora. Poco a poco, fue llegando población migrante y el colegio y el taller, que inicialmente sólo contaban con familias de etnia gitana,

crecieron con familias y mamás árabes. Ese espacio sirve desde entonces para que puedan hablar, tejer redes de relación y formar como dicen ellas mismas, una familia.

En 2013 y 14 Ayuda en Acción (AeA) ofrece algunas ayudas de comedor y material escolar, pero en 2015, Isabel Neila, su coordinadora, formula un proyecto ambicioso que pasa de lo asistencial a la intervención: Hilvanando Culturas, Confeccionando el Futuro, por el que el taller se convierte además en un lugar desde el que luchar contra la pobreza infantil y su transmisión intergeneracional, empoderando a la mujer, convirtiéndose en un proyecto de emprendimiento textil.

→ Fig. 2: Taller Maillen Raimondi. Autor Pablo Martínez

AeA invita a la Fundación San Ezequiel Moreno a generar una metodología de capacitación profesional, y le encarga generar recursos, vender sus productos. También invita a Elena Bernia del Centro Aragonés de Diseño Industrial a que realice algún taller sobre diseño y prototipado para que estas mujeres decidan qué productos realizar y vender. De aquél taller evidentemente surgió la necesidad de “un logo”, una marca para comercializarlos, que es el encargo que recogimos en la ESDA Design Hub.

Como suele ocurrir el encargo inicial era un pequeño “dromedario diseñado por un comité”, la expresión naif de un deseo: volar desde casa. A su diseño difuso, nosotros añadimos un proceso experto del que surgió el nombre Hilvana, que fue muy bien acogido. “Es el nombre de una mujer, trabajadora” según dice Mari Carmen, una veterana “madre de tres hijos y abuela de 18 nietos” del taller de costura. Con ese nombre diseñamos una marca y desde la asignatura de Sostenibilidad y Slow Design una propuesta de uso.

← Fig. 3: Pieza cedida de Sandra Esseme, con estampados resultado de talleres colaborativos

Crecimiento, conciencia y formalización:

El año 2019 todo “se fue de madre”, valga la expresión: la ESDA se incluye en la organización y producción de la segunda Aragon Fashion Week. Y Alberto Franco, que coordinaba esta participación pero también daba clase con José Chávez en Design Hub, propone que Hilvana confeccione prendas para una de las pasarelas, la de jóvenes diseñadores. Para dotar de un contenido formativo a esta participación, generamos talleres conjuntos con estudiantes de gráfico para diseñar patrones de estampación con los que producir más de doscientos metros de diversas telas. Los talleres son compartidos con las mujeres de Hilvana: ilustración,

estampación y rapport. Cada diseñador después, cederá un diseño original de su firma para que se comercialice con la marca Hilvana, e impartirá un taller para que aprendan a confeccionarlo y dejará un manual. La ESDA asume los gastos junto a Ayuda en Acción y su patrocinador Benefit.

Además como parte de una investigación sobre la posibilidad de representar a estas mujeres, Rebeca Bazán y Jesús Abarquero graban un documental que explica el proyecto desde la voz de sus protagonistas, y se exhibe en la AFW '19.

A partir de aquí el proyecto crece, le damos un nombre (Diseñando para Hilvana) y los diversos esfuerzos por formularlo para pedir subvenciones y ayudas, acaban generando una conciencia clara de la importancia y la complejidad que encierra. Para dar solidez a esta colaboración se registra la marca y se firman acuerdos entre las partes FSEM, AeA, CEIP y ESDA.

Hoy día AeA ya no está en él, cambió su política de acción en España. Pero esto ha significado una oportunidad: involucrarnos como entidad clave en la estrategia del proyecto Hilvana. La FSEM ha asumido el coste de la profesora y junto al resto de entidades coordina la parte más importante, la de la intervención social y las acciones profesionalizantes. El PIBO se ha involucrado con recursos para diseño, comunicación y provee de encargos al taller de costura, poniendo en relación el tejido comercial y social del barrio con Hilvana. Actualmente el colegio, el PIBO, la FSEM y ESDA forman un grupo técnico que orienta y apoya el conjunto del taller y la marca. Hemos pasado de proveedores, a parte involucrada totalmente.

¿Cómo trabajamos en la ESDA?

A partir de ejercicios de clase (principalmente con procesos participativos) que el profesorado que lo desea introduce en su guía docente, cada semestre se cubren las necesidades previstas para ese período. Así fuimos desarrollando el nombre, la identidad visual

básica, estampados para producir textiles, mobiliario, elementos promocionales (audiovisual, fotografía, carteles, etiquetas y bolsas) y eventos como la AFW 2019, “Goya. Con la música a otra parte” o recientemente la Semana Hilvana con la exposición Primeras puntadas. Hemos producido diseños multifuncionales y producciones ajustadas para reducir el consumo de materias primas e impactos medioambientales.

Nuestro objetivo es relacionar Hilvana y sus mujeres con los circuitos de venta de moda locales en los cuales su producto tiene un mayor valor, vinculándolas con diseñadores jóvenes de moda, y formándolas en la gestión con diseño de su producción artesanal.

La reflexión de Marco Tomás nos ha llevado a utilizar las tres esferas de la sostenibilidad clásicas (Brundtland, 1987), desglosadas en las seis de Ivanka y Akama (Ivanka, Akama, 2015) para visibilizar algunos aspectos de la sociabilización.

La producción artesanal repercute positivamente en las esferas tecnológica, espiritual, política y ambiental para las mujeres que integran Hilvana, los estudiantes y la ESDA. En la esfera económica el diseño permite elevar el valor añadido de los productos de Hilvana e introducirlos en el circuito de comercialización local de moda, aumentando los ingresos que obtienen las mujeres. La colaboración de jóvenes diseñadores que cedieron modelos para su producción y venta (AFW 2019), con manuales y talleres de confección, es clave para este salto cualitativo. En cuanto a la esfera social, Diseñando para Hilvana aumenta el bienestar comunitario al apoyar acciones de las familias y su comunidad para mejorar su calidad de vida. El naming y la identidad visual generan mayor cohesión y sentido de pertenencia, dotando de credibilidad al proyecto, elevando expectativas y favoreciendo la movilidad social. Compartir y conocer el proceso de diseño mejora la empleabilidad de este colectivo de mujeres. Eventos como la AFW’19 o la Semana Hilvana con la exposición Primeras Puntadas, realizadas con los estudiantes ESDA sirven de puente

entre clases sociales y barrios de la ciudad. Además tanto estudiantes como integrantes del taller de costura y el colegio, ven su identidad reconocida y se sienten parte de una comunidad que se involucra en su prosperidad.

→ Fig. 2: Estudiantes de Diseño de Producto en el taller de costura. Diseño de mobiliario modular y de licencia abierta

Repercusión en la ESDA

En estos cinco años, con la pandemia por la covid-19 por medio, la Escuela ha reconocido que Diseñando para Hilvana aporta recursos para producir diseño que proceden de patrocinadores externos a través de las ONG con las que colaboramos. La profesora Cecilia Casas ha desarrollado un gran esfuerzo para desarrollar otros proyectos de diseño social, y ha impulsado su comunicación en la Universidad de Zaragoza (apertura del curso académico 2020 del Máster de políticas públicas de la Facultad de Economía). También ha logrado la inclusión en tiempo récord de ESDA en la DESIS Network for Social Innovation and Sustainability, con Hilvana como ejemplo clave. Su labor en relación con Universidad de las Artes de Londres ha dado lugar a los ESDA Social Design Days, que han atraído a Adam Thorpe, Francesco Mazzarella y Teresa Franqueira a nuestra Escuela en 2022, y a Ezio Mancini y Nikos Souleles este 2023.

Oportunidades del ApS para la enseñanza superior:

Aplicando el “diseño experto” (Manzini, 2015) para la innovación social, ESDA ha iniciado un proceso de cambio para ampliar su definición del diseño [del producto, a las políticas (Thorpe)] repensando la organización, la formación que imparte, investigando y participando en redes internacionales.

En este tiempo aproximadamente 400 estudiantes han tenido contacto con Hilvana. Treinta y dos asignaturas han realizado actividades de sensibilización y de servicio. La Escuela ha accedido a unos diecisiete mil euros de producción aportados por entidades externas, con lo que no ha tenido que facturar ni pagar, pero ha gestionado la producción de diseño y la realización de eventos de carácter educativo con amplia difusión.

Creemos que la alianza entre entidades del ámbito social e instituciones públicas tienen mucho interés para los centros que como el nuestro no gozan de autonomía y van justos de recursos. El ApS aporta a la enseñanza conciencia social, y se enriquece con las capacidades del diseño.

Desde nuestra perspectiva resulta básico contar con un buen proyecto de tipo social, que tenga profundidad suficiente para marcar objetivos vivenciales conmovedores y ponerlos en el centro de otros objetivos prácticos, en una formulación sólida.

Nos parece muy importante comprometerse con lo que hay en el contexto en que esté nuestro centro, introduciendo innovación social de manera significativa, jugando con “lo que hay”.

Es importante además hacerlo en el largo plazo, generando acciones que visibilicen la tarea de vez en cuando. Lo más importante en cualquier caso es verle sentido al trabajo de ApS en la enseñanza superior para la formación de nuestro alumnado y alinear sus valores con la igualdad social y de oportunidades que persigue la enseñanza pública.

↑ Fig. 5: Sesión foto Hilvana y ESDA con la profesora Cecilia Casas. Autora Ana Puchol