

El arte de reutilizar la ropa: **Antología y experiencia de aplicación en un contexto** **escolar.**

Memoria para optar al título de Profesor de Artes Visuales

Nombre: Karina Andrea Arratia Verdugo
Profesor Guía: Miguel Alberto Zamorano Sanhueza

Santiago, 2023

UMCE
el poder transformador de la educación

El arte de reutilizar la ropa: **Antología y experiencia de aplicación en un contexto** **escolar.**

Memoria para optar al título de Profesor de Artes Visuales

Nombre: Karina Andrea Arratia Verdugo
Profesor Guía: Miguel Alberto Zamorano Sanhueza

Santiago, 2023

Autorizado para

Sibumce Digital

Santiago, 2023

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago
Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl
Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

A todas las mujeres de mi vida,
maestras, compañeras, amigas y familia.
Precursoras del caos y la sostenibilidad,
las mejores hiladoras de saberes.

Agradecimientos

Esta memoria requirió un gran esfuerzo mental, mucha paciencia y dedicación, sin embargo, no hubiese sido posible sin el apoyo y dedicación de grandes personas quienes, de forma desinteresada, me brindaron tranquilidad y mucho soporte en los mayores momentos de tensión y angustia, les doy las gracias.

Agradezco a mi amada madre, por ser mi gran compañera de vida. Mujer cariñosa, empática y valiente, quien ha sido lo que he necesitado a lo largo de la vida. Siempre comprometida con mi aprendizaje y esta vez no fue la excepción.

A Lorna, por acompañar activamente mi salud y brindarme los mejores consejos para disipar la angustia. Compartiendo sus conocimientos de homeopatía y ayudándome a ser consciente.

A mi abuelo, gran labrador de la vida. Mi fuente de inspiración en la realización del oficio y la reparación como herramienta. Quien se convirtió en un cultivador de papas, tornillos y conocimiento; mi viejo sabio que sobrevivió y vivió gracias a su profesión.

Mis amigas y amigos queridos, a quienes he tenido el gusto y privilegio de conocer. Personas entrañables y sabias que siempre me motivan a mejorar. Les agradezco el enorme cariño, conexión y respeto.

A mi pareja, por todo su amor y comprensión. Gran compañero de vida, quien me insta a ser auténtica en cada aspecto, perseguir con fuerza todas mis metas y a disfrutar de todas mis pasiones en la vida.

A Camila por orientarme, reforzando lo bueno, en mis momentos más álgidos, en donde necesité sobrellevarlo todo.

Finalmente, agradezco a todas y todos los docentes que me han inspirado en mi formación educativa. Fueron grandes motores de expansión e inspiración. Ximena Echeverría, mi maestra de toda la vida, excelente guía y principal responsable de mi interés por las artes y la pedagogía. A Julio Meyer por creer en mí, por darme la oportunidad de experimentar la enseñanza y prestar siempre su apoyo incondicional, desinteresadamente. Jorge Moraga, causante involuntario de mi acercamiento al arte textil y a los talleres. A mis profesores de creación, que han apostado por mí hasta el último momento, Víctor Hugo López y Miguel Zamorano. Por último, a todas y todos los maestros que propiciaron mi deleite por la restauración y la confección, talleristas de los que sigo aprendiendo, Marcela, Maggi y Juan Carlos.

Les estoy eternamente agradecida.

Resumen

Este proyecto investiga la relación entre la reutilización de la ropa y las artes visuales como medio para generar conciencia ambiental y promover la moda sostenible. Se explora el contexto histórico y cultural de la ropa, la pregunta de si la moda puede considerarse arte y la relación que esta tiene con la reutilización. Además, se analiza brevemente, el estado del arte de algunas industrias textiles a nivel global y en Chile, con un enfoque en el impacto ambiental y la precarización asociada al fast fashion. El texto aborda la industrialización textil desde una perspectiva sustentable, considerando la moda sostenible como una alternativa viable. La investigación se complementa con un análisis de obras específicas que utilizan ropa reciclada en las artes visuales, explorando técnicas y estilos artísticos relacionados. Se reflexiona sobre la sostenibilidad y la responsabilidad social, así como las posibles contribuciones de las artes visuales a la conciencia ambiental, acompañado de un estudio de caso para un curso (formato taller) de estudiantes entre 14 y 18 años, en donde pudieron experimentar con tres técnicas artísticas de reutilización y reparación textil.

Abstract

This project investigates the relationship between the reuse of clothing and the visual arts to generate environmental awareness and promote sustainable fashion. It explores the historical and cultural context of clothing, the question of whether fashion can be considered art and the relationship it has with reuse. In addition, the state of the art of some textile industries globally and in Chile is briefly analyzed, with a focus on the environmental impact and precariousness associated with fast fashion. The text approaches textile industrialization from a sustainable perspective, considering sustainable fashion as a viable alternative. The research is complemented by an analysis of specific works using recycled clothing in the visual arts, exploring related art techniques and styles. It reflects on sustainability and social responsibility, as well as the possible contributions of the visual arts to environmental awareness, accompanied by a case study for a course of students between 14 and 18 years, where they could experiment with three artistic techniques of reuse and textile repair.

Palabras Clave

Moda, Reutilización, Industria textil, Fast Fashion, Moda sustentable, Moda ética, Diseño, Estética, Arte Eco-textil, Arte sostenible, Enseñanza-aprendizaje, Talleres, Exploración.

Tabla de contenido

Agradecimientos	4
Resumen.....	5
1 Introducción	9
1.2 Justificación	10
2 Marco Teórico	12
2.1 La ropa en el contexto histórico y cultural:.....	12
2.2 Los diálogos entre la moda y el arte	13
2.3 Reutilización de la ropa en el contexto histórico y cultural:	14
2.4 Relación entre la reutilización y las artes visuales:	18
2.5 Obras y artistas relevantes que han trabajado con textiles y ropa:.....	19
3 Desarrollo	22
3.1 Estado del arte de la industria textil	22
3.1.1 Medio ambiente y moda a nivel global.....	22
3.1.2 La industria textil y el fast fashion: impacto ambiental, precarización y desigualdad.....	23
3.1.3 La industria textil en Chile: orígenes y breve paso de la última década	24
3.1.4 La industrialización textil desde una mirada sustentable: Moda Sostenible	29
3.2 Estado actual del Arte: Reutilización de la Ropa en las Artes Visuales.	31
3.2.1 Reutilización de la Ropa en las Artes Visuales: Una declaración de estética sostenible.	32
3.2.4 Identidad y Narrativa Personal a través de la Ropa Reutilizada:	37
3.2.5 La Ropa como Portadora de Historias:.....	38
3.2.6. Exploración de la Identidad Cultural:	38
3.3 Más allá de la reutilización textil.	39
3.4 Exploración de técnicas y estilos artísticos relacionados: La Versatilidad de la Reutilización en las Artes Visuales.....	41
3.4.1 Patchwork y Collage Textil	41
3.4.2 Arte de la Instalación con Elementos Textiles.....	42
3.4.3 Bordado y Costura Creativa	43
3.4.4 Escultura Textil	44
3.4.5 Pintura y Técnicas Mixtas	45
3.4.6 Teñido Textil.....	45
3.4.7 Decolorado Textil	47
3.4.8 Arte de la Estampo: Grabar la ropa.....	48

3.4.9 Arte Efímero y Performance:	49
3.5 Impacto Social y Ambiental: Tejiendo una Narrativa de Sostenibilidad y Responsabilidad Social a través de las Artes Visuales	51
3.5.1 Desentrañando las Capas del Consumo Textil: La Rebelión Creativa contra la Moda Efímera	51
3.5.2 Posibles contribuciones de las artes visuales a la conciencia ambiental.	57
4 Marco Metodológico	63
4.1 Marco Metodológico: Estrategias de Investigación	63
4.2 Marco Metodológico: Estrategias para la Unidad de Taller	65
4.2.1 Metodología: Desarrollo en un Taller Escolar para Estudiantes de 14 a 18 años	65
4.2.2 Contexto escolar: Precedente del taller y elección de la Metodología:	66
4.2.3 Técnicas Utilizadas: Explorando la Versatilidad de la Reutilización	72
4.3 Exposición en la Feria Escolar: Finalización del taller	75
4.4 Recepción y Retroalimentación: La Comunidad a través del Arte	75
4.5 Evaluación del Aprendizaje: Un enfoque integral y reflexivo	76
4.6 Proyección Futura:	76
5 Experiencia Personal	77
5.1 Apreciación de mi experiencia personal	79
5.5 Descripción del proceso de enseñanza	81
5.6 Retos y aprendizajes durante la creación de obras.	81
6 Resultados y Obras Creadas	84
6.1 Presentación y breve descripción de las obras.	84
7 Conclusiones.....	105
7.1 Recapitulación de los objetivos.	106
7.2 Reflexión sobre lo aprendido y descubierto.	107
7.3 Posibles áreas para investigaciones futuras.....	108
7.4 Proyecciones futuras y profundización.	109
8 Glosario	110
9 Referencias bibliográficas	114
10 Tabla de Ilustraciones.....	119

1 Introducción

La intersección entre la moda, el arte y la sostenibilidad ha emergido como un tema de creciente importancia en el contexto contemporáneo. En esta era de rápida industrialización y consumo desenfrenado, surge la necesidad de reflexionar sobre las implicaciones socioambientales de nuestras elecciones de vestimenta y explorar alternativas creativas que promuevan un enfoque más consciente y responsable hacia la moda. Esta memoria se sumerge en este fascinante campo, abordando la reutilización de la ropa desde una perspectiva artística y sostenible, particularmente en el contexto educativo de las artes visuales.

Los objetivos de este estudio son multifacéticos y buscan abordar diversas dimensiones del tema:

Exploración histórica y cultural: Investigar la evolución de la relación entre la ropa y las expresiones artísticas a lo largo del tiempo, contextualizando esta dinámica en diferentes épocas y culturas para comprender mejor sus raíces y manifestaciones contemporáneas.

Análisis crítico de la industria textil: Examinar el impacto ambiental y social de la industria de la moda, especialmente en el contexto del rápido crecimiento del fenómeno del "fast fashion", y proponer alternativas sostenibles que fomenten una producción y consumo más éticos y conscientes.

Exploración estética y técnica: Investigar las diversas formas en que los artistas visuales han empleado la reutilización de la ropa como medio de expresión artística, explorando técnicas como el patchwork, el bordado, la escultura textil y otras, para comprender cómo estas prácticas pueden transformar los materiales textiles en obras de arte significativas y estéticamente impactantes.

Promoción de la conciencia ambiental y social: Analizar el papel de las artes visuales en la promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social, explorando cómo las obras de arte que incorporan materiales reciclados pueden servir como vehículos para transmitir mensajes sobre el consumo responsable, la conciencia ambiental y la identidad cultural.

Aplicación práctica en el contexto educativo: Desarrollar y aplicar un enfoque metodológico que integre la reutilización de la ropa y las artes visuales en un entorno educativo, específicamente en un taller escolar dirigido a estudiantes adolescentes, con el objetivo de fomentar la creatividad, la conciencia ambiental y el pensamiento crítico.

Al abordar estos objetivos, esta memoria aspira a contribuir al creciente cuerpo de conocimiento sobre la intersección entre la moda, el arte y la sostenibilidad, y a ofrecer insights prácticos para aquellos interesados en promover prácticas más éticas y creativas en la industria de la moda y el campo de las artes visuales. En última instancia, se espera que este estudio inspire nuevas investigaciones, prácticas y políticas que impulsen un cambio positivo hacia un futuro más sostenible y equitativo en el mundo de la moda.

1.2 Justificación

La elección de investigar la reutilización de la ropa en las artes visuales surge de una serie de consideraciones fundamentales que reflejan la importancia y la pertinencia de este tema en la actualidad.

En primer lugar, la crisis ambiental global y la creciente conciencia sobre la necesidad de adoptar prácticas más sostenibles en todos los aspectos de nuestra vida han puesto en tela de juicio el modelo de consumo rápido y desechable característico de la industria de la moda. La producción masiva de prendas de vestir, alimentada por el fenómeno del "fast fashion", ha generado un impacto devastador en el medio ambiente, desde la contaminación del agua y el suelo hasta la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de residuos textiles. En este contexto, la reutilización de la ropa se presenta como una alternativa prometedora, que permite prolongar la vida útil de las prendas existentes, reducir la demanda de nuevas materias primas y disminuir la cantidad de desechos textiles que terminan en vertederos.

Además, la reutilización de la ropa en las artes visuales también responde a una necesidad de repensar nuestro enfoque hacia la moda y la expresión artística. En una sociedad obsesionada con la novedad y la obsolescencia programada, el acto de transformar prendas usadas en obras de arte desafía los cánones estéticos convencionales y fomenta una apreciación más profunda de la creatividad y la individualidad. Al revalorizar materiales descartados y otorgarles una nueva vida a través del arte, se subvierten las normas de consumo y se fomenta una cultura de apreciación y cuidado hacia los objetos y recursos.

Este tema también se justifica en términos de su relevancia educativa y pedagógica. La integración de la reutilización de la ropa y las artes visuales en entornos educativos ofrece una oportunidad única para fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la conciencia ambiental entre los jóvenes. Al involucrar a los estudiantes en actividades prácticas que promuevan la reutilización y la transformación de materiales textiles, se les empodera para convertirse en agentes de cambio y adoptar un enfoque más responsable hacia la moda y el medio ambiente.

En resumen, la elección de investigar la reutilización de la ropa en las artes visuales se justifica en función de su potencial para abordar importantes problemáticas socioambientales, su capacidad para desafiar las normas de consumo establecidas y su relevancia como herramienta educativa para promover la creatividad y la conciencia ambiental entre las nuevas generaciones. Esta investigación busca contribuir al creciente cuerpo de conocimiento sobre este tema, inspirando reflexiones, prácticas y políticas que impulsen un cambio positivo hacia un futuro más sostenible y equitativo en el ámbito de la moda y las artes visuales.

En las secciones siguientes de esta investigación, profundizaremos en cada uno de estos temas, explorando su interconexión y su impacto en la moda, las artes visuales y la sociedad en su conjunto. Desde el análisis histórico y teórico hasta la aplicación práctica en un entorno educativo, cada capítulo ofrecerá una perspectiva única y enriquecedora sobre la reutilización de la ropa en las artes visuales, invitando al lector a reflexionar, cuestionar y participar en este diálogo sobre la sostenibilidad y la creatividad.

En última instancia, esta investigación no solo aspira a proporcionar información y análisis, sino también a inspirar un cambio significativo en la forma en que concebimos y practicamos la moda y el arte. Al explorar la intersección entre la reutilización de la ropa y las artes visuales, nos embarcamos en un viaje fascinante y transformador que nos invita a repensar nuestras relaciones con la ropa, el medio ambiente y la expresión creativa. Se espera que este estudio despierte la curiosidad, el entusiasmo del lector, y lo incentive a convertirse en un agente de cambio.

2 Marco Teórico

2.1 La ropa en el contexto histórico y cultural:

La vestimenta, entendida como indumentaria o composición textil, ha sido parte integral de la humanidad desde sus orígenes. Desde sus comienzos, vestirse ha sido una necesidad básica del ser humano, tanto para protegerse como para abrigarse. Conforme la sociedad se ha desarrollado, el acto de vestirse ha evolucionado para convertirse en un aspecto indispensable y evidente de la vida diaria.

En la actualidad, prácticamente toda la población requiere de ropa en su día a día, y gran parte de ella utiliza prendas provenientes de la industria textil. Esta evolución ha sido moldeada por fenómenos históricos, sociales y avances tecnológicos que han sentado las bases de la industria textil a lo largo del tiempo.

En las últimas décadas, hemos sido testigos de un aumento exponencial en la producción y consumo de moda, alcanzando cifras récord en términos de cantidad de prendas fabricadas. Sin embargo, este crecimiento desmesurado no siempre se traduce en un mayor aprovechamiento de las prendas. De hecho, en muchos casos, se genera una sobreproducción que supera con creces la demanda real del mercado. Este fenómeno ha generado un excedente de prendas que no llegan a ser utilizadas.

Es así como, la industria de la moda presenta crecientes cifras como la del año 2022, año en el cual “se consumieron un total de 166.700 millones de piezas de prendas de vestir en todo el mundo”. Números bajos en comparativa al año anterior, sin embargo, la industria de la moda va en ascenso ya que se calcula que habrá “un revertimiento de esta tendencia en el próximo quinquenio. Así, se estima que el uso de moda aumente paulatinamente hasta situarse en torno a los 194.00 millones de piezas en 2027” (Orús, 2023).

La fabricación textil se ha consolidado como un componente esencial y dinámico en la sociedad contemporánea. En particular, la industria de la moda genera anualmente más de un billón de dólares estadounidenses a nivel mundial (Orús, 2024). Este sector se sostiene en una necesidad constante e ininterrumpida: la vestimenta es una parte integral de la vida diaria, tanto en la expresión de la identidad como en la satisfacción de necesidades básicas. La proliferación de la moda y la producción textil está estrechamente vinculada a los cambios sociales a lo largo del tiempo, que han sido estudiados y comprendidos por aquellos agentes encargados de la comercialización y movimiento de la ropa en el mercado.

La industria de la moda, si bien ha demostrado su capacidad para adaptarse y responder a las necesidades cambiantes de la sociedad, también ha exacerbado los desafíos ambientales y sociales relacionados con la producción desmedida y el consumo irresponsable. De este modo, es urgente replantearse los modelos de producción y consumo en la industria textil, para dar paso y cabida a nuevas dinámicas de producción y comercio textil y contribuir al descenso de residuos textiles, así como, con nuevos enfoques de metodología sostenible tales como el up-cycling.

2.2 Los diálogos entre la moda y el arte

La moda, en su intrincada intersección con el desarrollo cultural e identitario de las personas, emerge como una manifestación dinámica y multifacética de la diversidad humana. En este complejo entramado, donde convergen aspectos como el crecimiento personal, la interculturalidad, la apropiación cultural, los niveles socioeconómicos, las creencias y los roles sociales, la vestimenta se alza como un lienzo en constante evolución, capturando, interpretando y proyectando los matices culturales de una sociedad en transformación. Más que un simple reflejo, la moda se convierte en un agente activo que no solo viste a la sociedad, sino que también la moldea y define sus patrones conductuales distintivos.

La relación entre la moda y el arte ha sido objeto de debate durante mucho tiempo. La moda no solo es funcional, sino que también puede ser una forma de expresión artística. Esta perspectiva es respaldada por académicos como Valerie Steele, curadora del Museo del Vestido del Fashion Institute of Technology de Nueva York y, quien argumenta que la moda es una forma de arte que refleja y responde a las tensiones y cambios en la sociedad. En su obra "Fashion Theory: Hacia una teoría cultural de la moda" (2018), Steele explora cómo la moda no solo refleja los valores y normas culturales, sino que también los cuestiona y subvierte, contribuyendo así al diálogo social y cultural.

Varios diseñadores y artistas han colaborado en la intersección de la moda y el arte, creando prendas que trascienden su función básica y se convierten en obras de arte. Esta conexión se puede efectuar por la utilización de elementos propios del campo del diseño y el arte, como lo son el color, la forma, texturas, espacio, entre otros. Estos elementos son la base fundamental de la composición visual y son utilizados para transmitir mensajes, emociones y significados en sus obras. "La Sintaxis de la Imagen" (2017) de Donis A. Dondis, profundiza en la importancia de estos elementos en la creación artística visual efectiva. Dondis argumenta que el color, la forma, el espacio y la textura son los bloques de construcción con los que los artistas fabrican sus obras, y que su combinación y manipulación son el lenguaje con el que se comunica la expresión visual.

La relación entre la moda y el arte también ha sido analizada por Roland Barthes en su ensayo "El sistema de la moda" (2022). Barthes sostiene que la moda es un fenómeno cultural complejo que va más allá de la mera funcionalidad, destacando su capacidad para transmitir significados simbólicos y estéticos. Además, artistas contemporáneos como Rei Kawakubo, fundadora de la marca de moda Comme des Garçons, han desafiado las convenciones de la moda convirtiendo prendas en expresiones artísticas que desafían las normas establecidas de estilo y estética.

Incluso, al adentrarnos en el proceso de desarrollo de una obra visual, ya sea como diseñador o escultor, se desata una búsqueda profunda de lo que se desea expresar, un viaje que va moldeando la obra hasta alcanzar el producto final de su creación, lo que denominamos proceso creativo. Aquí, el artista-diseñador incorpora ideas, elementos y/o conceptos que le inspiran, explorando y tomando como base otros referentes. Esta exploración implica sumergirse en su contexto y perspectiva, considerando sus experiencias, emociones, elementos culturales y sociales, entre otras problemáticas,

mientras se acompaña del lenguaje y elementos visuales que le ayudan a dar forma a su propuesta.

En resumen, la moda en las artes visuales es un tema ampliamente debatido y estudiado por académicos y artistas, quienes reconocen su poder para influir en la cultura y la identidad de las sociedades. Esta intersección entre moda y arte se manifiesta en la capacidad de la moda para emplear y jugar con los elementos visuales característicos del lenguaje del arte. Al mismo tiempo que, la moda cumple como una expresión artística dinámica y multifacética que refleja y cuestiona las tensiones y cambios en la sociedad. Como veremos más adelante, esta relación entre moda y arte resalta su importancia en el panorama cultural contemporáneo.

2.3 Reutilización de la ropa en el contexto histórico y cultural:

La reutilización de la ropa se entrelaza con la historia de la humanidad, manifestándose como una práctica arraigada que revela la ingeniosidad y la adaptabilidad inherentes a diferentes culturas a lo largo del tiempo. En la rica tradición de la cultura japonesa durante el período Edo (1603-1868), surge la técnica del "Boro", técnica que según Li (2020) "significa una clase de textiles japoneses que han sido ampliamente reparado y remendados" (p.18), mencionando también que, este proceso de reelaboración textil era una tradición doméstica de la clase plebeya para parchar y remendar piezas textiles, que ya poseían o adquirirían de segunda mano, entregándoles refuerzos a zonas que estuvieran muy gastadas.

El Boro, como método para extender la vida útil e interconectar la historia del ropaje utilizado, se fue perdiendo a medida que las técnicas de eliminación de residuos se fueron perfeccionando. Las nuevas formas de restauración, la economía y modernización, contribuyeron a un cambio de paradigma, en que la población rechazó la idea de reutilizar la ropa, pues este método generaba vergüenza, y buscaba tener un mayor acceso a prendas nuevas, al igual que la alta sociedad. Ahora, esta tradición se convierte en un testimonio sobre cómo la reutilización va más allá de la mera funcionalidad para convertirse en una forma de arte y resistencia. El "Boro" no es simplemente un método de reparación, más bien, es una manifestación de la conexión entre las prendas y sus portadores, una expresión visual de tenacidad y resiliencia, que se ha logrado apreciar en colecciones y en muestras de museos.

Figura 1. Técnica del Boro. Recuperada de https://pijamasurf.com/2021/07/boro_japones_la_sustentable_tecnica_de_reutilizacion_textil/

Esta técnica, enraizada en la necesidad práctica de prolongar la vida útil de las prendas, también se convierte en una declaración cultural. Las prendas tratadas con "Boro" no solo proporcionan abrigo, sino que cuentan historias de la familia y la comunidad. Cada parche y costura cuenta una narrativa de los momentos compartidos, las experiencias transmitidas a través de las generaciones. La reutilización de la ropa en el contexto japonés no solo es un acto pragmático, sino un reflejo de valores culturales arraigados, donde la ropa se convierte en un testigo visual del tiempo y la vida. Tal como se puede rescatar de las reflexiones de Tatsumi (2019), quien se refiere al Boro como:

"Una consagración de historias y creencias que se vinculaban a la presentación misma de este procedimiento manufacturero, con el fin de establecer conexiones con el diseño contemporáneo, abordado desde el espíritu tradicional japonés: mottainai (que significa no desperdiciar nada)."

(citado en Design of Sustainable Concepts from the International Perspective Conference).

Figura 2. Exhibición: Técnica del Boro.

Recuperada de https://www.amny.com/wp-content/uploads/2020/03/IMG_1516-2-scaled.jpeg

Al dirigir nuestra mirada hacia la Europa medieval, encontramos otra dimensión rica en reutilización de ropa. En un contexto donde los recursos eran limitados y la creatividad era esencial, la práctica de desmontar y volver a utilizar telas para la confección de nuevas prendas se convirtió en una necesidad imperativa, ya que la producción era escasa y tampoco existía una capacidad económica para adquirir los bienes como lo hacemos hoy con la industrialización. Sin embargo, este acto no era simplemente una respuesta económica; era un testimonio de la sostenibilidad intrínseca en la reutilización de la ropa.

La reutilización en Europa medieval iba más allá de la mera utilidad, era una manifestación de la conexión con el entorno y la conciencia de la eficiencia de los recursos. Las prendas reutilizadas no solo eran una respuesta a la escasez, sino también una expresión de la interconexión entre la moda y lo que hoy entendemos como sostenibilidad. Así, se acercaban al sentido de pertenencia, manteniendo las tendencias y activando una economía circular.

En el artículo, *Las Siete vidas de las cosas. Las funciones del reemplazo, el reciclaje y la reutilización en la edad media*, García (2022) concluye que:

Se trata de determinar así hasta qué punto las prendas de segunda mano abrían el camino a la difusión de nuevas modas en un proceso de “goteo” de las mismas desde los estratos superiores de la sociedad a los más modestos y, si esto era así, cómo sucedía, con qué retraso llegaban esas prendas a sus nuevos propietarios, y hasta qué punto la actuación de los ropavejeros servía para amortiguar ese desfase y permitir a los nuevos usuarios de esas ropas parecer al menos que eran capaces de seguir las últimas tendencias. (pág.13)

En este contexto, la reutilización se convierte en una expresión cultural que destaca la adaptabilidad y la creatividad inherentes a la relación entre la sociedad y su vestimenta a lo largo de la historia.

En contraste con la visión europea medieval de la reutilización textil, impulsada por la escasez de recursos y la necesidad de conseguir las estéticas preponderantes, en otras partes del mundo, como en las comunidades étnicas de América, esta práctica sostenible adquiere un significado diferente y una expresión única. Un ejemplo es la comunidad Kuna, de las regiones de Panamá y Colombia.

El grupo étnico de los Kuna, también conocido como Guna, es connotado por su elaborada artesanía textil, especialmente por las molas. Estas piezas se componen con paneles textiles multicolores, hechos a mano, utilizando la técnica de apliques inversos. Los Kuna reutilizan telas y prendas de vestir desechadas para crear estas vibrantes y detalladas obras de arte que, a menudo, representan escenas de la vida cotidiana, la mitología y la naturaleza.

FasterCapital. (2023, 7 de diciembre). *Las molas no sólo son hermosas sino también sostenibles*. El proceso de creación de molas implica reciclar restos de tela para convertirlos en una obra de arte nueva y hermosa. Esto hace que molas encaje perfectamente con el movimiento de moda sostenible, que se centra en reducir el desperdicio y crear moda de una manera respetuosa con el medio ambiente. Marcas como Mola Sasa y Stella Jean han adoptado esta idea y han incorporado las molas a sus colecciones de moda sostenible. Recuperado de <https://fastercapital.com/es/contenido/Mola--El-arte-de-la-mola--explorando-la-vibrante-tradicion-textil-cuna.html>

Figura 4. Bordados: Molas
Editorial Schiffer, 2011.
ISBN-10 9780764338458

Figura 3. Bordados: Molas
Editorial Schiffer, 2011.
ISBN-10 9780764338458

2.4 Relación entre la reutilización y las artes visuales:

La convergencia entre la reutilización de la ropa y las artes visuales se revela como un terreno fértil para la exploración estética y la expresión creativa en el arte contemporáneo. Esto está ligado a la sostenibilidad y conciencia ambiental relacionados con la responsabilidad y el impacto social en el proceso creativo y la apreciación artística.

A medida que el siglo XX y XXI avanzan, la reutilización se ha convertido en un medio atractivo para artistas que buscan abordar cuestiones más profundas que simplemente la estética visual. La conexión entre la moda y las artes visuales da lugar a movimientos significativos como el "upcycling" que se ha convertido en una estrategia efectiva para reducir el desperdicio y fomentar la economía circular (Braungart y McDonough, 2002) y la "moda consciente" que busca abordar problemas como la explotación laboral, el uso excesivo de recursos naturales, la contaminación y el desperdicio de prendas, promoviendo prácticas más éticas (Siegle, 2011), donde la reutilización de la ropa se convierte en una forma de expresión artística y social.

En este diálogo entre la moda y las artes visuales, la reutilización adquiere un significado que va más allá de la transformación material. Se convierte en una herramienta de expresión consciente y reflexiva sobre la relación entre el individuo y su entorno, entre el consumidor y la producción masiva. El arte contemporáneo que incorpora la reutilización no solo desafía las normas convencionales, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre el impacto cultural y social del acto de crear y recrear con materiales previamente utilizados.

La reutilización de la ropa en las artes visuales, por lo tanto, no es solo una cuestión estética; es un medio para la reflexión crítica sobre la sociedad de consumo y su relación con la producción masiva. Los artistas contemporáneos utilizan la reutilización como una plataforma para explorar la complejidad de temas como la identidad, la sostenibilidad y el impacto medioambiental de la moda. La reutilización, en este contexto, se convierte en una forma de activismo visual que desencadena la reflexión y el diálogo sobre el papel de la moda en la sociedad contemporánea.

2.5 Obras y artistas relevantes que han trabajado con textiles y ropa:

La reutilización de la ropa como medio artístico se manifiesta en obras que trascienden las categorías convencionales del arte. Louise Bourgeois (1911-2010), figura central en el arte contemporáneo, se destaca por su enfoque emocional y psicológico al utilizar prendas y textiles en sus obras, muchos de estos ropajes fueron conservados por la misma artista desde su infancia. "Couple IV", "Spider" y "Piernas" (exposición 'The Woven Child') son trabajos de instalación textil, que han pasado a ser más que piezas visuales, se han convertido en exploraciones profundas de la psique humana, utilizando la reutilización como un medio para transmitir narrativas complejas.

*Figura 5. Louise Bourgeois.
Exhibición: Obra de la colección de The woven child.
Recuperada de <https://vein.es/el-nino-tejido-de-louise-bourgeois/>*

Bourgeois transforma la ropa en lienzos emocionales, utilizando cada tela y costura como elementos simbólicos. La reutilización de la ropa se convierte en un acto de recuperación, donde las prendas desgastadas se transforman en expresiones de emociones y experiencias personales. En manos de Bourgeois, la reutilización no es simplemente una técnica artística, sino un vehículo para la introspección y la expresión emocional.

Dentro del campo del arte textil y sus implicancias, podemos conectar al artista visual con el artesano. Un ejemplo de esto es Sheila Hicks, quien ha basado su carrera artística en explorar diversas tradiciones y técnicas, usando materiales que van desde las fibras naturales hasta materiales sintéticos reciclados. La versatilidad que expresa con la materialidad y las tradiciones que plasma con gran impacto a través de sus obras, no son su único sello distintivo como creadora y artesana, sino que también la arquitectura utilizada en sus piezas, evidenciando la coloración viva en los elementos textiles, y el gran tamaño de estas, la convierten en una artista integral dentro del campo.

*Figura 6. Sheila Hicks, 2019
Museo de Arte Precolombino, Santiago de Chile
Recuperada de <https://artishockrevista.com/2019/12/18/destejiendo-a-sheila-hicks-entrevista/>*

Por otro lado, encontramos a Mandy Pattullo, artista británica cuyo trabajo se centra en la reutilización de textiles, con los que crea piezas únicas y contemporáneas, semejantes a la moda actual del vintage. Se destaca por su habilidad para combinar materiales antiguos y modernos en collages textiles que exploran la memoria, la identidad y la conexión con la historia a través de la ropa y los textiles. Esta técnica de up-cycling en atuendos se acerca al patchwork, técnica artística textil actual que remonta sus orígenes en el Boro.

*Figura 7.
Mandy Pattullo
Galería digital: Obra de collage textil
Rescatada de <https://www.mandypattullo.co.uk/-garments.html>*

En conjunto, las obras de Bourgeois, Hicks y Patullo, representan la diversidad de enfoques y estilos dentro de las artes visuales, quienes incorporan la reutilización de la ropa como un elemento central de su expresión artística. Desde la exploración cultural, emocional y narrativa, hasta el estudio de diversos materiales, en estas obras destaca la capacidad única de la reutilización para abordar una variedad de temas complejos, y a su vez de emplear el textil como soporte y medio de sustentabilidad.

En resumen, la reutilización de la ropa, a través de la historia, la cultura y las artes visuales, se revela como un fenómeno intrínseco a la condición humana. Desde las tradiciones culturales en Japón hasta las prácticas sostenibles en la Europa medieval, la reutilización ha sido una constante que va más allá de la moda para convertirse en una forma de expresión y conexión. En las artes visuales contemporáneas, la reutilización emerge como una herramienta poderosa para abordar cuestiones fundamentales, desde la identidad hasta la sostenibilidad global. Las obras de estos artistas ejemplifican la versatilidad y la profundidad de la reutilización como medio artístico, transformando lo mundano en lo extraordinario y desafiando nuestras percepciones convencionales de la moda y el arte.

3 Desarrollo

3.1 Estado del arte de la industria textil

La moda, en su origen, surge como respuesta a la necesidad fundamental de vestirse, evolucionando en paralelo con los avances tecnológicos, industriales y el crecimiento demográfico. Esta evolución ha dado lugar a una industrialización marcada por la producción masiva y la satisfacción de necesidades diversas. Sin embargo, este desarrollo ha llevado consigo una problemática intrínseca: la mal utilización de los recursos, la generación indiscriminada de residuos y la producción contaminante.

En la actualidad, la industria textil se enfrenta a desafíos significativos que residen en la reproducción de un sistema lineal, donde la producción en masa genera montañas de prendas de vestir con baja durabilidad y carácter desechable. Muchas de estas prendas no llegan a ser comercializadas ni utilizadas por individuos, perpetuando un ciclo de sobreproducción y desperdicio.

En el contexto social, la moda se entrelaza con las complejidades de las relaciones humanas y las jerarquías culturales. Desde la satisfacción de necesidades básicas como el abrigo, la moda se expande hacia niveles más profundos de la identidad individual y colectiva. Al incorporar elementos relacionados con la cultura, el género, el contexto social y el nivel socioeconómico, la moda se convierte en un medio de expresión que va más allá de la simple vestimenta.

La dualidad intrínseca del ser humano, entre la individualidad y lo colectivo, encuentra su reflejo en la moda vinculada a la identidad y la expresividad. La industria, impulsada por la necesidad cíclica de la moda y el vestirse, enfrenta el reto de transformarse hacia prácticas más sostenibles. La búsqueda de una moda que respete la identidad cultural, emocional, de género, vocacional, etaria y ética es esencial para construir un futuro donde la moda no solo cumpla con criterios estéticos, sino también con valores éticos y sostenibles.

Este escenario plantea la necesidad imperante de repensar y rediseñar la industria textil para abrazar un enfoque más consciente y responsable, donde la moda no solo sea un medio de expresión, sino también un catalizador de cambio positivo en la sociedad y el medio ambiente.

3.1.1 Medio ambiente y moda a nivel global

En el escenario medioambiental mundial, los desechos textiles representan un desafío creciente que demanda atención inmediata. Un catastro detallado revela cifras alarmantes, subrayando la imperiosa necesidad de que la industria de la moda reduzca su impacto ambiental. La urgencia de esta acción se refleja en la magnitud de los datos, instando a la generación de conciencia social a través de estrategias de mercadeo que no solo sean convenientes para las empresas, sino también beneficiosas para la sociedad, a la cual finalmente se le retribuye con ganancias.

A menudo, los problemas asociados con la falta de recursos, la contaminación y la pobreza se atribuyen a la sobrepoblación. Sin embargo, es crucial reconocer que son la desigualdad y el consumismo los factores primordiales que subyacen en los males y deterioros más profundos del planeta. Este entendimiento es esencial para abordar de manera efectiva los desafíos ambientales que enfrentamos.

Según el Natural Resources Defense Council (NRDC) en 2021, la industria de la moda ostenta una cifra impactante: requiere 200,000 litros de agua por tonelada de tela. Este dato no solo pone de manifiesto la magnitud del uso de recursos naturales, sino que también destaca la necesidad urgente de adoptar prácticas más sostenibles en la producción textil.

Adicionalmente, el 7% de las exportaciones totales del mundo provienen de la industria de la moda y textiles, siendo mayoritariamente de países en desarrollo, especialmente de Asia y China (Carrillo, 2018). Esta interconexión económica a nivel mundial sitúa a la industria de la moda en el epicentro de cuestiones sociales, económicas y ambientales. Abordar estos desafíos de manera integral implica no solo cambios en las prácticas de producción, sino también en la percepción y el comportamiento del consumidor global.

En resumen, la relación intrínseca entre la moda y el medio ambiente exige un enfoque colaborativo y consciente, donde la industria no solo asuma la responsabilidad de reducir su impacto ambiental, sino que también promueva una conciencia social que transforme los hábitos de consumo en beneficio de un planeta más sostenible.

3.1.2 La industria textil y el fast fashion: impacto ambiental, precarización y desigualdad

La irrupción del fast fashion en la industria textil ha dado lugar a una serie de problemáticas que abarcan desde el impacto ambiental hasta la precarización laboral y la profundización de desigualdades. Ejemplificar la implementación de prácticas de moda y economía circular se vuelve crucial para comprender cómo estas dinámicas pueden afectar la creación de nuevos productos y la industria en su conjunto, incluyendo a diseñadores y artistas.

Un ejemplo destacado de moda y economía circular es la reutilización y reciclaje de prendas. Frente a la producción masiva y desechable, la adopción de un enfoque circular implica extender la vida útil de las prendas mediante la reutilización, el reciclaje y la reducción de residuos. Además, se pueden implementar estrategias como el diseño modular, la utilización de materiales sostenibles y la reinversión de modelos de negocio basados en la durabilidad y la calidad.

No obstante, estas soluciones no solo deben abordar el aspecto medioambiental, sino también atender la problemática de la precarización laboral. La rápida rotación de las tendencias en el fast fashion a menudo implica condiciones de trabajo injustas, salarios bajos y falta de seguridad laboral para los trabajadores de la industria textil. Contrarrestar esta situación implica la promoción de empleos dignos, condiciones laborales justas y la valorización del talento y la habilidad de los trabajadores.

Las cifras y gráficos asociados a estas dinámicas son esenciales para ilustrar la magnitud de los desafíos y las oportunidades. Por ejemplo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un alto porcentaje de trabajadores en la industria textil experimenta

condiciones laborales precarias. Se puede visualizar la expansión del fast fashion y sus consecuencias tanto en términos ambientales como sociales.

Gráfico n° 1: Clasificación de expedientes analizados según materia de la denuncia Sector Textil-Confecciones (50 expedientes)

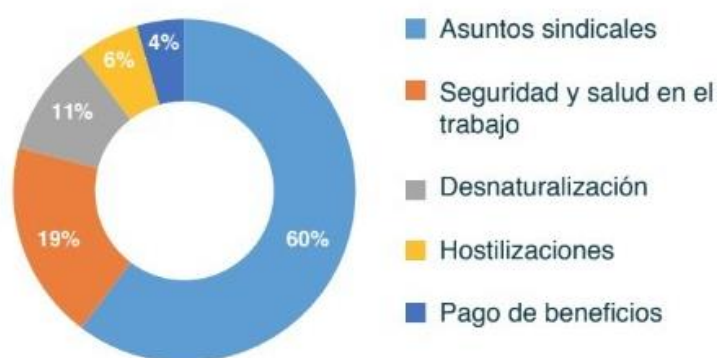

Figura 8. Gráfico
Rescatado de
<https://www.crapsforyou.com/2021/04/23/marcas-fast-fashion-peruanas/>

La generación de empleos dignos y la regeneración de la industria textil no solo requieren un cambio en las prácticas de producción, sino también un cambio en la mentalidad del consumidor. La concientización sobre la importancia de apoyar marcas y diseñadores comprometidos con la sostenibilidad y la ética laboral es esencial para transformar la industria de la moda en una fuerza positiva.

En resumen, la implementación de prácticas de moda y economía circular emerge como una estrategia clave para contrarrestar los impactos negativos del fast fashion, promoviendo simultáneamente la sostenibilidad ambiental y la equidad laboral. Cifras y gráficos respaldarán la urgencia de estos cambios, subrayando la necesidad de una transformación integral en la industria textil.

3.1.3 La industria textil en Chile: orígenes y breve paso de la última década

La evolución de la industria textil en Chile durante la última década refleja una realidad compleja, marcada por cifras que plasman un cuadro negativo en términos de su impacto ambiental y las consecuencias sociales que arrastra consigo, de las cuales el país también es responsable al generar una gran cantidad de residuo dañino para la sociedad chilena. Al igual que ocurre en la mayoría de los países se acrecienta este fenómeno residual textil en masa, Chile es parte activa del desarrollo del fast fashion.

ConTREEbute. (s.f.). El fast fashion o moda rápida es una práctica masiva que genera repercusiones contaminantes en todo el globo. Provoca una desmesurada producción textil por medio de muchas colecciones de ropa, las cuales buscan abarcar las tendencias a la par de los fenómenos sociales, que cada vez son más breves y cambiantes. Es así, como vemos que salen al mercado "cerca de 50 colecciones al año -distinto a las tradicionales colecciones anuales de primavera/verano y otoño/invierno-". Recuperado de <https://www.contreebute.com/blog/que-es-el-fast-fashion-y-por-que-esta-haciendo-de-la-moda-un-negocio-insostenible>

Siguiendo esta lógica, la moda rápida se logra por la producción de prendas con materiales de baja calidad que asegure un menor costo de producción y un rápido proceso de manufactura; de este modo, la ropa se vuelve desechable al ser de poca durabilidad en base a su calidad, asegura Greenpeace (2021).

A lo largo de la última década, hemos sido testigos de un notorio aumento en la producción textil en Chile, siguiendo los fenómenos sociales de la globalización, que también se intentan abarcar desde la industria de la moda en el país. Sin embargo, este crecimiento ha venido acompañado de un creciente problema de desechos que plantea desafíos significativos, tanto en el ámbito medioambiental como en el social.

Esta problemática contrasta con el papel histórico que desempeñaron las primeras industrias textiles en Chile, como la Fábrica textil Bellavista Oveja Tomé, que surgió a fines del siglo XIX y fue un importante motor económico y social en la región de Tomé. Aunque esta fábrica ya no esté activa, su legado y su impacto en la industria textil del país son innegables, y su historia sirve como un recordatorio de los cambios que ha experimentado este sector a lo largo del tiempo.

La Fábrica textil Bellavista Oveja Tomé, fundada a fines del siglo XIX, desempeñó un papel crucial en el desarrollo económico e industrial de Chile. Durante su apogeo, la fábrica no solo fue una de las principales empleadoras en la región de Tomé, proporcionando trabajo a miles de personas, sino que también contribuyó significativamente al crecimiento económico del país. La producción de la fábrica abasteció no solo al mercado local, sino que también exportó sus productos a otros países de la región, consolidando a Chile como un actor importante en la industria textil sudamericana. Además, la introducción de tecnologías avanzadas en la fábrica contribuyó a la modernización de la industria textil chilena y sentó las bases para futuros avances en el sector.

Figura 9.

Fábrica textil Bellavista Oveja Tomé.

Recuperada de <https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/fabrica-textil-bellavista-oveja-tome>

Este legado histórico de la Fábrica textil Bellavista Oveja Tomé resalta la importancia del sector textil en el proceso de industrialización de Chile y su impacto en la economía del país. Aunque la fábrica ya no esté en funcionamiento, su influencia perdura como un recordatorio tangible de los cambios significativos que ha experimentado la industria textil a lo largo del tiempo. Esta historia también sirve como una llamada de atención sobre la necesidad de abordar los desafíos actuales que enfrenta la industria textil en Chile y encontrar soluciones innovadoras para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

Casi una década después, se forma otra de las primeras fábricas textiles que aún funciona en Chile es la "Fábrica de Hilados y Tejidos de Llanquihue", ubicada en la ciudad de Llanquihue, en la Región de Los Lagos. Esta fábrica fue fundada en 1941 y ha mantenido su actividad a lo largo de los años, adaptándose a los cambios en el mercado y las demandas de la industria textil. Es conocida por la producción de una variedad de productos textiles, incluyendo hilados y tejidos de lana, y ha sido reconocida por su contribución a la economía regional.

La "Fábrica de Hilados y Tejidos de Llanquihue" es una de las primeras fábricas textiles en Chile que aún está en funcionamiento. Fue fundada en 1941 en la ciudad de Llanquihue, en la Región de Los Lagos, como parte de un esfuerzo por desarrollar la industria textil en el sur de Chile. Surgió en un contexto de crecimiento económico e industrial en el país, donde se buscaba diversificar la producción y reducir la dependencia de las importaciones textiles.

Desde sus inicios, la fábrica se ha dedicado a la producción de una amplia variedad de productos textiles, incluyendo hilados, tejidos y telas de lana. Su ubicación estratégica en la Región de Los Lagos, una zona con una larga tradición en la producción de lana y textiles ha contribuido a su éxito y adaptación a lo largo de los años.

Con el paso del tiempo, la fábrica ha experimentado diversas etapas de adaptación para mantener su relevancia en el mercado. Ha incorporado nuevas tecnologías y procesos de producción más eficientes para mejorar la calidad y la competitividad de sus productos. Además, ha diversificado su oferta para satisfacer las demandas cambiantes de los consumidores, produciendo una amplia gama de tejidos para diferentes usos y aplicaciones.

En la actualidad, la "Fábrica de Hilados y Tejidos de Llanquihue" sigue siendo una parte importante de la industria textil chilena. Su funcionamiento continuo es testimonio de su capacidad para adaptarse a los cambios en el mercado y mantener su relevancia en un entorno económico en constante evolución. Contribuye significativamente a la economía regional y a la creación de empleo en la zona, manteniendo viva una tradición textil que se remonta a décadas atrás.

Es así como en Chile, se ha observado un notable aumento en la producción textil, acompañado de un crecimiento proporcional en la generación de desechos.

Cada año se importan a nuestro país 55 mil toneladas de ropa usada. La mayoría se descarta y desecha, lo cual explica las impactantes imágenes dadas a conocer [...] de los vertederos clandestinos de ropa en el norte de Chile. Una especialista en el tema evalúa el fenómeno como parte de un problema cultural mayor y un equivocado modelo de desarrollo y consumo: «Vestirse se ha transformado en un acto político, que puede decir mucho sobre nuestros valores, creencias y mirada de mundo». **(CIPER)**

Fenómeno que ha dado lugar a la aparición de vertederos clandestinos de ropa, en diversas regiones del país, especialmente en el norte de Chile (desierto de Atacama), transformando espacios rurales, desfavorecidos, marginados y/o periféricos en zonas de sacrificio, mediante la polución que deja a su paso los masivos restos de la moda rápida. Estas zonas solo ven consecuencias y perjuicios, sin percibir si quiera, una parte de los ingresos que la industria generó en el proceso productivo de esas colecciones.

Figura 10.

Valentina Freire González y Francisca Torres Lefiu

Reportaje: La ruta del fast-fashion en Chile, 2020

Recuperada de <https://doble-espacio.uchile.cl/2019/10/02/del-maniqui-a-la-basura-el-alto-impacto-ambiental-de-la-moda-desechable/>

La intersección entre la industria textil y la precarización se hace evidente en la falta de consideración hacia las comunidades locales afectadas por la gestión inadecuada de los residuos textiles. La presencia de vertederos clandestinos no sólo subraya la magnitud del problema, sino que también pone de relieve la injusticia hacia estas comunidades, que se ven obligadas a pagar el precio de una industria que no se preocupa por sus impactos.

Desde una perspectiva más amplia, una especialista en el tema destaca que este fenómeno forma parte de un problema cultural arraigado y de un modelo de desarrollo y consumo equivocado. La elección de la vestimenta, más allá de su funcionalidad práctica, “se ha transformado en un acto político, que puede decir mucho sobre nuestros valores, creencias y mirada de mundo. En definitiva, hace rato que nuestra relación con la ropa dejó de ser algo inocente” plantea Sofía Calvo (2021) en su columna para **CIPER**.

Por todo lo anterior, la industria textil en Chile se encuentra frente a desafíos importantes que exigen respuestas creativas e innovadoras. Es crucial implementar medidas concretas para gestionar de manera responsable los residuos textiles y proteger a las comunidades afectadas, lo que contribuirá a construir una industria más equitativa y sostenible en el país. Para lograr esto, es necesario abandonar los modelos tradicionales y adoptar un enfoque que ponga en primer plano el bienestar ambiental y social a largo plazo.

Una de las acciones más efectivas que podemos tomar a nivel individual es concientizar sobre el impacto negativo de la moda rápida (fast fashion) y fomentar un consumo más responsable. Esto implica educar a las personas sobre la importancia de reutilizar, reducir y reparar prendas de vestir. Las nuevas generaciones, en particular, pueden desempeñar un papel fundamental al aprender sobre las prácticas sostenibles en la industria textil, alentando a su entorno a incorporarse a estas nuevas dinámicas de consumo textil.

También, es fundamental promover el conocimiento de centros de reciclaje de ropa, tiendas de intercambio e industrias de reducción textil, espacios que pueden ser de un mayor o menor acceso para cada individuo, pero que con un uso paulatino se contribuye activamente a la reducción de residuos textiles, cimentando los principales peldaños que darán base, en un futuro, a mayores cambios posibles dentro de la industria de la moda.

Finalmente, se debe apuntar a las grandes industrias textiles que se mueven en el país y con las que se tiene relación, puesto que ellas generan los excedentes de ropa y suscitan gran parte de la inseguridad medioambiental. Dificultando su producción, apoyando con más fuerza la moda ética y el Slow fashion, así como avalando exigencias presentadas por agrupaciones como *Modatima* (agrupación chilena no gubernamental) contra la industria textil y la moda rápida desde una perspectiva de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

3.1.4 La industrialización textil desde una mirada sustentable: Moda Sostenible

En la búsqueda de una perspectiva más consciente y sostenible en la moda, es imperativo comprender los aspectos y conceptos fundamentales que inciden en la concientización de la industria textil. La conciencia de la moda no se limita simplemente al diseño y la estética; más bien, se extiende hacia un entendimiento profundo de cómo cada etapa del ciclo de vida de una prenda contribuye al impacto ambiental y social.

La industrialización textil desde una mirada sustentable implica una reevaluación de cada fase del proceso, desde la concepción de la prenda hasta su eventual reutilización o reciclado. Este enfoque holístico considera la importancia de cada paso, incluidos el diseño, la producción, la fabricación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, la venta y, crucialmente, el uso y la disposición final de la prenda.

Luego llegar hasta el punto más álgido y total de la moda sustentable, que tiene que ver con todo el ciclo de vida de la prenda, ya sea el diseño, la producción, la fabricación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, la venta, el uso, la reutilización, la reparación, la nueva fabricación, el reciclado del producto y sus componentes (Larios, 2019), incluso, la reproducción de este ciclo y de la producción del mismo ropaje. Se trata de abrazar un modelo que no solo minimice el impacto negativo de la industria textil, sino que también promueva la regeneración y la reproducción sostenible del ciclo de vida de la prenda. Por ello, la atención debe centrarse en conceptos clave, como el Slow Fashion propuesto por Kate Fletcher.

El Slow Fashion, en contraposición al fast fashion, aboga por la calidad sobre la cantidad, fomenta la producción ética y sostenible, y promueve la apreciación del valor intrínseco de cada prenda. Este enfoque va más allá de las tendencias temporales, abogando por

prendas atemporales y duraderas que resisten el paso del tiempo y las cambiantes modas estacionales.

A su vez, Larios (2019) destaca un enfoque completo y cíclico en la moda sustentable. Se trata de abrazar un modelo que no solo minimice el impacto negativo de la industria textil, sino que también promueva la regeneración y la reproducción sostenible del ciclo de vida de la prenda.

La moda sostenible, en su máxima expresión, se convierte en un compromiso holístico con la responsabilidad social y ambiental. Considera la producción ética, la utilización eficiente de recursos, la reutilización y reparación de prendas, así como la implementación de métodos de reciclaje innovadores para minimizar el desperdicio. La sostenibilidad no solo se integra en el proceso de creación de moda, sino que se convierte en un principio que guía todo el ciclo de vida de la prenda.

Este enfoque integral no solo contribuye a mitigar el impacto negativo de la industria textil, sino que también sienta las bases para un cambio cultural en la percepción y práctica de la moda. Al adoptar principios de moda sostenible, no solo estamos transformando la forma en que vestimos, sino también la forma en que concebimos la relación entre la vestimenta, el medio ambiente y la sociedad.

3.1.4.1 Ejemplos de prácticas sostenibles en la moda:

En la actualidad, varias marcas y diseñadores están liderando el camino hacia la sostenibilidad en la moda, adoptando prácticas responsables en sus procesos de producción. Por ejemplo, Patagonia se ha destacado por su compromiso con el medio ambiente, utilizando materiales reciclados en sus prendas y promoviendo la transparencia en toda su cadena de suministro. Eileen Fisher es otra marca reconocida por su enfoque sostenible, utilizando tejidos orgánicos y practicando el reciclaje de prendas a través de su programa "Take Back". Stella McCartney es conocida por su firme compromiso con la moda ética y vegana, evitando el uso de pieles y cueros de origen animal en todas sus colecciones y fomentando el uso de materiales sostenibles como el algodón orgánico y la viscosa sostenible.

3.1.4.2 Tecnologías y materiales sostenibles:

La moda sostenible se basa en el uso de tecnologías y materiales innovadores que reducen el impacto ambiental de la producción. Por ejemplo, algunas marcas están optando por fibras orgánicas, como el algodón orgánico y el cáñamo, que requieren menos pesticidas y productos químicos en su cultivo. Además, el cultivo de algodón orgánico utiliza un 90% menos de agua que el algodón convencional, lo que lo convierte en una opción más sostenible en regiones afectadas por la escasez de agua. Otros materiales populares incluyen fibras recicladas, como el poliéster reciclado obtenido a partir de botellas de plástico, y fibras biodegradables, como el Tencel, que se produce a partir de la pulpa de madera de bosques gestionados de forma sostenible. Además, se están implementando

técnicas de producción más eficientes en el uso de recursos, como el uso de tintes naturales y procesos de teñido sin agua, así como el reciclaje de agua y la energía solar en las fábricas de producción.

3.1.4.3 Impacto social de la moda sostenible:

La moda sostenible no solo tiene un impacto positivo en el medio ambiente, sino también en el ámbito social. Al adoptar prácticas éticas en toda su cadena de suministro, las marcas sostenibles contribuyen a la creación de empleo justo y seguro en comunidades de todo el mundo. Por ejemplo, la iniciativa "Fair Trade Certified" de Fair Trade USA (organización sin fines de lucro) garantiza salarios justos y condiciones de trabajo seguras para los trabajadores de la industria textil en países en desarrollo. Además, las marcas sostenibles promueven el respeto a los derechos laborales, garantizando condiciones de trabajo seguras y justas para los trabajadores de la industria textil. También juegan un papel importante en la promoción de la diversidad y la inclusión en la industria, colaborando con comunidades marginadas y ofreciendo oportunidades de empleo a grupos desfavorecidos.

3.1.4.4 Educación y sensibilización:

La educación y la sensibilización son fundamentales para fomentar la moda sostenible tanto entre los consumidores como entre los profesionales de la industria. Iniciativas educativas, como talleres y cursos sobre moda sostenible, pueden ayudar a informar a los consumidores sobre los impactos ambientales y sociales de la industria textil, así como sobre las alternativas sostenibles disponibles en el mercado. Además, programas de sensibilización dirigidos a profesionales de la moda pueden ayudar a promover prácticas responsables en el diseño, la producción y la comercialización de prendas de vestir, contribuyendo así a un cambio positivo en toda la industria. Por ejemplo, la organización "Fashion Revolution" organiza eventos y campañas de sensibilización para aumentar la conciencia sobre los impactos negativos de la moda rápida y promover una moda más ética y sostenible. Organización que declara, en su página web: "No tenemos dudas de que la moda tiene el potencial de transformar el mundo. Sabemos por nuestra experiencia en los últimos cinco años, que el cambio puede ocurrir si hablamos claro, sin tregua y llamamos a la acción". Mensaje que promueven en un manifiesto que junta firmas para visibilizar y activar a las personas a exigir una mejor calidad laboral y de medioambiente.

3.2 Estado actual del Arte: Reutilización de la Ropa en las Artes Visuales.

En este apartado, nos adentraremos en el mundo de la reutilización de la ropa en las artes visuales. Analizaremos cómo esta práctica transforma prendas desgastadas o en desuso en obras de arte que trascienden lo estético convencional, explorando su potencial creativo y las implicaciones más profundas de esta práctica. Desde la estética y la sostenibilidad hasta la intersección entre moda y arte, examinaremos cómo los artistas contemporáneos

han adoptado la reutilización como una forma de expresión distintiva y una respuesta consciente a los desafíos medioambientales. Este tema nos llevará a través de un viaje por obras notables y ejemplos destacados que revelan la diversidad y la riqueza de este universo creativo.

3.2.1 Reutilización de la Ropa en las Artes Visuales: Una declaración de estética sostenible.

La reutilización de la ropa en las artes visuales ha emergido como un fenómeno que desafía las convenciones estéticas y medioambientales. En la actualidad, los artistas contemporáneos están transformando prendas desgastadas, en desuso o desechos textiles, en obras de arte que van más allá de lo meramente estético. A través de la reutilización textil, se abre un universo creativo donde la sostenibilidad se entrelaza con la expresión artística, dando lugar a obras innovadoras y provocativas. En los siguientes puntos examinaremos tanto la estética de la reutilización como su dimensión de "declaración consciente" sobre los desafíos medioambientales, destacando ejemplos de artistas que están utilizando sus habilidades y conocimientos artísticos para crear piezas de arte o diseño en moda que lideran esta práctica transformadora con el fin de provocar y generar un impacto.

3.2.2.1 *Estética de la Reutilización:*

La estética de la reutilización de la ropa en las artes visuales se ha consolidado como un tema central en el ámbito artístico contemporáneo, donde diversos artistas han explorado y utilizado el material textil como medio de expresión para abordar temas sociales y ambientales de manera provocadora y sostenible. Esta tendencia ha dado lugar a una amplia gama de enfoques y motivaciones entre los artistas que trabajan con prendas de vestir y desechos textiles.

En las últimas décadas, se ha observado un creciente interés por parte de los artistas en el uso de la ropa y los materiales textiles como componentes principales de sus obras, como una forma de desafiar las convenciones artísticas establecidas y promover la conciencia ambiental y social. Algunos artistas encuentran en la reutilización de materiales una oportunidad para explorar nuevas estéticas, mientras que otros se comprometen con esta práctica como una forma de rescatar materiales del desperdicio y contribuir a la reducción de residuos. Además, existe un grupo de artistas que utiliza la ropa como medio de protesta, destacando los impactos negativos de la industria textil en el medio ambiente y la sociedad.

Independientemente de las motivaciones individuales, la utilización de elementos textiles en las obras de arte permite una expresión creativa que va más allá de los límites convencionales, explorando una amplia variedad de colores, texturas y formas. Estas obras no solo desafían las normas de la moda y la estética tradicional, sino que también plantean preguntas sobre el consumo excesivo, la obsolescencia programada y la necesidad de adoptar prácticas más sostenibles en la industria textil.

Mandy Pattullo, cuyo enfoque se ha dirigido hacia el arte textil en el ámbito de la moda, con un trabajo fundamentado totalmente en la reutilización de prendas textiles. Ropa que transforma meticulosamente para dar vida a nuevas prendas de vestir únicas y contemporáneas, que evocan la esencia de la moda vintage. Mediante esta práctica, Pattullo no solo ofrece una perspectiva renovada sobre la moda, sino que también aboga por la sostenibilidad y la creatividad, defendiendo la moda lenta y ética en contraste con la industria textil contemporánea.

Uno de los rasgos más sobresalientes de su obra radica en su habilidad excepcional para fusionar con maestría materiales textiles de distintas épocas en elaborados collages. A través de esta técnica, logra crear piezas de vestir que, aunque compuestas por elementos heterogéneos, exhiben una cohesión sorprendente, dando la impresión de ser creaciones unitarias desde su concepción. Esta capacidad para integrar lo antiguo y lo moderno en prendas únicas refleja, no solo un gran dominio técnico, sino también, una profunda comprensión de la estética y la narrativa en el contexto de la moda contemporánea.

Las nuevas indumentarias creadas contienen elementos antiguos que se evidencian por determinadas materialidades, texturas, diseños y colores, confeccionadas así para generar un contraste con otras telas y provocar una ruptura estilística. La artista combina estas telas antiguas con materiales de otras épocas e incluso prendas contemporáneas, proponiendo un nuevo enfoque estilístico que, no sólo desafía la temporalidad de las prendas, sino que también da lugar a estéticas como el vintage, que defienden la moda cíclica y la revalorización de lo antiguo.

A través de sus composiciones de collage textil, Pattullo critica la uniformidad de las tendencias de moda contemporáneas, proponiendo una estética que fusiona elementos de diversas épocas y estilos. Este modelo representa una ruptura con la idea de seguir una única moda, abriendo paso a una estética que podría describirse como "para todas las épocas".

Sin embargo, a pesar de este juego disruptivo con la temporalidad, materialidad, estética y diseño, sus obras alcanzan un equilibrio singular al crear piezas totalmente homogéneas y atemporales. Estas creaciones logran integrarse en la era actual, caracterizada por su rapidez y constante cambio, mientras que al mismo tiempo desafían las convenciones temporales y estilísticas al ser consideradas dentro del ámbito de la moda vintage. Este logro representa un desafío a las nociones convencionales de la moda y la temporalidad, al mismo tiempo que ofrece una perspectiva única sobre la continuidad y la transformación en el ámbito de la indumentaria contemporánea.

Figura 12.
Mandy Pattullo
Galería digital
Rescatada de <https://www.mandypattullo.co.uk/garments.html>

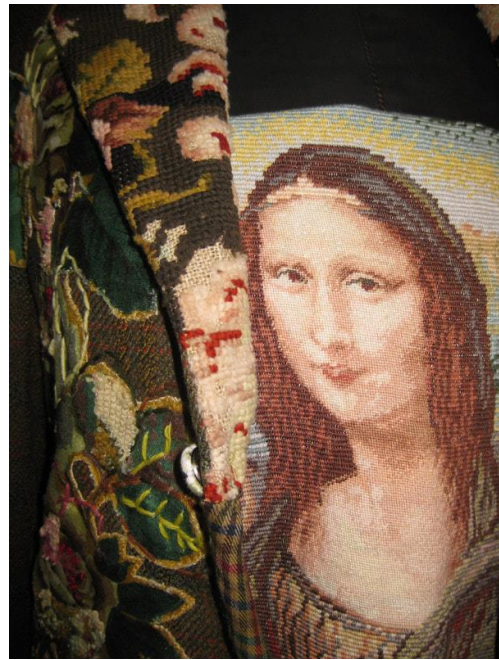

Figura 11.
Mandy Pattullo
Galería digital
Rescatada de
<https://www.mandypattullo.co.uk/garments.html>

La técnica de reutilización de prendas, conocida como collage textil, guarda similitudes con el patchwork contemporáneo y puede trazar un vínculo con una práctica textil mucho más antigua, como el Boro japonés. Este puente entre el pasado y el presente en el ámbito de la moda y el arte textil es evidente en el trabajo de la artista, quien se destaca como una de los principales referentes en este proyecto. Su trabajo fomenta la conexión fundamental entre la moda y el arte a través de la reutilización de prendas, subrayando la importancia de esta práctica en la creación contemporánea.

Por ello, en el ámbito de las Artes Visuales, la estética despliega una amplia gama de elementos que ofrecen un terreno fértil para la exploración artística. Cuando nos centramos en la reutilización textil en la indumentaria, observamos una participación significativa de la estética, siempre dentro de un enfoque sostenible. En este contexto, la estética de la reutilización textil abre espacios para la experimentación en las artes tales como la textura, la forma, la materialidad y las dimensiones.

3.2.2.2 Experimentación con texturas y formas

En la reutilización de la ropa en las artes visuales, la experimentación con texturas y formas es un aspecto fundamental que amplía las posibilidades creativas y estéticas. Los artistas contemporáneos exploran una variedad de técnicas para transformar prendas desechadas en obras de arte que desafían las convenciones visuales y táctiles. Esta exploración se manifiesta a través de la combinación de diferentes materiales textiles, la creación de texturas tridimensionales y la manipulación de formas y volúmenes en las obras.

Un ejemplo significativo es el trabajo de la artista colombiana Olga de Amaral, cuyas esculturas textiles y tapices incorporan técnicas tradicionales de tejido con materiales contemporáneos como el oro y la plata. De Amaral experimenta con la textura y la forma, creando obras que desafían las convenciones de la escultura y la pintura tradicionales. Sus obras son una celebración de la materialidad y la artesanía, y reflejan una profunda conexión con la tradición textil de su país de origen.

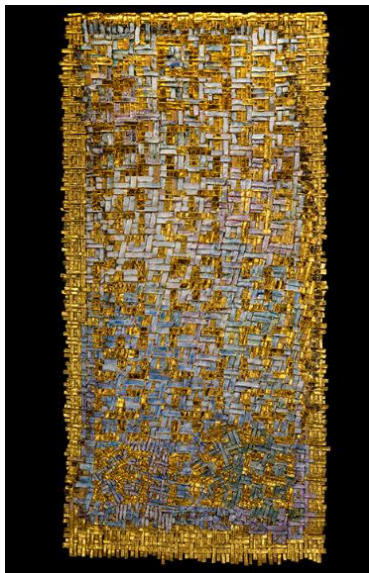

Figura 15.
Olga de Amaral
Memento 7, 2010
Recuperada de
<https://olgadeamaral.art/artwork/oa1271/>

Figura 13.
Olga de Amaral
Column in Patels, Wool and
horsehair
Recuperada de
<https://www.detroitnews.com/story/entertainment/2021/10/27/columbia-cranbrook-artist-olga-de-amaral-work-blurs-boundaries/6133900001/>

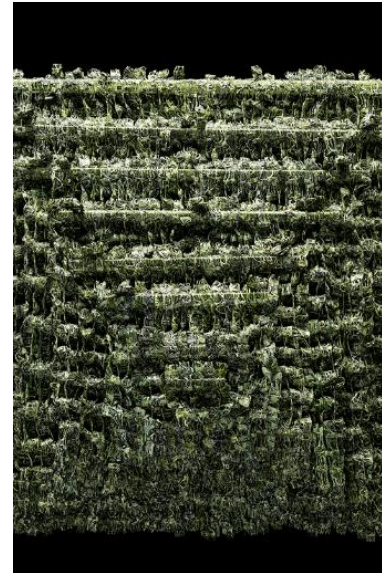

Figura 14.
Olga de Amaral
Cuadro verde, 2010
Recuperada de
<https://olgadeamaral.art/artwork/oa1253/>

3.2.2.3 Estructurar desde las dimensiones y la espacialidad

La exploración de dimensiones y espacialidad juega un papel en la estética de la reutilización textil. Los artistas contemporáneos, al trabajar con textiles, se aventuran en la experimentación con el tamaño y la disposición espacial de sus obras, tensionando ciertos espacios con sus creaciones y abarcando grandes áreas en lugares como museos. Esto se hace con el fin de ocupar las dimensiones y la espacialidad de una manera envolvente, sobrecogedora o imponente, proporcionando experiencias visuales impactantes. Esta exploración permite que las obras de arte textil escapen de lo de los prototipos a escala y salten a otras dimensiones, mientras interactúan con el espectador.

Un ejemplo destacado de esta exploración es la obra de la artista Sheila Hicks, cuya carrera se ha caracterizado por la experimentación con las dimensiones y la espacialidad en el arte textil. Hicks utiliza una variedad de técnicas y materiales para crear obras que desafían la percepción del espacio y la escala. Sus instalaciones textiles, a menudo de gran tamaño y con una disposición escultórica, transforman los espacios expositivos en entornos inmersivos que invitan al espectador a explorar y experimentar la obra desde diferentes ángulos y perspectivas. A través de su enfoque innovador y su habilidad para jugar con las dimensiones y la espacialidad, Hicks redefine los límites del arte textil y abre nuevas posibilidades creativas en este campo.

Figura 16.
Sheila Hicks.

Recuperada de <https://elajodelarte.com/tendencias/las-fibras-del-arte-segun-sheila-hicks>

3.2.2.4 Exploración con el elemento material

Los artistas contemporáneos encuentran inspiración en las cualidades táctiles y visuales de los materiales textiles, lo que los lleva a experimentar con diversas técnicas de manipulación y transformación. Este proceso creativo les permite dar vida a obras únicas y expresivas que desafían las convenciones tradicionales. La exploración de la materialidad en estas obras añade una dimensión sensorial-visual, enriqueciendo la experiencia estética y brindando una estética particular de la misma materialidad trabajada, el textil.

Un ejemplo destacado es el trabajo del artista japonés Chiharu Shiota, cuyas instalaciones site-specific involucran redes intrincadas de hilos y prendas de vestir suspendidas en el espacio. Shiota utiliza prendas de ropa como elementos fundamentales de sus obras, creando tejidos densos y envolventes que evocan un sentido de misterio y contemplación. A través de la manipulación de materiales textiles, Shiota transforma los espacios expositivos en entornos inmersivos que invitan al espectador a explorar las interconexiones entre el cuerpo, la memoria y el entorno físico.

Figura 17.
Chiharu Shiota
Recuperada de
<https://www.roomdiseno.com/chiharu-shiota-recuerdo-enmaranado/>

3.2.4 Identidad y Narrativa Personal a través de la Ropa Reutilizada:

En este apartado, exploraremos cómo la reutilización de la ropa en las artes visuales se convierte en una expresión de la identidad y la narrativa personal a través de prendas que llevan consigo historias individuales y culturales. Investigaremos cómo los artistas utilizan la moda reutilizada como una herramienta para contar historias íntimas y explorar cuestiones de identidad cultural y pertenencia. Mediante ejemplos conmovedores y expresiones artísticas únicas, analizaremos la conexión emocional entre el material reutilizado y la narrativa visual, así como la exploración de la diversidad cultural a través de la reutilización textil.

3.2.5 La Ropa como Portadora de Historias:

La reutilización de la ropa en las artes visuales se convierte en una exploración de la narrativa personal a través de prendas que llevan consigo historias individuales. Artistas han utilizado prendas específicas como elementos narrativos, creando obras que van más allá de lo visual para transmitir experiencias humanas. La conexión emocional entre el material reutilizado y la narrativa visual se convierte en un aspecto fundamental de estas creaciones.

Ejemplos conmovedores incluyen el trabajo de Tilleke Schwarz, quien utiliza prendas recicladas y bordados para contar historias íntimas y personales. Cada puntada, cada fragmento de tela, se convierte en un testimonio visual de experiencias y emociones. La reutilización, en este contexto, se convierte en una herramienta para preservar y compartir historias que de otra manera podrían perderse.

3.2.6. Exploración de la Identidad Cultural:

La reutilización de la ropa también se convierte en un medio para explorar cuestiones de identidad cultural y pertenencia. Artistas han utilizado la moda reutilizada como una herramienta para fusionar elementos de diferentes tradiciones textiles, creando expresiones artísticas únicas que trascienden las fronteras culturales.

La reutilización de la ropa también se convierte en un medio para explorar cuestiones de identidad cultural y pertenencia. Artistas han utilizado la moda reutilizada como una herramienta para fusionar elementos de diferentes tradiciones textiles, creando expresiones artísticas únicas y renovadas.

Las Molas son un claro ejemplo de identidad. Una técnica textil cultural utilizada por las comunidades indígenas de Panamá y Colombia, representan un compromiso con la sostenibilidad. Como se menciona en el libro "Molas: Blending Tradition, Sustainability, and Fashion" () de Jane Doe, el proceso de creación de las molas implica reciclar restos de tela para convertirlos en obras de arte nuevas y hermosas. Este enfoque en la reutilización de materiales no solo reduce el desperdicio textil, sino que también contribuye a un modelo de moda más respetuoso con el medio ambiente. Marcas como Mola Sasa y Stella Jean han adoptado esta idea y han incorporado las molas en sus colecciones de moda sostenible, destacando la importancia de preservar y valorar las tradiciones culturales autóctonas, al mismo tiempo que la responsabilidad ambiental.

Por otro lado, el trabajo de la artista Cecilia Vicuña representa un ejemplo fascinante de exploración de la identidad cultural a través del arte textil. Con una práctica artística arraigada en la poesía, la política y la ecología, Vicuña utiliza materiales textiles y técnicas de tejido para abordar temas de pertenencia y resistencia cultural. Sus obras, que a menudo incorporan elementos encontrados y materiales orgánicos, reflejan una profunda conexión con su herencia y su compromiso con la preservación de la cultura ancestral. A través de su arte, ofrece una reflexión provocativa sobre la diversidad cultural y la memoria colectiva. Su enfoque multidisciplinario y su compromiso con la exploración de las raíces culturales

destaca la importancia de la creatividad y el arte como herramientas para la comprensión y la expresión de la identidad.

3.3 Más allá de la reutilización textil.

La reutilización de la ropa proporciona a los artistas un medio único para explorar la textura, la forma y la dimensión en sus creaciones. La diversidad de materiales textiles permite una expresión artística que va más allá de los límites tradicionales de la pintura y la escultura. Artistas han llevado prendas comunes a nuevas alturas creativas, convirtiéndolas en lienzos tridimensionales que desafían las nociones convencionales de arte.

Ejemplos notables incluyen la obra de Susie MacMurray, quien utiliza guantes de goma descartados para crear instalaciones esculturales que exploran la dualidad entre lo familiar y lo extraño. La reutilización, en este contexto, se convierte en una herramienta para transformar lo cotidiano en lo extraordinario, desafiando nuestras percepciones preconcebidas sobre los materiales y su potencial artístico.

También, encontramos la marca peruana Maqu, creada por Marisa Fuentes Prado en el año 2016, la cual surge y defiende una visión ecológico-social. Siendo sostenible a través de la elección y uso de materiales orgánicos, tales como la alpaca, las fibras recicladas y teñido natural. Además, cabe mencionar que es una empresa que gestiona envíos libres de plásticos por medio de GoGreen.

Figura 18.
Marisa Fuentes Prado, 2016
Colección FW22, Maqu
Recuperada de
<https://fashionunited.es/press/moda/maqu-presenta-su-nueva-coleccion-f-w-2022/2022042738479>

*Figura 19.
Marisa Fuentes Prado, 2016
Colección FW22, Maqu
Recuperada de
<https://latexmagazine.com/maqu-marca-peruana-sostenible-con-bases-en-la-naturaleza-establecida-en-berlin/>*

*Figura 20.
Marisa Fuentes Prado, 2016
Colección FW22, Maqu
Recuperada de <https://latexmagazine.com/maqu-marca-peruana-sostenible-con-bases-en-la-naturaleza-establecida-en-berlin/>*

"El diseño y funcionalidad de Maqu se combinan con una visión social, ecológica y sostenible. Maqu es clásica, pero al mismo tiempo experimental. Es una marca que, así como su fundadora, está espiritualmente conectada con la naturaleza. Por ende, presenta propuestas que se encuentran en constante evolución, y sin miedo al cambio." ("Maqu: Marca peruana sostenible con bases en la naturaleza establecida en Berlín", 9 de junio de 2022). Recuperado de <https://latexmagazine.com/maqu-marca-peruana-sostenible-con-bases-en-la-naturaleza-establecida-en-berlin/>

3.4 Exploración de técnicas y estilos artísticos relacionados: La Versatilidad de la Reutilización en las Artes Visuales

La reutilización de la ropa en las artes visuales no solo se limita a la creación de obras específicas, sino que también se manifiesta a través de una diversidad de técnicas y estilos artísticos. Esta sección explorará cómo los artistas han empleado una variedad de enfoques para llevar la reutilización de la ropa a nuevas alturas creativas, destacando la versatilidad de esta práctica en el ámbito de las artes visuales.

3.4.1 Patchwork y Collage Textil

El patchwork y el collage textil se presentan como técnicas fundamentales en la reutilización de la ropa. Los artistas han utilizado fragmentos de prendas recicladas para crear composiciones visuales ricas en textura y significado. Esta técnica permite la combinación de diversos materiales, colores y patrones, creando obras que celebran la diversidad de la moda reutilizada.

Ejemplos significativos incluyen el trabajo de Ghada Amer, quien utiliza patchwork textil para explorar temas de género y feminismo. Sus piezas, confeccionadas a partir de prendas desechadas, no solo son expresiones visuales de la reutilización, sino que también incorporan elementos simbólicos que profundizan la narrativa de cada obra.

Figura 23.
Exhibición: Boro- The Fabric of
life.
Recuperada de
<http://www.boisbuchet.org/exhibitions/boro-the-fabric-of-life/>
<http://www.boisbuchet.org/exhibitions/boro-the-fabric-of-life/>

Figura 22.
Exhibición: Boro- The Fabric of
life.
Recuperada de
<http://www.boisbuchet.org/exhibitions/boro-the-fabric-of-life/>
<http://www.boisbuchet.org/exhibitions/boro-the-fabric-of-life/>

Figura 21.
Exhibición: Boro- The Fabric of
life.
Recuperada de
<http://www.boisbuchet.org/exhibitions/boro-the-fabric-of-life/>
<http://www.boisbuchet.org/exhibitions/boro-the-fabric-of-life/>

3.4.2 Arte de la Instalación con Elementos Textiles

El arte de la instalación con elementos textiles ofrece a los artistas la oportunidad de crear experiencias inmersivas utilizando ropa reciclada. La reutilización se convierte en un medio para transformar espacios tridimensionales, involucrando al espectador de manera única. La versatilidad de esta técnica permite la experimentación con formas, volúmenes y la interacción del público.

Ejemplos destacados incluyen las instalaciones de Chiharu Shiota, quien utiliza prendas de segunda mano para crear intrincadas redes que envuelven y conectan objetos y espacios. La reutilización, en este contexto, se convierte en un componente esencial para la creación de ambientes cautivadores y reflexivos.

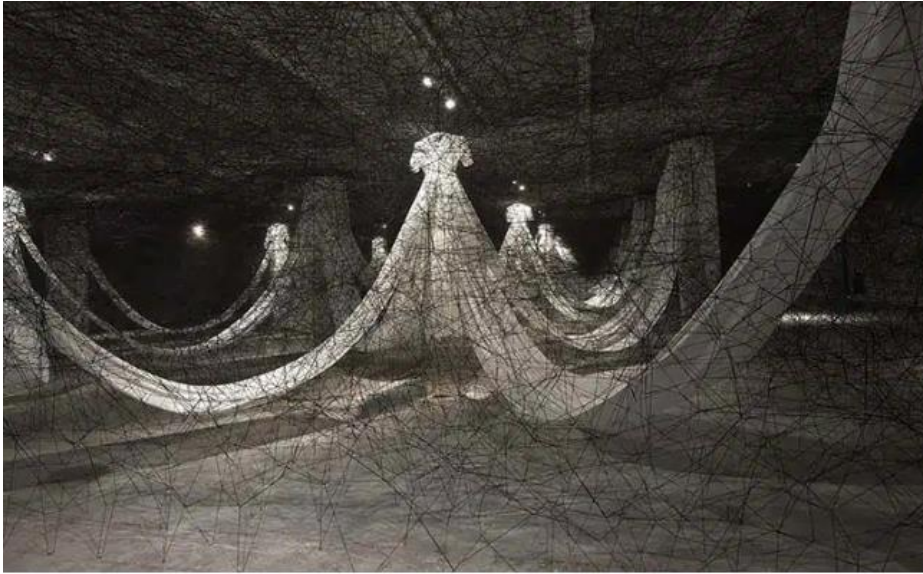

Figura 24.
Chiharu Shiota
El recuerdo enmarañado
Recuperada de <https://www.roomdiseno.com/chiharu-shiota-recuerdo-enmaranado/>

3.4.3 Bordado y Costura Creativa

El bordado y la costura creativa emergen como técnicas que trascienden la mera transformación de prendas; se convierten en formas de expresión artística detallada. Los artistas han utilizado estas técnicas para agregar capas de significado a la reutilización de la ropa, incorporando diseños intrincados y mensajes personales en sus obras.

Ejemplos notables incluyen el trabajo de Izziyana Suhaimi, cuyas creaciones combinan bordado y tejido para explorar temas de identidad y conexión cultural. La reutilización, en este contexto, se convierte en un lienzo para la narración visual, donde cada puntada cuenta una historia única.

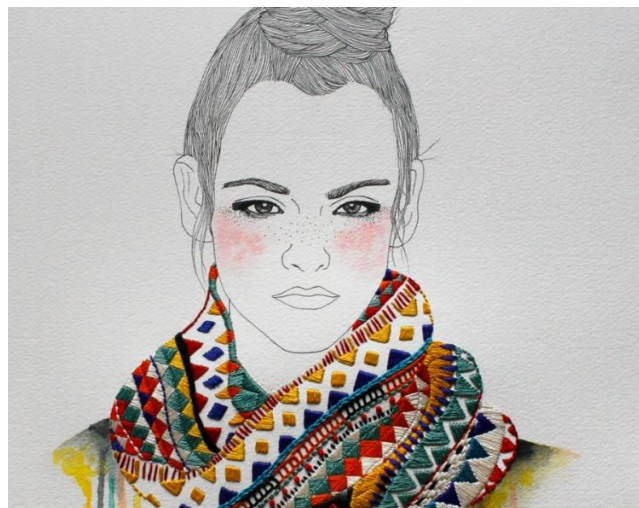

Figura 25.
Izziyana Suhaimi
Recuperada de <https://www.xutchill.com/las-metaforas-textiles-de-izziyana-suhaimi-las-puntadas-del-bordado-como-momentos-pasados/>

3.4.4 Escultura Textil

La escultura textil se erige como una técnica que va más allá de la bidimensionalidad, permitiendo a los artistas crear formas tridimensionales a partir de prendas recicladas. La reutilización se convierte en un medio para esculpir figuras y estructuras que desafían las convenciones del arte visual.

Ejemplos impactantes incluyen las esculturas textiles de Nick Cave, quien utiliza prendas recicladas para crear "Soundsuits", piezas que exploran la relación entre el cuerpo y el entorno a través de la moda reutilizada. La reutilización, en este contexto, se convierte en una herramienta para la creación de formas esculturales que evocan emociones y reflexiones.

*Figura 26.
Nick Cave, 2023
Exhibición: Forothermore,
Museo Solomon R.
Guggenheim
Recuperada de
<https://www.guggenheim.org/exhibitions/past>*

Otro artista que ejemplifica a la perfección esta técnica artística es Rowan Mersh, quien presenta una versatilidad en la escultura de la indumentaria textil. Rowan Mersh es un artista británico reconocido por su enfoque en la escultura textil. Su trabajo se caracteriza por la meticulosa manipulación de materiales textiles para crear obras tridimensionales.

Mersh utiliza una amplia variedad de textiles reciclados y materiales encontrados, como cuerdas, hilos, redes y tejidos, para explorar las posibilidades esculturales de la indumentaria textil. Su enfoque se centra en la transformación de estos materiales cotidianos en formas orgánicas y abstractas en piezas de arte e indumentarias singulares en la moda, destacada en el campo del arte textil contemporáneo.

Figura 27.
Rowan Mersh, 2005
Royal Collage of Art
Recuperada de
<https://www.impeccableimagination.com/projects/rowan-mersh>

3.4.5 Pintura y Técnicas Mixtas

La pintura y las técnicas mixtas permiten a los artistas fusionar la reutilización de la ropa con otras formas de expresión artística. Las prendas recicladas se convierten en lienzos, integrándose en composiciones que van más allá de las limitaciones convencionales de la moda y el arte visual. Las variantes de pintura textil más utilizadas son: Pintura de género, plumones para tela, tinta serigráfica y pintura acrílica.

Ejemplos expresivos incluyen la obra de Miriam Schaer, quien utiliza prendas recicladas en sus proyectos de pintura y escultura para explorar temas de género y roles sociales. La reutilización, en este contexto, se convierte en un medio para la experimentación artística, permitiendo a los artistas expandir las posibilidades de la expresión visual.

3.4.6 Teñido Textil

El teñido textil es un proceso mediante el cual se aplican colorantes a las fibras textiles para cambiar su color de forma permanente. Esta técnica es fundamental en la industria textil para crear una amplia gama de colores y diseños en telas y prendas de vestir. Es una técnica de coloración antigua que se ha experimentado en casi todas las antiguas culturas, tomando elementos de la naturaleza para crear pigmentos y colorantes. El teñido textil se puede clasificar en dos categorías principales: teñido natural y teñido sintético:

3.4.6.1 Tintes Naturales:

El teñido natural se basa en el uso de colorantes derivados de fuentes naturales, como plantas, flores, frutas, cortezas de árboles, insectos y minerales. Este proceso históricamente ha sido utilizado por culturas de todo el mundo, desde los egipcios hasta los pueblos indígenas americanos. Los pigmentos se extraen de estos materiales orgánicos mediante técnicas de remojo, ebullición o fermentación, y se aplican a las fibras textiles para lograr una variedad de colores. Los resultados del teñido natural son a menudo tonos suaves y terrosos, reflejando la paleta de colores que se encuentra en la naturaleza.

3.4.6.2 Tintes Sintéticos:

El teñido sintético, también conocido como teñido artificial o químico, implica el uso de colorantes sintéticos fabricados en laboratorio. Estos colorantes son compuestos químicos diseñados específicamente para adherirse a las fibras textiles y proporcionar una amplia gama de colores intensos y brillantes. El proceso de teñido sintético generalmente implica disolver los colorantes en agua o solventes orgánicos para formar una solución de tinte, en la cual las fibras textiles se sumergen y se calientan para permitir que los colorantes penetren en las fibras de manera uniforme.

Ambos tipos de teñido tienen sus propias ventajas y desventajas. El teñido natural es respetuoso con el medio ambiente y produce colores únicos, pero puede ser más difícil de controlar y requiere más tiempo y recursos. Por otro lado, el teñido sintético ofrece una mayor variedad de colores y es más eficiente en términos de producción, pero puede tener un impacto ambiental negativo debido al uso de productos químicos.

En el caso del teñido natural y sostenible encontramos a Susan Wagner, que es una diseñadora de moda peruana conocida por su enfoque en la sostenibilidad y la moda ética. Su trabajo se centra en la creación de prendas de vestir y accesorios utilizando materiales orgánicos y técnicas de producción eco-friendly. Wagner se ha destacado por su compromiso con la preservación del medio ambiente y el apoyo a comunidades locales a través de su trabajo.

La diseñadora se inspira en la rica cultura peruana y en las tradiciones artesanales del país, incorporando técnicas de tejido y bordado tradicionales en sus diseños contemporáneos. Además, busca promover la conservación de técnicas ancestrales y el empoderamiento de los artesanos locales al trabajar con ellos en la elaboración de sus colecciones.

Las creaciones de Susan Wagner suelen destacarse por su estilo único, que fusiona la estética moderna con elementos tradicionales peruanos. Sus prendas son reconocidas por su alta calidad, diseño innovador y preocupación por el impacto ambiental y social de la industria de la moda.

Figura 30.
Susan Wagner, 2023
Colección: CEIBO
Recuperada de
<https://latexmagazine.com/didenadora-peruana-susan-wagner-lanza-coleccion-con-fibra-del-arbol-ceibo-conceiba-peru-sostenibilidad/peru-sostenibilidad/>

Figura 29.
Susan Wagner, 2020
Colección: CEIBO
Recuperada de
<https://latexmagazine.com/didenadora-peruana-susan-wagner-lanza-coleccion-con-fibra-del-arbol-ceibo-conceiba-peru-sostenibilidad/peru-sostenibilidad/>

Figura 28.
Susan Wagner, 2023
Colección: CEIBO
Recuperada de
<https://latexmagazine.com/didenadora-peruana-susan-wagner-lanza-coleccion-con-fibra-del-arbol-ceibo-conceiba-peru-sostenibilidad/>

Además de su trabajo como diseñadora, Susan Wagner también se ha involucrado en iniciativas de educación y sensibilización sobre la moda sostenible en Perú y a nivel internacional. Su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social la ha convertido en una figura destacada en el panorama de la moda peruana y global.

3.4.7 Decolorado Textil

El decolorado textil es una técnica que implica eliminar selectivamente el color de una prenda de vestir o tela, creando efectos de desvanecimiento o blanqueado en áreas específicas. Este proceso se logra mediante el uso de agentes químicos, como el cloro, que reaccionan con los pigmentos de color en la tela y los eliminan o los modifican. El resultado final puede variar desde un ligero desvanecimiento del color hasta áreas completamente blancas en la tela. La concentración de cloro y la duración del tratamiento determinarán el grado de decoloración y los efectos finales en la tela. El cloro actúa disolviendo o modificando los pigmentos de color presentes en las fibras.

El decolorado textil se utiliza comúnmente en la industria de la moda para crear efectos de desgaste, envejecimiento o diseños únicos en prendas de denim, camisetas, pantalones y otros tipos de ropa. También puede ser una técnica creativa utilizada por artistas textiles para producir efectos visuales interesantes y expresivos en sus obras. Sin embargo, es

importante tener en cuenta que el decolorado textil con cloro puede ser un proceso agresivo que puede debilitar las fibras de la tela si no se realiza correctamente.

Un artista destacado que trabaja con el proceso de decolorado en prendas textiles es Ian Berry, también conocido como "Denimu". Ian Berry es un artista británico que crea impresionantes obras de arte utilizando exclusivamente denim, un tejido resistente y duradero hecho de algodón que se utiliza comúnmente en la fabricación de prendas de vestir. Su técnica distintiva implica el uso de cloro y otras herramientas para decolorar selectivamente el denim y crear contrastes y detalles sorprendentes en sus obras. Berry es reconocido por su habilidad para transformar el tejido de mezclilla en paisajes urbanos realistas, retratos y escenas cotidianas, todo a través de su dominio del proceso de decolorado y manipulación del denim. Sus obras han sido exhibidas en galerías de todo el mundo y han recibido elogios por su originalidad y maestría técnica.

3.4.8 Arte de la Estampo: Grabar la ropa

El grabado textil es una técnica que se utiliza para estampar diseños sobre telas y prendas de vestir. Consiste en transferir una imagen o patrón a través de un grabado previamente realizado en un material como madera, metal o linóleo, a la superficie de la tela. Este proceso puede realizarse de forma manual o mediante máquinas especializadas.

Los grabados textiles pueden ser utilizados para aplicar patrones complejos, ilustraciones detalladas o texturas a las telas, agregando un toque único y personalizado a las prendas de vestir. Es una técnica versátil que se utiliza en la industria de la moda para crear estampados únicos y distintivos en camisetas, sudaderas, pañuelos y otros tipos de ropa.

Figura 31.
Aurora Robson
Isla
Recuperada de
<https://www.worldwildlife.org/magazine/issues/summer-2017/articles/gallery-artwork-by-aurora-robson>

Una artista que utiliza materiales reciclados y eco-amigables es Aurora Robson. Robson es conocida por su enfoque en el arte ambiental y su compromiso con la sostenibilidad. Utiliza plásticos reciclados y otros materiales encontrados para crear grabados y esculturas que exploran temas de ecología y conservación. Su obra se centra en la belleza que puede surgir de los desechos y en la importancia de reducir, reutilizar y reciclar en un mundo cada vez más consciente del medio ambiente.

3.4.9 Arte Efímero y Performance:

El arte efímero y las performances incorporan la reutilización de la ropa como parte integral de experiencias temporales. Los artistas utilizan prendas descartadas para crear momentos visualmente impactantes que desafían la fugacidad del arte y la moda convencionales.

Ejemplos notables incluyen las performances de Vanessa Beecroft, quien utiliza la moda reutilizada como una forma de explorar la relación entre el cuerpo y el espacio. La reutilización, en este contexto, se convierte en un componente efímero que destaca la temporalidad y la transformación constante en el ámbito de las artes visuales.

Figura 32
Vanessa Beecroft, 2011
Fotografía de Performance: Museo MMK, Frankfurt, Alemania
Recuperada de <https://arteyeducacion.org/artistas/beecroft-vanessa/>

Figura 33.
Vanessa Beecroft, 2022
Fotografía de Performance: Nueva York
Recuperada de <https://arteyeducacion.org/artistas/beecroft-vanessa/>

La exploración de técnicas y estilos artísticos relacionados revela la riqueza y versatilidad de la reutilización de la ropa en las artes visuales. Desde el patchwork hasta la escultura textil, cada técnica aporta dimensiones únicas a la expresión artística, destacando cómo la moda reutilizada se integra de manera dinámica en diversos enfoques creativos. La reutilización, lejos de ser un enfoque unidimensional, se manifiesta como un campo fértil para la experimentación y la innovación, inspirando a los artistas a explorar nuevos límites en su búsqueda de expresión visual y sostenibilidad.

3.5 Impacto Social y Ambiental: Tejiendo una Narrativa de Sostenibilidad y Responsabilidad Social a través de las Artes Visuales

La reutilización de la ropa, examinada desde el prisma de las artes visuales, trasciende la mera creatividad para convertirse en un testimonio visual de cómo la sostenibilidad y la responsabilidad social entrelazan sus hilos en el tejido del arte. Profundicemos aún más en las complejidades de la reutilización, explorando cómo esta práctica no solo transforma prendas, sino también perspectivas y conciencias.

3.5.1 Desentrañando las Capas del Consumo Textil: La Rebelión Creativa contra la Moda Efímera

La reutilización de la ropa se manifiesta como una rebelión consciente contra las cadenas de producción convencionales. Cada prenda descartada se convierte en un lienzo de posibilidades, desafiando la corriente de la moda rápida que domina las tendencias actuales. Este acto creativo no solo implica transformar materiales, sino también desentrañar las complejidades de la cadena de suministro de la moda. Al cuestionar la producción masiva y la obsolescencia programada, la reutilización se convierte en una voz enérgica que clama por una reconsideración fundamental de nuestro enfoque hacia la moda y su impacto medioambiental.

3.5.1.1 Explorando las Consecuencias Ecológicas: La Reutilización como Resistencia Sostenible

A medida que nos sumergimos en la reutilización, nos encontramos con un acto de resistencia frente a las consecuencias ecológicas de nuestras elecciones de moda cotidianas. No se trata solo de la creación artística; es un gesto audaz que desafía la huella ambiental de la industria textil. La reutilización se convierte en un medio de expresión que va más allá de lo visual, actuando como un recordatorio tangible de la necesidad urgente de repensar nuestro papel en la sostenibilidad ambiental. Cada obra de arte no es solo un respiro estético, sino una llamada de atención a la insostenibilidad que caracteriza a la moda contemporánea.

Un ejemplo destacado que ilustra la resistencia sostenible a través de la reutilización en el ámbito artístico es el trabajo de la artista chilena Iván Navarro. Navarro utiliza materiales reciclados, como tubos fluorescentes desechados y cables eléctricos, para crear instalaciones de arte que abordan temas de consumo, desperdicio y sostenibilidad.

Una de sus obras más conocidas es "Reality Show", una instalación compuesta por una serie de estructuras tubulares de colores brillantes que recuerdan a neones. Estas estructuras, hechas con tubos fluorescentes usados, resaltan la idea de la obsolescencia y el consumo excesivo en la sociedad contemporánea. A través de su arte, Navarro desafía la idea de que los objetos desechados carecen de valor, demostrando que pueden ser transformados en obras de arte significativas y provocativas.

Figura 34.
Iván Navarro
The armory fence, 2011
Recuperada de <https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39799.html>

Figura 35.
Iván Navarro
El Maletín, 2004
Recuperada de
<https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39799.html>

La obra de Iván Navarro ejemplifica cómo la reutilización no solo es una práctica artística, sino también un medio para generar conciencia sobre las consecuencias ecológicas de nuestras acciones. Al utilizar materiales reciclados en sus instalaciones, Navarro nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el consumo y el desperdicio, y nos inspira a reconsiderar la forma en que interactuamos con el medio ambiente y los recursos naturales.

3.5.1.2 Responsabilidad Social: Tejiendo Conexiones y Fomentando el Diálogo

La reutilización de la ropa se presenta como un puente entre la creatividad individual y la responsabilidad social compartida. Al explorar esta dimensión, nos sumergimos en la manera en que los artistas no solo crean obras de arte, sino también conexiones significativas con la audiencia y la comunidad en general. Más allá de ser meros espectadores, los participantes se convierten en agentes de cambio, contribuyendo activamente al proceso creativo y, por ende, a la construcción de una responsabilidad social compartida.

Los artistas que abrazan la reutilización no solo transforman prendas; construyen puentes entre la creatividad individual y la responsabilidad social compartida. La colaboración y la participación se convierten en elementos clave de este proceso, donde la audiencia no solo observa, sino que también contribuye al tejido de la narrativa. Los proyectos colaborativos no solo son expresiones artísticas, sino también foros de diálogo social que fomentan la conciencia sobre cuestiones cruciales en la sociedad.

"Inside Out" trabaja en modo de evidenciar a comunidades locales capturadas por JR, artista francés que porta vínculos entre artistas, audiencia y comunidad. Este proyecto evidencia un enfoque colaborativo y participativo. En lugar de ser un proyecto individualista centrado en la visión del artista, "Inside Out" involucra directamente a las comunidades locales en la creación de arte. Al permitir que las personas se tomen sus propias fotografías y sean parte de la instalación pública de las imágenes, JR crea una experiencia colectiva que promueve la participación y la expresión individual dentro del contexto de la comunidad.

Este enfoque refuerza la idea de que el arte puede ser una herramienta para la conexión social y la conciencia colectiva. Al abrir espacio para la voz y la expresión de las personas comunes, "Inside Out" promueve la solidaridad, el entendimiento mutuo y la celebración de la diversidad dentro de las comunidades locales y más allá. De esta manera, el proyecto ejemplifica cómo la colaboración entre artistas, audiencia y comunidad puede generar un poder transformador al fomentar el diálogo social y la reflexión sobre temas importantes en la sociedad.

Figura 36.

JR, *Inside Out*

Recuperada de <https://www.archdaily.cl/cl/02-282875/inside-out-project-retratos-en-espacios-publicos-que-expresan-la-identidad-de-sus-comunidades>

3.5.1.3 Construyendo Diálogos Visuales que Resuenan: Más Allá de lo Estético a lo Conceptual

El arte visual, cuando se conecta con la reutilización de la ropa, se convierte en una herramienta poderosa para abordar cuestiones sociales fundamentales. No se trata solo de estética; es una forma de representación visual que abarca las complejidades de la sociedad actual. Las obras resultantes no solo son expresiones artísticas; son declaraciones visuales que desafían las normas sociales, impulsando un diálogo crítico sobre la desigualdad, la inclusión y otros problemas cruciales.

Al explorar la construcción de diálogos visuales, nos adentramos en cómo los artistas pueden tejer una narrativa que trascienda la mera apreciación estética. La elección de materiales, la narrativa implícita y la presentación consciente se convierten en herramientas para construir un discurso visual que no solo inspira, sino que también provoca la reflexión crítica sobre la sostenibilidad y la responsabilidad social. La reutilización se convierte en un lenguaje artístico que va más allá de lo visual para abrazar la conciencia ambiental y social.

Así, podemos encontrar la obra de Yinka Shonibare, "The Swing (after Fragonard)", presenta figuras vestidas con telas africanas estampadas, desafiando las nociones convencionales de la moda europea y explorando las complejidades de la identidad cultural.

Esta obra no solo es estéticamente intrigante, sino que también desencadena una reflexión profunda sobre la diversidad cultural y la apropiación.

El artista contemporáneo El Anatsui, conocido por sus instalaciones de tapices metálicos, como "Gravity and Grace", utiliza materiales reciclados para cuestionar la percepción convencional de los desechos. Su trabajo no solo es visualmente impresionante, sino que también actúa como una metáfora de cómo la reutilización puede transformar lo descartado en algo hermoso y significativo.

3.5.1.4 Arte Visual como Puente de consciencia para despertar la transformación

Exploramos ejemplos específicos en los que la reutilización de la ropa se presenta como una herramienta para la concientización social y ambiental. Desde exposiciones interactivas hasta instalaciones impactantes, analizamos cómo estas obras pueden actuar como catalizadores para la reflexión duradera y el cambio de comportamiento. La experiencia artística no se limita a la apreciación superficial; se convierte en un viaje transformador que influye en la forma en que la sociedad aborda la moda y el consumo.

El proyecto "WasteLandscape" de Elise Morin y Clémence Eliard transforma desechos textiles en una instalación artística que cuestiona la cantidad abrumadora de residuos generados por la industria de la moda. En un amplio espacio dentro de una funeraria, se erige un paisaje ondulado compuesto enteramente por restos de CD unidos con alambres, a través del cual los visitantes pueden caminar.

Figura 37.
Elise Morin y Clémence Eliard
WasteLandscape
Recuperada de
<https://www.dezeen.com/2011/08/02/waste-landscape-by-elise-morin-and-clemence-eliard/>

Figura 38. 39.
Elise Morin y Clémence Eliard
Recuperada de
<https://www.dezeen.com/2011/08/02/wastelandscape-by-elise-morin-and-clemence-eliard/>
<https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39799.html>

Figura 39 Elise Morin y Clémence Eliard

Esta obra no solo cautiva visualmente, sino que también sirve como un recordatorio palpable de la necesidad de reducir, reutilizar y reciclar en la industria de la moda. Es un auténtico ejemplo de despertar y transformación de conciencia, no solo a través de su discurso o su intervención provocativa, sino también mediante la acción concreta de reciclar, garantizando que cada CD utilizado sea parte de un proceso completo de reciclaje.

Otro ejemplo es la exposición "Fashioned from Nature" en el Museo Victoria and Albert, que examina la relación entre la moda y el medio ambiente a lo largo de la historia. Esta muestra no solo destaca la interconexión entre la moda y la naturaleza, sino que también fomenta la conciencia sobre las decisiones de consumo y su impacto en el planeta.

En resumen, la reutilización de la ropa en las artes visuales no es simplemente una práctica creativa; es una manifestación tangible de cómo la sostenibilidad y la responsabilidad social pueden entrelazarse en la trama del arte. Cada hilo, cada textura y cada obra tejida con prendas descartadas se convierte en un testimonio visual de la necesidad de un cambio en nuestra relación con la moda y la sociedad. La reutilización no solo transforma la ropa; transforma la manera en que entendemos y abordamos el arte, la moda y la responsabilidad colectiva.

3.5.2 Posibles contribuciones de las artes visuales a la conciencia ambiental.

La reutilización de la ropa, examinada desde el prisma de las artes visuales, trasciende la mera creatividad para convertirse en un testimonio visual de cómo la sostenibilidad y la responsabilidad social entrelazan sus hilos en el tejido del arte. Profundicemos específicamente en las posibles contribuciones de las artes visuales a la conciencia ambiental, explorando cómo la creatividad puede servir como faro para iluminar los desafíos medioambientales que enfrentamos.

3.5.2.1 Contribuciones de las Artes Visuales a la Conciencia Ambiental: Desplegando el Poder Transformador del Arte

Las artes visuales despliegan un poder transformador único en su capacidad para comunicar conceptos complejos y despertar emociones de una manera que va más allá de las limitaciones del lenguaje verbal. Al abordar la conciencia ambiental, estas contribuciones no son simplemente representaciones estéticas, sino herramientas activas para inspirar, educar y movilizar a las audiencias hacia una acción sostenible.

De esta manera, la relación entre las artes visuales y la conciencia ambiental se manifiesta en la capacidad única de las obras para representar la belleza frágil de nuestro planeta y, simultáneamente, revelar las consecuencias devastadoras de las acciones humanas. Artistas contemporáneos exploran esta conexión en profundidad, utilizando sus creaciones para reflexionar sobre la interdependencia entre el arte y la naturaleza, y lograr visibilizar el impacto ambiental y sus consecuencias.

El fotógrafo y activista Subhankar Banerjee, captura la esencia de la relación entre la industria y la naturaleza. Su serie "Oil and Wilderness" documenta el impacto visual y ambiental de la extracción de petróleo en el Ártico, presentando paisajes vírgenes junto a infraestructuras industriales. Banerjee no solo visualiza el impacto, sino que también destaca la urgencia de la conservación.

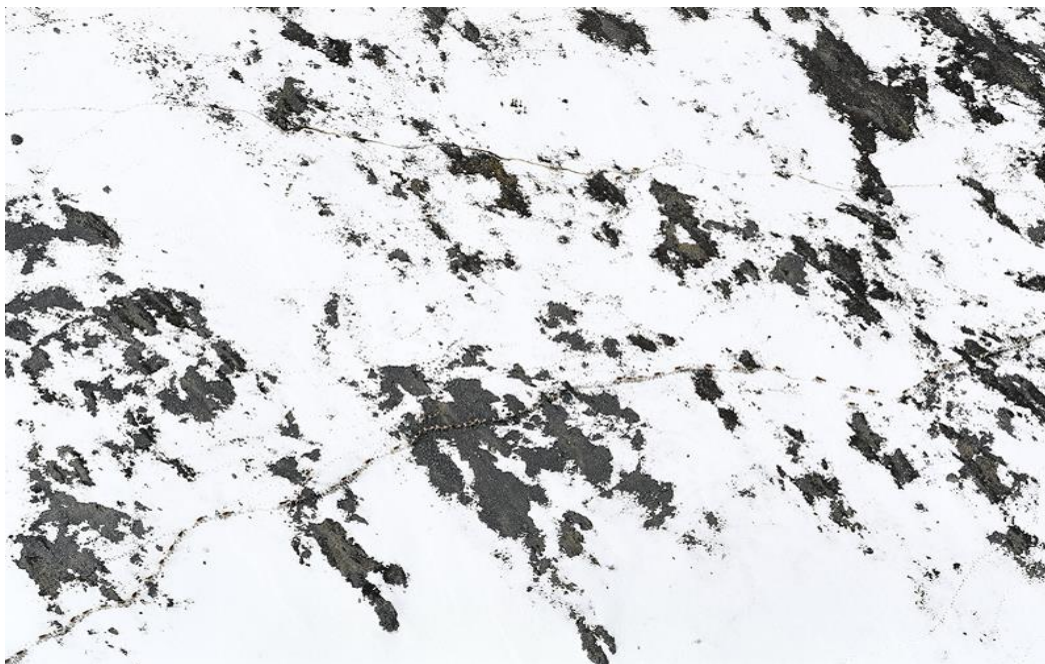

Figura 40.
Subhankar Banerjee, 2002
Migration III | Oil and the Caribou
Recuperada de <https://www.subhankarbanerjee.org/photohtml/arctic-photo-white-01.html>

Amanda Williams es una destacada artista y arquitecta estadounidense conocida por su enfoque innovador para abordar temas de desigualdad medioambiental y social en contextos urbanos. Su proyecto más notable, "Color(ed) Theory", ha ganado reconocimiento internacional por su capacidad para transformar casas abandonadas en Chicago en obras de arte vibrantes y provocativas.

A través de su trabajo, Williams desafía las percepciones convencionales sobre el paisaje urbano y cuestiona las políticas y prácticas que perpetúan la desigualdad y la marginalización en las ciudades. Sus instalaciones no solo transforman visualmente los espacios abandonados, sino que también invitan a la reflexión sobre la historia, la identidad y el futuro de estas comunidades urbanas.

"Color(ed) Theory" ha sido elogiado por su capacidad para catalizar conversaciones importantes sobre temas sociales y medioambientales. Además de su impacto estético, el proyecto ha generado un diálogo significativo sobre el papel del arte en la creación de cambios positivos en entornos urbanos desfavorecidos. Con su trabajo, Amanda Williams continúa desafiando las fronteras entre el arte, la arquitectura y el activismo comunitario, demostrando el poder transformador del arte en la promoción de la justicia social y ambiental.

Figura 41.
Amanda Williams, 2014 – 16
Color(ed) Theory: Currency Exchange, Safe Passage.
Recuperada de <https://nmaahc.si.edu/explore/stories/colored-theory>

Aviva Rahmani, conocida por su proyecto "Blued Trees Symphony," utiliza el arte para abordar la destrucción de los bosques. Pinta áreas amenazadas por la industria del gas y el petróleo con marcas azules, convirtiendo los árboles en símbolos de resistencia. Rahmani transforma la protesta en una experiencia estética que desafía nuestra relación con la naturaleza.

En "Blued Trees Symphony", Rahmani pinta árboles en áreas vulnerables a la explotación industrial con marcas azules, creando un paisaje emotivo. Estas marcas no solo transforman los árboles en símbolos de resistencia, sino que también generan una conexión emocional con la naturaleza, instando a los espectadores a reflexionar sobre el impacto humano en el medio ambiente.

La obra de Rahmani convierte la protesta convencional en una experiencia estética, al fusionar la acción artística con la defensa ambiental. Con su obra modifica nuestra percepción de la naturaleza y nos invita a reconsiderar nuestra relación con el entorno natural. Rahmani demuestra cómo el arte puede servir como una poderosa herramienta para promover la conciencia ambiental y motivar el cambio social.

Figura 42.

Aviva Rahmani, 2015 – presente

Blued Trees Symphony.

Recuperada de <https://umaine.edu/impactweek/event/visiting-artist-talk-aviva-rahmani/>

Otro aspecto crucial de la contribución de las artes visuales a la conciencia ambiental es su capacidad para ofrecer experiencias inmersivas que van más allá de la simple observación. Estas experiencias no solo informan, sino que también generan una conexión más profunda con los problemas ambientales, activando respuestas emocionales y motivando a la acción.

Marina Zurkow, artista de medios, fusiona arte y tecnología para explorar problemas medioambientales. Su serie "Dear Climate" utiliza instalaciones inmersivas para personificar el clima, generando empatía y conciencia sobre el impacto humano en la atmósfera.

Figura 43.
Marina Zurkow, 2015
Wheater or not.

Recuperada de <https://www.dearclimate.net/installations/weather-or-not>

En resumen, las artes visuales emergen como un instrumento transformador de la conciencia ambiental. Desde visualizar el impacto ambiental hasta provocar cambios de perspectiva y acciones colectivas, el arte tiene el poder de tejer conexiones visuales profundas que van más allá de la estética. Estas contribuciones no solo informan sobre los desafíos medioambientales, sino que también inspiran una transformación personal y social hacia prácticas más sostenibles.

Finalmente, la integración de la ecología y la conciencia medioambiental en las artes visuales no solo enriquece el currículum escolar, sino que también prepara a los estudiantes para ser ciudadanos responsables y conscientes del medio ambiente. Al incorporar estos temas en el aula, se promueve una comprensión más profunda de la interconexión entre el arte y el entorno natural, inspirando a los estudiantes a considerar el impacto ambiental de sus creaciones artísticas. Esta conciencia medioambiental se extiende a la industria de la moda, donde la sostenibilidad se ha convertido en un tema central. Los diseñadores que han sido educados en la importancia de la ecología en las artes visuales están mejor preparados para abordar los desafíos ambientales en su práctica profesional. Además, la inclusión de la moda en el taller de Artes ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar

cómo el diseño puede ser una forma de expresión creativa y también una herramienta para promover prácticas sostenibles en la industria. En última instancia, al enseñar sobre ecología y conciencia medioambiental en las artes visuales y al integrar la moda en el taller de Artes, se fomenta un enfoque holístico que empodera a los estudiantes para ser agentes de cambio en un mundo cada vez más consciente del medio ambiente.

4 Marco Metodológico

4.1 Marco Metodológico: Estrategias de Investigación

Este proyecto investigativo busca relacionar la reutilización textil en concordancia con la moda consciente, la Artes Visuales y sus enseñanzas (de acuerdo con planes y programas), planteando la siguiente interrogante: ¿Puede ser la reutilización textil y la moda sostenible un enfoque de enseñanza en las Artes Visuales dentro del aula?, esto enmarcado y desarrollado en un taller del área artística, que engloba a jóvenes de primero a cuarto medio, en un establecimiento educativo chileno.

Para la presente investigación se utilizará el método cualitativo. Método que consiste en recopilar y evaluar datos no estandarizados, desde una perspectiva y visión de quienes son los sujetos de estudio y/o del mismo investigador. De esta forma, se posibilita un estudio más integral, profundizando en aspectos como las prácticas, enseñanzas, aprendizajes y significancias que los sujetos experimentan.

Esto, asociados a la intersección entre moda, arte y sustentabilidad primeramente desde un estudio de estos ejes por medio de otros referentes y, luego, desde la perspectiva de los propios estudiantes mientras van participando de la unidad de reutilización de prendas textiles. Esta elección metodológica se justifica por la naturaleza exploratoria del estudio, que busca profundizar en la complejidad de estos temas y su aplicación en un contexto pedagógico. Además, este método se caracteriza por su flexibilidad y capacidad para capturar la riqueza y la diversidad de las experiencias humanas, privilegiando la comprensión de los fenómenos sociales.

Otra práctica del proyecto es una metodológica práctica-aplicada, evidenciándose en la aplicación directa de técnicas y métodos específicos relacionados con la reutilización de prendas de vestir y la moda sostenible. Los estudiantes están involucrados en la práctica activa de estas técnicas, lo que implica experimentación y creatividad, desarrollar habilidades prácticas y cursar el taller creando un análisis personal sobre su propio impacto como consumidores.

Acompañando la investigación con una base interdisciplinaria en la misma investigación que explorar la intersección entre las artes visuales, la moda y la sustentabilidad, integrando elementos de diferentes campos para abordar un problema o tema específico. Que luego, se transmite, de forma más concisa y asequible a los estudiantes durante cada desarrollo de actividad para conectarlos con la sustentabilidad.

El alcance de la investigación, en términos generales, presenta una exploración de Técnicas de reutilización de prendas de vestir: El estudio se centra en explorar y aplicar una variedad de técnicas de reutilización de prendas, como el reciclaje de telas, la transformación de prendas existentes, el bordado a la vez de parchar, el teñido textil y el decolorado de prendas. El alcance incluye la comprensión de cómo estas técnicas pueden ser utilizadas para fomentar la creatividad y la expresión personal.

En cuanto a la muestra, es en base a los estudiantes que participan de la academia de Arte y Manualidades, específicamente, en el período de la tercera unidad del taller. La muestra es diversa en términos de edad, género, contextos sociales y nivel de habilidad en la moda y las artes visuales, considerando que este taller lo tomaron estudiantes de primero a cuarto medio, en un colegio particular-subvencionado en donde hay mucha variedad en cuanto a situación socioeconómica; además, de que el taller no presentó ningún requisito de género o nivel de conocimiento/habilidad en las artes visuales, artes manuales o diseño.

Las etapas de esta investigación se llevan a cabo a partir de lo establecido anteriormente. De este modo, primero se parte hablando de los comienzos del comercio textil y cimientos de la de la moda y su comercialización, problemáticas fundamentales relacionadas con la moda, el textil y su impacto en la sociedad y el medio ambiente. Se explorará el papel central de la ropa como una necesidad básica y su evolución histórica y cultural, destacando cómo la industrialización de la moda ha generado una estructura masiva y desechos contaminantes. Además, se analizará la relación entre el arte y la moda, resaltando cómo el diseño y la expresión visual se entrelazan en este contexto. Se presentarán muestras de pensamientos relacionales y artistas que han explorado este campo, especialmente en el ámbito del arte textil, para proporcionar un marco conceptual sólido para la investigación.

En la parte dos, se profundizará en la relación entre la moda y la sustentabilidad, centrándose en el surgimiento de la moda ética y sostenible como una respuesta a los desafíos ambientales y sociales de la industria textil. Se examinarán las diversas técnicas, estrategias y enfoques adoptados por artistas visuales y textiles para promover la reutilización, la conciencia medioambiental y una mayor responsabilidad en el diseño y la producción de prendas. Se discutirá cómo estas prácticas se conectan con el cambio de paradigma hacia una economía circular en la moda y cómo pueden integrarse de manera efectiva en el currículo de Artes Visuales para fomentar una educación más consciente y reflexiva sobre estos temas.

Al llegar a la tercera parte, se encuentra el análisis de la implementación del taller, incluyendo la participación de los estudiantes y su involucramiento en las actividades propuestas. Se discutirá cómo se fomentó la creatividad, el pensamiento crítico y la reflexión sobre las temáticas de arte visual, moda y sustentabilidad.

Finalmente, se describirán las técnicas y estrategias pedagógicas empleadas durante el taller, con énfasis en la exploración de la reutilización textil y las prácticas artísticas relacionadas. Se proporcionarán ejemplos concretos de actividades realizadas y se discutirá su contribución al logro de los objetivos educativos y artísticos. Todo esto, conectado a nuevas posibilidades y proyecciones futuras para el nuevo taller, planteando las oportunidades y desafíos identificados para la buena gestión del taller.

4.2 Marco Metodológico: Estrategias para la Unidad de Taller

Este apartado sobre la metodología proporciona una visión detallada del proyecto formativo realizado en el Colegio Agustiniiano del Bosque. Dentro del extenso catálogo de talleres ofrecidos en esta institución, la academia de Artes y Manualidades, bajo mi dirección, ha sido una pieza fundamental durante varios años, aunque personalmente asumí su dirección hace apenas dos años.

Durante el año 2023, la academia de Artes y Manualidades se embarcó en el desarrollo de tres unidades en el taller correspondiente. En particular, la "Unidad 3: RenovArte - Transformación Textil" se destacó como una iniciativa transversal al segundo semestre, focalizándose en la reutilización de prendas de vestir en desuso, pertenecientes a los propios estudiantes.

Este tramo del taller resaltó aspectos clave de la conciencia ambiental, promoviendo una profunda exploración de la sustentabilidad y fomentando la creatividad desde la perspectiva del "hágalo usted mismo" (DIY). A lo largo de esta etapa, se pudo examinar minuciosamente los resultados del tratamiento aplicado a las prendas y los productos generados como consecuencia de la investigación y experimentación en el ámbito de la reutilización textil.

Esta fase del taller no solo representó una oportunidad para inculcar conocimientos prácticos y técnicos, sino que también sirvió como plataforma para el fomento de una conciencia crítica y comprometida con el medio ambiente, así como para cultivar habilidades creativas entre los estudiantes. Además, su impacto se extendió más allá, dando lugar a la creación de un nuevo taller especializado en estas temáticas dentro del establecimiento educativo.

4.2.1 Metodología: Desarrollo en un Taller Escolar para Estudiantes de 14 a 18 años

Este apartado sobre la metodología proporciona una visión detallada del proyecto formativo llevado a cabo en el Colegio Agustiniiano del Bosque. En esta institución, se implementa un enfoque integral para complementar la educación formal, donde los talleres desempeñan un papel fundamental. Dentro de este marco, los talleres de los que se comenta van dirigidos a la enseñanza media, por tener el matiz de ser obligatoria y suplir parte del currículo escolar. De este modo, estos talleres, también llamados academias, han sido una parte esencial del proceso educativo durante varios años.

En el Colegio Agustiniiano, se promueve activamente la participación en talleres variados abarcando los diferentes ciclos escolares. Los talleres tienen sus propios objetivos acorde al ciclo de formación que se dirigen. Las academias para la educación media son de carácter obligatorio y abarcan áreas artísticas, visuales, musicales, físicas y de bienestar.

Los profesores de estas áreas diseñan y ofrecen una variedad de talleres específicos que los estudiantes pueden cursar una vez al año. En este contexto, la academia de Artes y Manualidades se presenta como una plataforma para fomentar una arista del programa de las Artes Visuales y entrega elementos y herramientas de formación y aprendizaje de exploración identitaria, creatividad, conciencia ambiental y estudio artístico a través de

técnicas textiles y de diseño. La "Unidad 3: RenovArte - Transformación Textil" del taller de Artes y Manualidades se destacó como un ejemplo de cómo estos talleres especializados ofrecen a los estudiantes la oportunidad de profundizar en áreas específicas de interés y desarrollar habilidades prácticas-conceptuales de manera significativa y con mayor autonomía.

4.2.2 Contexto escolar: Precedente del taller y elección de la Metodología:

Ubicado en el Colegio Agustiniiano del Bosque, el proyecto de reutilización de prendas en la academia de Artes y Manualidades se erige como un testimonio de innovación y creatividad en el ámbito educativo. A través de técnicas artísticas de restauración textil, esta iniciativa busca transformar prendas de vestir en desuso, trascendiendo los límites convencionales del aprendizaje. En un entorno educativo que abarca desde primero básico hasta cuarto medio, el colegio se destaca por su cumplimiento riguroso de la malla curricular establecida para cada ciclo escolar. Sin embargo, más allá de esta normativa, la institución ha fomentado una amplia gama de espacios recreativos y de esparcimiento para sus estudiantes, entre los cuales destacan los variados talleres que imparte. Estos talleres, que se han convertido en un pilar fundamental de la institución, constituyen una insignia distintiva que ha ganado relevancia y reconocimiento a lo largo de los años.

La institución educativa del Colegio Agustiniiano del Bosque brinda una amplia oferta de talleres destinados a los diferentes ciclos escolares, abarcando diversas áreas de enseñanza que incluyen la ciencia, la literatura, las artes y los deportes, como diferentes enfoques y objetivos adaptados a cada ciclo de formación. Sin embargo, el proyecto está dirigido a los talleres del ciclo de enseñanza media. Academias que nacen con el propósito de enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes y contribuir al desarrollo integral tanto en el ámbito escolar como profesional. Su objetivo principal es fomentar el desarrollo de habilidades específicas en áreas de interés para los estudiantes, brindándoles la oportunidad de explorar y cultivar sus habilidades de manera activa; específicamente, en las asignaturas de Artes Visuales, Artes Musicales y Educación Física.

Es importante destacar que los talleres no están restringidos a un solo curso, lo que provoca una integración de estudiantes de diferentes niveles educativos. Se ofrecen talleres específicos para 1° y 2° medios, otros para 3° y 4° medios, y algunos destinados a todos los niveles de enseñanza media, abarcando a estudiantes de 14 a 18 años. Además, cada academia tiene una cantidad determinada de cupos, los cuales varían en función de diversos factores como el espacio disponible, los recursos materiales y humanos, la personalización requerida por la temática del taller, así como los objetivos y contenidos planteados para cada uno de ellos.

La academia de Artes y Manualidades, presente en el Colegio Agustiniiano desde hace varios años, ha sido una parte esencial de su oferta educativa. Esta academia tiene una larga trayectoria en el establecimiento y surgió como una propuesta de una docente que lleva varios años en el establecimiento, quien introdujo una variedad de técnicas, como el decoupage, la pintura en vidrio, la encuadernación, la creación de libros de artista, entre otras. Estas actividades están integradas en un contexto artístico y cultural que se alinea

perfectamente con el currículo escolar, proporcionando a los estudiantes una experiencia educativa enriquecedora y creativa.

Bajo mi supervisión directa durante los últimos dos años, la academia de Artes y Manualidades ha experimentado una serie de transformaciones significativas en su enfoque pedagógico, metodologías implementadas, así como en sus objetivos y actitudes planteadas. Esta evolución fue motivada por la necesidad de actualizar y renovar el taller, desde su desarrollo e implementación. Uno de los primeros cambios más urgentes fue la expansión del taller para abarcar toda la enseñanza media, en lugar de limitarse a los cursos de 1° y 2° medio y, también, aumentar la cantidad de cupos establecidos. Esta decisión se tomó en respuesta a la creciente demanda que experimentó la academia, como resultado de la renovación pedagógica, artística y producción manual que se reflejaba en los trabajos de las y los estudiantes presentados en las exposiciones realizadas a lo largo del año.

La implementación de un taller escolar se concibe como un espacio creativo y participativo, donde se brinda la oportunidad de especializarse en áreas cercanas a las preferencias o necesidades educativas individuales. Por consiguiente, resulta crucial mantener activo el proceso de retroalimentación para mejorar las exigencias del taller, atendiendo a las necesidades tanto de los estudiantes como del contexto en constante cambio. Asimismo, es fundamental evitar estancarse y explorar nuevas técnicas y enfoques de aprendizaje, dado que esto constituye la esencia más valiosa y enriquecedora del proceso educativo.

Durante el año 2023, se desarrollaron tres unidades didácticas en el marco de la academia de Artes y Manualidades, distribuidas a lo largo del año escolar. Las dos primeras se llevaron a cabo durante el primer semestre, mientras que la tercera abarcó todo el segundo semestre. Esta última unidad (RenovArte - Transformación Textil) estuvo enfocada en la reutilización de prendas como expresión artística. El objetivo general de esta iniciativa fue proporcionar a los estudiantes, con edades comprendidas entre los 14 y 18 años, una plataforma para explorar la intersección entre la moda, la sostenibilidad y las artes visuales.

Desde el segundo semestre, el enfoque del taller se centró en la reutilización de prendas en desuso por parte de los propios estudiantes. En esta fase, se estableció una conexión directa con el currículum de Artes Visuales, conforme a las Orientaciones Didácticas, las cuales abordan aspectos relacionados con la sustentabilidad, específicamente en cuanto a materiales, técnicas y temáticas que promueven la sostenibilidad, la reutilización y el cuidado medioambiental. Se destacaron los resultados clave y los logros obtenidos en la investigación sobre la reutilización de la ropa, integrándola en las artes visuales como una herramienta para fomentar la conciencia ambiental. A continuación, se detallan con mayor profundidad los aspectos fundamentales que respaldaron la metodología empleada.

4.2.2.1 Metodología utilizada en el taller: Enfoque en las Artes Visuales

El enfoque empleado en este taller se fundamenta en una propuesta diseñada específicamente para el segundo semestre del Taller de Artes y Manualidades, con un enfoque central en técnicas manuales vinculadas al diseño y el arte, específicamente dentro del ámbito de la moda como medio de expresión. Se reconoce la importancia de la moda como puente entre el diseño y el arte en el contexto de las artes visuales, lo que justifica su prominencia en este taller especializado.

El núcleo de este enfoque radica en el fomento de la conciencia ambiental y la aplicación de técnicas textiles para la reutilización y la moda sostenible. Este taller busca transformar piezas textiles en desuso, provenientes del guardarropa de cada estudiante, otorgándoles una nueva vida y evitando su descarte en vertederos. Se promueve la reutilización como una alternativa ética y responsable frente al consumismo desenfrenado, incentivando a los participantes a reflexionar sobre sus hábitos de consumo y su impacto en el medio ambiente.

La práctica de reutilización no solo instruye a los estudiantes en la valoración y el respeto por los recursos textiles, sino que también los empodera como agentes de cambio en la reducción de residuos textiles. Además, esta actividad les ofrece la oportunidad de explorar su identidad y expresión personal a través de la moda, estimulando así el desarrollo de habilidades creativas y críticas en el ámbito del diseño y las artes visuales.

Este enfoque se adscribe a una metodología cualitativa, donde se prioriza la comprensión profunda de los procesos además de los resultados, así como la exploración de las experiencias y percepciones de los participantes. Durante el desarrollo de la tercera unidad, se aplicaron diversas técnicas de investigación cualitativa, incluyendo observaciones, espacios de participación, análisis de materiales utilizados y técnicas experimentadas, el ensayo y error en la producción artística durante el taller y la interacción activa para/con los estudiantes.

Después de establecer el enfoque principal del taller en la conciencia ambiental y la moda sostenible, es importante destacar que también se promovió activamente la colaboración y el intercambio de materiales entre los estudiantes como parte integral de la metodología. Esta práctica no solo fomenta la reducción del consumo de recursos, sino que también promueve la cooperación y el trabajo en equipo. Según estudios como el de Casey y Dyson (2012), la colaboración y el intercambio de recursos en entornos educativos pueden fomentar un sentido de comunidad y apoyo mutuo entre los estudiantes, lo que a su vez puede mejorar el aprendizaje y el compromiso con el proceso educativo.

Además, la dinámica de compartir materiales y recursos se alineó con enfoques pedagógicos como el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en proyectos. Según investigaciones de Johnson, Johnson y Holubec (2008), el aprendizaje cooperativo fomenta el desarrollo de habilidades sociales, la responsabilidad individual y el compromiso con los objetivos del grupo, todos los cuales son aspectos clave para el éxito en entornos educativos colaborativos. Por otro lado, el aprendizaje basado en proyectos involucra a los estudiantes en actividades prácticas y significativas, lo que puede aumentar su motivación intrínseca y mejorar su comprensión y retención del contenido (Thomas, Mergendoller y Michaelson, 2011). En el contexto del taller de Artes y Manualidades, el intercambio de

materiales y recursos no solo sirvió como una estrategia práctica para la gestión de recursos, sino que también proporcionó a los estudiantes oportunidades concretas para colaborar, crear y aprender de manera significativa.

Las evaluaciones se llevaron a cabo de manera continua, utilizando pautas y rúbricas, las cuales destacaban la participación, la creatividad, la exploración personal y la expresión artística de los estudiantes. Estos criterios fueron evaluados cualitativamente, considerando la profundidad y compromiso de su quehacer de las contribuciones de los estudiantes en relación con los objetivos del taller.

Al inicio de cada actividad, se proporcionaba a los estudiantes la pauta y la rúbrica que se utilizarían para su evaluación, lo que les permitía comprender claramente lo que se esperaba de ellos. Estas pautas y rúbricas destacaban criterios como la participación, la asistencia, el trabajo durante la clase, el uso de materiales, la exploración, las creaciones personales y la manifestación de gustos, preferencias e identidad en sus proyectos. Durante el proceso de evaluaciones formativas, se ofrecía retroalimentación continua sobre el progreso y las posibles complicaciones, permitiendo a los estudiantes reflexionar y mejorar constantemente.

Llegados a la fecha final, se evaluaba de forma sumativa, llevando a cabo una revisión detallada utilizando las pautas y rúbricas previamente entregadas. Esta evaluación podría realizarse individualmente, en grupos o de manera coevaluada junto con el docente, lo que permitía una revisión exhaustiva de los trabajos desde diferentes perspectivas. Se alentaba a los estudiantes a resolver dudas y a participar activamente en el proceso de evaluación, lo que facilitaba una comprensión profunda del trabajo realizado y su importancia en el contexto de la exploración de técnicas de reutilización y moda sostenible.

Para darle un cierre al taller y a todas las academias de enseñanza media, se preparó una exhibición de una jornada en la que los estudiantes pudieron exponer sus trabajos, generando un impacto significativo en la comunidad educativa. Se asignaron representantes para compartir los logros y aprendizajes del taller, así como para explicar las técnicas y conceptos explorados durante el proceso. En el caso de la academia de Artes y Manualidades, tuvieron 3 alumnas que cumplieron esta función y repartieron infografías descriptivas de cada actividad gestionada en el taller. Como también, tuvieron el gusto de poder mostrar cada trabajo de cada compañero con su propia ficha técnica y con un montaje adaptado para la exhibición de prendas intervenidas (malla colgante, mesón de muestra y perchero desmontable fabricado a mano).

En conclusión, esta metodología cualitativa permitió una comprensión profunda de los procesos de aprendizaje y la experiencia de los participantes del taller, así como una evaluación detallada de los resultados obtenidos, sin perjuicio de la diversidad de productos o buscando un estándar. Además, proporcionó una base sólida para la reflexión y el desarrollo continuo del programa de Artes y Manualidades y de la importancia de espacios que apelen y se orienten hacia la sostenibilidad y la búsqueda de involucrarse en el cambio y conciencia medioambiental. Por ello, este taller y, particularmente, la unidad 3, permitieron mayor solidez en cuanto a la educación artística y a la apertura de nuevas ideas orientadas hacia allá. Permitiendo la creación de nuevos talleres propuestos para el año 2024 en el Colegio Agustiniiano del Bosque.

4.2.2.2 Diseño del Taller:

El taller, "RenovArte - Transformación Textil", se basa en los principios de sustentabilidad, creatividad y expresión artística. Inspirado por conceptos presentados por Donis A. Dondis, Rudolf Arnheim y Gyorgy Kepes (2017, 2002, 1969) quienes abordan los elementos básicos y fundamentales del arte y el diseño. Estos elementos, posteriormente los relaciono con el tema central de nuestra unidad de taller que es la moda. Además, se orienta desde la perspectiva de Pedro Demo, quien destaca la importancia de un enfoque educativo centrado en la investigación y la construcción activa del conocimiento por parte de los estudiantes. Asimismo, me apoyo en ideas como las de Malcolm Barnard y Sue Jenkyn Jones, que promueven una educación crítica, colaborativa y consciente, demostrando su compromiso con la sustentabilidad en la educación.

Al enseñar a los estudiantes sobre la importancia del color, la forma, el espacio y la textura en el arte, los docentes están proporcionando una base sólida para el desarrollo de habilidades creativas y expresivas en la creación visual. Estos conceptos no solo sirven para enriquecer la apreciación estética, sino que también promueven el pensamiento crítico y la comprensión del proceso creativo. En este sentido, la conexión entre los elementos visuales y el currículum de Artes Visuales en Chile no solo permite a los estudiantes comprender mejor el arte, sino que también les capacita para expresar sus propias ideas y emociones de manera creativa y significativa. Esta integración entre la teoría y la práctica en el aula proporciona a los estudiantes una educación artística integral que los prepara para apreciar y participar en el mundo del arte de manera más profunda y significativa.

Lo anterior, se alinea con las directrices del currículum escolar de Artes Visuales en Chile que entregan, en los niveles de enseñanza media, varias directrices hacia lo sustentable, ecológico y conciencia ambiental. A partir de estas bases teóricas, hemos desarrollado una propuesta pedagógica integral que busca no solo enseñar habilidades técnicas, sino también fomentar una comprensión profunda del arte y su relación con el entorno.

La Transformación Textil que impulsa la academia durante el segundo semestre, se erige sobre los pilares de sustentabilidad, creatividad y expresión artística. Este enfoque, meticulosamente diseñado, encuentra su inspiración en la obra y los conceptos de Donis A. Dondis, Rudolf Arnheim y Gyorgy Kepes. Estos pensadores del arte y el diseño no sólo exploran, sino que también desentrañan los elementos esenciales que constituyen la base misma de estas disciplinas. En su obra, revelan los aspectos inherentes al color, la forma, el espacio y la percepción, otorgando una perspectiva única sobre la intersección entre la creatividad y la expresión con el lenguaje visual.

En cuanto a la importancia y la apreciación del arte y, en este caso, a la valoración de la moda ética, se toma el planteamiento de Sue Jenkyn Jones sobre la relevancia del contexto cultural para desarrollar la apreciación del arte, así como en los planteamientos de Pedro Demo, quien subraya la importancia de proporcionar experiencias que amplíen el horizonte creativo de los estudiantes fomentando su autonomía y la capacidad crítica. A través de una serie de actividades prácticas y proyectos creativos, los estudiantes exploran, artísticamente, el proceso de transformación textil utilizando técnicas de reutilización de prendas. Estas actividades se diseñaron para fomentar la participación mientras se

promueve y trabaja con el pensamiento reflexivo sobre la importancia de la sustentabilidad y el arte como herramienta para la concientización medioambiental.

Siguiendo el modelo de la educación participativa propuesto por Carl Rogers, se fomenta la colaboración y la co-construcción del conocimiento a través de actividades prácticas y dinámicas grupales. Los estudiantes son alentados a compartir sus experiencias y perspectivas, contribuyendo así a un ambiente de aprendizaje inclusivo y enriquecedor. Además, se promueve la autoexpresión y la autonomía, brindando a los participantes la libertad de explorar y experimentar con diversas técnicas de transformación textil, como propone Gardner (1983), sosteniendo que hay que reconocer y desarrollar las habilidades y fortalezas individuales de cada estudiante a lo largo del proceso educativo.

En cuanto a las herramientas y recursos utilizados en el taller, necesarios fueron los autores contemporáneos Malcolm Barnard y Sue Jenkyn Jones, quienes abogan por una educación artística que no solo promueva la creatividad y la expresión individual, sino que también fomente la conciencia ambiental y la responsabilidad social. Barnard destaca la importancia del arte como una herramienta para abordar temas relevantes de la sociedad, incluida la sustentabilidad y el medio ambiente. Por otro lado, Jones enfatiza la necesidad de utilizar materiales y técnicas sostenibles en el proceso creativo, contribuyendo así a la reducción del impacto ambiental de la producción artística. Siguiendo estas perspectivas, los estudiantes del taller aprenden a seleccionar y utilizar materiales reciclados y reutilizables, así como a aplicar técnicas que minimicen su huella ecológica en la realización de sus proyectos textiles.

Los objetivos del taller van más allá del desarrollo de habilidades técnicas o meros conocimientos teóricos, puesto que se buscó, desde un comienzo, estimular actitudes responsables hacia el medio ambiente y apoyar la creatividad y la expresión personal a través del arte textil. Al integrar los conceptos presentados en el currículum escolar con la metodología práctica, se prepara a las y los estudiantes para apreciar y participar en el mundo del arte de manera significativa y consciente para que pueda remover algún pequeño cambio en sus paradigmas, específicamente, en este caso, sobre el impacto del fast-fashion.

Desde primero hasta cuarto medio, el currículo de Artes Visuales está diseñado para promover la sostenibilidad mediante una serie de objetivos de aprendizaje (OA), orientaciones pedagógicas, herramientas, actitudes y actividades específicas. En el primer año de enseñanza media, por ejemplo, se enfatiza la importancia de aportar a la sustentabilidad del medio ambiente mediante la utilización responsable de materiales en proyectos visuales. En la unidad 1, los estudiantes seleccionan procedimientos y materiales priorizando aquellos sustentables con el medioambiente, mientras que en la unidad 3, enfocada en el diseño urbano y la pintura mural, se promueve la selección de materiales y procedimientos sustentables y se realiza una investigación artística mediante la experimentación con elementos como tierras de color, anilina diluida y látex, entre otros.

Siguiendo el mismo enfoque, en segundo medio, se impulsa la creación de trabajos basados en diferentes desafíos creativos, investigando el manejo de materiales sustentables en procedimientos de escultura y diseño, como se observa en la unidad 2 y 4 del programa. Además, en los cursos de tercero y cuarto medio, se orientan actividades relacionadas con el cambio climático, el medio ambiente y la sostenibilidad, como parte del

arte contemporáneo y el movimiento de arte ecológico o ambiental. Las Orientaciones Didácticas sugieren que se promueva la valoración y comprensión de la importancia de la sustentabilidad ambiental, social, cultural y económica al proponer la selección de materiales y recursos para las actividades artísticas, incentivando siempre el uso de materiales reutilizables, reciclables y/o con un bajo impacto ambiental.

En síntesis, "RenovArte - Transformación Textil" representa un espacio educativo enriquecedor y transformador, donde los estudiantes no solo adquieren habilidades artísticas prácticas, sino que también exploran temáticas relevantes tanto sociales como medioambientales. A través de la experimentación con técnicas de restauración textil, los estudiantes no solo aprenden a revitalizar prendas de vestir, sino que también comprenden su importancia histórica y cultural, otorgándoles así un significado renovado. Este proceso de aprendizaje se caracteriza por la exploración activa, donde el ensayo y error conducen a descubrimientos significativos y a la construcción de conocimiento. En última instancia, el taller no solo promueve la creatividad individual, ya que incluye proceso de experimentación artística colectiva, que entrega importantes elementos sobre la sostenibilidad y la responsabilidad social en la creación artística.

4.2.2.3 Técnicas Utilizadas:

Este apartado abarca un conjunto variado de métodos y enfoques que se emplean en el taller para explorar la intersección entre las artes visuales, la moda y la sustentabilidad. Estas técnicas están enraizadas en principios de sostenibilidad, ya que se centran en el uso responsable de los recursos y la reducción del impacto ambiental, con la idea que sus aprendizajes sean significativos y puedan seguir utilizando lo aprendido cuando sientan que quieran desechar o dejar en desuso prendas que aún están en buenas condiciones materiales, incluso, de las que aún se pueden obtener partes. Mediante la exploración de estas técnicas, los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar habilidades prácticas mientras reflexionan sobre el papel de la moda en la sociedad y su propio impacto como consumidores.

4.2.3 Técnicas Utilizadas: Explorando la Versatilidad de la Reutilización

El taller se centrará en una variedad de técnicas de reutilización de prendas de vestir para fomentar la creatividad y la expresión personal de los estudiantes. Estas técnicas incluirán el reciclaje de telas, la transformación de prendas existentes, el bordado, la decoración de ropa, el teñido textil y la decoloración de prendas. Se alentará a los estudiantes a experimentar con diferentes materiales y técnicas para descubrir nuevas formas de expresión artística a través de la moda sostenible. Todo efectuado por medio de la exploración, curiosidad y necesidades de cada estudiante conforme a la técnica que se esté aprendiendo y los materiales -principalmente la prenda a intervenir- elegidos para cada proyecto.

4.2.3.1 Bordado y Decoración de Ropa: Exploración Creativa y Personalización

- Se enseña sobre diferentes técnicas para la creación de parches bordados.
- Se enseñan técnicas de bordado para que los estudiantes transformen prendas de vestir mediante la incorporación de parches bordados.
- Se presentan diferentes modalidades de uso de los parches de ropa para previsualizar el diseño de los parches.
- La creatividad se fomenta a través de la elección de diseños y colores, permitiendo a cada estudiante personalizar su ropa de manera única.
- Vínculo de obras de artes existentes, conocidas
- Mezcla entre obras elegidas y memes, generando una conexión lúdica
- Desarrollo del parche con autenticidad, vinculando texturas, formas y colores para que se evidencie la relación con las técnicas de las obras y la visualidad del meme

En esta sección del taller, se profundiza en las técnicas de bordado como medio para transformar prendas de vestir. Los estudiantes no solo aprenden las habilidades básicas del bordado, sino que también son alentados a expresar su creatividad a través de la creación de su diseño utilizando como bases una obra de arte a elección que luego mezcla con algún meme de su interés y que genere una relación que se entienda y que también sea lúdica, cumpliendo su función sea atractiva.

La personalización de las prendas se convierte en un proceso único y significativo para cada estudiante, donde la ropa se transforma en una forma de expresión personal, como de conocimiento, aprendizaje y satisfacción en cuanto a crear y desarrollar algo significativa para ellos y el impacto que pueden gestionar a largo plazo.

4.2.3.2 Teñido y Decoloración Textil: Matizando las prendas

- Se presentan las técnicas a experimentar en una exposición teórica, acompañada de ejemplos didácticos y se segmentan el proceso experimental de teñido y decolorado en tres ejes basados en los materiales a utilizar.
- Los tres ejes centrales se abordan uno por clase, en donde se dispondrá, en este orden, de: tintes naturales, tintes artificiales y decolorantes.
- Hacen uso de tintes naturales fabricados por ellos para las primeras pruebas de teñido experimental.

- Experimentan con tintes artificiales para ropa con los cuales exploran formas de teñido y aplicación del color.
- Los participantes exploran técnicas de teñido para cambiar el color de diferentes telas de manera creativa.
- La decoloración textil se utiliza para crear efectos únicos, proporcionando a los estudiantes un control adicional sobre la apariencia final de sus creaciones.
- El diseño personal dibujando con cloro

La sección de teñido y decoloración textil se sumerge en la transformación cromática de las prendas. Los estudiantes experimentan con diferentes técnicas de teñido, permitiéndoles cambiar el color de las prendas de manera creativa. Para ello La decoloración textil se incorpora como una técnica adicional para crear efectos visuales únicos, brindando a los participantes un mayor control sobre la apariencia final de sus creaciones.

Se profundiza en la teoría del color, permitiendo a los estudiantes comprender cómo diferentes tonalidades y combinaciones afectan la percepción visual de la ropa. Además, se aborda la ciencia detrás de la decoloración textil, explorando cómo esta técnica puede utilizarse para crear patrones y diseños intrincados.

4.2.3.3 Tie-Dye: Anudando patrones

- Se introducen técnicas de Tie-Dye, permitiendo a los estudiantes crear patrones y diseños vibrantes en sus prendas.
- La experimentación con diferentes combinaciones de colores y técnicas de atado proporciona a cada estudiante la libertad de expresar su estilo personal.

La sección de Tie-Dye se presenta como una oportunidad para que los estudiantes exploren patrones y diseños vibrantes en sus prendas. Se fomenta la experimentación con diferentes combinaciones de colores y técnicas de atado, proporcionando a cada estudiante la libertad de expresar su estilo personal de una manera única.

Se profundiza en las diversas técnicas de atado, explorando cómo cada uno influye en la apariencia final de las prendas teñidas. Además, se aborda la historia cultural del Tie-Dye, contextualizando esta técnica dentro del ámbito artístico y social.

4.2.3.4 Decolorado Textil: Ilustración con Cloro

- Se explora la ilustración con cloro como una forma de crear diseños intrincados y detallados en las prendas.
- Esta técnica permite a los estudiantes jugar con contrastes y crear efectos visuales únicos en sus creaciones.

La ilustración con cloro se incorpora como una técnica que permite a los estudiantes crear diseños detallados y sutiles en sus prendas. Se explora la química detrás de la ilustración con cloro, brindando a los participantes una comprensión más profunda de cómo esta técnica interactúa con diferentes tipos de telas.

Se alienta a los estudiantes a experimentar con la dilución del cloro y diferentes aplicaciones para crear efectos visuales únicos. La ilustración con cloro se presenta como una forma de agregar capas de complejidad a las prendas, transformándolas en obras de arte intrincadas y detalladas.

4.3 Exposición en la Feria Escolar: Finalización del taller

Una parte integral de la metodología es la exposición de los resultados en una feria escolar anual. Los estudiantes tienen la oportunidad de exhibir sus creaciones finales, evidenciando tanto los procesos de aprendizaje como los resultados tangibles de su participación en el taller. La muestra se convierte en un escaparate de talento, donde cada taller artístico, incluido el de reutilización de la ropa, contribuye a la diversidad y vitalidad del evento. Tampoco se limita a un simple mostrador de creaciones, se conceptualiza como una experiencia inmersiva que no solo destaca los resultados finales, sino que también documenta el proceso creativo.

4.4 Recepción y Retroalimentación: La Comunidad a través del Arte

La exposición de los resultados en la feria ha sido recibida positivamente por las autoridades escolares, el profesorado y los propios estudiantes. La oportunidad de compartir y apreciar las creaciones de los participantes no solo fortalece la comunidad escolar, sino que también destaca la importancia de los talleres artísticos en el desarrollo integral de los estudiantes. La retroalimentación recibida durante y después de la feria se convierte en un elemento crucial para evaluar la efectividad del taller y ajustar futuras implementaciones.

4.5 Evaluación del Aprendizaje: Un enfoque integral y reflexivo

La evaluación del aprendizaje se lleva a cabo de manera integral y reflexiva. Se valora la participación de los estudiantes en cada fase del taller, desde la investigación inicial hasta la exhibición final. Además, se considera la experimentación con las técnicas enseñadas, la creatividad en la aplicación de estas técnicas, y la capacidad de los estudiantes para reflexionar sobre su propio proceso y crecimiento artístico.

Cada estudiante tiene la oportunidad de presentar su obra y compartir sus experiencias durante el taller. La evaluación no se limita a los resultados visuales; se extiende a la capacidad de los estudiantes para comunicar la narrativa detrás de sus creaciones y su comprensión más profunda de la reutilización de la ropa como un medio artístico.

4.6 Proyección Futura:

La metodología no se concibe como estática, sino como un proceso en constante evolución. La retroalimentación recopilada durante la feria y las sesiones de taller se utilizará para ajustar y mejorar la metodología en cada actividad. La visión es establecer una tradición anual que no solo promueva la creatividad y la sostenibilidad, sino que también fortalezca el compromiso de los estudiantes con las artes visuales y la reutilización como una forma de expresión artística significativa y consciente. Cada año, el taller se adaptará para incorporar nuevas tendencias, técnicas y aprendizajes sobre la reutilización de ropa, manteniendo la relevancia y la frescura de la experiencia educativas para los participantes.

Cabe mencionar que, en la sección de conclusiones, se menciona una breve lista de posibilidades futuras y aportes a este campo investigativo que quisiera abordar con mayor profundidad en un tiempo próximo, y así mejorar la implementación del taller en otros posibles contextos. El gusto adquirido por la temática, de acuerdo con ciertas situaciones que se fueron presentando para abordar el tema, me entregó una motivación extra para seguir una beta artística y pedagógica que, de ser posible quisiera continuar.

5 Experiencia Personal

Durante el desarrollo de mi taller de arte eco-textil, me esforcé por crear un ambiente inclusivo y flexible que tuviera en cuenta las diferentes habilidades y estilos de aprendizaje de mis estudiantes. Inspirada por el enfoque de Carol Ann Tomlinson (2008) en la diferenciación del currículo, procuré adaptar la instrucción y el contenido para satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante en el aula. Este enfoque significó ofrecer una variedad de actividades y recursos que permitieran a los estudiantes explorar y aprender las técnicas de reutilización textil de acuerdo con sus preferencias y ritmos de aprendizaje.

Al igual que Tomlinson, quien aboga por la flexibilidad en la entrega de contenido y actividades, en mi taller proporcioné opciones y oportunidades para que los estudiantes accedieran al material de diversas maneras, fomentando así la participación y el compromiso de todos los estudiantes. Esto fue muy importante debido a que existe una importancia de generar un acompañamiento guiado para cada estudiante, tomando en cuenta su aprendizaje personal, proceso creativo y su experiencia contextual para llevar a cabo todo el desarrollo de su propio trabajo artístico. Basado en lo anterior es importante recalcar el enfoque de Tomlinson que enfatiza y defiende concretamente que: “En las aulas diversificadas, los profesores proporcionan a cada individuo modos específicos para aprender del modo más rápido y profundo posible, sin suponer que el mapa de carreteras de aprendizaje de un alumno es idéntico a ningún otro” (Tomlinson, 2008)

Además, mi enfoque pedagógico se centró en la creación de un ambiente de aprendizaje colaborativo y auténtico, donde los estudiantes se sintieran valorados y capaces de tener éxito. Inspirado por los principios de Tomlinson sobre la evaluación auténtica y significativa, diseñé formas de evaluación que valoraran no solo el producto final de los estudiantes, sino también su proceso de aprendizaje, su creatividad y su capacidad para aplicar las técnicas aprendidas en nuevas situaciones. Esta aproximación permitió a los estudiantes sentirse empoderados y motivados para comprometerse con el proceso de aprendizaje de manera activa y reflexiva, lo que resultó en un mayor sentido de logro y satisfacción.

En resumen, mi experiencia en el taller de arte eco-textil se alinea estrechamente con los principios de diferenciación del currículo propuestos por Carol Ann Tomlinson. Al adaptar la instrucción, ofrecer opciones y oportunidades, y valorar el aprendizaje auténtico y significativo, pude crear un ambiente de aprendizaje inclusivo y enriquecedor que permitió a todos los estudiantes explorar y desarrollar sus habilidades en el arte textil de manera significativa y gratificante.

En el taller, al igual que Néstor López (2006), propone con el concepto de: aprender a aprender, se fomenta el desarrollo de habilidades metacognitivas en los estudiantes. A través de actividades prácticas y reflexivas, como la experimentación con técnicas de reutilización textil y la reflexión sobre el proceso de creación, los estudiantes son guiados para comprender cómo aprenden mejor y cómo pueden mejorar su proceso de aprendizaje de manera autónoma.

Asimismo, al promover la autonomía y la autorregulación en los estudiantes, tu taller les brinda la libertad y las herramientas necesarias para que puedan explorar y experimentar con las técnicas de reutilización textil de manera independiente. Alentándolos a tomar el

control de su propio aprendizaje, se les empodera para que sean más activos y comprometidos con su proceso de creación, lo que contribuye a un aprendizaje más significativo y duradero.

Además, tu enfoque en fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes, alentándolos a reflexionar sobre el impacto social, económico y ambiental de sus acciones como consumidores de moda, se alinea con la propuesta de Néstor López. Al cuestionar y analizar de manera reflexiva la información y las prácticas relacionadas con la moda y la reutilización textil, los estudiantes desarrollan habilidades críticas que les permiten ser agentes de cambio conscientes y responsables en su comunidad y en el medio ambiente.

En conclusión, las ideas presentadas por Néstor López sobre el proceso de aprendizaje y las estrategias para mejorar la capacidad de los estudiantes para aprender de manera efectiva y significativa se conectan directamente con tu enfoque pedagógico en el taller de arte eco-textil. Al fomentar habilidades metacognitivas, promover la autonomía y la autorregulación, y fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes, se enriquece la experiencia educativa y se promueve un aprendizaje más profundo y significativo con implicaciones tanto personales como sociales y medioambientales.

1. Promover la curiosidad y el interés de los estudiantes: En tu taller, durante la primera clase de cada actividad, integraste material visual y teórico para despertar la curiosidad de los estudiantes. Al presentar ejemplos visuales en vivo y realizar preguntas provocativas, incentivaste a los estudiantes a explorar y cuestionar activamente sobre las técnicas de reutilización textil y su impacto en el medio ambiente, en contraposición al fast-fashion. Esto se alinea con la idea de Néstor López de cultivar la curiosidad de los estudiantes para promover un aprendizaje significativo.
2. Fomentar un aprendizaje activo y participativo: Durante las clases experimentales, los estudiantes tuvieron la oportunidad de explorar nuevas técnicas de teñido, decolorado textil, bordado y refacción de prendas. A través de la experimentación práctica, se les permitió aprender de manera activa y participativa, construyendo su conocimiento a través del ensayo y error. Este enfoque refleja la propuesta de López de promover un aprendizaje activo y participativo en el aula.
3. Desarrollar habilidades metacognitivas: El proceso guiado en el taller, donde los estudiantes fueron expuestos a videos y muestras de procesos, les permitió reflexionar sobre su propio aprendizaje y comprender cómo aplicar las técnicas aprendidas en diferentes contextos. A través de la reflexión y la autoevaluación, los estudiantes desarrollaron habilidades metacognitivas, como la autorregulación y la planificación, lo que les permitió aprender de manera más efectiva y significativa.

4. Fomentar un ambiente de aprendizaje seguro y de exploración: Al enfatizar que el resultado final no era determinante para la evaluación y al alentar a los estudiantes a experimentar y explorar sin miedo al fracaso, creaste un ambiente de aprendizaje seguro y de exploración. Esto les permitió a los estudiantes perder el miedo a equivocarse y desarrollar una actitud de aprendizaje positiva y proactiva, lo que se alinea con la idea de López de crear un ambiente de aprendizaje que promueva la exploración y la expresión creativa.

5.1 Apreciación de mi experiencia personal

Mi experiencia al dirigir el taller de Artes y Manualidades durante el año 2023 ha sido gratificante y enriquecedora. Ver cómo las y los estudiantes se involucraron en el proceso creativo y se sumergieron en el aprendizaje de distintas técnicas manuales, comprometiéndose con su desarrollo personal- identitario y de exploración artística, muestra el avance de un año trabajado con constancia, compromiso, apertura y goce. Además, cabe destacar sobre la importancia que tuvo el segundo semestre donde se fomentó y logró un mayor aprecio por la moda sostenible y la reutilización textil, lo cual fue verdaderamente inspirador. A lo largo de este proyecto de taller, he dedicado mucho tiempo en generar material, dinámicas de aprendizaje tanto de mis estudiantes como de mí misma, y estoy emocionada de continuar fomentando la conciencia medioambiental a través del arte.

Durante el desarrollo de mi taller de arte eco-textil, me propuse no solo enseñar técnicas de reutilización textil, sino también fomentar un aprendizaje significativo y auténtico que trascendiera más allá del resultado final. Inspirada por pedagogos contemporáneos como John Dewey (1967) y Paulo Freire (2008), adopté un enfoque constructivista que colocaba el énfasis en el proceso de aprendizaje, en lugar de centrarme únicamente en el producto final. Esto significó brindar a los estudiantes oportunidades para explorar, experimentar y reflexionar sobre su trabajo de manera activa y reflexiva, fomentando así un aprendizaje profundo y duradero.

Siguiendo las ideas de Dewey (1967) sobre el aprendizaje experiencial, diseñé actividades que permitieran a los estudiantes aprender haciendo y reflexionar sobre sus experiencias. Por ejemplo, en lugar de simplemente enseñarles técnicas de tintado de tela, les proporcioné los materiales y las herramientas necesarias para que experimentaran por sí mismos, permitiéndoles descubrir y aprender a través de la práctica. Esta aproximación no solo les brindó a los estudiantes una comprensión más profunda de los conceptos, sino que también fomentó su creatividad, autonomía y confianza en sí mismos como artistas.

En resumen, mi enfoque pedagógico en el taller de arte eco-textil se centró en crear un ambiente de aprendizaje enriquecedor y significativo que valorara el proceso tanto como el producto final. Procuré ofrecer a los estudiantes experiencias prácticas, reflexivas y críticas que les permitieran no solo aprender las técnicas de reutilización textil, sino también desarrollar habilidades y actitudes que les servirían más allá del aula, promoviendo así un aprendizaje profundo, transformador y empoderado.

5.2 Relación de los Elementos Visuales con las Artes Visuales:

Las artes visuales, como disciplina artística, se centran en la creación y comunicación de imágenes visuales. Esta comunicación se logra a través de la manipulación de elementos visuales como el color, la forma, el espacio y la textura. Estos elementos son la base fundamental de la composición visual y son utilizados por los artistas para transmitir mensajes, emociones y significados en sus obras.

En "La Sintaxis de la Imagen" de Donis A. Dondis, se profundiza en la importancia de estos elementos en la creación de imágenes efectivas. Dondis argumenta que el color, la forma, el espacio y la textura son los bloques de construcción con los que los artistas construyen sus obras, y que su combinación y manipulación son el lenguaje con el que se comunica la expresión visual.

Al enseñar a los estudiantes sobre la importancia del color, la forma, el espacio y la textura en el arte, los docentes están proporcionando una base sólida para el desarrollo de habilidades creativas y expresivas en el aula de Artes Visuales. Estos conceptos no solo sirven para enriquecer la apreciación estética, sino que también promueven el pensamiento crítico y la comprensión del proceso creativo.

En este sentido, la conexión entre los elementos visuales y el currículum de Artes Visuales en Chile no solo permite a los estudiantes comprender mejor el arte, sino que también les capacita para expresar sus propias ideas y emociones de manera creativa y significativa. Esta integración entre la teoría y la práctica en el aula proporciona a los estudiantes una educación artística integral que los prepara para apreciar y participar en el mundo del arte de manera más profunda y significativa.

5.3 Relación entre los Elementos Visuales y la Moda/Creación Textil:

La moda y la creación textil son campos donde la expresión visual desempeña un papel central. Al igual que en las artes visuales, los diseñadores de moda utilizan elementos visuales como el color, la forma, el espacio y la textura para crear prendas que comunican mensajes, evocan emociones y expresan identidades culturales.

En 'El Diseño de Moda' de Sue Jenkyn Jones (2008) y 'El Lenguaje del Vestido' de Roland Barthes (2022), se profundiza en la importancia del color y la forma en la moda como medios de expresión. Estos autores sostienen que los diseñadores utilizan cuidadosamente la paleta cromática y las formas de las prendas para transmitir conceptos estéticos y sociales, reflejando así las tendencias culturales y las aspiraciones individuales.

Asimismo, en "Fashion Theory" de Malcolm Barnard y "El Vestido Habla" de Linda Welters, se examina cómo la moda utiliza la textura y el espacio para crear experiencias sensoriales y narrativas. Estos autores argumentan que la elección de materiales y la construcción de las prendas influyen en la percepción y la interpretación del espectador, dando forma a la experiencia estética y comunicativa de la moda.

La relación entre los elementos visuales y la moda/creación textil es evidente en la forma en que los diseñadores combinan estos elementos para crear colecciones que no solo son visualmente atractivas, sino también conceptualmente significativas. Desde el minimalismo geométrico de diseñadores como Jil Sander hasta la exuberancia colorida de marcas como Missoni, la moda refleja una amplia gama de estilos visuales que reflejan y responden a las tendencias culturales y estéticas.

Considerando lo anterior, la moda y la creación textil se puede considerar parte del campo de las artes visuales debido a su naturaleza creativa y expresiva, así como a su uso de los elementos visuales para comunicar mensajes y emociones. Los diseñadores de moda son artistas visuales que utilizan el cuerpo humano como lienzo y las prendas como medio de expresión artística, lo que fundamenta la moda como una forma legítima de arte visual.

5.5 Descripción del proceso de enseñanza

Mi proceso creativo se basó en la combinación de técnicas tradicionales de arte textil con un enfoque contemporáneo en la reutilización y restauración de prendas. Desde la planificación de las actividades hasta la ejecución de estas, me esforcé por ofrecer a los estudiantes un ambiente de aprendizaje estimulante y seguro donde pudieran experimentar libremente con materiales y técnicas.

Durante el proceso creativo, me centré en la flexibilidad y la adaptabilidad para satisfacer las necesidades y habilidades individuales de cada estudiante. Fomenté la experimentación y el pensamiento creativo, al tiempo que proporcionaba orientación y apoyo cuando fuera necesario. Estoy orgullosa de haber creado un ambiente de colaboración y aprendizaje mutuo, donde tanto los estudiantes como yo pudimos crecer y aprender juntos.

5.6 Retos y aprendizajes durante la creación de obras.

Retos:

Durante el taller, uno de los principales desafíos que enfrenté fue la gestión efectiva del espacio y los materiales. Debido a la naturaleza práctica de las actividades, el taller a menudo se volvía abarrotado, lo que dificultaba la movilidad y el acceso a los recursos necesarios. Esto requería una cuidadosa planificación y organización para asegurar que cada estudiante tuviera suficiente espacio para trabajar y acceder a los materiales sin problemas. Además, era crucial mantener el área limpia y ordenada para evitar accidentes y facilitar el flujo de trabajo.

La seguridad de los estudiantes era una prioridad constante, especialmente al trabajar con sustancias como agua caliente, cloro y tintes artificiales. Garantizar que los estudiantes comprendieran y siguieran las precauciones de seguridad adecuadas era esencial para prevenir lesiones y asegurar un entorno de trabajo seguro. Esto implicaba proporcionar instrucciones claras y supervisar de cerca a los estudiantes mientras manipulaban estos materiales.

La diversidad de habilidades y edades entre los estudiantes también presentaba desafíos únicos. Adaptar las dinámicas de enseñanza para satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante requería una atención cuidadosa y una planificación anticipada. Esto implicaba equilibrar la atención entre los alumnos más avanzados, que podían necesitar menos orientación, y aquellos que requerían una mayor asistencia y apoyo.

La gestión del tiempo y la planificación de las actividades también fueron desafíos significativos. Era importante asegurarse de que cada actividad se ajustara al marco de tiempo asignado y que todos los estudiantes tuvieran la oportunidad de completar sus obras dentro del período establecido. Esto requería una cuidadosa planificación y coordinación para optimizar el tiempo disponible y garantizar un progreso constante en cada sesión del taller.

A través de estos desafíos, también aprendí la importancia de la comunicación clara y la instrucción precisa. La capacidad de transmitir información de manera efectiva y responder a las necesidades individuales de los estudiantes fue fundamental para mantener un entorno de aprendizaje seguro, productivo y enriquecedor.

Aprendizajes:

Aprendizajes previos: Aprendí la importancia de una cuidadosa planificación y preparación antes de cada clase, incluida la preparación de material didáctico y recursos visuales para guiar a los estudiantes a lo largo del proceso. De esta forma, iba examinando cada detalle conforme pasaban las clases, marcando lo ejecutado y plasmando ideas sobre mejoras de dinámicas, dificultades presentadas y acciones-enseñanzas completamente eficaces.

Aprendizajes del proceso: Descubrí la importancia de proporcionar ejemplos claros y muestras visuales de cada técnica para ayudar a los estudiantes a comprender y recordar los conceptos. Tener todas las herramientas necesarias a tiempo y preparadas para cuando las y los estudiantes llegaran al taller. Tener cuidado con las herramientas y materiales con las que se trabajaban para la restauración textil (anilina, agua hervida, tintes naturales y agujas), debido a que muchos de ellos podían provocar accidentes o afectarlos durante el trabajo.

Aprendizaje del día a día de las clases: Aprendí a ser flexible y adaptarme a las necesidades y ritmos individuales de los estudiantes, proporcionando orientación personalizada y apoyo según fuera necesario. Estar en conocimiento, activamente, de sus problemáticas económicas, familiares y de salud, para adaptarme a cada caso particular y medir cada proceso en conjunto con esas situaciones.

Brindar, en cada clase, espacios de incite y retroalimentación. Generar momentos de distensión, entregando pausas, propiciando la interacción entre ellos, aunque no se conocieran.

Aprendizaje del resultado: Observar el progreso y la creatividad de los estudiantes en sus obras finales fue profundamente gratificante y me recordó la importancia de brindar oportunidades de expresión artística y aprendizaje significativo. A su vez, repasar todas las fortalezas de las y los estudiantes y sus grandes logros evidenciados en sus trabajos.

Aprendizajes posteriores: Reflexionando sobre el proyecto, he aprendido la importancia de la paciencia, la adaptabilidad y la pasión en la enseñanza del arte eco-textil. Estoy emocionada de seguir explorando nuevas técnicas y métodos para fomentar la conciencia medioambiental a través del arte en el futuro.

A lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el taller de arte eco-textil, he adquirido una serie de aprendizajes significativos que han enriquecido mi práctica docente y mi comprensión del arte, la educación y la sostenibilidad.

Desde los aprendizajes previos, donde la planificación meticulosa y la preparación detallada se revelaron como fundamentales para el éxito de cada clase, hasta los aprendizajes del día a día en las clases, donde la flexibilidad y la adaptabilidad emergieron como cualidades esenciales para atender las necesidades individuales de los estudiantes, cada experiencia ha sido una oportunidad de crecimiento y desarrollo tanto para ellos como para mí.

6 Resultados y Obras Creadas

La diversidad y calidad de las obras creadas por mis estudiantes durante el taller de arte eco-textil reflejan no solo su creatividad individual, sino también su compromiso con la sostenibilidad y su capacidad para utilizar el arte como medio de expresión y conciencia medioambiental.

A través de técnicas de reutilización de materiales textiles, los estudiantes han demostrado un dominio impresionante de las habilidades aprendidas en clase, así como una profunda comprensión de los conceptos de moda sostenible y responsabilidad ambiental. Desde la transformación de su ropa en desuso, a sus creaciones de obras personalizadas en arte textil.

Además, las obras reflejan el proceso de aprendizaje experiencial y reflexivo que se fomentó en el taller, donde los estudiantes fueron alentados a explorar, experimentar y cuestionar las normas establecidas de la moda y el consumo. A través del aprendizaje de algunas técnicas de reparación y reutilización textil, los estudiantes han probado que se puede alcanzar, paulatinamente, un cambio en la rapidez de la moda, siendo partícipes de su propio cambio de paradigma.

En última instancia, los resultados y obras creadas por mis estudiantes son un testimonio de su dedicación, creatividad y compromiso con un futuro más sostenible y consciente. Estoy increíblemente orgullosa de su trabajo y emocionada por ver cómo continúan utilizando el arte como una herramienta para el cambio positivo en sus vidas.

6.1 Presentación y breve descripción de las obras.

Proyecto Experimental:

Muestrario:

Para la creación del muestrario, los estudiantes comenzaron seleccionando una variedad de materiales textiles, incluyendo prendas de ropa en desuso y telas recicladas. Luego, aplicaron una serie de técnicas aprendidas en clase, como el bordado, el teñido textil y el decolorado, para aprender sobre ellas, explorando matices, puntos, formas y procedimientos. A medida que avanzaban, experimentaban con diferentes diseños, colores y texturas, explorando las posibilidades de cada técnica y combinándolas para crear efectos interesantes y originales.

Al momento de experimentar con el teñido textil, los estudiantes exploraron tanto tintes naturales como artificiales para crear una variedad de colores y efectos. Utilizaron ingredientes como betarraga, cáscara de cebolla, cúrcuma, chocolate y café para producir tonos suaves y terrosos, mientras que también experimentaban con tintes comerciales de anilina para obtener colores más brillantes y saturados. Aprendieron sobre la importancia de la preparación adecuada de la tela, la temperatura del agua y el tiempo de inmersión para lograr resultados consistentes y vibrantes.

Teñido Natural:

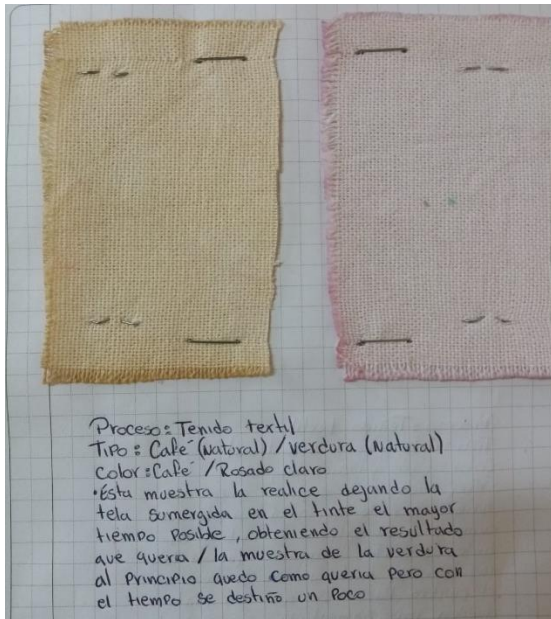

Figura 45.
 Proyecto experimental: Muestrario
 Estudiante 1, 2023
 Teñido con tintes naturales: café y betarraga

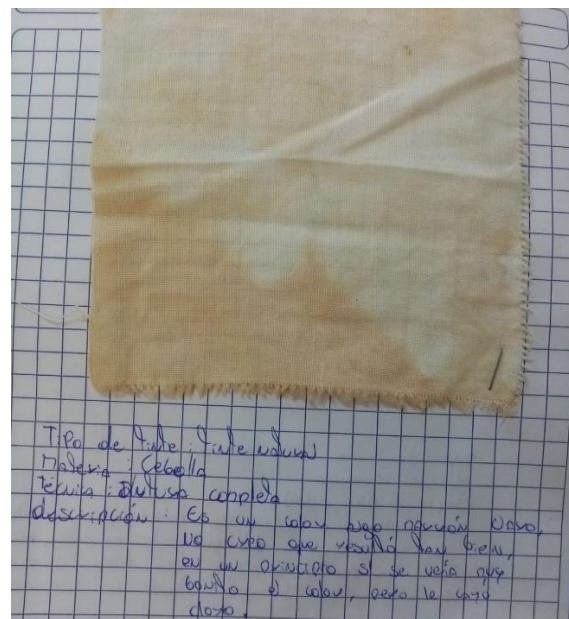

Figura 44.
 Proyecto experimental: Muestrario
 Estudiante 2, 2023
 Teñido con tintes naturales: café

Figura 46.
 Proyecto experimental: Muestrario
 Estudiante 3, 2023
 Teñido con tintes naturales: cúrcuma y cebolla

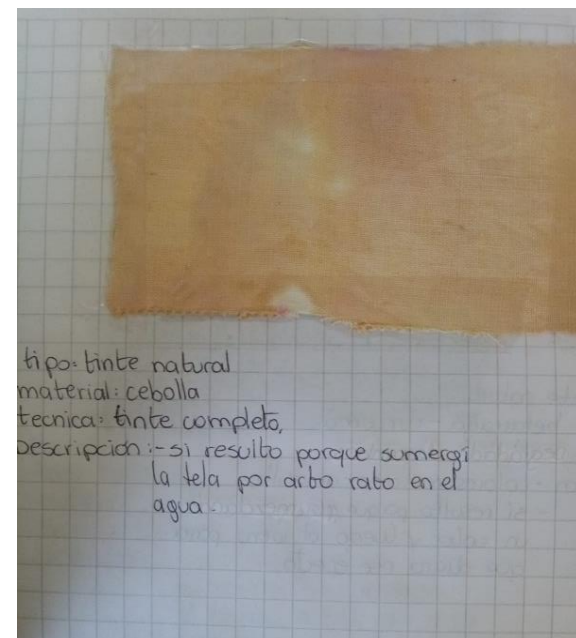

Figura 47.
 Proyecto experimental: Muestrario
 Estudiante 4, 2023
 Teñido con tintes naturales: piel de cebolla

Figura 48.
Proyecto experimental: Muestrario
Estudiante 5, 2023
Teñido con tintes naturales: piel de cebolla

Figura 49.
Proyecto experimental: Muestrario
Estudiante 6, 2023
Teñido con tintes naturales: cúrcuma

Figura 50.
Proyecto experimental: Muestrario
Estudiante 6, 2023
Teñido con tintes naturales: chocolate

Figura 51.
Proyecto experimental: Muestrario
Estudiante 7, 2023
Teñido con tintes naturales: chocolate

Teñido Artificial:

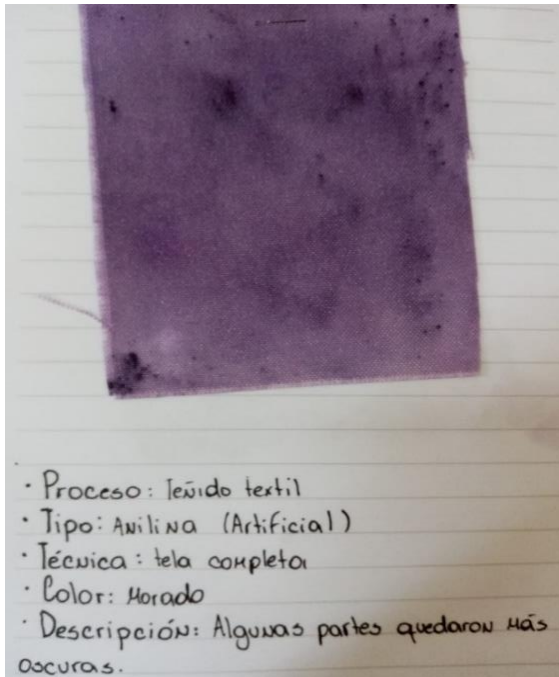

Figura 52.
Proyecto: Muestrario
Estudiante 8, 2023
Teñido con tintes artificiales: anilina morada

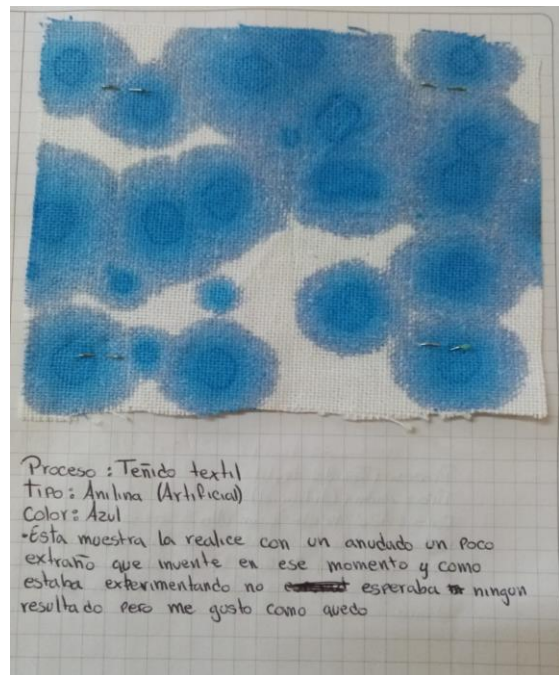

Figura 53.
Proyecto: Muestrario
Estudiante 9, 2023
Teñido con tintes artificiales: anilina celeste

Figura 55.
Proyecto: Muestrario
Estudiante 6, 2023
Teñido con tintes artificiales: anilina naranja

Figura 54.
Proyecto: Muestrario
Estudiante 10, 2023
Teñido con tintes artificiales: anilina rosada

*Figura 56.
Proyecto: Muestrario
Estudiante 4, 2023
Teñido con tintes artificiales: anilina azul y amarillo
Técnica de Decolorado, anudado y dripping.*

*Figura 57.
Proyecto: Muestrario
Estudiante 9, 2023
Teñido con tintes artificiales: anilina roja, morada y
ambas mezcladas.
Técnica de anudado (tie-dye)*

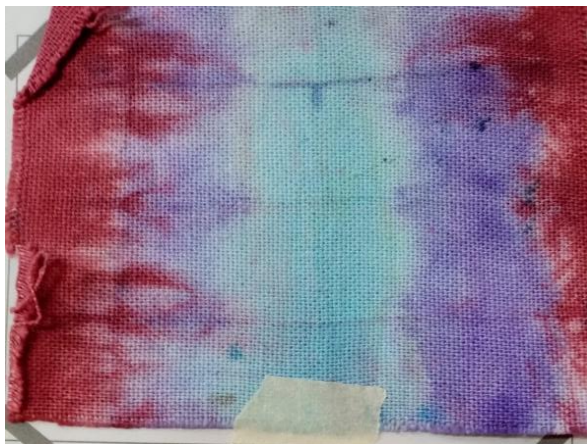
*Figura 58.
Proyecto: Muestrario
Estudiante 9, 2023
Teñido con tintes artificiales: morada
Técnica de anudado (tie-dye)*

*Figura 59.
Proyecto: Muestrario
Estudiante 11, 2023
Teñido con tintes artificiales: morada, azul, rosada
Técnica de dripping*

*Figura 60.
Proyecto: Muestrario
Estudiante 12, 2023
Teñido con tintes artificiales: morada, azul, rosada
Técnica de anudado (tie-dye)*

*Figura 61.
Proyecto: Muestrario
Estudiante 10, 2023
Teñido con tintes artificiales: morada, celeste y roja
Técnica de degradado y anudado.*

Decolorado:

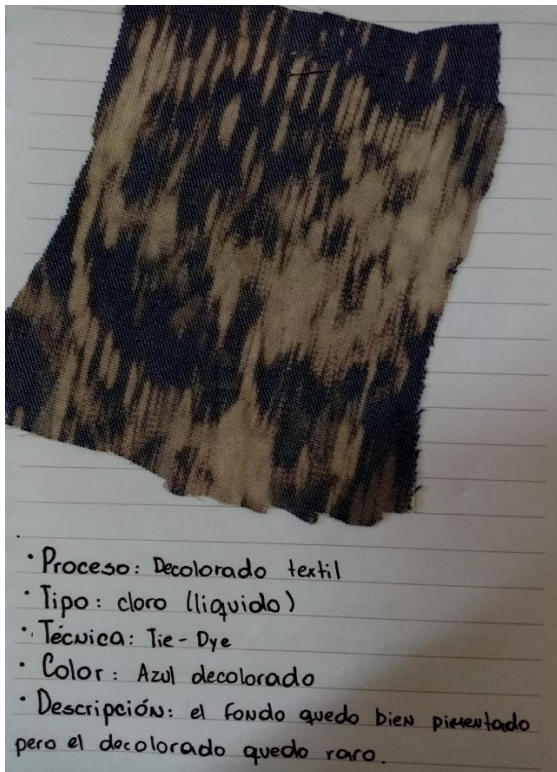

Figura 62.
 Proyecto: Muestrario
 Estudiante 13, 2023
 Decolorado textil
 Técnica de anudado (tie-dye)

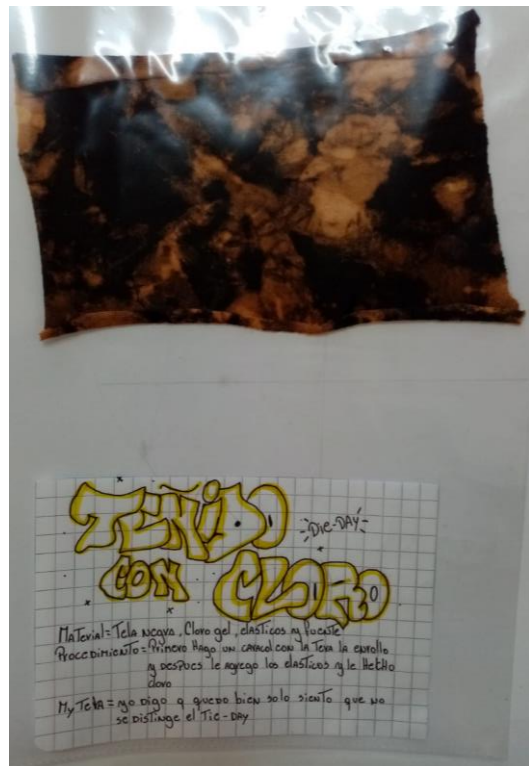

Figura 63.
 Proyecto: Muestrario
 Estudiante 12, 2023
 Decolorado textil
 Técnica de anudado (tie-dye)

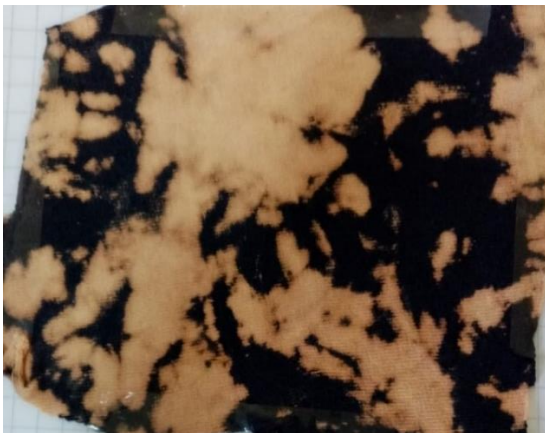

Figura 65.
 Proyecto: Muestrario
 Estudiante 14, 2023
 Decolorado textil
 Técnica de anudado (tie-dye)

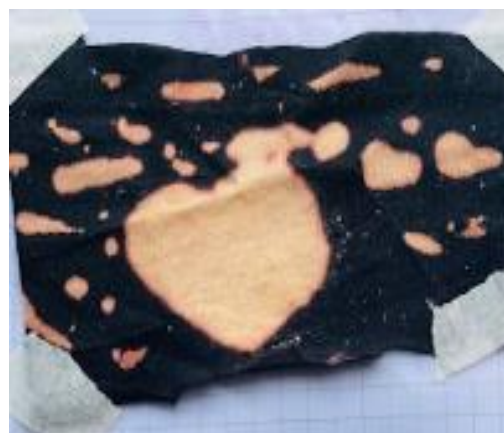

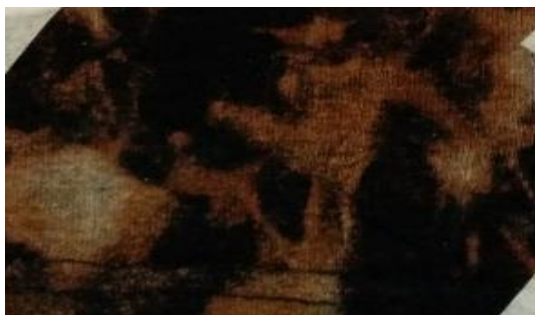
Figura 64.
 Proyecto: Muestrario
 Estudiante 15, 2023
 Decolorado textil
 Técnica de dripping

*Figura 67. Proyecto: Muestrario
Estudiante 7, 2023
Decolorado textil
Técnica de degradado*

*Figura 66. Proyecto: Muestrario
Estudiante 5, 2023
Decolorado textil
Técnica de degradado*

*Figura 69. Proyecto: Muestrario
Estudiante 4, 2023
Decolorado textil
Técnica de ilustración con cloro*

*Figura 68. Proyecto: Muestrario
Estudiante 2, 2023
Decolorado textil
Técnica de ilustración con cloro*

*Figura 72. Proyecto: Muestrario
Estudiante 12, 2023
Decolorado textil
Técnica de ilustración con cloro*

*Figura 70. Proyecto: Muestrario
Estudiante 10, 2023
Decolorado textil
Técnica de ilustración con cloro*

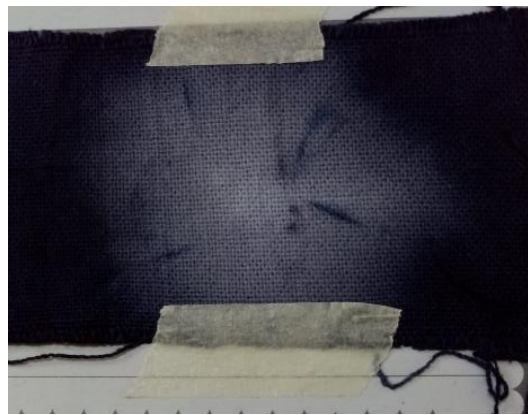

*Figura 71. Proyecto: Muestrario
Estudiante 14, 2023
Decolorado textil
Técnica de ilustración con cloro*

Decolorado con Teñido:

*Figura 73.
Proyecto: Muestrario
Estudiante 8, 2023
Decolorado textil y teñido con anilina
Técnica de anudado (tie-dye)*

*Figura 74.
Proyecto: Muestrario
Estudiante 13, 2023
Decolorado textil y teñido con cúrcuma
Técnica de anudado (tie-dye)*

*Figura 76.
Proyecto: Muestrario
Estudiante 11, 2023
Decolorado textil y teñido con anilina
Técnica de degradé*

*Figura 75.
Proyecto: Muestrario
Estudiante 8, 2023
Decolorado textil y teñido con café
Técnica de anudado (tie-dye)*

*Figura 77.
Proyecto: Muestrario
Estudiante 14, 2023
Decolorado textil y teñido con anilina
Técnica de anudado (tie-dye)*

*Figura 78.
Proyecto: Muestrario
Estudiante 15, 2023
Decolorado textil y teñido con anilina
Técnica de anudado (tie-dye) y degradé*

Bordado:

*Figura 79.
Proyecto: Muestrario
Estudiante 16, 2023
Bordado: construcción de parches para ropa*

*Figura 80.
Proyecto: Muestrario
Estudiante 17, 2023
Bordado: construcción de parches para ropa*

Figura 81.
 Proyecto: Muestrario
 Estudiante 18, 2023
 Bordado: construcción de parches para ropa

Figura 82.
 Proyecto: Muestrario
 Estudiante 19, 2023
 Bordado: construcción de parches para ropa

Figura 83.
 Proyecto: Muestrario
 Estudiante 20, 2023
 Bordado: construcción de parches para ropa

Proyecto Final:

Bordado-parches para ropa:

Al bordar, para la creación de parches de ropa, los estudiantes aprendieron a utilizar diferentes puntos y patrones para decorar y reforzar prendas de vestir. Utilizaron hilos de colores contrastantes y materiales como pintura en tela para agregar mayor detalle. Cada parche se convirtió en una pieza única y personalizada, las cuales se cocieron a alguna prenda que estuviera descocida, desgastada o solo en desuso.

Cada parche de ropa se concibió con la intención de estar inspirado en una obra de arte específica, adaptándose y diseñándose para fusionarse de manera coherente con un meme preexistente. Para ello, la selección de colores y puntos se llevó a cabo con un enfoque meticuloso, considerando cuidadosamente el diseño y estética de las obras. La meta era infundir un toque artístico al meme mientras se añadía un elemento lúdico a la obra de arte seleccionada. De este modo, se creaban parches para ropa que no solo reflejaban la identidad del estudiante, a través de la elección del meme, sino que también transmitían un concepto detrás, basado en sus gustos y preferencias personales, generando así una combinación ingeniosa y divertida de elementos visuales y culturales.

Figura 84.

Proyecto: Final Bordado

Estudiante 21, 2023

Bordado: construcción de parches para prenda

Figura 85. Proyecto: Final Bordado
Estudiante 22, 2023
Bordado: construcción de parches para prenda

Figura 86. Proyecto: Final Bordado
Estudiante 23, 2023
Bordado: construcción de parches para prenda

Figura 88. Proyecto: Final Bordado
Estudiante 24, 2023
Bordado: construcción de parches para prenda

Figura 87. Proyecto: Final Bordado
Estudiante 25, 2023
Bordado: construcción de parches para prenda

Teñido textil:

Durante la actividad de teñido textil, los estudiantes exploraron tanto tintes naturales como artificiales para crear una variedad de colores y efectos. Utilizaron ingredientes como betarraga, cáscara de cebolla, cúrcuma, chocolate y café para producir tonos suaves y terrosos, mientras que también experimentaban con tintes comerciales de anilina para obtener colores más brillantes y saturados. Aprendieron sobre la importancia de la preparación adecuada de la tela, la temperatura del agua y el tiempo de inmersión para lograr resultados consistentes y vibrantes.

*Figura 89. Proyecto Final: Teñido textil
Estudiante 26, 2023
Teñido artificial con anilina: celeste y rojo
Técnica de anudado (tie-dye)*

Figura 91. Proyecto Final: Teñido textil
Estudiante 27, 2023
Teñido artificial con anilina: lila y negro
Técnica de anudado (tie-dye)

Figura 90. Proyecto Final: Teñido textil
Estudiante 28, 2023
Teñido artificial con anilina: naranja
Técnica de anudado (tie-dye)

Figura 92. Proyecto Final: Teñido textil
Estudiante 29, 2023
Teñido artificial con anilina: celeste, verde y amarillo
Técnica de anudado (tie-dye)

Figura 93.
 Proyecto Final: Teñido textil
 Estudiante 30, 2023
 Teñido artificial con anilina: celeste y rojo
 Técnica de anudado (tie-dye)

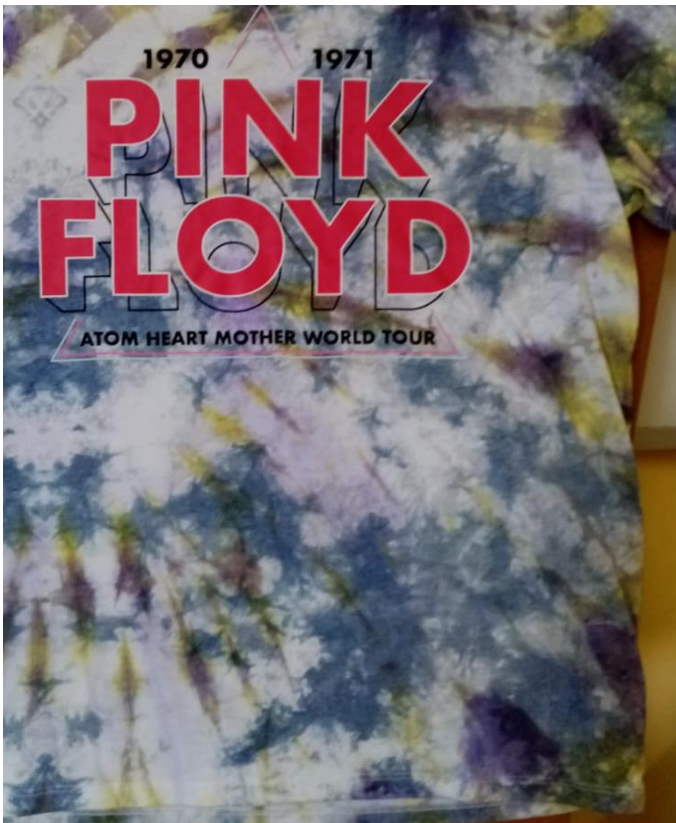

Figura 94.
 Proyecto Final: Teñido textil
 Estudiante 31, 2023
 Teñido artificial con anilina: azul, morada y amarilla
 Técnica de anudado (tie-dye)

Decolorado textil:

En cuanto al decolorado textil, los estudiantes exploraron técnicas para eliminar o desvanecer el color de las telas de manera controlada. Utilizaron productos químicos como cloro común y cloro en gel, para crear patrones, ilustraciones y efectos interesantes en las prendas de ropa. Experimentaron con diferentes concentraciones y métodos de aplicación para lograr resultados variados, desde sutiles degradados hasta efectos más dramáticos y contrastantes. Cada pieza resultante mostraba la habilidad de los estudiantes para controlar y manipular el color y la textura de la tela de manera creativa y expresiva.

En varios de los trabajos presentados, los estudiantes exhibieron una variedad de técnicas. Algunos optaron por el dripping, una técnica que implica verter pintura sobre la tela de manera que gotee de forma espontánea, creando patrones abstractos y dinámicos, aunque en este caso la pintura fue remplazada por cloro. Otros estudiantes utilizaron moldes para aplicar patrones específicos sobre la tela, lo que les permitió crear diseños más estructurados y precisos. Asimismo, algunos estudiantes prefirieron ilustrar directamente sobre la tela con la ayuda de un pincel, agregando detalles y formas personalizadas con el uso de cloro gel. Sin embargo, la técnica más empleada fue el Tie-dye, conocido por su proceso de anudado de la tela antes de aplicar tintes o cloro.

*Figura 95. Proyecto Final: Decolorado y teñido textil
Estudiante 32, 2023
Decolorado textil y teñido textil con tie-dye: cloro, anilina roja*

*Figura 97. Proyecto Final: Decolorado y teñido textil
Estudiante 35, 2023*

*Decolorado textil y teñido textil con
tie-dye: cloro, anilina: naranja y rosada*

*Figura 98. Proyecto Final: Decolorado y teñido textil
Estudiante 34, 2023*

*Decolorado textil y teñido textil con tie-dye: cloro,
anilina naranja y rosada*

*Figura 96. Proyecto Final: Decolorado
y teñido textil*

Estudiante 33, 2023

*Decolorado textil y teñido textil con
tie-dye: cloro, anilina: rosada,
morada, azul y amarilla*

*Figura 99. Proyecto Final: Decolorado y teñido textil
Estudiante 36, 2023
Decolorado textil y teñido textil con
tie-dye: cloro, anilina: roja*

*Figura 100.
Proyecto Final: Decolorado y teñido textil
Estudiante 37, 2023
Decolorado textil con ilustración: pinceles y cloro gel*

Exposición: Feria de Academias

Para concluir las academias electivas de enseñanza media del año 2023, se organizó una muestra que exhibió algunos trabajos de estudiantes, por cada academia. En esta exposición, se presentaron todas las unidades trabajadas durante el año, demostradas a través de obras artísticas musicales y visuales, y en el caso de los talleres deportivos mediante fotografías e intervenciones.

En el caso específico de la academia de Artes y Manualidades, se amplió el espacio de la muestra al incorporar un perchero desmontable, elaborado a mano, con cartón de panal. Además, cada trabajo se acompañó de una ficha técnica, incluso en las prendas de vestir, en las que se añadió una etiqueta con los mismos datos de las fichas; esto, con el objetivo de certificar y resaltar la identidad de cada autor.

*Figura 101. Exhibición
de Academias
Lectivas
Academia: Artes y
Manualidades
1° a 4° medio*

*Figura 102. Exhibición
de Academias Lectivas
Academia: Artes y
Manualidades
1° a 4° medio
Estudiantes a cargo de
la presentación.*

7 Conclusiones

Acercándonos al presente, vemos que la producción y el consumo de moda, ha alcanzado niveles sin precedentes en cuanto a la fabricación de prendas. Esto no tiene relación alguna con un buen tipo de producción textil, un buen mecanismo de producción de fuerza laboral, ni menos, en el aprovechamiento de las prendas textiles.

De hecho, en numerosas ocasiones, se genera un exceso de producción de prendas que va más allá de lo que el mercado realmente demanda. Esta sobreproducción no solo conlleva problemas como la explotación laboral y la disminución en la calidad de la ropa fabricada, sino que también entra en contradicción con la idea de crear identidad a través de la moda. La masificación de prendas y la repetición constante de un mismo modelo en incontables cantidades, en cada nueva colección, plantean interrogantes sobre la autenticidad y la individualidad en un mercado saturado de uniformidad. Dejando de lado, totalmente, el fenómeno de identidad para pasar a la apropiación de elementos culturales que no nos son propios. Además, cabe destacar la gran pérdida de creación artística que recae en la configuración del diseño textil.

Este fenómeno ha dado lugar a un excedente de prendas que no se utilizan en su totalidad y, por consiguiente, contribuyen de manera significativa al problema global de los residuos textiles. En un mundo que cada vez más eleva sus parámetros de contaminación, al nivel de que los estudios evidencian un futuro catastrófico y de no vuelta atrás. De este modo, con más frecuencia se crean entidades o empresas orientadas a desarrollar productos de menor impacto ambiental y cultural, o a surgir como agentes de concientización en la reutilización de materiales y reducción de desechos.

La industria de la moda, a pesar de su capacidad para adaptarse a las cambiantes demandas de la sociedad como lo hemos visto en el transcurso de la investigación, ha exacerbado los desafíos ambientales y sociales debido a la producción excesiva y el consumo irresponsable. Esto ubica, como proceso de carácter urgente a la producción y consumo en el ámbito textil, centrándose en la sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos para reducir su impacto negativo en el medio ambiente y la sociedad.

En este contexto, resulta crucial abordar tanto los aspectos económicos como éticos de la moda, fomentando prácticas más responsables y conscientes que equilibren el crecimiento económico con la preservación ambiental. Es el momento propicio para dar espacio a nuevas empresas que han surgido desde esta perspectiva, así como a industrias orientadas a la reducción de residuos textiles, fundamentales para abordar este desafío. También es importante apoyar a microempresas de moda y a individuos comprometidos con el movimiento Slow-fashion. Y, debemos reconocer el papel de la práctica artística como un medio transformador y contribuir a la concienciación ambiental.

A partir de aquí, la reutilización de la ropa en las artes visuales ha surgido como un fenómeno multifacético que va más allá de la mera estética y sostenibilidad. Es una expresión artística dinámica que trasciende las fronteras culturales y desafía las convenciones tradicionales del arte. A lo largo de este análisis, se ha explorado cómo la moda reutilizada actúa como un puente entre culturas, transmitiendo historias personales y provocando reflexiones críticas sobre temas contemporáneos.

En primer lugar, se ha observado cómo la reutilización de la ropa ofrece a los artistas un medio único para explorar la textura, la forma y la dimensión en sus creaciones. A través de la transformación de prendas comunes en obras de arte tridimensionales, los artistas desafían nuestras percepciones preconcebidas sobre los materiales y su potencial artístico. Esta exploración de lo cotidiano como extraordinario nos invita a reconsiderar la belleza en lo que comúnmente se percibe como desechable.

Además, se ha examinado cómo la reutilización de la ropa se convierte en una herramienta para hacer comentarios sociales, políticos o culturales. Los artistas utilizan la moda reutilizada como un medio para provocar reflexiones críticas sobre el consumismo, la rápida moda y otros temas relevantes en la sociedad contemporánea.

7.1 Recapitulación de los objetivos.

Durante el desarrollo de este estudio, se plantearon una serie de objetivos multifacéticos con el propósito de abordar diversas dimensiones relacionadas con la intersección entre la moda, el arte y la sostenibilidad. Cada objetivo fue concebido como un componente integral de la investigación, destinado a explorar diferentes aspectos de este tema. A lo largo de este proceso, se llevó a cabo un exhaustivo análisis, se realizaron investigaciones detalladas y se implementaron actividades prácticas con el fin de alcanzar estos objetivos de manera efectiva.

En esta sección, se recapitularán los objetivos planteados inicialmente, analizando cómo se lograron y qué resultados se obtuvieron en el transcurso de la investigación. Cada objetivo se abordará de manera individual, destacando los hallazgos clave y las conclusiones alcanzadas en relación con cada uno de ellos.

1. Exploración histórica y cultural: Durante el desarrollo de la investigación, se realizó un exhaustivo análisis de la evolución de la relación entre la ropa y las expresiones artísticas a lo largo del tiempo, contextualizándola en diferentes épocas y culturas. Esta exploración se llevó a cabo mediante la revisión de literatura especializada, estudios históricos y análisis de obras de arte relevantes. El objetivo se considera cumplido porque se logró obtener una comprensión profunda de las raíces históricas y culturales de esta relación, así como de sus manifestaciones contemporáneas.

2. Análisis crítico de la industria textil: A lo largo del estudio, se llevó a cabo un análisis detallado del impacto ambiental y social de la industria de la moda, centrándose especialmente en el fenómeno del "fast fashion". Este análisis se basó en datos estadísticos, informes de organizaciones especializadas y estudios de casos relevantes. Se considera que este objetivo se cumplió satisfactoriamente porque se logró identificar y comprender los problemas asociados con la producción y el consumo de moda convencional, así como proponer alternativas sostenibles para mitigar su impacto negativo.

3. Exploración estética y técnica: Se llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre las diversas formas en que los artistas visuales emplean la reutilización de la ropa como medio de expresión artística. Esta exploración incluyó el estudio de técnicas como el patchwork,

el bordado y la escultura textil, así como el análisis de obras de arte relevantes. El objetivo se considera cumplido porque se logró profundizar en cómo estas prácticas pueden transformar los materiales textiles en obras de arte significativas y estéticamente impactantes.

4. Promoción de la conciencia ambiental y social: Durante la investigación, se analizó el papel de las artes visuales en la promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social, explorando cómo las obras de arte que incorporan materiales reciclados pueden transmitir mensajes sobre el consumo responsable y la conciencia ambiental. Este análisis se realizó a través del estudio de casos y la revisión de literatura relevante. Se considera que este objetivo se cumplió porque se logró comprender cómo las obras de arte pueden servir como vehículos para transmitir mensajes sobre estas problemáticas.

5. Aplicación práctica en el contexto educativo: Finalmente, se desarrolló y aplicó un enfoque metodológico que integró la reutilización de la ropa y las artes visuales en un taller escolar dirigido a estudiantes adolescentes. Durante la implementación del taller, se fomentó la creatividad, la conciencia ambiental y el pensamiento crítico entre los estudiantes. Este objetivo se considera cumplido porque se logró diseñar e implementar con éxito un taller que alcanzó sus objetivos educativos y promovió la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje.

7.2 Reflexión sobre lo aprendido y descubierto.

Durante este proceso de investigación y enseñanza, he tenido la oportunidad de sumergirme en un tema que abarca múltiples facetas de la moda, el arte y la sostenibilidad. A medida que avanzaba en este viaje, tanto a nivel personal como en mi rol como educador, he experimentado un crecimiento significativo y he adquirido una comprensión más profunda de varios aspectos relacionados con estos campos interconectados.

En primer lugar, he aprendido a apreciar la complejidad y la riqueza de la relación entre la moda y el arte, así como su potencial para promover la conciencia ambiental y social. Al explorar la evolución histórica y cultural de esta conexión, he descubierto la profundidad de su impacto en la sociedad y la manera en que puede servir como vehículo para transmitir mensajes poderosos sobre la sostenibilidad y la identidad cultural.

En mi rol como educador, he experimentado la satisfacción de compartir conocimientos y habilidades con mis estudiantes, observando cómo su creatividad y conciencia ambiental florecen a lo largo del proceso. A través de actividades prácticas y reflexiones guiadas, hemos explorado juntos nuevas formas de pensar sobre la moda y el consumo, fomentando un enfoque más crítico y reflexivo hacia estas cuestiones.

Además, he sido testigo del impacto tangible que puede tener la educación en la vida de mis estudiantes, no solo en términos de su comprensión de la moda sostenible, sino también en sus acciones y decisiones futuras. Ver cómo algunos de ellos muestran un mayor interés en la reutilización de prendas o consideran alternativas más éticas en sus hábitos de consumo me llena de esperanza y me motiva a seguir adelante en mi labor educativa.

En resumen, este proceso ha sido una experiencia enriquecedora que me ha permitido crecer tanto a nivel personal como profesional. Me ha enseñado la importancia de la reflexión crítica, la colaboración y la acción colectiva en la búsqueda de un futuro más sostenible y consciente en el ámbito de la moda y el arte.

7.3 Posibles áreas para investigaciones futuras.

Al reflexionar sobre los hallazgos y logros de este estudio, es evidente que aún queda mucho por explorar en el ámbito de la moda sostenible y el arte eco-textil. Si bien esta investigación ha arrojado luz sobre diversas dimensiones de estos temas, existen numerosas áreas que podrían ser objeto de futuras investigaciones para profundizar en nuestro entendimiento y abordaje de estos temas críticos.

La intersección entre la moda, el arte y la sostenibilidad es un campo vasto y complejo que continúa evolucionando con el tiempo. A medida que la sociedad avanza hacia una mayor conciencia ambiental y social, surge la necesidad de investigar y desarrollar enfoques innovadores que aborden los desafíos actuales en estos campos interrelacionados.

En este sentido, este estudio proporciona una visión panorámica de temas clave como la reutilización de prendas, la conciencia ambiental en la industria textil y el papel del arte como agente de cambio social. Sin embargo, aún queda mucho por explorar y descubrir en términos de nuevas técnicas, metodologías y enfoques que puedan contribuir a la construcción de un futuro más sostenible y consciente en la moda y el arte.

En última instancia, el objetivo de estas investigaciones futuras es contribuir al avance del conocimiento en el campo de la moda sostenible y el arte eco-textil, ofreciendo nuevas perspectivas, soluciones innovadoras y herramientas prácticas para abordar los desafíos actuales y construir un futuro más equitativo, saludable y sostenible para todos, por medio de la educación artística.

- Todo a lo que se apunta con el nuevo proyecto de Taller Arte Eco-Textil 2024.
- Nuevas técnicas para enseñar este año para reutilizar la ropa
- Nuevos desafíos en la enseñanza de estas técnicas
- Nuevos mecanismos de enseñanza-aprendizaje
- Fomentar el aprendizaje significativo generando nuevas dinámicas didácticas con las técnicas del arte textil
- Visitas guiadas a espacios de reutilización y reducción de ropa
- Muestras de espacios de arte textil identitario
- Fenómenos de cambios en el residuo personal

7.4 Proyecciones futuras y profundización.

En esta sección, simplemente mencionaremos algunas posibles áreas para investigaciones futuras y proyecciones adicionales en el campo de la moda sostenible y el arte eco-textil. Estas propuestas ofrecen oportunidades para expandir el conocimiento y explorar nuevas direcciones dentro de estos campos interrelacionados.

Al considerar las conclusiones de este estudio, surgen diversas áreas que podrían ser exploradas en investigaciones futuras y proyecciones adicionales en el campo de la moda sostenible y el arte eco-textil. Estas áreas ofrecen oportunidades para profundizar en temas específicos y plantear nuevas preguntas que pueden enriquecer aún más nuestra comprensión de estos temas.

Además, existe un interés creciente en el papel del arte como medio de concienciación y activismo en la promoción de la sostenibilidad y la justicia social. Investigar cómo los artistas pueden utilizar su trabajo para abordar cuestiones urgentes como el cambio climático, la desigualdad económica y la discriminación social podría ayudar a informar y catalizar acciones positivas en la sociedad.

- La importancia del Arte en la creación de identidad para la moda actual
- La importancia la Moda en el constructo social y su relación con la creación de identidad
- Centrarse en la relación de ambas partes con lo que es la educación artística (Moda y Arte)
- Relación del Currículo, respecto a la Sustentabilidad y la vida Sostenible, con la moda ética y la economía circular
- Relacionar lo anterior con diversidad de autores que respalde y/o practiquen esto en la enseñanza
- Conectar el currículum con la enseñanza de la sostenibilidad y conciencia medioambiental y el taller de reutilización textil a mayor escala

8 Glosario

8.1 Reciclaje

Según Lardinois (2017), el reciclaje es un proceso clave en la gestión de residuos que implica convertir materiales desechados en nuevos productos para evitar la extracción de recursos naturales adicionales.

8.2 Reutilización

1. f. Acción y efecto de reutilizar.
2. tr. Volver a utilizar algo, bien con la función que desempeñaba anteriormente o con otros fines.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), la reutilización implica extender la vida útil de los productos mediante su reparación, reacondicionamiento o reutilización para minimizar la cantidad de residuos generados.

8.3 Reducir

2. tr. Disminuir o aminorar.
Sin.: menguar, mermar, disminuir, aminorar, achicar, minorar, acortar.
Ant.: aumentar, incrementar.
3. tr. Estrechar o ceñir.
7. tr. Dividir un cuerpo en partes menudas.

8.4 Reparación

1. f. Acción y efecto de reparar algo roto o estropeado.
Sin.: arreglo, recomposición, reconstrucción, restauración, apaño, remiendo, reforma.
2. tr. Enmendar, corregir o remediar.
Sin.: reformar, corregir, remediar, enmendar, subsanar, rectificar.

8.5 Sostenible

2. adj. Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente.
Desarrollo, economía sostenible.
Sin.: sustentable.

8.6 Sustentable:

- **2. adj. Sostenible** (ll que se puede mantener sin agotar los recursos).
 - Sin.: • sostenible.
 - Ant.: • insostenible.

“La sustentabilidad se basa en un principio simple: todo lo que necesitamos para nuestra supervivencia y bienestar depende, directa o indirectamente, de nuestro entorno natural. La sustentabilidad crea y mantiene las condiciones bajo las cuales los humanos y la naturaleza pueden existir en una armonía productiva, que permite alcanzar las necesidades sociales, económicas y otras de la generación presente y futuras generaciones. La sustentabilidad es importante para asegurar que tenemos y continuaremos teniendo, el agua, los materiales y los recursos para proteger la salud humana y nuestro entorno.” (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (2014))

8.7 Reciclaje textil:

Proceso de recolección, clasificación y transformación de prendas de vestir y textiles usados en nuevos productos textiles o materiales, con el fin de reducir el desperdicio y promover la sostenibilidad.

8.8 Reducción textil:

Estrategia que busca reducir la cantidad de textiles producidos y consumidos, así como minimizar el impacto ambiental y social de la industria textil, mediante la disminución de la demanda de nuevos productos y la prolongación de la vida útil de los textiles existentes.

8.9 Reparación textil:

Práctica de reparar prendas de vestir y textiles dañados o desgastados en lugar de desecharlos, con el objetivo de prolongar su vida útil y reducir el desperdicio.

8.10 Up-cycling:

Proceso de transformar materiales, productos desechados o de baja calidad, en objetos de mayor valor o utilidad. Por medio de la creatividad y la innovación en el diseño se desarrolla una nueva producción. Incluso, este método insta a desarmar prendas y reducirlas para aprovechar el material en la construcción de un nuevo

producto, proporcionándole una mayor vida útil al material textil y descartando la posibilidad de generar desechos textiles.

8.11 Moda rápida:

Un modelo de negocio en la industria de la moda que se caracteriza por la producción masiva de prendas de vestir de bajo costo y baja calidad, con ciclos de producción y consumo rápidos, lo que resulta en un impacto negativo en el medio ambiente, los trabajadores y las comunidades locales. Dirigido a lo que se conoce como el Fast-fashion.

8.12 Fast-fashion:

Término similar a la moda rápida, que se refiere a la producción y venta de prendas de vestir de moda a precios bajos y con ciclos de producción acelerados, generalmente asociado con marcas y cadenas de tiendas de moda internacionales.

8.13 Slow-Fashion:

Slow-Fashion o Moda lenta, es un enfoque alternativo a la moda rápida que promueve la producción y el consumo de prendas de vestir de alta calidad, duraderas y éticamente producidas, con un mayor enfoque en la sostenibilidad, la artesanía y el respeto por los trabajadores y el medio ambiente.

8.14 Moda sustentable:

Un enfoque de diseño y producción de moda que tiene en cuenta el impacto ambiental, social y económico de la industria de la moda, con el objetivo de minimizar el desperdicio y promover prácticas responsables en todas las etapas del ciclo de vida de un producto.

8.15 Moda sostenible:

Un término similar a la moda sustentable, que se refiere a la creación de prendas de vestir y accesorios que están diseñados y producidos teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad ambiental, social y económica.

8.16 Moda ética:

Una práctica dentro de la industria de la moda que se enfoca en garantizar condiciones de trabajo justas y seguras para los trabajadores, así como en respetar los derechos humanos y minimizar cualquier impacto negativo en las comunidades locales y el medio ambiente.

8.17 Moda circular:

Un modelo de negocio en la industria de la moda que se basa en la idea de cerrar el ciclo de vida de los productos, minimizando el desperdicio y maximizando la reutilización, reciclaje y reparación de prendas de vestir y accesorios.

8.18 Economía circular:

Un enfoque económico que busca maximizar el valor de los recursos y minimizar el desperdicio, promoviendo la reutilización, reciclaje y reparación de productos en lugar de la producción y eliminación de desechos.

8.19 Collage textil:

Una técnica artística que consiste en combinar diferentes tejidos, colores y texturas para crear una composición visualmente interesante.

8.20 Patchwork:

Una técnica de costura que implica unir trozos de tela de diferentes colores, patrones y texturas para crear diseños decorativos o funcionales, como mantas o prendas de vestir.

8.21 Estampado eco textil:

Proceso de estampado textil que utiliza métodos y materiales respetuosos con el medio ambiente, como tintas a base de agua o pigmentos naturales, y que minimiza el impacto ambiental en comparación con los métodos tradicionales de estampado.

8.22 Zonas de Sacrificio:

Áreas o comunidades que sufren impactos sociales o ambientales negativos como resultado del desarrollo tecnológico o industrial, como la contaminación del aire, del agua o del suelo, la degradación del medio ambiente y problemas de salud pública. Estas comunidades suelen ser sacrificadas en aras del progreso económico, y a menudo enfrentan desafíos significativos en términos de salud, calidad de vida y acceso a recursos básicos.

9 Referencias bibliográficas

Arnheim, R. (2002). *El poder del centro: Contra la descentralización de la estética moderna*. Madrid: Alianza Editorial. ISBN: 8420678740.

Artesanías de Colombia. (s.f.). *Colombia Artesanal: el universo Cuna desde las molas*. Recuperado el 15 de diciembre de 2023, de https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_sector/colombia-artesanal-el-universo-cuna-desde-las-molas_9107

Artishock Revista. (s.f.). *Destejido a Sheila Hicks*. [Entrevista]. Recuperado el 14 de diciembre de 2023, de <https://artishockrevista.com/2019/12/18/destejido-a-sheila-hicks-entrevista/>

Banco de la República. (s.f.). *Molas: capas de sabiduría - Publicaciones*. Biblioteca Virtual del Banco de la República. Recuperado el 15 de diciembre de 2023, de <https://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/publicaciones/blaaobras/molacap/molacap.pdf>

Barnard, M. (2020). *Fashion Theory: A Reader* (2nd ed.). Routledge.

Barthes, R. (2022). *El sistema de la moda*. Paidós. ISBN: 978-84-493-3937-0.

Braungart, M. & McDonough, W. (2002). *Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things*. North Point Press. ISBN: 0865475873.

Biblioteca Nacional de Chile. (s.f.). *Fábrica de Paños Bellavista de Tomé*. Memoria Chilena. Recuperado el 9 de diciembre de 2023, de <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-93823.html>

Carrillo, K. (2018). *Moda sustentable*. Revista loggin, Vol.2(1), 25-35. Recuperado el 22 de diciembre de 2023, de <http://revistas.sena.edu.co/index.php/LOG/article/view/1663/1784>.

Castro Balladares, N. (2016). *Memoria: GOOD RAGS / Sistema de Gestión de Reciclaje Textil en Chile*. Pontificia Universidad Católica de Chile. Recuperado el 17 de noviembre de 2023, de https://diseno.uc.cl/memorias/pdf/memoria_dno_uc_2016_1_CASTRO_BALLADARES_N.pdf

Calvo, S. (2021). *Las zonas de sacrificio de la moda*. Columna en CIPER. Recuperado el 17 de noviembre de 2023, de <https://www.ciperchile.cl/2021/12/06/las-zonas-de-sacrificio-de-la-moda/>

Nieves, R. (2013). *Boro: La historia del textil japonés que se transformó en arte* [Artículo]. Recuperado el 3 de diciembre de 2023, de <https://conoce-japon.com/historia-2/boro/>

Cruz Roldán, G. (2019). *Upcycling en las colecciones de Moda Sostenible contemporáneas de América Latina*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Repositorio académico. Recuperado el 26 de noviembre de 2023, de https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/658097/Cruz_RG.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Dewey, J. (2010). *Experiencia y Educación* (L. Luzuriaga Medina, Trad.). Editorial Biblioteca Nueva. (Original publicado en 1967).

Dondis, D. A. (2017). *La sintaxis de la imagen*. Gustavo Gili. ISBN-13: 978-8425229299.

Dussaillant, F., & Aguado, F. (2017). *Memoria: Proyecto de Indumentaria de reciclaje textil a través de Upcycling*. Pontificia Universidad Católica de Chile. Recuperado el 8 de octubre de 2023, de https://diseno.uc.cl/memorias/pdf/memoria_dno_uc_2017_2_DUSSAILLANT_AGUADO_F.pdf

Dyson, B., & Casey, A. (2012). *Cooperative Learning in Physical Education: A Research-based Approach*. Routledge. ISBN: 0415667380

Exit Media. (2022). *Louise Bourgeois: Obra textil*. Galería de arte. Recuperado el 2 de febrero de 2024, de <https://exitmedia.net/destacado-semana/louise-bourgeois-obra-textil/>

Fashion Revolution. (s.f.). *Manifiesto: por una Fashion Revolution*. Chile. Recuperado el 23 de enero de 2024, de <https://www.fashionrevolution.org/south-america/chile/>

FasterCapital. (2024). *Mola: El arte de la mola explorando la vibrante tradición textil cuna*. Recuperado el 15 de diciembre de 2023, de <https://fastercapital.com/es/contenido/Mola--El-arte-de-la-mola--explorando-la-vibrante-tradicion-textil-cuna.html>

Fletcher, K. (2008). *Sustainable Fashion and Textiles*. Design Journey. Londres, Reino Unido: Earthscan.

Freire, P. (2008). *Pedagogía de la autonomía: Saberes necesarios para la práctica educativa*. Editorial Siglo XXI.

García Belbey, L. (s.f.). *Las fibras del arte según Sheila Hicks*. El Ojo del Arte: Galería de arte. Recuperado el 6 de enero de 2024, de <https://elojodelarte.com/tendencias/las-fibras-del-arte-segun-sheila-hicks>

García Marsilla, J. (2022). *Introducción. Las siete vidas de las cosas. Las funciones del reemplazo, el reciclaje y la reutilización en la Edad Media*. Anuario De Estudios Medievales, Vol. 52(1), 3–20. Recuperado el 14 de octubre de 2023, de <https://doi.org/10.3989/aem.2022.52.1.01>

Greenpeace México. (2021). *Fast fashion: de tu armario al vertedero*. Recuperado el 26 de noviembre de 2023, de <https://www.greenpeace.org/mexico/blog/9514/fast-fashion/>

Itten, J. (2004). *El Arte Del Color*. Editorial Paidós.

Jenkyn Jones, S. (2008). *Diseño de moda*. Editorial Blume.

Jiménez, J. (2004). *Arte es todo lo que los hombres llaman arte*. Madrid: Alianza editorial.

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec, E. J. (1999). *Aprendizaje cooperativo en el aula*. Recuperado el 4 de febrero de 2024, de <https://www.ucm.es/data/cont/docs/1626-2019-03-15-JOHNSON%20El%20aprendizaje%20cooperativo%20en%20el%20aula.pdf>

Juárez, B. (2022). *La industria de la moda viste a 52% de su personal de precariedad laboral*. El Economista. Recuperado el 22 de noviembre de 2023, de

<https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/La-industria-de-la-moda-viste-a-52-de-su-personal-de-precariedad-laboral-20220528-0036.html>

Kepes, G. (1969). *El lenguaje de la visión*. Buenos Aires: Infinito.

Larios, R. (2019). *El reto de la sostenibilidad en la industria textil y de la moda*. Mundo Textil. Recuperado el 27 de octubre de 2023, de <https://hdl.handle.net/20.500.12724/10185>

Latex Magazine. (2022). *MAQU, marca peruana sostenible con bases en la naturaleza, establecida en Berlín*. Recuperado el 15 de diciembre de 2023, de <https://latexmagazine.com/maqu-marca-peruana-sostenible-con-bases-en-la-naturaleza-establecida-en-berlin/>

Latex Magazine. (2023). *Diseñadora peruana Susan Wagner lanza colección con fibra del árbol ceibo conceiba*: Perú sostenibilidad. Recuperado el 15 de diciembre de 2023, de <https://latexmagazine.com/disenadora-peruana-susan-wagner-lanza-coleccion-con-fibra-del-arbol-ceibo-conceiba-peru-sostenibilidad/>

López, N. (2006). *Educación y desigualdad social*. Recuperado el 22 de febrero de 2024, de <https://es.slideshare.net/maugenocioni/educacin-y-desigualdad-social-nstor-lpez>

Luceño Casals, L. (2012). *La Edad Media: un idilio de creatividad para la moda contemporánea*. Universidad Politécnica de Madrid. Recuperado el 14 de octubre de 2023, de <http://www.revistadm.csdmm.upm.es/archives/num1/art7.pdf>

Martínez Barreiro, A. (2021). *La sostenibilidad en los estudios de moda*. Athenea Digital, [Artículo], ISSN: 1578-8946.

Ministerio de Educación de Chile. (2016). Programa de estudio para educación media: Artes Visuales. Recuperado el 28 de diciembre, de https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-34354_programa.pdf

Ministerio de Educación de Chile. (2017). Programa de estudio para educación media: Artes Visuales. Recuperado el 28 de diciembre de 2023, de https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-34355_programa.pdf

Ministerio de Educación de Chile. (2020). Programa de estudio para educación media: Artes Visuales. Recuperado el 28 de diciembre, de https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-140144_programa.pdf

MoMA. (2014). *Sheila Hicks*. Recuperado el 17 de enero de 2024, de <https://www.moma.org/artists/2631#fnref:2>

Monumentos de Chile. (s.f.). Fábrica textil Bellavista Oveja Tomé [Página web]. Recuperado el 4 de diciembre de 2023, de <https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/fabrica-textil-bellavista-oveja-tome>

Mullett-Bowlsby, S. & Mullett-Bowlsby, J. (2022). *Manual de Boro y Sashiko: Motivos y proyectos de bordado japonés*. Editorial El Drac. ISBN: 978-84-9874-716-4.

Museo Chileno de Arte Precolombino. (2019). *Sheila Hicks, la artista textil más importante del mundo, llega al Museo Precolombino* [Comunicado de prensa]. Recuperado el 17 de

enero de 2024, de <https://precolombino.cl/wp/museo/noticias/sheila-hicks-la-artista-textil-mas-importante-del-mundo-llega-al-museo-precolombino/>

Muskus González, M. P. (2020). *Está de moda ser sostenible, está de moda reciclar*. Bogotá: Repositorio de la Universidad del Rosario. Recuperado el 27 de octubre de 2023, de <https://repository.urosario.edu.co/server/api/core/bitstreams/0a175f96-79ab-4e0e-bffb-7c3e2513d72b/content>

Naciones Unidas. (2019). *El costo ambiental de estar a la moda*. Noticias ONU. Recuperado el 22 de noviembre de 2023, de <https://news.un.org/es/story/2019/04/1454161>

NRDC - Natural Resources Defense Council. (2021). *Laurie David Is Keeping the Action in Climate Activism*. Recuperado el 22 de noviembre de 2023, de <https://www.nrdc.org/stories/laurie-david-keeping-action-climate-activism>.

Orús, A. (4 de enero de 2024). *Moda y confección de ropa en el mundo* - Datos estadísticos. Statista. Recuperado el 10 de diciembre de 2023, de <https://es.statista.com/temas/11039/confeccion-de-ropa-en-el-mundo/#topicOverview>

OIT - Organización Internacional del Trabajo. (2000, 16 de octubre). *A la moda* [Comunicado de prensa]. Recuperado el 9 de diciembre de 2023, de https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008593/lang--es/index.htm

Pattullo, M. (s.f.). *Talleres: Workshops*. Galería web. Recuperado el 6 de enero de 2024, de <https://www.mandypattullo.co.uk/-workshops.html>

Rodrigo Estevan, M. L. (2022). *Reutilizar y reciclar. Prácticas cotidianas y modelos de negocio en el Aragón bajomedieval*. Universidad de Zaragoza. <https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/1289/1281>

SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje. (s.f.). *La industria textil en Colombia*. [Artículo académico]. Recuperado el 4 de diciembre de 2023, de <http://revistas.sena.edu.co/index.php/LOG/article/view/1663/1784>

Siegle, L. (2011). *To Die For: Is Fashion Wearing Out the World?*. Londres, Reino Unido: Fourth Estate.

Squicciarino, N. (2012). *El vestido habla: Consideraciones psico-sociológicas sobre la indumentaria*. Grupo Anaya Publicaciones Generales.

Steele, V. (2018). *Fashion Theory: Hacia una teoría cultural de la moda*. AMPERSAND. ISBN: 978-987-4161-01-7.

Tomlinson, C. A. (2008). *Diferenciación en el Aula: Cómo atender las necesidades individuales de todos los alumnos*. Barcelona: Juventud. ISBN: 8480639644.

Tatsumi. (2019). *Design of Sustainable Concepts from the International Perspective*- Conferencia. Recuperado el 16 de noviembre 2023, de https://www.researchgate.net/publication/345406356_Sustainable_Design_and_Manufacturing_2019_Proceedings_of_the_6th_International_Conference_on_Sustainable_Design_and_Manufacturing_KES-SDM_19_Proceedings_of_the_6th_International_Conference_on_Sustaina

Thomas, S. (2017). *Fashion Ethics*. Reino Unido: Taylor & Francis.

Totenart. (s.f.). *Obras de Louise Bourgeois*. [Artículo]. Recuperado el 13 de enero de 2024, de <https://totenart.com/noticias/obras-louise-bourgeois/>

Universidad de Chile. (2021). *Geografía de la ropa desechada en Chile: La moda que nos mata*. Recuperado el 25 de noviembre de 2023, de <https://uchile.cl/noticias/182923/geografia-de-la-ropa-desechada-en-chile-la-moda-que-nos-mata>

Velasco, A. (2019). *Un armario insostenible: Fast Fashion*. Columna en la UNESCO. Recuperado el 16 de noviembre de 2023, de <https://redbioetica.com.ar/un-armario-insostenible-fast-fashion/>

10 Tabla de Ilustraciones

FIGURA 1. TÉCNICA DEL BORO: OBRA.....	15
FIGURA 2. EXHIBICIÓN: TÉCNICA DEL BORO.....	16
FIGURA 3. BORDADOS: MOLAS.....	17
FIGURA 4. BORDADOS: MOLAS.....	17
FIGURA 5. LOUISE BOURGEOIS: OBRA.....	19
FIGURA 6. SHEILA HICKS: OBRA.....	20
FIGURA 7. MANDY PATULLO: OBRA.....	20
FIGURA 8. GRÁFICO.....	24
FIGURA 9. FÁBRICA TEXTIL BELLAVISTA OVEJA TOMÉ.....	26
FIGURA 10. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: RUTA DEL FAST FASHION EN CHILE.....	28
FIGURA 11. MANDY PATULLO: OBRA.....	M34
FIGURA 12. MANDY PATULLO: OBRA.....	34
FIGURA 13. OLGA DE AMARAL: OBRA.....	35
FIGURA 14. OLGA DE AMARAL: OBRA.....	35
FIGURA 15. OLGA DE AMARAL: OBRA.....	35
FIGURA 16. SHEILA HICKS: OBRA.....	36
FIGURA 17. CHIHARU SHIOTA: OBRA.....	37
FIGURA 18. COLECCIÓN FW22, MAQU.....	39
FIGURA 19. COLECCIÓN FW22, MAQU.....	40
FIGURA 20. COLECCIÓN FW22, MAQU.....	40
FIGURA 21. EXHIBICIÓN: BORO- THE FABRIC OF LIFE.....	42
FIGURA 22. EXHIBICIÓN: BORO- THE FABRIC OF LIFE.....	42
FIGURA 23. EXHIBICIÓN: BORO- THE FABRIC OF LIFE.....	42
FIGURA 24. CHIHARU SHIOTA: OBRA.....	43
FIGURA 25. IZZIYANA SUHAIMI: OBRA.....	43
FIGURA 26. NICK CAVE: OBRA.....	44
FIGURA 27. ROWAN MERSH: OBRA.....	45
FIGURA 28. SUSAN WAGNER, COLECCIÓN: CEIBO.....	47
FIGURA 29. SUSAN WAGNER, COLECCIÓN: CEIBO.....	47
FIGURA 30. SUSAN WAGNER, COLECCIÓN: CEIBO.....	47
FIGURA 31. AURORA ROBSON: OBRA.....	48
FIGURA 32. VANESSA BEECROFT: OBRA.....	49
FIGURA 33. VANESSA BEECROFT: OBRA.....	50
FIGURA 34. IVÁN NAVARRO: OBRA.....	52
FIGURA 35. IVÁN NAVARRO: OBRA.....	52
FIGURA 36. JR: OBRA INSIDE OUT.....	54
FIGURA 37. ELISE MORIN Y CLÉMENCE ELIARD: OBRA.....	55
FIGURA 38. 39. ELISE MORIN Y CLÉMENCE ELIARD: OBRA.....	56
FIGURA 39. ELISE MORIN Y CLÉMENCE ELIARD.....	56
FIGURA 40. SUBHANKAR BANERJEE: OBRA.....	58
FIGURA 41. AMANDA WILLIAMS: OBRA.....	59
FIGURA 42. AVIVA RAHMANI: OBRA.....	60
FIGURA 43. MARINA ZURKOW: OBRA.....	61
FIGURA 45. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES.....	85
FIGURA 44. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES.....	85
FIGURA 47. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES.....	85

FIGURA 46. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	85
FIGURA 48. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	86
FIGURA 49. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	86
FIGURA 50. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	86
FIGURA 51. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	86
FIGURA 52. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	87
FIGURA 53. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	87
FIGURA 54. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	87
FIGURA 55. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	87
FIGURA 56. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	88
FIGURA 57. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	88
FIGURA 58. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	88
FIGURA 59. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	89
FIGURA 60. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	89
FIGURA 61. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	89
FIGURA 62. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	90
FIGURA 63. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	90
FIGURA 65. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	90
FIGURA 64. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	90
FIGURA 67. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	91
FIGURA 66. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	91
FIGURA 69. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	91
FIGURA 68. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTES	91
FIGURA 71. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTE.....	91
FIGURA 72. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTE.....	91
FIGURA 70. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTE.....	91
FIGURA 73. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTE.....	92
FIGURA 74. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTE.....	92
FIGURA 75. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTE.....	92
FIGURA 76. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTE.....	92
FIGURA 77. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTE.....	93
FIGURA 78. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTE.....	93
FIGURA 79. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTE.....	94
FIGURA 80. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTE.....	94
FIGURA 81. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTE.....	95
FIGURA 82. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTE.....	95
FIGURA 83. PROYECTO: MUESTRARIO ESTUDIANTE.....	95
FIGURA 84. PROYECTO: FINAL BORDADO	96
FIGURA 85. PROYECTO: FINAL BORDADO	97
FIGURA 86. PROYECTO: FINAL BORDADO	97
FIGURA 87. PROYECTO: FINAL BORDADO	97
FIGURA 88. PROYECTO: FINAL BORDADO	97
FIGURA 89. PROYECTO FINAL: TEÑIDO TEXTIL	98
FIGURA 90. PROYECTO FINAL: TEÑIDO TEXTIL	99
FIGURA 91. PROYECTO FINAL: TEÑIDO TEXTIL	99
FIGURA 92. PROYECTO FINAL: TEÑIDO TEXTIL	99
FIGURA 93. PROYECTO FINAL: TEÑIDO TEXTIL	100
FIGURA 94. PROYECTO FINAL: TEÑIDO TEXTIL	100
FIGURA 95. PROYECTO FINAL: DECOLORADO Y TEÑIDO TEXTIL.....	101

FIGURA 96. PROYECTO FINAL: DECOLORADO Y TEÑIDO TEXTIL.....	102
FIGURA 97. PROYECTO FINAL: DECOLORADO Y TEÑIDO TEXTIL.....	102
FIGURA 98. PROYECTO FINAL: DECOLORADO Y TEÑIDO TEXTIL.....	102
FIGURA 99. PROYECTO FINAL: DECOLORADO Y TEÑIDO TEXTIL.....	103
FIGURA 100. PROYECTO FINAL: DECOLORADO Y TEÑIDO TEXTIL.....	103
FIGURA 101. EXHIBICIÓN DE ACADEMIAS LECTIVAS.....	104
FIGURA 102. EXHIBICIÓN DE ACADEMIAS LECTIVAS.....	104

