

Creando memoria inclusiva: un balcón al Archivo Valenciano del Diseño

Grupo de
investigación
MIDI Mujer,
Investigación,
Diseño e
Innovación

Cristina Caro
Gallego (IP)
(EASDO)

Eduarda Grao
Lidón (EASDO)

Rosa M^a
Fernández
Escribá
(EASDO)

Josefa Rufete
Sáez (EASDO)

Belén Huertas
Alós (EASDAIcoi)

grupomidieas-
do@gmail.com

Palabras clave: investigación, modelo social, diseño con perspectiva de género, referentes de diseño, sostenibilidad social, sostenibilidad económica

Diseño, mujer, memoria

La disciplina del Diseño actúa como elemento motor de mejora de la sociedad, ayuda a realizar tareas de la vida cotidiana y facilita el entendimiento entre las personas. Podríamos afirmar que no es únicamente un proceso formal sino más aún, tal y como identificó Moholy-Nagy, “una actitud abierta a multitud de aspectos y disciplinas de la realidad para conseguir conectar elementos aparentemente no pertenecientes a una misma categoría” (Juárez-Chicote, 2016, p.226). Es así como ha de entenderse el diseño en los nuevos tiempos, reconociendo la práctica que lleva inherente el ser humano siempre que ha precisado un cambio, una estructura o una manera de reajustar conductas sociales (Rawsthorn, 2021). Su vocación de herramienta para la optimización de la sociedad la convierte en generador de sostenibilidad en potencia, de medio innovador. Uno de esos principios de sociedad avanzada es la diversidad en todas sus manifestaciones. Una población diversa aumenta sus éxitos al plantear inicialmente mayor conflicto y posteriormente mayor número de soluciones diferentes a los mismos problemas. Resulta, por tanto,

más innovadora y eficaz (Sandoval-Aliste, 2014). Sin embargo, ni diseños ni diseñadores son diversos en la actualidad. Pese a poder considerarse una disciplina joven (Fragoso, 2008) los diseñadores son en general modelos masculinos cisgénero enfocando generalmente sus diseños desde esta perspectiva. De igual forma lo han sido en la Historia del Diseño, no valorando la actuación de mujeres que aportaron méritos a productos, espacios o procesos. En algunos casos sin visibilidad alguna, en los mejores a la sombra de un diseñador

← Fig. 1: Bocetos, trabajos y publicaciones, fondos AVD en relación a Lola Castelló, Facultad de Geografía e Historia, UV, Valencia. Fotografía: Grupo Midi, 2022.

(Espiegel-Alonso, 2016).

Es preciso evolucionar si nuestro objetivo es convertirnos en una cultura social y económicamente sostenible. Para ello esta investigación pretende valorizar los modelos femeninos de diseñadoras en la contemporaneidad de manera que se creen referentes diversos y se consideren todas las perspectivas, desde la creación al servicio prestado. La visión de las dos mitades de la sociedad ha de ser al mismo tiempo considerada (Hervás-Heras, 2015). Para llevar a cabo este trabajo se ha partido del ámbito académico. No hay mejor lugar que las escuelas de diseño donde alumnas y alumnos encuentran

inspiración para sus posibles logros. Desde esta posición, se ha buscado la entidad u organismo que haya apostado por la creación de referentes inclusivos en la Comunidad Valenciana. El Archivo Valenciano del Diseño AVD creado en 2018 (Graffica, 2018) nace con la misión de promover la valorización del diseño como impulso de la cultura y la economía valencianas (AVD, 2022). Las mujeres que han innovado en su creación son objeto de esta investigación, convirtiéndose en referencias reales para el estudiantado de diseño. Nos asomamos al balcón AVD para visibilizar su transformación social.

Las diseñadoras: modus operandi

Investigar el pasado a través del presente resulta un instrumento útil ya que satisface varias finalidades. Por un lado, la conexión con la realidad intangible que vivimos a través de la energía transformadora del que vive y ama su profesión. Esta, sin duda, es la razón más poderosa para testimoniar los verdaderos roles y conseguir nuestro objetivo principal, activar en la juventud opciones de desarrollo profesional. Por otro lado, hacer una lectura en contra dirección con testimonios vivos permite acometer en línea recta los puntos de interés. Finalmente, generar material para difundir ha sido el último eslabón. Por tanto, nuestro trabajo en cadena en tres fases consecutivas es: identificar, planificar y difundir.

→ Fig. 2: Bocetos, trabajos y publicaciones, fondos AVD en relación a Espacio Paco Bascañán, Facultad de Geografía e Historia, UV, Valencia. Fotografía: Grupo Midi, 2022.

La dificultad estratégica es la creación de conciencia de grupo del estudiantado: es preciso una motivación y trabajo previos que los involucren. Como los resultados no son inmediatos, esta fase es donde más ampliamente se diferencia la investigación a un trabajo habitual. Han de llegar a asumir que el trabajo es por y para ellas y ellos. Para conseguirlo se enmarca, especialmente, el dato de que la aproximación de diseñadoras y diseño con la posición de estudiante será efectiva y se verá y difundirá en formatos fotográficos y audiovisuales.

← Fig. 3: Bocetos, trabajos y publicaciones, fondos AVD en relación a La Mediterránea, Facultad de Geografía e Historia, UV, Valencia. Fotografía: Grupo Midi, 2022.

Las diseñadoras: testimonios

El estado del arte en diseño próximo, contemporáneo y femenino es muy reducido (Hervás, Agüeira, 2021). Más aún si pretendemos acometer un trabajo accesible a nuestras posibilidades de recursos materiales y temporales como escuela pública. Emprender una investigación y hacer saber a las investigadoras e investigadores participantes, en este caso lo son también las y los estudiantes, que se ha de restringir según nuestra viabilidad como sinónimo de éxito ha sido la primera etapa del proyecto. A continuación, y tras un vaciado de premios, publicaciones y organismos que tratan el diseño, seleccionamos el AVD como entidad actual pionera de la innovación por su creación de una memoria del diseño en la Comunidad Valenciana. Su

reciente formación en 2018 y sus instrumentos ponen de manifiesto su voluntad de contribuir a la difusión de roles desde el diseño hacia la sociedad. Ahí es donde esta investigación busca contribuir con nuestro tiempo y enfoque sobre las mujeres que participan en este organismo ayudando al trabajo iniciado por el AVD: Lola Castelló, previamente estudiada gracias fundamentalmente al buen trabajo de Rafael Martínez (2021), así como Lupe Martínez y Silvia García, las tres referentes innegables en la contemporaneidad del diseño valenciano. Las dos primeras son seleccionadas por haber participado con su donación de fondos y por su trabajo de catalogación en el caso de la tercera. Estas actividades son innovadoras en tanto en cuanto no existe una memoria rigurosa y propia del diseño valenciano registrada y sistematizada. Consultar con ellas sobre este emprendimiento, sus referentes y sus aportaciones se concreta como inicio de la memoria diversa objeto de nuestro trabajo.

Registrar y analizar los datos aportados por las diseñadoras que recogimos en los encuentros personales realizados es la tarea más significativa de esta investigación. Por una parte, aproximamos la curiosidad del estudiantado inexperto a las diseñadoras consagradas haciendo nuestras sus dudas para luego concienciarnos de la realidad femenina en el diseño actual: su valentía, sus logros individuales y su itinerario colectivo de ruta.

Inicialmente realizamos el trabajo de agrupar en fases los datos que pretendemos obtener para poder concretar las cuestiones en las entrevistas. Se trata de que los estudiantes sean capaces de señalar qué identifica a un diseñador como referente, qué puede aportar al aprendizaje propio y qué puede aportar al futuro del diseño.

↓ Fig. 4: Entrevista a Lola Castelló, AVD, Facultad de Geografía e Historia, UV, Valencia. Fotografía: Grupo Midi, 2022.

Es aquí donde se establecen tres grandes bloques de cuestiones: los referentes propios de un diseñador, la aportación que realiza y su apuesta para el futuro. Se realizan cuestiones abiertas en tres grupos relacionadas con:

- referentes para diseñadoras: iniciales, profesionales de desarrollo y profesionales actuales
- aportaciones: durante el desarrollo de la actividad profesional y a futuro
- contribución a la creación de una memoria diversa: participación y proyección de futuro.

Los testimonios se difunden a través de congresos especializados en diseño gracias al trabajo del grupo de investigación MIDI Mujer, Investigación, Diseño e Innovación. En el V Congreso Internacional Mujer, Cultura y Sociedad “Retos de la agenda feminista en la sociedad actual” organizado por la Universidad de Almería y celebrado del 22 al 29 de abril de 2022, se presentaron dos comunicaciones destacando la titulada “Las aportaciones innovadoras de mujeres diseñadoras como paradigma de transformación de la sociedad”. Asimismo, se participó en el I Congreso Internacional “Educación en Diseño y Sostenibilidad - ODS” (CREARI, 2022) con la ponencia “Diseño, investigación y profesorado: herramientas para el progreso”, donde se aborda la mujer diseñadora desde los objetivos de desarrollo sostenible 4 Educación de calidad y 5 Igualdad de género.

Del mismo modo, se convierten en material audiovisual como herramientas didácticas de uso múltiple e instrumentos divulgativos para el diseño a través de la EASDO y del Instituto de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana ISEACV.

Como la transcripción de entrevistas puede considerarse una traducción empobrecida, donde se ha de realizar una segunda abstracción de la información (Kvale, 2011:127), se quiere ejemplificar una pequeña muestra de estos resultados con unos breves extractos recogidos de los testimonios de estas entrevistas que corresponden a las

↓ Fig. 5: Entrevista a Silvia García, AVD, Facultad de Geografía e Historia, UV, Valencia. Fotografía: Grupo Midi, 2022.

tres diseñadoras de referencia y a las tres etapas de la investigación.

Primera fase de investigación: las referencias propias.

Lola Castelló (C. Caro, E. Grao, Comunicación personal, 22 de abril de 2022), natural de Aiello de Malferit, goza de una infancia muy feliz en el seno de una familia numerosa. Recuerda a su madre como la persona que le influyó a ser una persona creativa e inconformista. Contaba con muchas inquietudes que probablemente le inculcó y recuerda como su gestión y la decoración de la vivienda propia desde la elección de materiales a acabados textiles le marcó innegablemente a una edad muy temprana. Posteriormente, es su padre quien le habla de la existencia de una formación reglada relacionada con la decoración acabando sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia en Dibujo Publicitario y Decoración que ha comenzado previamente en la escuela privada Barreira.

Segunda fase de investigación: aportación propia.

Lupe Martínez (C. Caro, R. M. Fernández, Comunicación personal, 15 de septiembre de 2022), lidera el estudio Espacio Paco Bascuñán y se dedica al diseño gráfico especialmente en su rama editorial. Aprende el oficio de su marido Paco Bascuñán quien recibió el pasado año 2022, a título póstumo, el Premio Honorífico de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana en la categoría de Trayectoria Profesional. Su mayor aportación comienza a partir del momento en que toma las riendas de la firma, haciendo frente a una gerencia y a tener empleados como otras facetas destacables de un estudio de diseño y donde reconoce que tuvo que reinventarse. Pero, en el propio desempeño del trabajo de diseñadora asume la aportación de sensatez como valor añadido al conjunto del trabajo de equipo.

Tercera fase: objetivos de una memoria diversa en el AVD

Silvia García (C. Caro, R. M. Fernández, Comunicación personal, 15 de septiembre de 2022), es diseñadora y

ejerce como profesional libre bajo su propia firma. Ha contribuido catalogando los fondos del archivo de Martínez Medina realizados para la empresa La Mediterránea, de la que formó parte como diseñadora. Concibe una memoria diversa custodiada en el AVD para el que anhela que sea lo más completo posible, que sea muy útil, que los estudiantes lo estudien, que los periodistas lo consulten para que sus publicaciones sean fidedignas, que sea un referente para otras comunidades y que cada comunidad tenga el suyo. En definitiva, que la memoria no se pierda, la historia es fundamental.

Las diseñadoras: la creación de una nueva memoria

Esta investigación,

- Ha creado un estado del arte sobre la mujer en diseño en la contemporaneidad seleccionando y localizando diseñadoras de relevancia, trabajando en el aula su figura, su contexto y su interés.
- Ha diseñado una metodología propia extrapolable a otros centros para realizar un acercamiento al entrevistado a través de las preguntas de los propios estudiantes registrando estas entrevistas en formato audiovisual.
- Ha generado materiales diversos para difundir en el ámbito académico estas acciones, llevando el diseño actual de calidad hacia las escuelas del diseño y, desde ellas, al resto de la sociedad a través de la comunidad educativa.

Sin duda la creación de una memoria colectiva diversa es uno de los instrumentos a partir de los cuales es posible abordar el proceso enseñanza-aprendizaje posicionando a las diseñadoras en la Historia del Diseño y generar roles reales con los que inspirar a las generaciones presentes y futuras. La colaboración del AVD y de las diseñadoras es una realidad que se está desarrollando: gracias por esta memoria.

→ Fig. 6: Entrevista a Lupe Martínez, AVD, Facultad de Geografía e Historia, UV, Valencia. Fotografía: Grupo Midi, 2022.

Referencias

- CREARI (2022, Noviembre). *I CONGRESO INTERNACIONAL EDUCACIÓN EN DISEÑO Y SOSTENIBILIDAD - ODS*. Recuperado de <https://www.uv.es/creari/ods/programa/>
- Espiegel-Alonso, C. (2016). *Heroínas del espacio: Mujeres arquitectas en el Movimiento Moderno*. Buenos Aires: Diseño.
- Fragoso, O. (2008). El Diseño como actividad multidisciplinaria. *Revista del Centro de Investigación*. Universidad La Salle, 8(29), 55-68.
- Hervas-Heras, J. (2015). *Las mujeres de la Bauhaus: Bauhaus 100 años, De lo bidimensional al espacio total*. Buenos Aires: Diseño.
- Hervás, J., Agüeira, S. B. (2021). Diseñadoras españolas en la Transición, 1982-1992: de la decoración a la producción vanguardista. *Proyecta56, an Industrial Design Journal*, (1), 38-49.
- Juárez-Chicote, A. (2019). L. MOHOLY-NAGY - Vision in Motion. *ZARCH*, (12), 226. https://doi.org/10.26754/ojs_zarch/zarch.2019123581
- Kvale, S. (2012). *Las entrevistas en investigación cualitativa* (Vol. 2). Ediciones Morata.
- Martínez-Martínez, C. R. (2021). *Lola Castelló: belleza y función*. Castellón, Universitat Jaume I.
- Misión y Valores. En *Archivo Valenciano del Diseño*. Obtenido el 15 de agosto de 2022 de <https://www.uv.es/archivo-valenciano-dise%C3%B1o/es/avd/presentacion/mision-valores.html>
- Rawsthorn, A. (2021). *El diseño como actitud*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Sandoval-Aliste, A. (2014). Diversidad de género como determinante de la innovación (Seminario Fin de Estudios). Obtenido de [https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116039/Tesis%20Sandoval%202014%20\(1\).pdf;sequence=4](https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116039/Tesis%20Sandoval%202014%20(1).pdf;sequence=4)
- Universidad de Almería (2022, Abril). *V CONGRESO INTERNACIONAL MUJERES, CULTURA Y SOCIEDAD "RETOS DE LA AGENDA FEMINISTA EN LA SOCIEDAD ACTUAL"*. Recuperado de <https://w3.ual.es/Congresos/mcs/documentos/programa21.pdf>