

LAS MAGAS

**Proyecto comunitario de formación en el diseño
y fabricación de vestuario escénico**

Formadoras: PEDRA (Sofía Zunino y Marina Pujadas)

Colaboradora en la formación: Edith Sánchez Canales

Participantes: Mujeres del barrio de Trinitat Vella

Cómplices: Servicio de Interculturalidad Distrito de Sant Andreu (SI-SA),
Asoc. de Mujeres de Trinitat Vella

Soporte: Pla de Barris, de la mano de Barcelona Activa

Coordinación y producción de la formación: comuArt (Eva García)

ANTECEDENTES

En el barrio de Trinitat Nova, el Servicio de Interculturalidad de Sant Andreu (SI-SA) dinamiza desde hace unos años un grupo de costura formado por mujeres paquistaníes, marroquíes y de otras nacionalidades, acompañado por Edith Sánchez.

Este grupo es un punto de encuentro y de ampliación de conocimientos que no sólo fomenta el vínculo entre ellas y con los servicios del barrio, sino que ha servido también para la ampliación de sus competencias lingüísticas.

Las Magas es un proyecto para el diseño y fabricación de vestuario escénico que nace de la voluntad de Pla de Barris y Barcelona Activa, de trabajar por mejorar la ocupación de las vecinas y vecinos de Trinitat Vella. Propone ampliar las competencias de estas mujeres y vehicular esta actividad hacia una proyección socioprofesional (con el valor añadido de establecer un vínculo con el sector artístico y de la cultura).

Las participantes pasan por todos los procesos relacionados con un encargo de un proyecto de vestuario escénico y realizan unas prácticas transversales a la formación diseñando y produciendo parte del vestuario de la Cabalgata de Reyes 2018 del barrio. Este proceso está coordinado con la persona responsable y con todas las entidades implicadas de manera que también amplifica el impacto de la formación.

En paralelo, y para que la proyección sociolaboral realmente sea completa, desde SI-SA, con el soporte de Barcelona Activa, se las acompaña a constituir una asociación que les permita recibir y realizar encargos en un futuro. En el diseño de la formación, además de las sesiones que se harán semanalmente en el taller de costura en Trinitat Vella, se realizarán salidas que tienen como objetivo crear un espacio de relación informal y dotar de otros conocimientos y recursos existentes en el grupo de participantes.

OBJETIVOS

Generales

- Adquirir competencias para la definición de un proyecto sociolaboral vinculado al diseño y ejecución de vestuario escénico.

Específicos

- Ampliar las competencias en costura y patronaje de las alumnas.
- Sensibilizar sobre el capital individual y compartido que les pueda hacer desarrollar un proyecto profesionalizador.
- Conectar la costura con un imaginario cultural y estético.
- Saber definir un proyecto de diseño de vestuario con todas las fases del proceso hasta su ejecución.
- Aproximarse al mundo del diseño de vestuario para artes escénicas mediante el diseño de un proyecto conjunto acompañado por artistas.
- Fortalecer el vínculo con la comunidad.
- Favorecer la vivencia de comunidad desde un hacer común.
- Impulsar un proyecto creativo poniendo en valor los referentes culturales y estéticos del grupo.
- Fomentar la creatividad, la investigación, la experimentación y el aprendizaje conjunto y colaborativo.
- Ampliar los objetivos y posibilidades de un proyecto ya existente.

DESARROLLO

1

Primera fase de conocimiento mutuo
(2 sesiones / 4 horas por día)

Se detectarán las competencias y potencialidades de las participantes para adaptar la formación a sus conocimientos de partida, intereses y motivaciones. Para ello se realizarán diversas dinámicas de grupo.

SESIÓN 1

- 1- Presentación del proyecto, dinámica de trabajo.
- 2- Entrega de un cuaderno personal y explicación de la importancia de registrar el proceso creativo. Al finalizar la formación cada una de ellas contará con un book que recogerá todas las fases atravesadas y su recorrido personal.
- 3- Presentación de la entidad PEDRA mostrando proyectos de diseño y producción de vestuario reales vinculados a diferentes organizaciones, eventos, etc.
- 4- Introducción al vocabulario del diseño de vestuario a partir de dinámicas-juegos con el fin de conocer su nivel y sus habilidades plásticas. Temas a tratar: Materiales / Color / Formas / Herramientas / Técnicas / Cuerpo Humano / Tipología de piezas...
- 5- Autorretrato
Presentación de las alumnas a partir de la ilustración donde harán su autorretrato con las técnicas de dibujo y collage textil.

SESIÓN 2

- 1- Afianzar el vocabulario aprendido en la sesión 1 a partir de ejercicios plásticos.
- 2- Modelaje de turbantes.

Salida: Museo del Diseño. Visita al Centro de Documentación y la colección permanente. Posibilidad de visitar los archivos del Museo.

2

Segunda fase: proyecto Cavalcada
(2 sesiones / 4 horas por día)

Durante estas sesiones se presentará el proyecto de carrozas del barrio, los vestuarios ya existentes de los Reyes Magos y se abrirá un espacio de recogida y lluvia de ideas para definir el proyecto de diseño y producción de los 6 personajes (dos por Rey Mago) que realizarán las mujeres y que será su aportación a la Cabalgata 2018. Se recogerán todas las ideas poniendo en valor el recorrido cultural y estético de las participantes. Fortaleciendo su autoestima identitaria y su bagaje cultural.

SESIÓN 3

- 1- Puesta en común de los conocimientos vinculados a la celebración de los Reyes Magos.
- 2- Investigación sobre vestuario histórico de diferentes culturas vinculada a las fiestas populares.
- 3- Ejercicios plásticos para afianzar los conceptos.

SESIÓN 4

Construcción de personajes: Primera aproximación al desarrollo de un personaje. Personalidad y características especiales.

3

Tercera fase: diseño

(2 sesiones /
4 horas por día)

SESIÓN 5

1- Creación de los seis personajes a realizar. Concluir las identidades de cada personaje.

2- Mapa de conceptos: desarrollo de un mapa de conceptos donde se engloban todas las características del diseño.

3- Desarrollo de carta de color.

4- Accesorios.

Salida: Ruta de la seda

Salida a conocer los diferentes proveedores para la compra de materiales textiles y no textiles. Esta salida relaciona el diseño de los personajes con el presupuesto de ejecución, los proveedores y la gestión de la producción.

SESIÓN 6

1- Salida para la obtención de muestras de materiales.

2- Desarrollo de la carta de materiales.

3- Primeros prototipos: Ropa y accesorios. Diseños a partir del dibujo.

4

Quarta fase: Producción

(2 sesiones /
4 horas por día)

SESIÓN 7

Desarrollo de patronaje y prototipos.

SESIÓN 8

1- Desarrollo de patronaje y prototipos.

2- Cálculo de material, compras, presupuesto, planificación y fases de producción, patronaje, corte, confección y producción.

3- Organización para equipos dividiendo las tareas de producción.

SESIÓN 9, 10, 11

Corte y confección de los 6 personajes.

Salida: Visita en el Ateneo de Fabricación Digital de ciudad Meridiana para realizar la producción de los accesorios. Conocimiento del equipamiento y uso de las máquinas láser con las que se construirán los accesorios.

SESIÓN 12

Montaje y construcción de los accesorios

5

Quinta fase: Puesta en escena

- Pruebas de vestuario
- Cabalgata

RESULTADOS DE LA FORMACIÓN

1. Adquisición por parte de las participantes de:

- Competencias básicas para desarrollar un proyecto integral de diseño de vestuario para artes escénicas.
- Conocimientos básicos de diseño.
- Competencias básicas para la creación de maquetas y desarrollos de cartas de materiales y tejidos.
- Conocimientos básicos de costura y patronaje.
- Conocimientos básicos de producción y viabilidad de un proyecto.
- Conocimientos básicos de la organización de trabajo en taller y en equipo.

2. Desarrollo de un book personal

Primera aproximación a un book personal.

3. Mejoras en el taller de costura

Un resultado indirecto de la formación es que para realizarla es necesario acondicionar el espacio actual del taller de costura y dotarlo de materiales necesarios para una buena práctica pero también para la salud de las alumnas

(Ej. Para coser en máquinas no se utilizan tablas de escuela como hay en este momento sino mesas altas que cuiden la espalda).

Estas mejoras sobre el espacio quedarán una vez la formación haya finalizado.

Una propuesta de:

PEDRA

<O△□△⊗T

Con el soporte de:

Ajuntament de
Barcelona

