

ARTE COMUNITARIO LOURDES ZOLEZZI

DISEÑADORA E ILUSTRADORA

Adrián Rafael Martínez

LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, UAM-X

▶
Figura 1: Lourdes Zolezzi, diseñadora gráfica.
Fotografía: Isadora Duarte Jiménez.

▶ **E**L CICLO DE conferencias del Seminario Punto de Encuentro organizado por el jefe de Departamento de Síntesis Creativa el maestro Roberto Padilla Sobrado, contó con la presencia de la diseñadora gráfica Lourdes Zolezzi, quien brindó un panorama de lo que ha sido su trayectoria como egresada.

Lourdes Zolezzi, estudió la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica en la UAM Xochimilco y la Maestría en Artes Visuales en la Academia de San Carlos, actualmente Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Inició su carrera profesional en 1997, posteriormente colaboró con el Conaculta en la elaboración de piezas gráficas para diversas actividades culturales como teatro y danza. Ha sido galardonada con diversos premios y su trabajo ha sido expuesto nacional e internacionalmente en diversas exposiciones de cartel y actualmente es la directora de Zolezzi Estudio.

Arte comunitario fue un taller y conferencia realizada el pasado 22 de agosto en la sala de Seminarios Raúl Hernández Valdés impartido por Lourdes Zolezzi, en el que participaron estudiantes de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica. En esta, el alumnado creó una ilustración de un ave que, al combinarse, dio lugar a una animación colaborativa. Para ella, el

arte comunitario representa sinergia, donde las ideas no provienen de una única persona, sino de la colectividad. La comunidad aporta sus ideas, se fusionan técnicas y se logra un proyecto gracias a la suma de muchos esfuerzos.

Emergiendo con impacto en su imaginario, la caricatura “Ahí viene... ¡Cascarrabias!” es una de las fuentes primordiales de inspiración para Zolezzi. Esta obra animada se distinguió como su preferida, fungiendo como un catalizador de percepciones únicas sobre la noción de princesas en su infancia. La profundidad de aprendizaje encarnada en esta creación animada transmitió la metáfora intrínseca de que, en ocasiones, se busca y anhela,

se manifiesta frente a nosotros, aunque a veces permanece inadvertido y requiere ser descubierto.

“La importancia de la imagen reside en una relación entre forma y contenido que se expone a nivel interpretativo” sostiene Zolezzi, quien abraza la premisa de que las ideas derivan de experiencias vivenciales. En su conferencia, evocó sus memorias y vivencias infantiles, resaltando su tiempo en el centro de Coyoacán y los juegos dentro de la casa de Frida Kahlo, donde la esencia del Día de los Muertos, el hogar de Kahlo y la mencionada caricatura componían su universo fundamental.

“Reinventé mi entorno a través de los dibujos y las lecturas, ya que mi realidad no me complacía; construí un mundo perfecto en la búsqueda de la llave de mi felicidad”, declara Zolezzi, reflejando el poder transformador que las expresiones artísticas tuvieron en su percepción del entorno desde una edad temprana.

También Lourdes Zolezzi nos contó sobre sus primeros trabajos para sobrevivir, ilustrando dragones para las tiendas de cómics y luego sus problemas para encontrar trabajo saliendo de la universidad; tuvo experiencia en su dibujo a línea donde se hacían ilustraciones para playeras, hasta que llegó a Conaculta, un trabajo que explotaría su lado creativo y sus aptitudes como ilustradora, donde terminó trabajando para difusión de teatro y danza a través de la creación de carteles sometidos a concurso.

Tiempo después un diseñador invitaría a Zolezzi a Italia para trabajar con él en un seminario y al regresar comenzó nuevamente su búsqueda de empleo que terminaría en una agencia de publicidad, donde trabajó con

Figura 2: Cartel “Fiesta de la Danza”. Imagen tomada de: Página Cartel México.

Figura 3: Cartel “Hunger”. Imagen tomada de: Página Cartel México.

distintas marcas haciendo gráficos para tiendas y promocionales “de repente me cansé un poco de trabajar para las agencias de publicidad, porque me di cuenta de que ya no tenía una vida, mi vida estaba dentro de las agencias de publicidad y decidí hacer mi propio despacho de diseño”.

▲
Figura 4: De izquierda a derecha: Israel Isidro, Ericka Cortés, Lourdes Zolezzi Horiuchi, Roberto Padilla Sobrado.
Fotografía: Isadora Duarte Jiménez.

Mientras trabajó en el ámbito publicitario, nunca dejó su lado cultural por lo que ya tenía una cartera de clientes, y donde comenzaría haciendo logos para diversas empresas o trabajadores independientes.

Uno de los primeros encargos que asumió como diseñadora independiente fue en el Papalote Museo del Niño, donde experimentó una mayor libertad creativa al participar en la creación de productos promocionales, estampados para prendas de vestir e incluso brindar su opinión en el diseño de la tienda del museo. Posteriormente, en su propio despacho de diseño, Zolezzi se dedicó a la creación de logotipos e ilustraciones. Además, colaboró con grupos de teatro y danza, integrándose activamente en sus proyectos. La experiencia fue transformadora, llevándola más allá de su rol inicial como diseñadora, pues se convirtió en una participante integral en producciones teatrales y coreografías de danza.

Su talento trascendió fronteras cuando fue invitada a Estados Unidos de América para diseñar un logotipo para un tequila; sin embargo, su contribución fue más allá al diseñar la

totalidad de la botella, adaptándola a las necesidades específicas del cliente. Este episodio ilustra cómo en numerosas ocasiones su labor inicial evolucionaba hacia proyectos más amplios y complejos. En sus propias palabras; “Todo lo que hagan expresa quién eres tú”, reflejando la conexión intrínseca entre su trabajo y su identidad. Su interés se amplió más allá del diseño y la ilustración para abarcar aspectos relacionados con la imaginación, la creatividad y la condición humana.

La intersección entre arte, emociones y temas sociales se vuelve evidente en su obra. Ha colaborado en la creación de carteles para poetas, escritores y ha abordado temas como la pandemia y la pospandemia. Además, ha organizado eventos culturales propios, como el proyecto “Pequeños Grabadores”, donde enseñó a niños a ilustrar y escribir, permitiéndoles ser los autores e ilustradores de sus propios libros.

Actualmente reside en España y se dedica a la creación de carteles sociales, muchos de los cuales se centran en la infancia. Su compromiso se extiende a familias y, más recientemente, ha abordado la situación de los niños que huyen de la guerra en Ucrania a través de su obra “Hunger”, transmitiendo un mensaje de esperanza, renacimiento y supervivencia. En su cierre, destaca la importancia de la adaptabilidad, entendida como la capacidad de ajustarse a cualquier proyecto a medida que avanza y resalta la necesidad de aprender a aprender, subraya la importancia de ser auténtico y atreverse a embarcarse en proyectos que pueden diferir significativamente de las expectativas iniciales.

