

EL COLOR COMO OFICIO

Emilia Andrea Alavez De Jesús
Lisania Cano Rodríguez

LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, UAM-X

EN EL ÁMBITO DEL DISEÑO y el arte, el color es parte fundamental del lenguaje estético plagado de significados e interpretaciones, de variedad de técnicas y dimensiones. Los colores se vuelven parte de la exploración profesional de una identidad mexicana contemporánea, como vestigios contextuales de esa cultura material, de esas tradiciones que renacen en las manos del oficiante, el artesano diseñador que entre oficios y colores vive.

En la UAM Xochimilco, la temática del color comienza a impartirse particularmente en el Tronco Divisional de CYAD, de acuerdo con los planes y programas de estudios y, posteriormente, se aborda en todas las carreras de la División.

“El color como oficio” es una exposición individual de la maestra Andrea Arias Valdez, que representa una síntesis de conocimientos y saberes de su recorrido fuera de la docencia, ya que además de la profesión docente en el Tronco Divisional, ella ejerce oficios donde el color es parte fundamental. La muestra enuncia su quehacer profesional, a lo largo de cinco años como diseñadora, en diversos soportes como los biomateriales, la encuadernación, el papel, los textiles y la tintorería mexicana contemporánea. Así mismo, la exposición busca esclarecer la identidad del diseñador y responder simultáneamente a la pregunta estudiantil “¿qué referencias

tienen los docentes?” mostrando diversos soportes como ejercicio profesional, ya que los docentes son su trabajo y sus diseños.

En la inauguración, que se llevó a cabo el 9 de octubre de 2023, en la Galería del Tronco Divisional de CYAD, en compañía del maestro Alberto Cruz Jiménez, coordinador del Tronco, Andrea Arias nos platicó a detalle sobre los contenidos de la exposición:

Los biomateriales son básicamente laminados en distintos soportes como son las grenetinas o los bioplásticos de proteínas, los que son de almidones, que son féculas y los de origen marino, hechos de algas, alginato o agar-agar, entre otras. Con estos se muestra una exploración sobre los tintes vegetales, donde existen diversas fibras que se tiñen con tinte natural.

▲
Figura 1: De izquierda a derecha: la maestra Andrea Arias Valdez y el maestro Alberto Cruz Jiménez.

▲
Figura 2: Algunos objetos de biomateriales diversos como las bolsitas de grenetina, alginatos, fibras y papeles reciclados.
 Fotografía: Alberto Cruz Jiménez.

▶
Figura 3: Ejemplo de un *zhen xian bao*.
 Fotografía: Lisania Cano Rodríguez.

En cuanto a la tintorería mexicana ésta tiene que ver con la utilización de estos recursos ancestrales como son el añil, la grana cochinilla, el Palo de Campeche y el Palo de Brasil. En el textil, el color es muy importante, ya que permite la visibilidad de las figuras. Si hay un contraste correcto, se van a apreciar, al igual que cuando existen algunas significaciones. Un ejemplo es el Rosa Mexicano, que tiene una connotación e interpretación cultural, de esta manera el color en el textil se usa como soporte de la indumentaria y la vestimenta, como en los huipiles.

Más adelante la maestra Arias habló sobre algunas preparaciones que ha realizado en papel plegado y reciclado, encuadernación, y otras técnicas que estuvieron presentes en la exposición, como son los *zhen xian bao* y los “libros de cintura”:

Los libros de hilos son una tradición asiática de la etnia de los Hmong, que hacían una serie de papeles plegados con distintas cajas que sirven para guardar hilos, llamadas *zhen xian bao*, son colapsables y se colapsan en sí mismas, permiten guardar hilos a las bordadoras chinas, en esta parte se han hecho distintas resignificaciones desde la cultura mexicana, como es el eco print o el añil, al igual que estas intersecciones entre el batik, los tintes fríos, los tintes calientes y la decoración con fibra, con papel amate o con distintas aplicaciones en el *zhen xian bao*.

Asimismo, se mostraron encuadernaciones europeas, como carteras en tres piezas hechas con piel o con aplicaciones de papeles decorados al engrudo. También estuvo presente una reproducción medieval de un “libro de cintura”, que es un tipo de encuadernación en la que un trozo sobrante

del material de recubrimiento (algún tipo de textil, normalmente) se deja suelto para poder atarse al cinturón o portarse en la mano; éstos eran utilizados por mujeres en la época del siglo XII. La profesora Arias comentó que la reproducción de ésta pieza fue complicada, ya que tiene una exploración de un tinte al alcohol de color morado, el cual tuvo un procedimiento difícil para poder obtenerlo.

Finalmente, agradeció a los asistentes a la muestra; el maestro Alberto Cruz Jiménez mencionó que la intención de exposiciones como ésta es que el alumno reconozca a través de la obra al docente y consideró que es muy importante que el profesor que quiera enseñar pueda demostrar su conocimiento. Además, destacó que la exposición ejemplifica uno de los enfoques fundamentales del Tronco Divisional, que es el acto de pasar de un medio bidimensional a lo tridimensional, como en este caso es del dibujo a un textil. 📌

▲ Figura 4: Izquierda, ejemplos de tintorería contemporánea con materias como cempasúchil, grana, añil, mango, entre otros. Fotografía: Alberto Cruz Jiménez.

Figura 5: Derecha, muestras de tejidos planos y encuadernaciones. Fotografía: Alberto Cruz Jiménez.

▲ Figura 6: Reproducción del libro de cintura con tinte al alcohol. Fotografía: Lisania Cano Rodríguez.