

**El trabajo del artesano sobre una piedra de luz.
Promoción de los resultados del trabajo de investigación del grupo Lapidea**

**MSc. Daniel Casarrubias Castrejón
Universidad Autónoma Metropolitana**

México

Resumen

Presentación del proyecto Lapidea, de la UAM, que significa una investigación de nueve años. Durante este tiempo se ha trabajado con diferentes talleres de artesanos en Tecali, en el estado de Puebla, México. Se han obtenido buenos resultados, tanto en piezas como en el desarrollo de la investigación. Además, se han realizado varias exposiciones: la primera, *De Pietra*, en la Galería del Tiempo —noviembre de 2003—, como parte de los festejos del aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Azcapotzalco. La última, *Lumónix* fue presentada en el año 2009 en la Ciudad de Querétaro, México. Parte de la investigación ha sido presentada en la Feria del Mueble —Milán, Italia— y en el ISDI (2007).

Desarrollo

La Universidad Autónoma Metropolitana tiene tres actividades fundamentales: En primera instancia tiene como objetivo académico ofrecer licenciaturas y estudios de posgrado que potencien el desarrollo de nuestro país. La segunda actividad fundamental es el desarrollo de investigaciones acordes a los ámbitos de estudio que brindan las diferentes divisiones de estudio, en ellas se tiene contemplado el integrar dicho conocimiento a la formación de sus alumnos. Finalmente el tercer pilar es la difusión y preservación de nuestra cultura, estas acciones se logra por medio de la vinculación de los docentes e investigadores con los sectores sociales, productivos y económicos en nuestro país.

A partir de estas dos últimas actividades presentamos los resultados que se han logrado a lo largo de los años en esta investigación, que por cuestiones de espacio se presentan en forma global pero no por ello menos importante.

El origen de este proyecto se remonta a más de nueve años. Originalmente el tema fue de gran interés para varios de nuestros compañeros. Como resultado de ello se realizaron varias visitas a diferentes talleres en Tecali, en el estado de Puebla, México. Poco a poco se fueron estableciendo diferentes formas de comunicación con los artesanos que permitiera concretar las formas, ideas en objetos de diferentes dimensiones y utilidades.

De este trabajo se han obtenido buenos resultados, tanto en piezas como en el desarrollo de nuestra investigación. Sumado ha ello se han llevado a cabo varias exposiciones, siendo la primera –*De Pietra*– en la Galería del tiempo en el mes de noviembre del año 2003, como parte de los festejos del aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Azcapotzalco. De ella se tuvieron muy buenos comentarios por parte de los asistentes a dicha exposición, teniendo como resultado que su permanencia se extendiera a un total de tres semanas.

De este trabajo continuo surgieron nuevos proyectos y diseños, tanto de tipo ornamental como funcional, lo que permitió presentarlos en el año 2005 en nuevos foros como la Casa de la Cultura López Mateos en Cuautitlán Ixcalli en el Estado de México.

En septiembre del 2006 se presentó una nueva colección de piezas con el nombre de *Lapidea*, ésta estuvo expuesta en el Museo Tridimensional en Azcapotzalco, Distrito Federal; en ella se amplió a un grupo mayor de profesores y

se invitó a tres alumnos de la carrera de Diseño Industrial a realizar algunas piezas en ónix. En esta exposición se presentaron más de cincuenta piezas de diversa complejidad y tamaño.

Felix Beltrán
Alberto Cervantes
Javier Bravo
Luis Soto

Alejandro Ramírez
Daniel Casarrubias
Rafael Villeda
Jaime González

Lapidea

Cartel para exposición de Lapidea utilizado en diferentes foros, en el país.

En noviembre de ese mismo año se montó la exposición *Expónix* en ella se presentó una muestra de las piezas realizadas hasta la fecha. Esta presentación sirvió como marco para la inauguración de la sala de exposiciones *Tecné* en el edificio de sistemas de la Unidad Azcapotzalco.

Este trabajo con comunidades de artesanos ha permitido que entendamos cómo funcionan los procesos de producción en comunidades pequeñas. Que al mismo tiempo buscan obtener mejores resultados con el mínimo de equipamiento.

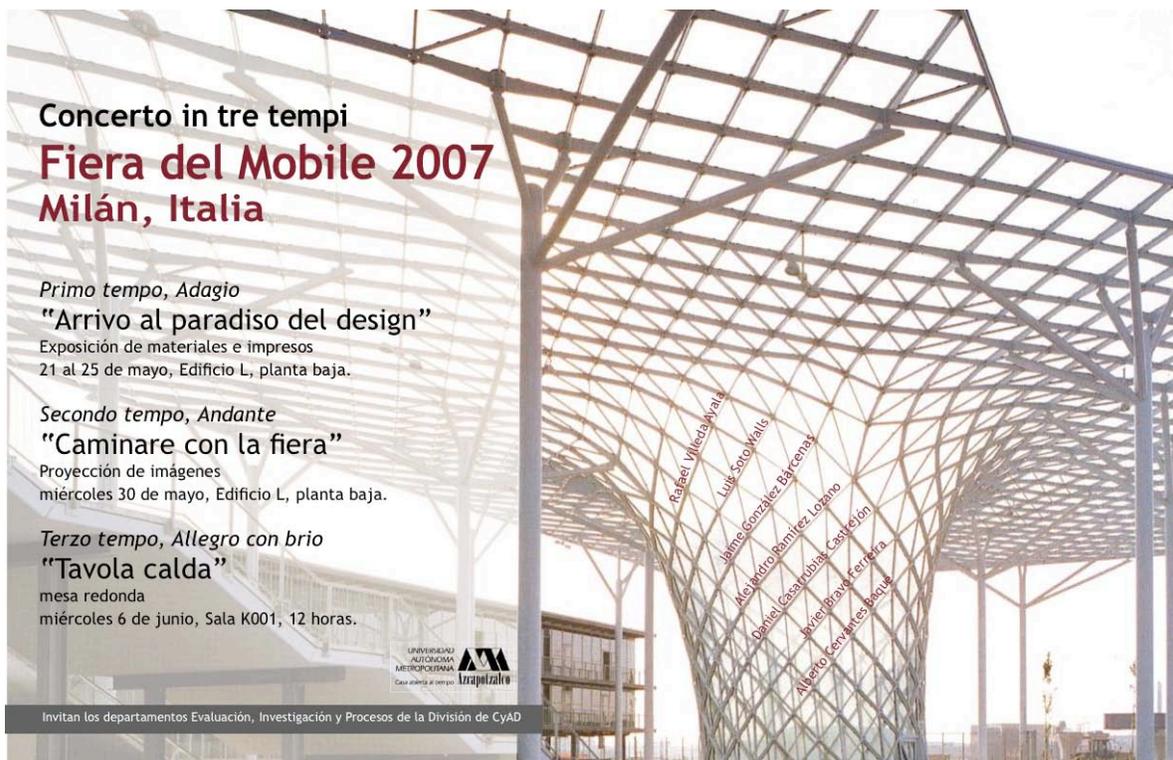

Imagen de Cuenta hilos elaborado en ónix y mármol negro, autor: Daniel Casarrubias.

Durante el mes de abril del 2007 el proyecto tuvo varios momentos significativos. El primero fue la invitación para presentar el trabajo *Onyx and Light at Mexico*, en el evento *Light as an architectural matter- lighting design*, celebrado en la ciudad de Milán, Italia. Dicho evento se llevó a cabo durante la Feria del Mueble, de gran importancia en el mundo del diseño industrial.

El 18 de abril del 2007 se aprueba el proyecto de investigación El diseño como medio educativo y recurso de apoyo para las actividades artesanales, artísticas y de diseño. Una dinámica de interacción, con número de registro N#179. Lo anterior permitió formalizar el trabajo por parte de diseñadores de la división en un proyecto con un mayor alcance, método de trabajo y meta definida. Durante esta etapa surge el proyecto Lumónix. En él se plantearon nuevos retos que tenían como objetivo darle una mayor unidad a dicho esfuerzo. Después de analizar diferentes alternativas se determinó realizar el diseño de una colección de lámparas. Es durante esta fase cuando se recibe un apoyo económico por parte de la división de Ciencias y Artes para el Diseño lo que posibilita su realización.

Paralelo a este trabajo, se cumplió el compromiso de presentar a la comunidad universitaria los resultados de la visita a Milán, Italia. Para ello se llevó a cabo el proyecto *Concerto in tre tempi Fiera del Mobile 2007*, que se celebró en el mes de mayo. Éste se estructuró en tres fases: exposición de los productos gráfico e industriales colectados durante la visita en Milán. En ella se estableció un recorrido sobre los diferentes factores de interés que se fueron encontrando durante el viaje. En una segunda etapa se montó –*Caminare con la Fiera*- una exposición de fotografías sobre la actividad realizada en la Feria del Mueble y finalmente se llevó a cabo una mesa redonda –*Tabola Calda, reflexiones sobre el diseño*- donde se expusieron diferentes puntos de vista sobre la visita realizada a la Feria del Mueble.

Concerto in tre tempi
Fiera del Mobile 2007
Milán, Italia

Primo tempo, Adagio
“Arrivo al paradiso del design”
Exposición de materiales e impresos
21 al 25 de mayo, Edificio L, planta baja.

Secondo tempo, Andante
“Caminare con la fiera”
Proyección de imágenes
miércoles 30 de mayo, Edificio L, planta baja.

Terzo tempo, Allegro con brio
“Tavola calda”
mesa redonda
miércoles 6 de junio, Sala K001, 12 horas.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Cuerpo Académico de Artes y Diseño
Luzpalazuelo

Rafael Villeda y Sala
Luis Soto Wals
Jaime González Barcoenas
Alejandro Romíz Lozano
Daniel Casarubias Castellón
Javier Álvarez Ferrera
Alberto Cervantes Benítez

Invitan los departamentos Evaluación, Investigación y Procesos de la División de CyAD

Cartel de presentación para Concierto en tres tiempos, México, D.F.

Posteriormente, en el mes de septiembre el grupo Lapidea participó con una exposición fotográfica sobre el trabajo realizado por parte del grupo, en el ICSID e ICOGRADA en el Instituto de Diseño en la Habana, Cuba. Dicha exposición se presentó en sus instalaciones en el mes de octubre de ese año.

En noviembre del 2007 se montó una exposición en la Casa de la Cultura Adolfo López Mateos, en Atizapán de Zaragoza. En el mismo mes se llevó a cabo - Arquitectura social- una nueva presentación en la Sala de exposiciones del Taller Meza, en Tecali, Puebla. Con dicha exposición se inaugura esta nueva área, donde dicho taller muestra las piezas que ha producido, así como las aportaciones de diseño que el grupo había generado hasta ese momento.

Cartel invitación, para la inauguración de sala de exposición José Meza, en Tecali, Puebla, México.

A partir del registro del proyecto de investigación se inició la realización de nuevos diseños. Durante el proceso se realizaron más de cuarenta diseños de lámparas; éstas tenían como finalidad proponer nuevos diseños, así como la utilización de fuentes lumínicas de bajo consumo de energía. Los resultados fueron más que satisfactorios lo que permitió presentarlas en diversos foros de exposición.

A continuación se mencionan los sitios donde han sido presentados los resultados de dicha investigación.

Diciembre del 2008 Galería del Tiempo, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, Ciudad de México. Se contó con una curaduría por parte del grupo y el personal de la galería. Se desarrollaron diferentes espacios de exposición en los que se presentaron además una serie de fotografías alusivas al proceso de manufactura de las piezas en ónix.

Cartel invitación para exposición Lumónix, Cd. de México, DF México

Las piezas, como se pueden apreciar en las imágenes, tienen diferentes características físicas, como: color, textura, tamaño, forma. Al mismo tiempo las proporciones responden a los diferentes espacios de habitacionales, de oficina o esparcimiento, para los que fueron creados.

Piezas de Lumónix, diseño, Daniel Casarrubias.

El espacio permitió generar un ambiente donde cada una de las piezas, contrastadas contra un fondo blanco. La exposición tuvo su apertura en la noche, lo que enfatizó el color y la luminosidad de cada una de las piezas, lo que generó una serie de comentarios positivos sobre la muestra.

Se concretó una segunda exposición a partir de una invitación para participar en la semana internacional de Ingeniería y Diseño Industrial en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, México. En ella se participó con más de 30 lámparas de diferente tamaño y formato.

Exposición fotográfica de apoyo para Lumónix, México.

La exposición tuvo una duración de una semana, en el área de exposición anexo al auditorio principal del Campus. Durante ese tiempo fue visitada por más de trescientas personas. Los comentarios, en general, fueron positivos ya que se identificaban con el trabajo artesanal a partir de material obtenido de la zona de la Sierra Gorda, en el mismo estado, donde se explotan minas de Ónix de muy buena calidad.

Imagen de exposición en Universidad Autónoma de Querétaro, México.

Durante el tiempo en que estuvieron expuestas las piezas en la semana de Ingeniería y Diseño Industrial, autoridades de la Universidad del Valle de México campus Querétaro conocieron el trabajo realizado, estableciendo contacto con el

grupo para considerar la posibilidad de llevarla a sus instalaciones en Juriquilla,

Piedra de luz
Lumónix

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Unidad Azcapotzalco
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Unidad Azcapotzalco
CYAD

Fueron millones de años los que la roca sedimentaria esperó para adquirir una nueva forma, una nueva identidad. Aún antes de que iniciara la historia de la especie humana se formó esa cualidad pétrea; belleza oculta en la cantera que ve la luz gracias al trabajo del artesano y la concepción del diseñador. El ónix es un material de dureza variable en cada estrato, suave en ciertas áreas e increíblemente tenaz en otras, evidencia sorprendentes accidentes en su veta, generando cambios en su tonalidad e inclusive en su color.

Durante la época prehispánica el proceso de tallado en piedra, con el apoyo de herramientas básicas, implicaba a los antiguos mesoamericanos varios años de trabajo. En el caso de las piezas elaboradas con rocas de mayor dureza (cristal de roca y otros cuarzos), se especula que fueron resultado del trabajo conjunto de talladores a lo largo de varias generaciones.

Para la realización de las piezas expuestas, se tuvo como primer acercamiento el trazo de dibujos por parte de los diseñadores. En ellos se mostró las características básicas del diseño. En un segundo momento estos trazos se llevaron a tres dimensiones, con modelos a escala que permitieron observar las diferentes caras y proporciones que la pieza ofrecería al usuario. A continuación se trabajó con los artesanos, que con su experiencia, ofrecieron la mejor alternativa en la elección del tipo de ónix más adecuado de acuerdo a las características de cada una de las piezas. A partir de ese momento el actor preponderante fue el artesano y su trabajo en los talleres. Éste le dio forma con el imperdonable golpe de la herramienta y el suave fluir del agua, que al combinarse permitió quebrar esa reciedumbre mostrando sus secretos.

La trascendencia que subyace en estas lámparas es la de funcionar como parte integradora de una dinámica, en donde diseñadores y artesanos, confluyen en una meta común definiéndose y compartiendo versiones diferentes de una misma realidad. Al final, los objetos como medios de comunicación terminan por mostrar un nuevo panorama, nuevas posibilidades de especialización profesional, nuevas alternativas de diseño, explorando las cualidades del ónix aplicadas a diversos objetos de uso cotidiano, en particular a elementos lumínicos o Piedra de luz.

La presente exposición muestra los resultados de un proyecto inter departamental de la división de Ciencias y Artes para el Diseño que vincula a un grupo de académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, con artesanos de la comunidad de Tecali en el estado de Puebla, donde se trabaja los materiales pétreos desde épocas prehispánicas.

La creación es permanente, no tiene fin. Provoca sensaciones encontradas: por un lado la satisfacción de llegar a un aparente final al observar la pieza terminada, por otro es en ese preciso momento cuando surge en el diseñador la necesidad de enfrentar nuevos retos... es el eterno volver a empezar. Quien quiera considerar estos objetos como elitistas, deberá pensar que la valoración de la naturaleza y su belleza, el trabajo especializado de nuestros artesanos, y el mismo diseño, también lo es.

Querétaro.

Cédula introductoria de la exposición Lumónix, México.

Fue en el mes de octubre del 2009 cuando se concretó el traslado de dicha exposición, en un principio se estableció que su duración sería de dos semanas, pero posteriormente, debido a su aceptación por parte de la comunidad universitaria, se amplió por una semana más. Durante ese tiempo fue visitada por la comunidad universitaria, inclusive se comentó que profesores de la carrera en Diseño Industrial llevaron a sus alumnos para analizar el uso de materiales

(pétreos) en el campo del diseño, así como determinar que existían recursos regionales que el diseñador industrial del estado puede explotar en sus proyectos.

Después de nueve años de haber iniciado esta aventura hemos generado más de trecientas piezas de diferentes tamaños y complejidad. Se han presentado en diferentes foros, tanto locales, nacionales e internacionales. Lo anterior ha permitido que el trabajo de los artesanos de Tecali, en conjunto con diseñadores dignifiquen su producto artesanal, exponiéndolos en diversos espacios culturales y educativos. Que permitan a sus creadores vislumbrar nuevos espacios y formas de fomentar los productos de su esfuerzo y creatividad. Pero lo más interesante es que tan sólo hemos develado una pequeña parte del mundo de posibilidades