

Universidad Don Vasco A.C.
incorporada a la

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

UNIVERSIDAD
DON VASCO A.C.

8727-31

La difusión del arte popular mexicano
Libro sobre el Maque Incrustado de Uruapan, Michoacán

Tesis profesional que para obtener el Título de
LICENCIADA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL

presenta

Marcela Chávez Gutiérrez

Asesor: Kenneth Luis Treviño Cassilly

escuela de
diseño
comunicación
visual

Uruapan, Michoacán Mayo de 2006

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

ÍNDICE

Primera Parte

Introducción	7
Problema	9
Planteamiento	13
Objetivo	15
Capítulo I.- Michoacán	17
Michoacán	
Uruapan del Progreso	
Capítulo II.- La Artesanía	25
¿Qué es artesanía?	
Clasificación General	
Artesanía en México	
La Importancia de Arte Popular Mexicano	
Artesanía en Michoacán	
Artesanía en Uruapan	
Capítulo III.- Maque Incrustado	53
Maque Incrustado ¿Qué es el maque?	
Historia del Maque	
Maque en Michoacán	
La Historia del Maque en Uruapan	
Maqueadores de Uruapan	
El maque en la actualidad	

Capítulo IV.- Diseño y Comunicación Visual	87
Definición	
Orígenes	
Metodología del Diseño	
Diseño Editorial	
Diseño Publicitario	
Proceso de Impresión	
Fotografía	
CapítuloV.- Imagen Gráfica	121
Qué se ha hecho	
Conclusión	

Segunda Parte

CapítuloVI.- Solución	139
Investigación de Campo	
Posibilidades de Solución	
CD Interactivo	
Folleto	
Página Web	
Libro	
<i>Brief</i>	149
Necesidad	
Objetivo	
Perfil Público Meta	
Recursos	
Humanos, Materiales, De diseño	

Enfoque	
Conceptual, Expresivo, Funcional	
Descripción de la Solución	
Proceso de Bocetaje	155
Índice	
Retícula	
Tipografía	
Grecas	
Diseño Editorial	
Portada	
Publicidad	
Propuesta	189
Índice	
Retícula	
Tipografía	
Grecas	
Portada	
Publicidad	
Aportación	197
Propuesta de Promoción	301
Presupuesto	305
Conclusión	307
Bibliografía	311
Índice Fotográfico	315

INTRODUCCIÓN

El maque es una de las artesanías que, a pesar del paso del tiempo, se siguen haciendo en Uruapan; por eso, en las siguientes páginas se hablará de cómo es que ha perdurado por más de cinco siglos.

El trabajo del maque incrustado se realiza en Uruapan, ciudad que se encuentra en el estado de Michoacán, uno de los más grandes de la República Mexicana. Es la segunda ciudad más importante de la entidad y cuenta con una gran cantidad de artesanías.

El maque incrustado, valga la redundancia, pertenece a la clasificación de los maques, ya que existen localidades como Pátzcuaro, en Michoacán; Olinalá y Acapetlahuaya, en Guerrero; Chiapa de Corzo en Chiapas, que realizan otros tipos de maqueo.

El origen de la palabra maque, proviene de laca, la cual, a su vez, proviene del vocablo persa lak; su equivalente en árabe es el vocablo summac, que significa encarnado, aludiendo al color del fruto del árbol que produce la resina con la cual se laquea. Esta última palabra, castellanizada, se convirtió en zumaque y, más tarde fue acortada y utilizada como maque.

El maque es una técnica artística y artesanal que se conoce en México desde los tiempos precolombinos. Básicamente consiste en un barniz que se aplica a la madera o a las cortezas de calabazas y guajes. Estos materiales se cubren con superficie dura y brillante, cuyo colorido y decoración cambia según la región y a través del tiempo.

El fenómeno del bello arte del maque ha ocupado el interés de historiadores, investigadores, científicos y aficionados durante siglos. Con esta investigación se pretende documentar la historia y desarrollo, desde sus inicios hasta nuestros días, del maque incrustado de la ciudad de Uruapan apoyándose en los artesanos que lo realizan, a través de sus conocimientos, de su trabajo, proceso de elaboración, materiales, trabajos y sobre todo la experiencia con la que cuentan.

Actualmente el maque es realizado por un grupo pequeño de personas; es por esto es necesario que no se permita la desaparición de esta manifestación, ya que ello sería renunciar a un patrimonio que ha sobrevivido por mucho tiempo. Hay que abrir camino para que su origen e historia sean conocidos en la sociedad.

Al investigar, recolectar la información visual y documental se podrá conocer un poco más de este arte. Se creará un documento en el cual se hable de su evolución, para que así más personas tengan este conocimiento.

Investigar, recolectar y analizar la información que se obtenga acerca del entorno donde surgió este arte nos ayudará a entender mejor por qué es tan importante. Se procurará conocer la ubicación, historia y el desarrollo de la ciudad de Uruapan; así mismo conocer qué es la artesanía, su clasificación y su historia en México, Michoacán y Uruapan.

Saber quién fue el precursor de la artesanía en Uruapan, documentar qué es el maque incrustado, su origen, su desarrollo, el proceso y cómo se encuentra actualmente.

Otro punto a tratar y que es importante debido a que nos ayudará a resolver el problema por el cual atraviesa el maque incrustado, es conocer el medio por el cual vamos a desarrollar nuestra aportación, que es el diseño y comunicación visual. Su historia y desarrollo, áreas del diseño que nos ayudarán como el diseño editorial, la fotografía y el diseño publicitario.

Además de conocer de qué manera se podría resolver analizando proyectos similares al problema, y así damos una idea de lo que se puede llegar a hacer. Una vez terminado esto, se comenzará con el proceso de solución, en el cual se abarcará la investigación de campo y las posibilidades de solución.

El planteamiento de la solución, el brief, el proceso de bocetaje, la propuesta y la aportación.

El conocer el arte del maque al realizar el proyecto, abre la posibilidad de que más personas lo conozcan y, así mismo, de que traspase el tiempo.

El interactuar con personas que no se había convivido te ayuda a que el proyecto se enriquezca ya que muestra otra forma de ver el mundo el que ellos han vivido y del que han vivido.

Realizar este proyecto muestra que el arte popular es y será siempre parte de nuestra sociedad y que sólo es necesario voltear un momento y darse cuenta que vale la pena conocerlo y sobre todo valorarlo como parte de nosotros mismos y no como algo hermoso que sólo recuerdas cuando se gana o se reconoce a nivel nacional o internacional.

PROBLEMA

El maque incrustado es una de las técnicas artesanales decorativas más antiguas de Uruapan; actualmente es realizado por un selecto grupo de personas, quienes conocen esta técnica por tradición, heredada de generación en generación.

En la actualidad, algunas de estas personas realizan diseños innovadores que antes no se hacían; de hecho, ha habido una evolución en los diseños del maque incrustado. Por eso es necesario conocer la historia y evolución de la técnica y sus productos, para así tener un punto de comparación del maque de nuestros antepasados y el que se hace en la actualidad. Asimismo, para hacer constar que, por más de cinco siglos, ha perdurado esta técnica.

Justamente al conocer esta evolución, los artesanos, diseñadores, o simplemente personas interesadas podrán tener la oportunidad de explotar al maque, para tener una buena pieza artesanal, única e irrepetible, lo cual la convierte en una verdadera pieza de arte. Así pues se vería al maque ya no sólo

como una artesanía más, sino como un verdadero arte.

Algunos de los trabajos que se han hecho es retomar la técnica del maque para aplicar diseños en bateas, vajillas, etc. Además, algunas instancias ofrecen cursos a personas interesadas en conocer un poco de esta técnica.

Es importante que se pueda tener una constancia de la evolución que ha tenido el maque, ya que en estos tiempos las artes y artesanías han tenido una evolución e innovación, lo mismo en técnica y diseño. Así mismo, conocer cómo es el proceso de maqueado, el tiempo que requiere y, por último, el significado que tienen sus diseños.

PLANTEAMIENTO

El maque incrustado es una de las técnicas artesanales más antiguas que se hacen en Uruapan. Esta técnica ha tenido una evolución, la cual no ha sido bien identificada. Por lo tanto es importante darle al maque la oportunidad de que se conozca su historia, evolución y, sobre todo, la importancia que tiene en esta ciudad, que ha hecho conocer a Uruapan como "la verdadera cuna del maque".

Además, es necesario conocer si los diseños e imágenes que se colocan en el maque tienen alguna significación importante, o si simplemente se les coloca por estética, y si en algún momento se utilizó al maque como portador de algún mensaje, ya sea de la persona que lo realiza o de alguna otra. De ser así, se podría decir que, en este aspecto, ha habido una evolución en la utilización del maque.

F. 2

OBJETIVO

Crear un instrumento en el cual se documente la evolución del maque, así como los cuidados que se le deben dar,

a las artesanías hechas mediante esta técnica. Así, muchas personas tendrán un mejor conocimiento.

Objetivos específicos

- * Recolectar información documental y visual para poder conocer cuál ha sido la evolución que ha tenido el maque incrustado en Uruapan.

- * Investigar qué es una artesanía y los tipos de artesanía que se manufacturan en Michoacán.

- * Investigar quiénes realizan el maque en Uruapan, cuál es su forma de trabajo y lo que plasman en los trabajos que realizan. También, quiénes adquieren piezas de maque incrustado.

- * Recolectar información visual de los trabajos realizados en maque.

- * Obtener información sobre cómo cuidar una pieza de maque, para que pueda conservarse en óptimas condiciones por mucho tiempo.

F.3 Piezas de maque incrustado, parte importante del arte popular de Uruapan.

CAPÍTULO 1

MICHOACÁN

MICHOACÁN DE OCAMPO

F.4 Localización de Michoacán en la República Mexicana.

con los estados de México y Querétaro; por el oeste, con Jalisco y Colima; por el norte, con Guanajuato y Jalisco; por el sur, con el estado de Guerrero y el Océano Pacífico.

El Estado de Michoacán de Ocampo es una de las provincias más grandes de nuestro país. Su extensión territorial de 59,928 kilómetros cuadrados es mucho más extensa que la de más de 50 países de todo el mundo, y representa el 3.04 % de la superficie mexicana.

Por su extensión, ocupa el número 16 en la lista decreciente de las entidades del país. Su perímetro abarca 2,777.5 kilómetros. La entidad se encuentra situada en la región Centro-Occidente del país, con litoral hacia el Océano Pacífico. Esta situación le permite que los climas tropical, templado cálido y frío se registren a cortas distancias. Michoacán colinda por el este

En cuanto a comunicaciones se refiere, el estado cuenta con una amplia red de carreteras que lo comunican a lo largo y ancho de esta tierra mexicana. En los últimos años se incrementaron al máximo los caminos y vías de comunicación.

Dentro de estas vías se encuentran la «Autopista de Occidente» que cruza por la parte norte del estado, así como las autopistas «Morelia-Pátzcuaro» y «Siglo XXI». Michoacán tiene una extensión de 1,275 kilómetros en vías férreas, que conectan con el Distrito Federal a las ciudades de Apatzingán, Uruapan y Morelia, ofreciendo principalmente servicios de carga.

F.5

URUAPAN DEL PROGRESO

La ciudad de Uruapan del Progreso es la segunda más poblada del territorio michoacano. Se localiza al sureste del estado. Sus colindancias son: al norte, con los municipios de Los Reyes, Charapan, Paracho y Nahuatzen; al este, con Nahuatzen, Ziracuaretiro, Taretan y Gabriel Zamora (Lombardía); al sur, con Grabriel Zamora, Parácuaro y Tancítaro y, al oeste, con Nuevo Parangaricutiro, Tancítaro, Peribán y Los Reyes.

Se encuentra rodeado por varios cerros; por el norte, el de la Charanda y el de la Cruz; al oriente el del Candelero y el Colorado; así también se pueden mencionar el Metate y el de Angahuan.

Las coordenadas geográficas extremas del municipio son: al norte, $19^{\circ} 38''$, al sur, $19^{\circ} 12''$ de latitud norte; al este, $105^{\circ} 56''$ y al oeste, $102^{\circ} 22''$ de longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, Inglaterra. Representa el 1.46% de la superficie estatal.

Su ubicación geográfica lo sitúa aproximadamente a 1615 metros sobre el nivel del mar (msrm). Está rodeado de una gran cantidad de picos volcánicos, de los que se calculan unos 260 cráteres

inactivos, a excepción del Volcán Parícutín, que se encuentra semiactivo. Por esta situación, tiene una marcada inclinación de suelo y por lo tanto es común el constante subir y bajar de las calles y de sus terrenos circundantes.

Su extensión geográfica alcanza una superficie de 1,286 kilómetros cuadrados. Predomina el clima templado húmedo, teniendo temperaturas medias que oscilan entre los 18° y 26° C durante el año. Son comunes las lluvias en casi todo el verano, siendo los meses de junio a octubre los más lluviosos. Los vientos son muy variables, predominando los del sur todo el año.

El subsuelo se caracteriza por la fluidez de corriente de abundante agua que brota en casi toda

F. 6

la superficie terrenal, lo que favorece el que la región del Cupatitzio sea rica en agricultura, fruticultura y horticultura.

Existen tres tipos de suelos característicos de la Meseta Tarasca: amarillo-café de las altas montañas; el Tupuri (marga arenosa fina), de los valles y laderas; y el rojo arcilloso, llamado charanda, de los declives de la zona periférica de la ciudad.

El ser Uruapan zona de transición de la tierra caliente y fría lo hace ser una zona donde se pueden encontrar tejones, coyotes, venados, gran variedad de pájaros y, en cuanto aumenta la temperatura en verano, pueden haber chancharras, luciérnagas, niguas y goru-

pos. Uruapan se ubica sólo a 60 Km. de Pátzcuaro, 120 Km. de Morelia, (capital del estado), 328 Km. de Guadalajara y 387 Km. del Distrito Federal. Además, se comunica con Zamora por el camino a Carapan a través de la Carretera Federal No. 15, estando a 105 Km. de distancia; de ahí, el conductor puede ingresar a la Autopista de Occidente México-Guadalajara.

Recientemente se creó a la salida oriente de la Ciudad, rumbo a la comunidad de Caltzontzin, una pequeña autopista de cuota que acorta la distancia acostumbrada que se tiene de Uruapan a Morelia, haciendo un tiempo aproximado de una hora diez minutos.

En materia de comunicaciones aéreas, dadas las condiciones de ruta aérea óptima y regular, el municipio cuenta con el Aeropuerto «Hermanos López Rayón» que facilita al visitante su desplazamiento más rápido cuando así se amerite.

Hace poco que la ciudad de Uruapan cuenta con la Autopista Morelia-Lázaro Cárdenas, llamada «Siglo XXI». Por esta vía se pueden acortar distancias hacia varios puntos de la zona costera michoacana. Se estima que de Morelia al Valle de Apatzingán se reducen 45 minutos del recorrido normal. De esta forma, ingresando al tramo Uruapan-Nueva Italia, la Perla del Cupatitzio, se comunica más rápidamente con varias ciudades de tierra caliente y la costa michoacana.

F.7 Volcán Parícutin.

F.8 La Parroquia de San Francisco se encuentra en el centro de la Cd. de Uruapan.

Uruapan se ha venido colocando como la segunda ciudad más importante en la economía del estado, sólo detrás de Morelia.

Gracias a su localización territorial ha fungido durante mucho tiempo como un centro comercial, rector importante de toda la región circunvecina a éste ya que, para poder desplazarse de comunidades y municipios vecinos hacia la capital, tierra caliente o la meseta tarasca, se debe llegar a Uruapan.

Se considera centro de acopio y punto intermedio de la salida y entrada de productos de procedencia nacional y de exportación, además de una gran cantidad de insumos industriales para la agricultura comercial, así como de bienes y servicios que la región no produce y necesita. En Uruapan comercio y turismo marcan la pauta en su desarrollo económico.

La Perla del Cupatitzio es cuna de grandes artistas artesanales que le han dado fama imperecedera por la fabricación de las tradicionales «lacas de Uruapan», las cuales están decoradas con gran habilidad mediante procedimientos tradicionales, cuyo secreto es transmitido de generación tras generación, conservando aún las características de ese arte que casi llega a la perfección.

CAPÍTULO II

LA ARTESANÍA

«Es el conjunto de las artes realizadas total o parcialmente a mano, que requiere destreza manual y artística para realizar objetos funcionales o decorativos.»

El Arte Mexicano.
Arte Contemporáneo I

La artesanía es tan antigua como la humanidad. Si bien en un principio tenía fines utilitarios, hoy busca la producción de objetos estéticamente agradables en

un mundo dominado por la mecanización y la uniformidad. Entre las técnicas artesanales más antiguas figuran la cestería, el tejido, el trabajo en madera y la cerámica. Casi todas las técnicas artesanales que hoy se practican tienen cientos o miles de años de antigüedad.

Los artesanos contemporáneos aprenden a través del estudio de técnicas y diseños primitivos, así como del trabajo de otros profesionales. También se imparten cursos en colegios, facultades, escuelas de artes y oficios, grupos artesanales y otras instituciones.

En el siglo XXI todavía predomina el taller familiar, la producción individual, el aislamiento del artesano y la falta de apoyos técnicos, artísticos y económicos.

Sin embargo, se ha postulado la necesidad de promover la organización de los artesanos, pues es obvio que los problemas de la actividad, cualquiera que sea su naturaleza, resultan más fáciles

F.9

de resolver a través de algún tipo de asociación.

Dentro de los numerosos esfuerzos del sector público a favor del arte popular debe destacarse la creación y operación del Fondo Nacional para las Artesanías (FONART), cuya ambiciosa meta es dar la pauta para la solución integral de los problemas del arte popular. Se dice dar la pauta porque los productores son tan numerosos y están tan dispersos, que ninguna cantidad de recursos-humanos y materiales- por elevada que sea, sería bastante para una solución total.

F. 11

Por otra parte, el objetivo final de este programa es lograr que el artesano sea autosuficiente.

Esto ha favorecido la creación de talleres colectivos, cuyo antecedente es el obraje. Pero la producción individual subsiste y aún dentro de ella hoy se ha destacado la del artesano-artista, en la que un productor particularmente dotado y con alto grado de creatividad elabora hermosos objetos arraigados en el arte popular, en los que la expresión artística y la alta técnica son predominantes.

F. 10

Clasificación General

La artesanía se ocupa principalmente de la elaboración de textiles, cerámica, ebanistería, metalistería, maques y vidrio.

F. 12

Textiles

Alfombras

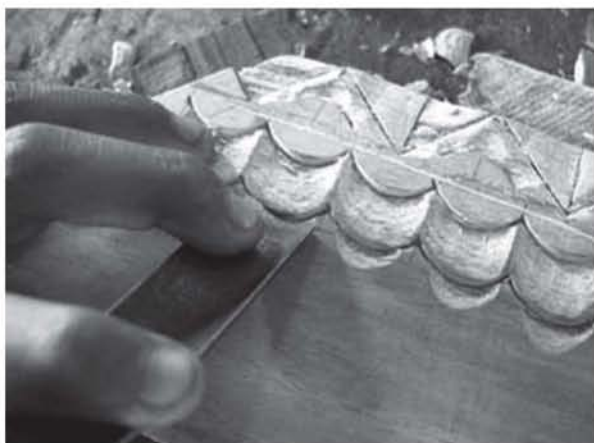
Tejido grueso, normalmente de lana, con que se cubren los suelos. El término alfombra proviene del árabe al-jumra, que significaba 'esterilla'.

Bordado

Labor de embellecimiento de una tela mediante dibujos realizados con hilos y una aguja. La palabra bordado deriva del francés medieval borde.

F.13

F. 14

Ebanistería

Técnicas de trabajar y dar forma a la madera para crear, restaurar o reparar objetos funcionales o decorativos. La carpintería y la ebanistería son oficios especializados que proporcionan una amplia variedad de objetos, desde estructuras de madera a muebles y juguetes.

Cerámica

Vasijas y otros objetos hechos de arcilla endurecida por cocimiento en horno. La naturaleza y el tipo de la cerámica están determinados por la composición de la arcilla, el método de su preparación, la temperatura a la que se ha cocido y los barnices que se han utilizado. Se distingue de la porcelana por ser porosa y opaca. Como se cuece a temperatura más baja que ésta, no llega a vitrificar.

F. 15

Metalistería

Nombre dado en el campo de las bellas artes y las artes decorativas al trabajo de objetos de valor artístico, decorativo o utilitario, realizado con base en uno o varios tipos de metal (incluidos los preciosos) por fundido, martillado, soldadura o combinación de esas técnicas.

F. 16

F. 17

Maques

La pintura del aje (o axe) es arte antiguo que se practica en todo el territorio de Mesoamérica, según lo demuestran las exploraciones arqueológicas que han arrojado fragmentos de cerámica decorados al maque, (laca, como se dice impropiaemente).

En la actualidad, sólo quedan unos cuantos centros productores. En Michoacán hay dos, Pátzcuaro y Uruapan, pues Quiroga dejó de serlo hace pocos años; en Guerrero, Olinalá y otras pequeñas localidades como Acapetlahuaya; y en Chiapas, Chiapa de Corzo.

Los dos centros michoacanos mencionados, comparten la técnica básica, que consiste en recubrir las piezas con una capa de pasta hecha con aceite de chicalote o chíá, axe y tierras.

En Uruapan se usa la incrustación, para la cual se dibuja el diseño decorativo y se vacía hasta dejar al descubierto la madera; en estos huecos se incrustan pastas hechas básicamente como la primera, pero con diversos colores, con lo cual se concluye la decoración y la pieza.

Vidrio

Cuerpo sólido, transparente y frágil que proviene de la fusión a 1.200°C de una arena silíceica mezclada con potasa o sosa. A temperatura ordinaria constituye una masa amorfa, dura, frágil y sonora. Por lo general es transparente, aunque también puede ser incoloro u opaco, y su color varía según los ingredientes de la hornada.

Para el trabajo del vidrio en su estado plástico se emplean cinco métodos básicos que producen una variedad ilimitada de formas y son: el colado, el soplado, el prensado, el estirado y el laminado.

F. 18

Artesanía en México

Varios estudios han mostrado que, alrededor del año 900 antes de Cristo, el metal ya estaba siendo trabajado sobre el territorio mexicano, en la región correspondiente al área Maya (Yucatán, Quintana Roo y Campeche).

En la antigüedad, un privilegio del grupo predominante religioso o político era el de poseer objetos metálicos, principalmente ornamentos y joyería. Estos eran también objetos ofrecidos a los dioses o a los muertos. En algunos casos, los objetos producidos también eran usados para el trabajo diario. Entre las piezas fabricadas destacan :

agujas, cables, alfileres, toques (anillos), anzuelos, cintas, azadas, postes ornamentales, los toques (anillos) especiales que fueron diseñados para ser llevados en el labio inferior, pulseras, pequeñas campanas, guardias de oído, tenazas, perforadoras, tubos y bolos. Estos objetos podían ser hechos en oro o en cobre.

Entre las técnicas dominadas por nuestros antepasados están el martillado, o martillo de metal, la capa de metal, el bastidor de metal con moldes (montillas) abiertos y cerrados; otro ejemplo es «la cera perdida». Para el trabajo metálico, así como las técnicas para otra artesanía, requirieron a especialistas de tiempo completo. Antes de la colonización, la gente fue agrupada según su campo principal de maestría.

Además de metales, las plumas también fueron consideradas objetos valiosos en el territorio mexicano. Los artefactos creados de plumas fueron diseñados para los dioses,

sacerdotes y líderes políticos, ya que las plumas eran un signo de poder y dignidad.

El arte de pluma era también una actividad realizada por especialistas, que llamaron izquarecucha en la lengua materna de la gente de Michoacán. Con plumas de diferentes pájaros hicieron cabos, mantas, ropa, hebillas,

ornamentos que usan los penachos de plumas y banderas que cuelgan de bastones largos.

Tales artesanos cortaban las plumas en pequeños pedazos y luego combinaban diferentes colores para delimitar sus diseños, que fueron hechos con varias técnicas, según el objeto a ser creado.

Entre los diferentes grupos de artesanos que existieron antes de la colonización, los que se especializaron en la metalurgia y el arte de pluma fueron considerados los verdaderos artistas y, lo más importante, dentro del grupo más grande de artesanos. Sin embargo, otras técnicas también fueron reconocidas por la alta calidad de los productos creados, como el tejido, la cerámica y la artesanía tallada en piedra. Al parecer, el valor de estos artistas estaba previsto más al papel que jugaban como símbolos de estados económicos o religiosos.

Ya para el siglo IX de nuestra era, los mixtecas se establecieron en la ciudad de Monte Albán (Oaxaca) y utilizaron para los enterramientos las tumbas zapotecas que allí encontraron. En la número

F. 21 Arte Mixteca

7, destinada a un jefe, se ha encontrado un inapreciable tesoro de orfebrería. Sólo en el Nuevo Imperio maya se emplearon oro y cobre, pero no bronce, que todavía no se conocía. Los mixtecos introdujeron el arte de orfebrería, fabricaron collares, pulseras, pendientes, diademas, pinzas depilatorias y adornos diversos, y utilizaron la chapa de oro para recubrir otros materiales.

El mosaico, empleado anteriormente en alguna arquitectura o escultura, sirvió a los mixtecos para la decoración de pequeños objetos preciosos, máscaras funerarias que se adornan con cuadritos de turquesa, nácar y conchas sonrosadas, cuchillos de ceremonias y otros objetos.

La cerámica ya ocupaba un lugar importante en el arte del antiguo México. En Teotihuacan, durante el período clásico, se elaboraron recipientes de tres patas, de tierra cocida y policromada, umas funerarias y calaveras. Pero los mejores ceramistas fueron los zapotecas. Éstos realizaban umas funerarias de tierra cocida para los muertos, que ponían luego en sepulcros de piedra (Monte Albán).

A la civilización totonaca pertenecen las cabezas sonrientes, de tierra cocida, y algunas estatuas de personajes sentados en un taburete o en el suelo. Los recipientes de cerámica maya de finas paredes y líneas sobrias, llevan una decoración dibujada semejante a la

F. 22

F. 23 Arte Zapoteca

Tolteca

de los códices, con personajes muy estilizados de tonos como las descubiertas en la Isla de Jaina (Campeche), que representaban guerreros de pie, sacerdotes, mujeres ancianas o diversos personajes.

Los toltecas dejaron escasa cerámica, los mixtecas, amantes de lo brillante y coloreado, llevaron a cabo algunas interesantes obras de este arte y los aztecas ejecutaron figuras de tierra cocida. Es importante también la cerámica de los pueblos que habitaron al Occidente de México (Estados de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán), especialmente en lo que respecta a la elaboración de vasijas de figuras zoomorfas.

F. 24

Así pues, ahora los productos manufacturados constituyen un creciente porcentaje de la economía mexicana. Aunque México ha aumentado su producción industrial desde la década de 1940, ha hecho especial hincapié en la conservación y difusión de sus artesanías.

La importancia del Arte Popular Mexicano

Cada país posee una gran tradición cultural, además de un conjunto de valores que se deben al espíritu creativo de sus habitantes. Uno de estos valores es el arte popular, el cual se manifiesta de diferentes maneras pero siempre surge como fruto obligado de esa tradición.

México es considerado uno de los países propietarios de una maravillosa creatividad artística de carácter popular; esto es comprobable en las obras mismas, obras de un arte popular, enraizado en las partes más profundas del ser que les da origen.

Es por esto que el arte popular mexicano es una de las facetas de nuestra cultura con mayores significados de identidad, además de motivo de orgullo para la mayoría de los mexicanos y del que también nos sentimos satisfechos al compararlo con los que se hacen otros países. Estas obras, o mejor dicho, manifestaciones de arte popular, son resultado de una producción tipo artesanal no masiva, ya que un factor importante es

F. 25

que en ello se encuentra la presencia directa de la mano del hombre; «... Manos sabias y creativas de luz y mente y arte, hacedoras de vida y en la inmensa superficie de los hombres...» (Silvio Maldonado. Manos Michoacanas).

Estas manifestaciones, resultado de una colisión de las antiguas culturas mexicanas con la cultura católica europea, especialmente la española, encuentran en la armonía su forma de expresión, como ocurre con las fiestas populares que son

F. 26

F. 27

ricas en fuentes de inspiración para el arte popular de la gente de México.

El arte popular mexicano contemporáneo, a diferencia de otros países (donde se encuentra a punto de desaparecer para convertirse en objeto de museo), desempeña todavía una función dinámica, pues se conserva vivo y con toda la fuerza en mil objetos de la vida diaria, ya que se lleva puesto en vestidos, sombreros, fajillas, bolsas y joyas.

Los artesanos lo utilizan en sus casas y en el trabajo, satisfaciendo la necesidad innata de vivir rodeado de colores y arte en todas las manifestaciones de la vida y la muerte. El Dr. Atl (Gerardo Murillo) ha dicho, «... que

F. 28

F.29

como mejor se ve la idiosincrasia de un pueblo es viendo su arte popular, estudiándolo se puede valorizar con gran precisión las cualidades de su cultura». México, el ombligo de la luna. Sara F. Cucala.

Gente que reconoce la importancia de la artesanía dice que México posee una poderosísima imaginación, un fuerte sentido decorativo, resistencia física, espíritu metódico, paciencia, espíritu de asimilación y un individualismo que transforma lo que ve, asimilándolo todo.

Permitir que se extingan estas manifestaciones distinguidas de nuestro arte popular, equivale a renunciar a un valioso patrimonio. Poder contribuir en la medida de lo posible a fortalecerlas, procurar que la destreza y sabiduría de los grandes maestros no se pierda y ofrecer una base favorable para su desarrollo, son elementos importantes para su permanencia, ya que este arte popular es una expresión alegre de la vida cotidiana de nuestro pueblo.

F. 30

F. 31

F.32

Hay que reconocer la trayectoria de los grandes maestros de nuestro arte popular y abrir brecha para que su conocimiento y su quehacer se reproduzcan en las manos de nuevas generaciones de artistas, que perpetúen lo mejor de la tradición artesanal mexicana, en condiciones de producción favorables al apoyo que repercutian en la economía familiar y en la conservación de su esencia cultural.

F. 33 Las nuevas generaciones podrán disfrutar del arte popular

Artesanía en Michoacán

F. 34 Los paisajes del estado son escenario de las actividades diarias que se realizan, como la pesca realizada en Pátzcuaro.

Dentro de las principales actividades económicas que realizan sus habitantes, están la agricultura, la pesca, la industria azucarera, ingenios de alcohol y aguardiente. La ganadería es una actividad que se realiza en menor escala.

Otras de las actividades que tienen gran importancia son las de producción artesanal, ya que son realizadas en la mayor parte de las comunidades de estado, siendo producto de su creatividad y quehacer cotidiano.

Michoacán, reconocido por su gran diversidad en cuanto a producción

artesanal, muestra al espectador manifestaciones propias de su cultura en objetos utilitarios y decorativos, los cuales han sido elaborados de tal manera que sería difícil confundir con los estilos y formas de expresión con los que cuentan otros estados.

« Seguramente señor, por suerte aquí en Michoacán, todavía tenemos artesanías, nuestro corazón y estas manos. Y con estos podemos hacer un poquito de todo... (Fuente: - El quehacer de un pueblo- «las tareas de una ciudad», Casa de las Artesanías de Michoacán.)

Michoacán no es sólo conocido por su historia, cultura, tradición, ferias, celebraciones, bailes, música, gastronomía, arquitectura, arqueología, bellezas naturales y una diversidad de paisajes; también es mundialmente renombrado por su producción de artesanías. Hay más de 30 variedades dife-

rentes, clasificadas en grupos variados (como la cerámica, el trabajo metálico, la carpintería, el textil y las fibras vegetales). La mayor parte de estas artesanías, originadas antes de la colonización española, en la actualidad siguen siendo producidas usando las mismas técnicas antiguas.

Para admirar algunas de estas excelentes artesanías, hay que acudir al Mercado de Artesanías que se lleva a cabo cada año, el Domingo de Ramos, en la ciudad de Uruapan. Al conocer y admirar las artesanías de Michoacán, se llega a conocer el alma de México.

F. 35

En Michoacán los mejores ejemplos de cerámica fueron localizados alrededor del lago de Pátzcuaro. Los diseños encontrados han sido considerados los más representativos de la cultura Purepecha; entre ellos se encuentra un objeto de cerámica que se cree fue fabricado por artesanos especialistas; esto por la complejidad y la riqueza de forma y decoración con la que fueron encontrados los pedazos.

Entre los objetos fabricados que destacan hay bolos de barro, calabazas, avíos hechos de arcilla fina, entre ellos potes en miniatura con los típicos colores y diseños michoacanos, así como tubos, estatuillas, silbatos.

Otras áreas de Michoacán donde la producción de cerámica se hizo significativa en la misma época fueron Zamora, Cojumatlán, Zinapécuaro, Apatzingán, Tecalpatepec, la costa y las orillas del Río Balsas, Huetamo, Morelia, y Cuitzeo.

Piedras turquesa y otras semipreciosas por lo general eran combinadas con la creación de objetos de obsidiana

Hoy, ciertas actividades artesanales se siguen elaborando, y algunas de éstas son hechas con técnicas de origen prehispánico. Otras se usan con métodos de nuestros días, como el fundido de alta temperatura en moldes abiertos y cerrados, y la fabricación de violín.

Michoacán tiene muchos artesanos: los creadores de la loza de Capula, la decorada con peces y pájaros de Tzintzuntzan, la bruñida y con pinturas a mano de Huáncito, la alfarería y loza vidriada de Patamban, las piñas verdes de San José, los fantásticos y festivos diablillos de barro con que se divierten Luis Felipe Diego, Albino Pascual, Benito Felícitas y otros artesanos de Ocumicho y las mil formas que imponen a sus juguetes los sobrevivientes de los purépecha. La cerámica popular michoacana sigue siendo la más abundante producción artística del estado.

Algunos consideran que es en el tejido donde los michoacanos son inigualables. Lo hecho con panicua o paja de trigo es extremadamente barato, y en belleza compite con las más costosas manifestaciones del arte textil.

F. 36

F. 37

F. 38

Hay figuras humanas, pájaros, automóviles, trenes, chozas que ya están decorando paredes y rincones de muchos lugares y sitios públicos. Hay numerosas piezas de bordado y deshilado (como colchas y manteles) que hacen lucir camas y mesas. Nadie pone en duda la belleza de los vestidos de las mujeres indígenas, los trajes de algodón y lana, las blusas de hermosos bordados, los delantales o sabanillas, las enaguas tan llenas de pliegues. Nos podemos referir también a los sarapes o jorongos como los de Zitácuaro, que gustan de los dibujos de estrellas y aves También hay capas, carpetas, vestidos y tocados que tejen en San José de Gracia docenas de manos femeninas.

F. 39

repisas... con decoración de pájaros, flores, ángeles y grecas de extraordinaria plasticidad.

En El Arte popular de México, de Electra y Tonatiuh Gutiérrez, se lee: «... otra de las artesanías más sobresalientes de este pródigo Michoacán es la que tiene como materia prima la madera...»

Se distinguen por su originalidad los muebles tallados a mano de Tzirimu: bancas, mesas, arcones, sillas, trasteros,

En Morelia, Uruapan, Quiroga y Paracho se hacen las grandes bateas de maderas finas... Se destaca el tallado de máscaras para las festividades y danzas como los viejitos, negritos, santiagos, moros y reyes... Pero de todas las artesanías michoacanas quizá la de la laca es la más renombrada...

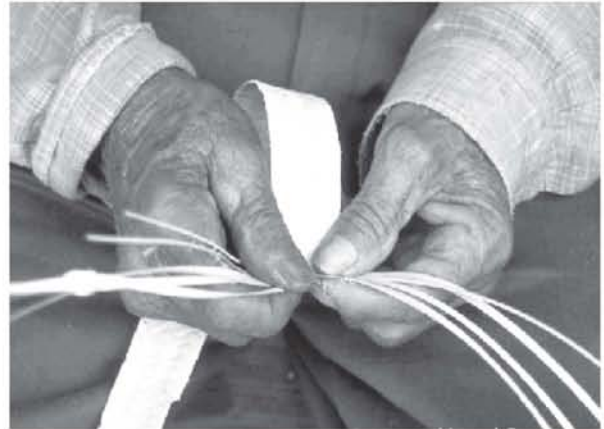

En Quiroga se pintan con pincel arcones, cajas de diversos tamaños, bateas sobre un fondo negro, blanco o rojo con dibujos de grandes flores en hojas con una marcada influencia oriental.

En Uruapan se usa el embutido, que consiste en recortar los dibujos sobre un fondo de color uniforme y embutir en ellos otro color en la zona recortada.

“Pátzcuaro se distingue por sus maques de perfil y la finura del pintado a pincel...” y eso no es todo. Habría que detenerse en la fina joyería, en los hierros forjados, en las jarras y charolas de cobre y en otros productos de la tradicional y creadora artesanía de los pueblos de la meseta Tarasca.

La Casa de Artesanías en Michoacán separa la actividad artesanal en varias ramas: cerámica, como bruñido o pulido en arcilla, y liso terminado. Trabajo en metales, ejemplificado por joyería, herrería, y cobre martillado. Madera, como esculturas, tallado, fabricación de instrumentos musicales de cuerda, muebles, máscaras, laqueado, maque y sillas

F. 40

en cuero. Textil, como el bordado, la tela tejida sobre correa y telares pedaleados por pie, y materiales tejidos por gancho; y fibras vegetales, como la caña, tule, juncos (chúspata) y palma. Una rama final incluye juguetes, marroquinería, la cera, el papel de corte de modelo (papel picado), hojas de grano, la paja que pinta (popotería) y pastas de caña.

Clasificación de la Artesanía en Michoacán

Cerámica: arcilla pulida, cerámica multicolorada, cerámica alta encendida, cerámica de mirada ausente, cerámica encendida, cerámica punteada.

Trabajo en metales: joyería, obra de hierro, cobre martillado, cobre.

Madera: escultura, carpintería, instrumentos de música, muebles, máscaras, laca, maque, columnas, muebles de cuero.

Textil: el bordado, abierto y de gran calidad, tejido, cubrecolchas, mantones, ganchudos y el trabajo en ganchillo.

Fibras de verduras: sombreros, tule, cestas de paja.

Otras ramas: juguetes, marroquinería, cantería, trabajo en cera, papelpicado, trabajo con hoja de maíz, alfombrillas para dormir, arte efímero, trabajo con pluma, pintura de paja.

<i>Artesanías realizadas en Michoacán</i>	
COMUNIDAD	RAMA ARTESANAL
Huáncito	Alfarería
Ichán	Alfarería, Textiles
Jiquilpan	Textiles
Patamban	Alfarería
Sahuayo	Fibras Vegetales
S. José Gracia	Alfarería
Tarecuato	Textiles
Zacán	Textiles, Madera
Capula	Alfarería, Cerámica
Erongarícuaro	Madera, Textiles
Ihuatzio	Fibras Vegetales, Textiles
Jarácuaro	Fibras Vegetales, Textiles
Morelia	Laca, Maque, Madera, Metalistería, Talabartería
Opopeo	Madera, Textiles

Artesanías realizadas en Michoacán

COMUNIDAD	RAMA ARTESANAL
Pátzcuaro	Textiles, Laca, Maque, Maderas, Metalistería, Orfebrería
Puruándiro	Alfarería, Maderas, Textiles
Patambicho	Cantera
Santa Clara del Cobre	Metalistería, Orfebrería
Tacámbaro	Textiles
Zirahuén	Maderas, Textiles
Angahuan	Textiles
Ahuiran	Maderas, Textiles
Aranza	Maderas, Textiles
Apatzingán	Maderas
Cocucho	Alfarería, Textiles
Charapan	Textiles, Madera
Cherán	Maderas, Textiles, Metalistería
Ocumicho	Alfarería
Paracho	Maderas, Textiles
Pichátaro	Maderas, Textiles
S. Felipe de los Herreros	Textiles, Fibras Vegetales
San Juan Nuevo	Textiles
Uruapan	Madera, Textiles, Maque
Capacuaro	Madera, Textiles
Comachuén	Maderas, Textiles

Artesanía en Uruapan

La manufactura del maque ha hecho famosa a la ciudad de Uruapan hasta nuestros días. Se admite que los indígenas no recibieron esta artesanía de los españoles, sino que desde los tiempos prehispánicos la utilizaban. La particular técnica de embutir los colores era usada no sólo en madera, sino también en la cerámica. A Fray Juan de San Miguel en Uruapan y a Don Vasco de Quiroga en otros lugares, les tocó velar por la conservación de estas artesanías y organizar la producción para que no se perdiera tan buen medio de vida en competencia anárquica, luchando por estructurar los mercados a donde concurrían los indígenas con sus trabajos y recibir el trueque de los otros pueblos.

Las artesanías restringían a los miembros de una familia, los pueblos o barrios y las habilidades y secretos se transmitían de padres a hijos. Para asentar la artesanía en Uruapan, Fray Juan trajo al pueblo a los mejores obreros de Parácuaro, Tingambato, Jicalán el Viejo y Tepalcatepec. La técnica de la elaboración de las lacas ha sido largamente estudiada, defendiendo su carácter autóctono la cual se había concentrado a fines del siglo IX en el Barrio de Santiago, donde las cubiertas de mesa, jícaras y sobre todo bateas se producían en su mayor parte de forma redonda y de diversos tamaños.

Vasco de Quiroga enseñó a los indígenas, nuevas técnicas de elaboración artesanal que enriquecieron las prehispánicas existentes donde sobresalen las habilidades naturales de los artesanos michoacanos.

Desde entonces, para Uruapan es una tradición la elaboración de bateas de madera, decora-

F. 41

das con la tecnología prehispánica del maque, además de la elaboración del alhajero, muebles, jícaras, etc. Los dibujos de esta artesanía representan flores y aves, lo que caracteriza a Uruapan, por su bella naturaleza.

Entre las artesanías destacan:

Rebozos de guare:

Es una artesanía tradicional mantenida por familias vecinas del Barrio de San Miguel.

Maderas talladas:

Primorosa y variada colección de artísticos artículos de uso doméstico y decorativos procedentes de Paracho.

Bordados:

Blusas y faldas bordadas de gusto exquisito en gran profusión de colores.

En la ciudad de Uruapan se siguen haciendo artesanías, las cuales destacan por sus dibujos de bellezas naturales y su gran colorido.

F. 42

F. 43

F. 44

Vasco de Quiroga

Fue el visitador y pacificador de Michoacán, Quiroga, el primero que se interesó por la situación social y religiosa de los vencidos, intentó la fundación de Granada. Fue fundador de los Hospitales de Santa Fe de México y Santa Fe de la Laguna en Uayámeo a la orilla del lago de Pátzcuaro, a los que lla-

maban hospital - pueblo y que eran instituciones de vida comunitaria, ideas que tomó de su formación humanística, que incluía ideas de Tomás Moro, San Ignacio de Loyola, Platón y Luciano.

De la magistratura pasó al sacerdocio y fue consagrado por fray Juan de Zumárraga, entonces obispo de Michoacán. Carlos V había prohibido a sus súbditos que esclavizasen a los indios pero en 1534 derogó tal disposición. Al saberlo, Quiroga envió al monarca su célebre Información en derecho (1535), en la que condena enérgicamente a los encomenderos, hombres perversos a quienes no conviene que los nativos «sean tenidos por hombres sino por bestias» y defiende apasionadamente a los indios, que no merecen perder la libertad.

En 1937 Quiroga fue nombrado obispo de Michoacán, en un sólo acto donde recibió todas las órdenes sacerdotales. Participó, ya en calidad de obispo, en la erección de la catedral de Morelia.

Fomó allí «un género de cristianos, a las derechas como iglesia primitiva». Urbanizó muchas poblaciones, principalmente la ciudad de Michoacán, concentrando sus principales barrios en el de Pátzcuaro, los cuales proveyó de hospitales e industrias, para las cuales instruyó a los indígenas.

F. 45

Dentro del marco artesanal, Tata Vasco, organizó a las comunidades de la región para que cada una contara con una actividad económica específica.

Hasta la fecha podemos constatar la labor organizativa en cuanto al trabajo artesanal llevado a cabo por don Vasco, a saber en:

- * Las lacas en Uruapan.
- * Objetos de cuero en Teremendo.
- * En Paracho, guitarras y otros instrumentos musicales además de muebles.
- * En Santa Clara del Cobre, objetos de cobre.
- * En San Felipe, la herrería.
- * En Patambán, la alfarería.
- * En Nurío, tejidos de lana y
- * En Quiroga, bateas.

Don Vasco enseñó directamente esos oficios a los indígenas.

Además introdujo el cultivo del plátano en Tzirándaro e impulsó la creación de la actividad ganadera de la región con ganado equino, porcino y lanar

La población indígena tarasca encontró en su obispo a la persona que los protegía y a quien querían y respetaban como a un padre, razón por la cual le

llamaban: Tata Vasco, que quiere decir «padre» en lengua purépecha.

A los 95 años de edad, Tata Vasco realizó una visita pastoral a Uruapan y ahí falleció el 14 de marzo de 1565.

F. 46

CAPÍTULO III

MAQUE INCRUSTADO

¿Que es el maque?

La palabra laca proviene del vocablo persa lak; su equivalente en árabe es el vocablo summac que significa encarnado, aludiendo al color del fruto del árbol que produce la resina con la cual se laquea. Esta última palabra, castellanizada, se convirtió en zumaque y, más tarde fue acortada y utilizada como maque.

La del maque mexicano es una técnica prehispánica que consta de una pasta semilíquida, producto de la mezcla de aceites animales o vegetales con tierras naturales.

El maque es una de nuestras herencias culturales que han logrado permanecer hasta hoy en Michoacán, especialmente en la ciudad de Uruapan.

El maque, que siempre se ha caracterizado por lo profuso en el decorado, es la técnica que emplea las más variadas formas y estilizaciones florales, estilo al que se ha denominado "floreaje", mismo que se divide en cuatro grupos: guimaldas, ramilletes, florones y escudos.

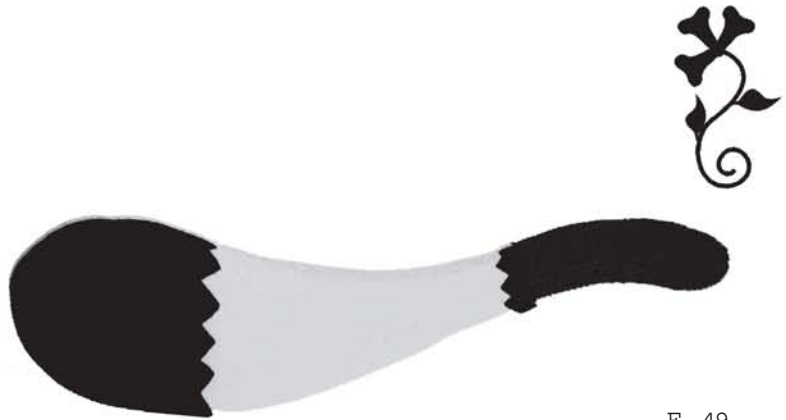
Composiciones con una gran variedad de efectos de color.

F. 47

Existen también otros estilos que, aunque se utilizan en menor escala, no dejan de ser representativos. Son estilizaciones de escenas que el hombre realiza en su vida cotidiana (como pesca, agricultura, ganadería), así como bailes y danzas. A este estilo se le denomina «moneaje».

F. 48 Guaje ritual, usado en la espalda como señal de ministerio.

F. 49

De temas "animalísticos" se emplean formas de aves y mariposas, en donde la distribución de los elementos se realiza con cierto equilibrio y simetría.

Las piezas maqueadas, con su diversidad en cuanto a colorido, permiten lograr entre sus formas una gran armonía, sobre todo si éstas se emplean sobre un fondo de color oscuro, como ocurre en esta técnica, aunque también se elaboran piezas con fondo blanco.

Con la técnica del maque es posible decorar objetos como platonas, charolas, jícaras, guajes, muebles y arcones, entre otros, en los que podemos encontrar diferentes ornamentaciones de tipo floral, desde los más sencillos con pocos elementos hasta aquéllos en los que se aprecia una bella textura, con grandes contrastes tanto en formas como en saturación de color.

Otro producto artesanal que se realiza con la técnica del maque, son las máscaras, mismas que presentan en su trabajo el ingenio y la habilidad del artesano, además de combina efectos de textura, contrastes en formas y gran colorido muy representativo de estas piezas.

Historia del Maque

El trabajo del maque, cuyos antecedentes en Michoacán se remiten al tiempo prehispánico. Época en que nace y se desarrolla la necesidad de tener utensilios para uso diario y ornamental. Objetos que fueron realizados bajo esta técnica y que expresan por la composición de su diseño, simbolismo y colorido, la concepción de un mundo donde la magia, el rito y el sentido mismo de la vida se trastocan.

Cada época está representada y hace del maque un testigo histórico que expone las presencias constantes técnico formales y estilísticas que afirman su carácter de documento vivo en consonancia con la realidad en que se produce.

F. 50 Bandeja laqueada.

Las tierras que se deben usar y dan los colores que se utilizan son:

BLANCO	TERÉHUTA
CAFÉ OSCURO	NIMACUTA
AMARILLO	IHUETACHA
ROJO	CHARANDA
COLOR DE ROSA	MINICUA

El maque antiguamente se le conocía como pintura al aje; se hablaba de los esmaltes de Uruapan o las lacas de Michoacán.

En Japón, la laca recibe el nombre de makie, que los portugueses convirtieron en maquié, que significa duro y brillante.

Con la palabra laca relacionamos en general la idea de su origen asiático. Conocemos los objetos de laca de China, Japón, de la India, de la Rusia asiática y la Rusia blanca. La laca, o maque mexicano, se diferencia radicalmente de la técnica asiática.

Durante casi 3 siglos, del XVI al XIX, florecieron en Michoacán tres grandes centros del maque: Uruapan, Pátzcuaro y Quiroga.

Uruapan se considera como la verdadera cuna del maque y se distingue de los otros centros por los trabajos del incrustado. Fundada en el año 1540 por el franciscano Fray Juan de San Miguel, se dice que el nombre de la ciudad viene de Urani, que quiere decir jícara en purépecha, pero también se menciona que significa -entre otras cosas- "donde las flores están abiertas."

La naturaleza con sus flores, sus frutos, sus mariposas y sus pájaros influyó en la imaginación creativa del

F. 51. Flores de fino perfil con movimiento mediante los gruesos trazos de las tallas negras.

artista indígena. Las primeras obras eran sencillas en cuanto al dibujo y su colorido. « ... las grecas primitivas fueron en forma de eses inclinadas corriendo unas tras otras, lleno de color todo el cuerpo de la ese o bien dibujada en contorno y lleno del centro de puntitos... las flores delineadas con banditas más o menos anchas y llenos sus pétalos de puntitos y las hojas plumeadas...» Los colores siguieron siendo los mismos, como en la primera época, introduciéndose a la larga el azul y el verde en varias entonaciones y sirviendo y las veces de fondo uno u otro color.

Después de la primera etapa de ejercitar bien la técnica de la incrustación, la receptividad creativa del indígena hizo avanzar el desarrollo de la estilización y del empleo de nuevos colores.

Por otra parte fue la Iglesia, en su vieja pompa, la que influyó el arte del maque en una manera poderosa. La riqueza artística perteneciente a esta institución, creó otra gran demanda para útiles de iglesia en un nivel elevado. Ni hablar de los objetos de uso cotidiano, como bateas, tecomates, guajes, jícaras, cofrecillos, biombos y muchos más que había en varios acabados y al alcance de todas las posibilidades económicas.

Francisco P. León llama a este periodo la edad de oro en la pintura de Uruapan, y la divide en cuatro familias.

F. 52 - F. 53 Simples motivos de flores y botones decoran las bateas.

La familia de los florones se reconoce por la distribución simétrica de los florones en el centro, rodeados por las grecas que corren en torno de la batea.

Los trabajos de la familia de las guirnaldas también llevan en el centro un florón. Entre las grecas serpentea una guirnalda y follaje.

La familia de los escudos se dedicaba a pintar, entre grecas y guirnaldas, los escudos heráldicos de las familias a las cuales estaban destinadas o a quienes se los regalaba. Se encuentran escudos de nobleza y simples monogramas.

F. 54 El negro encarnado sobre el fondo amarillo rinden un efecto de riqueza decorativa.

La familia de los ramilletes se distingue por su superioridad sobre las familias mencionadas en cuanto a la viveza del dibujo, la armonía y la opulencia de sus colores. Es un verdadero barroco indígena. De un canastillo, una copa, un jarrón y a veces de un corazón brotan ramilletes y guimaldas llevados por la fantasía en las formas más hermosas y diferentes.

F. 55 Batea decorada en colores complementarios, combinación que logra un gran brillo .

F. 56 Decoración simple que se aplicaba a los calabazos usados por los antiguos sacerdotes purépechas

El Maque en Michoacán

Este bello arte del maque tenía mucha importancia en el México antiguo. Los objetos eran de uso cotidiano, de ahí que ya no se encuentren piezas antiguas enteras: en las excavaciones realizadas por varios arqueólogos han aparecido restos de recipientes de cortezas de calabaza en los que aparecía pintura con técnica de decoración idéntica a la del maque de Michoacán.

Clasificación de sus gráficos

Es difícil hacer una clasificación exacta ya que por el uso, por lo delicado y frágil de sus materiales se destruyeron fácilmente. Recordemos que estos objetos eran de uso cotidiano en el hogar y estaban expuestos a cualquier accidente; después de dar servicio, al paso del tiempo se desgastaban, terminando su vida en un fogón, quemados, en el bote de la basura o en el cuarto de tiliches. Es así como Francisco de P. Leon en el libro *Los Esmaltes de Uruapan*, logra hacer una clasificación.

Primera época:

Decoración simple, a menudo de un solo color plano, tímida ornamentación de jícaras y guajes, ensayos de incrustaciones en piezas votivas.

Desde principios del siglo XVI hasta 1525.

F. 57

Los objetos pintados eran solamente jícaras y guajes, su ornamentación era extremadamente sencilla porque los colores eran parejos, vivos y pocos (negro, blanco, amarillo y los rojos de las tierras). La jícara, por la parte cóncava, se pintaba de rojo o blanco y, por la parte convexa, de negro, amarillo o rojo. Había sin embargo una que otra tentativa de incrustación, como el engaste de las turquesas en los guajes rituales.

F. 58 Pieza perteneciente al tercer periodo.

Segunda época:

Productos cuajados, la cisura de la capa de aje, la incrustación de colores, orlas en forma de "eses" inclinadas, ornamentación estilizada de hojas y flores.

Desde Caída del Imperio Purepecha en 1525 hasta la Independencia de México 1821.

Esta segunda época puede dividirse en tres períodos:

a) La incrustación: los Purhepechas, con esa receptividad intelectual e imaginativa, con la habilidad para

realizar cualquier trabajo se especializaron en esta técnica, que consiste en embutir los colores uno por uno, con espacio de días entre cada uno después de que la pieza está recortada. Los colores siguieron siendo los mismos, como en la primera época, introduciéndose a la larga el azul y el verde en varios y diferentes tonos y sirviendo a veces de fondo.

b) La estilización: Empezaron a darles a las flores formas especiales, tomando sólo las líneas generales de éstas. En este periodo, las flores y las hojas son con manchas monocromas a modo de siluetas, o bien recortados los pétalos de las corolas por líneas y banditas de diverso color, tanto del fondo como de los pétalos de las hojas, siguiendo en el estilo de los damascos, de los brocados y de los tisúes que venían de los trajes de las damas y en los parámetros de las iglesias. Ya entonces hubo más colores, incluyendo el violado y el rosa.

c) El color: Fruto óptimo del periodo anterior fueron la abundancia de grecas, fondos, flores y figuras que se desarrollaron en éste, habiéndose perfeccionado en su género la incrustación, el dibujo y la armonía de los colores. Los esmaltes de este periodo, puede decirse, que constituyeron la edad de oro de la pintura de Uruapan.

F. 59a

F. 59 Ejemplo típico de las más puras decoraciones antiguas del arte michoacano.

F. 60

Tercera época:

Decoración en que predominan águilas y banderas, miniaturas de flores y ramos, decadencia de la pintura estilizada, sombras y luces en los motivos ornamentales.

Desde la Independencia de México 152 hasta el año de 1904, año de la exposición universal de San Luis Missouri.

Esta época también se divide en tres períodos:

a) El periodo de las águilas y las banderas: Se conoce en que, una vez consumada la Independencia de México, comenzaron los indios a poner en el centro de la pintura, rodeado de guirnaldas, el escudo de la

nación, en que figuran como elementos salientes el águila y las banderas de verde, blanco y rojo, y al pie una inscripción que decía "viva la libertad".

b) El periodo de las miniaturas: Se distingue en que las flores perfiladas se hacían pequeñísimas y de una maravillosa curiosidad y paciencia.

c) El periodo de la decadencia: Decaído el dibujo de estilización empezaron los indios a manchar y a dar claroscuro a los pétalos de las flores y a las hojas de las ramas, queriendo intencionalmente copiar de la naturaleza misma y suprimiendo las grecas.

Cuarta época:

Envilecimiento de la buena tradición purépecha, decoración utilitaria, concesiones a la clientela, copias serviles de cromos y tarjetas postales; mengua la incrustación, pintura al óleo y decadencia. Va de la exposición de San Luis Missouri en 1904 en adelante.

En esta época de la pintura en Uruapan , ya no se estiliza, sino que se procura copiar, y no de la naturaleza, sino del cromo y de la tarjeta postal. Esto, en opinión de muchos, es una decadencia. Las flores preferidas son las rosas reinas, las rosas tés, los mantos de oro, los lirios, los leucóyos, las azucenas, los pensamientos, las margaritas. Los fondos de las pinturas son negros, blancos, verdes cafés, plomos. Utilizan las anilinas y los colores suaves. Siguen pintando los mismos objetos.

En la decadencia del maque en 1993 intervienen tres factores.

Primero, la economía del artesano, ya que no vende tan fácilmente sus productos, por esta razón tiene que trabajar en otra cosa y después en esta actividad.

Segundo, la introducción de mano de obra barata y corriente con características similares a las que se observaban en las piezas originales.

Tercera, la llegada de gráficos modernos que, desplaza la obra antigua que es la auténtica, y la preferencia de éstos por la falta de conocimiento y difusión del trabajo dentro de nuestra sociedad.

La Historia del Maque en Uruapan

Basada en Los Esmaltes de Uruapan de Francisco de P. León y El Maque, Estudio sobre un Bello Arte de Eva María Thiele

Apenas ha habido pluma que, al tocar conceptos de Michoacán, no haya elogiado con más o menos glorificación, la pintura que han profesado los indios de Uruapan. Y no podía ser menos que eso, porque la belleza, que es el esplendor de lo verdadero y de lo bueno en armonioso conjunto subyuga el entendimiento, encanta y aprisiona el corazón. Las flores son tan bellas como luceros del firmamento, como canto de las aves, como la concha nácar, como la perla. Flores del ingenio purépecha son los esmaltes de Uruapan, si poco estimados de los propios, muy enaltecidos por los extraños, así por la ingenuidad de su dibujo como por la variedad, la viveza y duración de sus colores.

La naturaleza con sus flores, sus frutos y sus mariposas, primero; los misioneros con el arte de esmaltar, en seguida; las porcelanas y los mantones chinos, después; los brocados, damascos y tisúes europeos, por último, en que abundó la Nueva España, influyeron en la fantasía de los purépechas para modificar, perfeccionar y estilizar su pintura.

Como se menciona anteriormente Uruapan también significa «donde las flores están abiertas», su origen es corrupción española de urupan: es decir, donde reina una constante primavera. La voz general designa a Uruapan como el

F. 63

«Paraíso de Michoacán», nombre que mucho merece por lo encantador del paisaje, no menos que por lo agradable de la gente y por lo delicioso del clima. La temperatura es suavemente cálida durante el día, y por la noche sopla una fresca brisa.

«...No perdí mucho tiempo para presenciar la manufactura de las hermosas lacas que hacen famosa a Uruapan. Se producen cubiertas de mesa, jícaras y, sobre todo, bateas, en su mayor parte de forma redonda y de todos tamaños, desde unas delicadas miniaturas de apenas pulgada y media hasta de dos pies de diámetro o más grandes.»

Francisco de P. León
 «...Para hacer cada laca o pieza, cúbrenla primero con una mano se litomarga (variedad de arcilla plástica), en que se trazan los dibujos. Recortan éstos luego con un cuchillo y llenan todas las incisiones de diversos colores que frotan con el dedo pulgar. A veces una misma persona dibuja y pinta. Los detalles se van agregando con un punzón muy agudo. Pónese luego el barniz y se produce el hermoso pulimento bruñendo pacientemente la superficie con una pelotilla se algodón...»

Los Esmaltes de Uruapan

«Los dibujos representan casi siempre flores que el artista copia del modelo que tiene a la vista.»

Los Esmaltes de Uruapan

Este bellísimo pueblo, quizá el más hermoso de Michoacán, no existía antes de la Conquista. El venerable religioso franciscano Fray Juan de San Miguel, uno de los primeros que vinieron

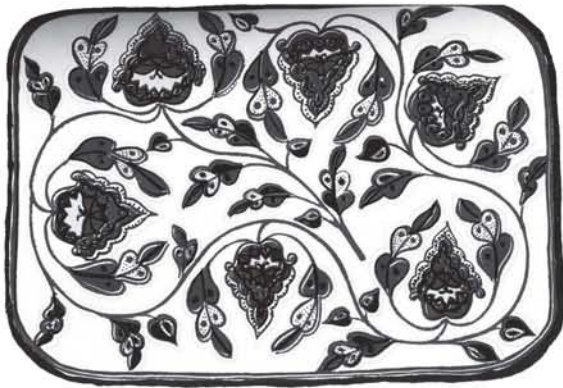
a Nueva España, fue el fundador de Uruapan. Habiéndose remontado al interior de la sierra los indios tarascos, por el horror que concibieron contra Nuño de Guzmán, que había sacrificado cruelmente al rey Caltzontzin, no era posible reducirlos al cristianismo sin gran peligro de la vida de los misioneros. Después de fundar Tancítaro, Charapan, Peribán y otros muchos de la sierra vino a fundar Uruapan el año de 1540. Él mismo escogió el sitio para la erección del pueblo, trazó la plaza, las calles y las huertas, estableció escuelas de primeras letras y de música, levantó los templos, enseñó las artes a los indígenas y los defendió valerosamente de toda opresión por parte de los conquistadores.

F. 64 Influencia característica del siglo XVIII.

El pueblo está situado cerca de un ojo de agua de muchas varas de diámetro y de gran profundidad: en él nace el río llamado Cupaticho (Cupatitzio) y que forma a dos leguas el famoso cedazo conocido con el nombre de Tzaráracua.

Se le dio al pueblo el nombre de Uruapan de la palabra Urani, que quiere decir, en lengua tarasca, jícara, porque los indios se dedicaron a la fábrica y pintura de las jícaras en cuya industria han sobresalido por espacio de siglos.

F. 65

El Sr. D. Pablo de la Llave en el tomo 1°, página 152 de su Registro Trimestral describe el *Coccus axin*, gusano o insecto del que se saca un especie de manteca con que los indios de esta ciudad barnizan las jícaras, bateas y otros utensilios de gran mérito y belleza que forman uno de los ramos de su industria. Es de advertir que antes del Padre San Miguel ya había agrupaciones de casas que se llamaban Uruapan y que los Purépechas de antiguo pintaban jícaras y guajes.

En el museo comercial de la ciudad de México hay una vitrina en donde se exhiben varios ejemplares modernos de pintura de Uruapan, y entre

ellos uno que fue hecho por el Ingeniero Italiano D. Adrián Lombini. La pintura representa, sobre brillante fondo negro, un manojito de adelfas.

Esto quiere decir que así los nacionales como los extranjeros pueden pintar según el método de los indios; pero el espíritu de éstos y su modo de estilizar las flores y concebir su belleza no pueden ser imitados por nadie que no sea de la misma raza.

Para mejor comprender esto basta contemplar los ejemplares antiguos, cuya belleza sorprende no por el dibujo, sino por las estilizaciones y el colorido, por la combinación, firmeza y brillantez de los colores.

F. 66

F. 67 - F.68 Movimiento asimétrico de las guías. Los espacios de las flores compensan el equilibrio de la decoración y establecen ritmo .

Esto no significa que sólo los indios de Uruapan deban dedicarse a este género de pintura, no; sino que en caso de que se divulgue, en caso de que todos pinten, porque ya no es un secreto esa pintura, lo hagan asimilándose, hasta donde sea posible, el espíritu y condiciones psíquicas de la raza purépecha.

Que este arte es interesante, se conoce claramente por el empeño que así nacionales como extranjeros han mostrado en todo tiempo por conocer y estudiar su parte artística como sus procedimientos técnicos y los materiales que en su constitución entran. En el museo antes referido hay también una muestra del insecto llamado aje, con su tecnología en esta forma: "el Aje, Axín, es la grasa producida por el *Coccus axin*, insecto hemíptero que vive sobre el Jobo, el Ciruelo, el Palo Mulato, Lloro-sangre, Colorín, etc. Se desarrolla principalmente en los Estados de Michoacán, Oaxaca, Vera-cruz, Puebla, Yucatán y Campeche".

Para obtener la grasa se echan los insectos en agua hirviendo; después de hervidos se trituran en un mortero, se filtran en un lienzo ralo, y la sustancia oleaginosa que se obtiene se deja secar para después lavarla y quitarle una materia colorante que le es nociva.

Los indígenas hacen con esta grasa un barniz que emplean para las bateas, charolas, mesas etc., y que es muy semejante a la laca japonesa. Lo preparan mezclando el aje con aceite de linaza y dolomía. Este es soluble en la esencia de trementina, con la cual forma un líquido aceitoso de propiedades especiales cuando se le añaden colores finos. El aje es una materia prima de gran estimación para la fabricación de barnices. Se utiliza también como impermeable. Como se ve por esto, el aje es uno de los factores indispensables para la pintura de Uruapan.

Otro de los elementos indispensables para la pintura es el aceite de chía (*Hyptis spicata*), el de chicalote (*Argemona mexicana*) o, a falta de los anteriores, el de linaza. Antiguamente fabricaban los indios el aceite, ya de chía ya de

chicalote, del modo que sigue: recogían las semillitas en sazón de ambas plantas en abundancia, Después, en un metate, el cual calentaban ligeramente con una lumbre, molían las semillitas hasta la perfecta oleificación.

Enseguida con un lienzo absorbían el aceite de la masa, exprimiéndolo en una olla de arcilla donde se guardaba hasta que se precipitaban al fondo las basuras.

F. 69

La diferencia que hay entre la pintura de Uruapan y las lacas de la China y del Japón consiste en tres cosas: en la materia, que es precisamente la laca; en la técnica o arte con que se elaboran y en el decorado u ornato de que se les reviste.

En cuanto la materia veamos lo que es "laca". El diccionario de la Real Academia Española dice: Laca (del persa lac). Árbol de la india, de hojas tomentosas y pecioladas. Resina seca, translúcida, quebradiza y muy encarnada que fluye de las ramillas de este árbol y de otros varios de la India, por la picadura de un insecto parecido a la cochinilla. Color rojo que se saca de la cochinilla de la raíz de la rubia o del palo de Pernambuco. Sustancia albuminosa colorida que se emplea en la pintura.

Ahora bien, ninguno de estos conceptos es aplicable a la pintura de Uruapan; porque ella se hace polvo de tepútzuta o dolomía, aceite de chíá, de chicalote o de linaza, grasa animal o aje y tierras de colores en polvo. En esta pintura no se usa ninguna sustancia resinosa que pudiera acreditar el mote

F. 70 Ejemplo de laca china.

de lacas, con que han denominado a las manufacturas producidas en este pintoresco sitio de Michoacán, sus admiradores.

En cuanto a la técnica, se fabrican los productos chinos y japoneses llamados lacas. F. Miquel y Badía, en la segunda serie de "Cartas a una señorita sobre la habitación" (Barcelona, 1882) dice: La laca es un barniz que se extrae del *Rhus vernicífera*, árbol que crece en los citados países: sobre la madera han de aplicarse repetidas manos hasta que cobre el color,

la finura y transparencia que constituye el mérito de esta clase de labrado. Adornos de oro más o menos historiados con figuras de grullas sagradas, plantas de Oriente, etc., etc.

En esto se echa de ver claramente la diferencia de técnica. En las lacas se dan varias manos de barniz, aplicado naturalmente con brocha; en la pintura de Uruapan, sobre la sisa se pone el color en polvo y después se bruñe con palma de la mano. En las lacas se sobreponen los dorados y las flores o el ornato que sea; en la pintura de Uruapan se abre el maque para incrustar el ornato.

Por último, en cuanto al ornato también hay gran diferencia. En las lacas, por ejemplo, en esas

F. 71

magníficas cajas de té mandarinescas que llegaron a venir a México para los potentados, la decoración era de dragones, de paisajes con kioscos y figuras de mandarines tomando la áurea bebida; todo diminuto, todo delicado, todo suntuoso, todo sin comparación posible.

En otros ejemplares, incrustaciones o superposiciones de nácar o de marfil; flores, arbustos y ramajes orientales; garzas, faisanes, dragones y personajes con vestimentas doradas o coloridas.

En la pintura de Uruapan, de los tiempos antiguos, solamente se veían uno dos colores parejos, sin ningún ornato; por ejemplo las jícaras para beber el agua, el vino y el té y los guajes que los sacerdotes purépechas llevaban a la espalda como símbolo de su ministerio, que por

entonces eran las únicas piezas que se pintaban, ostentaban el negro, el amarillo, el blanco, y el más o menos rojo. En los tiempos posteriores, bajo la influencia de los misioneros fue cuando comenzaron a incrustar y a introducir poco a poco el azul, el verde, los carmines, los bermellones, el yeso, el albayalde, el ocre y las combinaciones que de todos los colores resultan.

No puede ser, por consiguiente, mayor ni más notoria la diferencia que hay entre las lacas chinas hechas y derechas y las pinturas de Uruapan.

F. 72 Calabazo, ornamentado.

Materiales

Aje o Axe

El principal material utilizado para llevar a cabo este arte, es el axe.

Axe «materia prima para el maque: grasa animal extraída del cuerpo de la hembra del insecto *Coccus axin*».

Los Esmaltes de Uruapan

En la actualidad, este material es facilitado por la Casa de Las Artesanías a los maqueadores, ya que el insecto desapareció de esta región. Sin embargo no es el único proveedor, ya que también es traído de la zona de Chiapas y Guatemala.

F. 73 Tierras utilizadas para el pigmento de las piezas.

Aceite de Linaza

El aceite de linaza se cuece con el axe, con una rajita de ocote y un diente de ajo.

Tierra

Base para hacer colores

El hollín se obtiene de las chimeneas y da el color negro, es el más utilizado para los fondos, sin embargo no es el único.

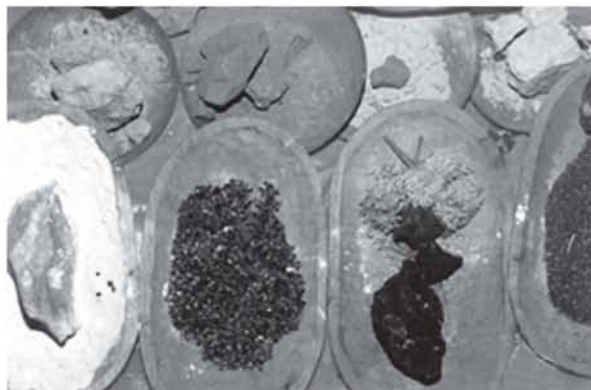
F. 74

Madera

La madera tiene que ser sin resina; es decir, son maderas finas las que más se utilizan en el maque. Son para las bateas, guajes y jícaras, además de frutas talladas en madera. Todas deben estar muy bien lijadas.

Aquí es donde podemos apreciar mejor el gran mérito de la delicada labor que requiere una obra fina como lo es el maque incrustado. Es una labor de mucha paciencia, para la cual el tiempo tiene otro valor.

F. 76

F. 75

La tierra blanca es traída de Tócuaro; es la base para realizar los colores (es decir se mezclan los pigmentos minerales con esta tierra para crear los diferentes tonos de color). Entre los colores se encuentran el azul añil, rojo, verde, violeta, naranja y amarillo.

La tierra, para poder ser utilizada tiene que ser molida en el metate, hasta que quede fina.

Otros materiales que se utilizan son el algodón, estopa y trapos o pedazos de tela y la mano.

La charanda, es la tierra utilizada para la parte de atrás de las bateas.

Proceso de Maqueado

El proceso del maque consistía: «En una taza de porcelana o barro se vierte aceite de linaza crudo (sic); se toma en seguida un fragmento de axe y suspendiéndolo en dirección del aceite, se le enciende con una flama; a medida que una parte del axe arde, consumiéndose en pura pérdida, otra se funde por el calor de su propia combustión y gotea sin cesar sobre el aceite, prolongando esta operación, agitando la mezcla a intervalos de tiempo hasta que se espese medianamente; luego, para terminar, se añade polvo de dolomía en cantidad suficiente para darle a la composición la consistencia de papilla fluida; el producto obtenido mediante esta manipulación imperfecta que hace que se cargue el axe de sustancias pirogenadas, se denomina sisa, y sirve como mordente para fijar los colores.»

F. 77

F. 78 Realización de la sisa.

En la actualidad la sisa se realiza de la siguiente manera: "coger aceite y hollín para que comience el maqueado", así hasta que se cubre toda la superficie y se le va sacando brillo con un trapito hasta que se seca." (Entrevista directa, Patricia Pitacua 20 de Octubre de 2004).

Ya que previamente se preparó el axe con el aceite de linaza.

Para utilizar el axe, se tiene que preparar previamente, es decir «se ponen vivos, los animalitos recolectados, dentro

de una vasija con agua hirviendo y se mueve con una espátula hasta que comienza a salir una materia amarillenta; y ya entonces se retira del fuego y se coloca en una manta, a manera de cedazo, sobre la boca de una olla con agua fría y se machaca para que pase la sustancia oleaginosa, se deja enfriar por unos días, en los cuales, se saca la masa que ha resultado, se lava bien y se envuelve en hojas de maíz. Ya después se cuece el axe con el aceite de linaza, con una rajita de ocote y un diente de ajo». Entrevista Héctor Zarco 21 de Octubre de 2004.

F. 79 - F. 80 También parte del proceso de sisa.

Para dar el barniz de color «maque» a las piezas de madera, se comienza por untarlas de sisa, cuidando de extender uniformemente esta capa de grasa; si el pavón debe ser grueso, se cubren con polvo de dolomía y se frotan con la palma de la mano hasta conseguir darle a la capa un espesor igual en todas sus partes; mas si, por el contrario, se quiere que sea delgada, no se añade nada de polvo y se procede en el acto a extender sobre la capa de sisa el color del fondo en polvo muy fino, valiéndose para el efecto de muñecas de algodón. Preciso es, para

obtener un pavón de aspecto hermoso y bien pulido, frotarlo con la palma de la mano durante largo tiempo, cuidando a la vez de humedecer con sisa fluida los puntos que tienden a secarse, antes de quedar completamente bruñidos. Las piezas así pintadas se abandonan por espacio de muchos días hasta que la desecación comunica suficiente resistencia al barniz, y entonces están ya dispuestas para recibir la incrustación de los diversos colores.

Esta etapa se puede dividir en tres partes: en la primera, se raya sobre el maque (con un punzón muy fino de acero) todo el contorno y pormenores de lo que se va a pintar, es decir se dibuja sobre el fondo la figura que se desea; este paso se llevando a cabo con cada una de las figuras.

En la segunda, con el auxilio de una lámina de metal, llamada "rayador o pata de cabra" se levanta la capa de maque en todas las partes del dibujo que son del mismo color (por ejemplo el verde de las ramas, peciolos, hojas y cáliz de las flores).

Por último, se unta de sisa la madera puesta a descubierto y se deposita el color exactamente como se hizo para el barniz del fondo; se deja secar este nuevo color y en seguida se abren los pétalos y demás órganos de igual color, repitiendo sucesivamente las mismas operaciones hasta concluir con todo el grabado. Para comunicarle mayor brillo al maque y hacer piezas de un aspecto más hermoso, se les frota con una mezcla de axe y aceite, enjugándolas después con un lienzo suave. Entre cada color que se

F. 81 Con el rayador se comienza a trazar el motivo a incrustar.

coloca se da espacio de dos a tres días a que se seque el color que se aplicó, para que no se manchen los otros. También se pueden aplicar varios colores a la vez, cuando queda suficiente distancia entre ellos y no hay peligro de que se mezclen.

En este detallado trabajo, descrito al final del siglo antepasado, ya se habla del aceite de linaza, aunque el auténtico proceso debe ser desarrollado con aceite de chía o chicalote. El trabajo lento, operación por operación, asegura un trabajo limpio y firme. Así trabaja el artesano varias piezas a la vez. El uso de tierras naturales, de suficiente cantidad de axe y cantidad moderada de la dolomía, produce una pintura tersa, brillante, que endurece y petrifica con el tiempo.

F. 82 - F. 83
Después de trazar se comienza con el proceso de incrustar cada uno de los motivos.

Otro «secreto» consiste en el tratamiento final. Anteriormente se pulía el maque con la palma de la mano y el interior de la muñeca, porque la piel humana logra un brillo diferente, más fino aún. Sin embargo ahora se utiliza un trapito para sacar ese brillo, "Es importante que entre cada color se le saque brillo pues, si dura tiempo sin hacerlo, se endurece y es muy difícil maquear e incrustar los colores." Entrevista directa, Héctor Zarco 30 de Octubre de 2004

Maqueadores de Uruapan

Leticia Valencia Ángel,

Toda su vida ha realizado maque ya que toda su familia lo ha hecho siempre y la tradición ha pasado de generación en generación.

Lourdes Patricia Pitacua,

Tiene 8 años realizando el maque y lo aprendió en las clases que se dieron en la Huatapera ya que a ella le gustaban las bateas y quería aprender a hacerlas.

Francisca Tulais,

Al igual que Leticia toda su vida lo ha realizado. También la heredó de sus padres y ellos, a su vez, de los suyos.

Victoriano Salgado Morales,

Tiene más de 40 años realizando sólo máscaras con esta técnica; es especialista en este arte de maquear máscaras.

F. 84 La señora Tulais, realizando una de las maravillosas piezas de maque incrustado.

Héctor Zarco,

Lleva 35 años decorando y 25 años maqueando; aprendió por convicción, ya que sabía decorar pero quería aprender el proceso de maqueado.

Su taller artesanal es una empresa familiar que combina en su trabajo el colorido tradicional de Michoacán con la creatividad artesanal del artesano mexicano, logrando una gran variedad de piezas realmente admirables, utilizando las técnicas de laqueado de Pátzcuaro y el maque de Uruapan, además de la laminilla de oro.

F. 85

Joaquín Mendoza

Desde 1950 comenzó a trabajar en este arte. Él a diferencia de otras familias adquirió el conocimiento a través de maestros de maque de aquella época, ya que su familia no se dedicaba a este oficio.

Es uno de los maqueadores más importantes de Uruapan. Su trabajo tiene una gran calidad, hace trabajos para franceses; Banamex y otras empresas. A pesar de que no cuenta con un lugar específico para mostrar su trabajo, es uno de los más solicitados.

Martina Navarro

El taller de Martina Navarro, es un taller familiar donde con su esposo crearon un nuevo estilo en el decorado de las piezas, con diseños más modernos e inusuales. Ello le ha dado la oportunidad de concursar con su arte en diferentes partes, otorgándole así un nombre en el arte del maque.

El maque en la actualidad

En la actualidad, en palabras de Leticia Valencia Ángel "el maque es un arte en decadencia".

Sin embargo existe un grupo de maqueadores que se encuentran buscando proteger la técnica, haciendo trámites para que éste sea una marca registrada, junto con el gobierno de Michoacán. Esto, con el fin de que la gente, al saber que es un producto de marca registrada busque o quiera tener una pieza de maque incrustado en su casa.

Ahora, en Uruapan se imparten clases para aprender la técnica del maque; esto por dos motivos, primero para que haya nuevas personas que tengan el conocimiento de có-

F. 86

mo se hace y así no se pierda. El segundo, por que existen personas interesadas en tener artesanías originarias de la ciudad donde nacieron, pero realizadas por ellas mismas.

Además al conocer nuevas personas cómo es que se realiza esta técnica la darán a conocer a más personas y así se irá transmitiendo la técnica, que es todo un arte, ya que requiere de paciencia, creatividad, tiempo, esfuerzo y preparación.

En 2005 se comenzó de nuevo con el proyecto de promoción de la técnica del maque, con trípticos, discos CD y páginas Web; sin embargo, por cuestiones económicas no se concretó.

F. 87 Maqueroa en pleno proceso de incrustación.

Por otra parte, la gente que adquiere o se interesa por conocer cómo se hace el maque incrustado se da cuenta de que es todo un proceso que se hace, y esto hace que se valoren las piezas. Esta información es dada a conocer por los mismos maqueadores que, cuando venden una pieza, dan una breve explicación de cómo es que se hace y cómo se debe de cuidar. Si realmente se interesan los compradores acuden a la Casa del Turista por más información, o visitan el sitio web, recomendado por el maqueador que les vendió su pieza, ya sea el de Casa del Turista Uruapan o el de la Casa de las Artesanías del Estado de Michoacán.

Por este motivo, es importante que se dé a conocer todo lo que involucra al maque incrustado, desde sus inicios hasta ahora, y por qué es importante que se siga haciendo y sobre todo que la gente, al adquirir una pieza, obtenga información de lo que está adquiriendo, una pieza llena de historia, trabajo y, sobre todo, de un arte único.

F. 88

CAPÍTULO IV

DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL

Definición

El diseño y comunicación visual es la combinación creativa y armónica de elementos visuales, con el fin de comunicar un mensaje específico de una manera efectiva.

También conforma una nueva visión en cuanto a la creación de objetos, trayendo como consecuencia un cambio en el orden cultural, que se sustrae a una imagen. Todos estos objetos pueden ser interpretados como un mensaje icónico, establecidos en un nuevo esquema de contenidos: carteles, vidrieras, volantes, guías telefónicas, planos, libros, mapas, afiches, envases, etc. Este conjunto de elementos se encuentra distribuido por dondequiera y ejerce una fuerte influencia, con una lectura distinta, como un gran hipertexto capaz de desarrollar nuevos hábitos.

A partir de este concepto, es posible delimitarlo en un campo propio

de actividades. Esta profesión surgió en 1945 -fecha establecida de una manera arbitraria por concebir que en este período estaban dadas las condiciones necesarias para su consolidación (Arfuch; 1999:15/19)-y ha posibilitado la utilización de recursos tecnológicos de vanguardia, multiplicando sus alcances.

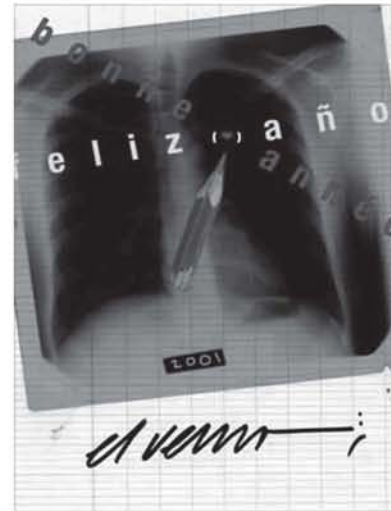

F. 89 Cartel, parte importante en el diseño y comunicación visual

Así que ahora el Diseño y Comunicación Visual se puede ver desde una óptica distinta. Ya que la computación ha ingresado a sus filas, con un nuevo aporte teórico, es posible fusionar los conceptos tradicionales del diseño con una consolidación de corte tecnológico, a fin de aprovechar al máximo las posibilidades de un recurso cada vez más sofisticado.

F. 90

Orígenes

La evolución de esta disciplina se da desde el inicio de la producción industrial. Aunque las sucesivas etapas de modernización han tenido serias dificultades para su implantación, los diseñadores han sabido sustituir con ingenio las deficiencias técnicas que los separaban de los países más desarrollados. En cualquier caso, las áreas donde esta disciplina se ha impuesto con mayor calidad coinciden con las regiones más industrializadas de cada país.

El diseño se suele dividir en especialidades asociadas a la elaboración mecánica de diversos productos. De este modo, el comienzo del diseño gráfico se remonta al invento y difusión de la imprenta.

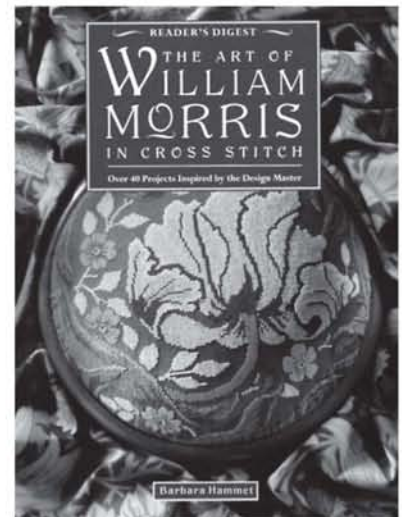
F. 91 La industria dio pie al surgimiento del diseño.

En las últimas décadas del siglo XIX (1849-1890), el movimiento Arts and Crafts y William Morris van a interesarse por la producción de libros, que se imprimirán en una variedad de formatos, con decoraciones xilográficas y un conjunto de letras, creadas a partir de especificaciones propias y sacadas de fotos de impresos del siglo XV. Estos y otros libros de editoriales privadas figuran entre los trabajos gráficos británicos más admirados en el continente europeo.

Estas nuevas ideas se discutieron y diseminaron por Austria, Alemania, Bélgica e Italia. Algunas revistas publicadas en Londres difundieron los trabajos del movimiento Arts and Crafts, carteles de Beggarstaff y de la escuela de diseñadores de Glasgow (Charles Rennie Mackintosh, George Walton y Margaret y Frances Macdonald). Las influencias fueron absorbidas por diversos artistas, arquitectos y diseñadores de estos países.

En las primeras décadas del siglo XX aumentó el alejamiento entre países no industrializados y los países industrializados, lo que provocó un enorme distanciamiento del grafismo respecto de los movimientos artísticos de vanguardia. Hacia finales de los años setenta comenzaron a aparecer las primeras muestras de imágenes corporativas, que se generalizaron durante la década de 1980.

F. 92 Williams Morris, precursor de la producción de libros.

A finales de los años ochenta y principios de los noventa destacaron una serie de diseñadores de carácter independiente, ligados al mundo de la pintura o la ilustración.

METODOLOGÍA DEL DISEÑO GRÁFICO

Aún cuando las actividades creativas y artísticas parecieran no sujetarse a patrones fijos para su producción, la experiencia demuestra que un buen método conduce felizmente a la meta deseada. Por lo mismo, el diseño gráfico que procede ordenada y sistemáticamente en su trabajo recorre los siguientes pasos metodológicos:

1.- Lo primero es analizar cuidadosamente la necesidad planteada por el cliente en la primera entrevista.

2.- Como respuesta a un encargo de trabajo, el diseñador gráfico comienza por generar ideas basadas en una investigación, que tentativamente puedan solucionar la necesidad planteada. Estas ideas deben bajarse al papel en forma de lista, borradores o pequeños bosquejos. Conteniendo las posibilidades previstas de tipo, imágenes, color y composición.

Debe buscar la interpretación más adecuada del encargo del cliente, recurriendo a investigar los antecedentes en

todos los aspectos pertinentes, por ejemplo, cómo otros profesionales han resuelto problemas semejantes en cuanto a color, tipografía, ilustración, fotografía e impresión, moda y estilo. El diseñador debe comprender con claridad la naturaleza de la información que ha de comunicar, y el tipo de público o lector que es el destinatario final.

F. 93

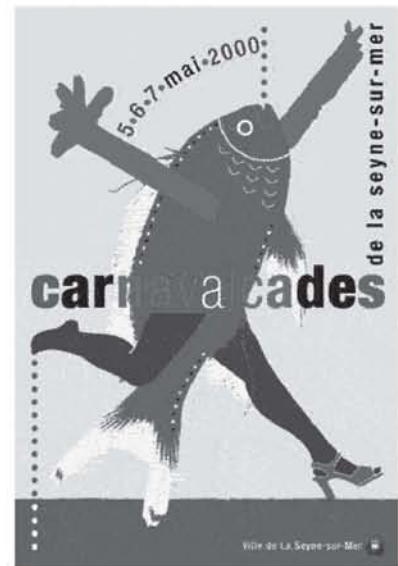
Explorar diferentes soluciones, intentando variaciones sobre temas que sugieran inicialmente la solución adecuada.

3.- En el caso del diseño editorial se eligen tipos, se bocetan ilustraciones o imágenes fotográficas necesarias, hasta que el diseñador percibe que ha creado una respuesta gráfica adecuada al encargo del cliente, y que ha considerado los aspectos formales y técnicos lo suficiente como para ya presentarla al cliente.

Mediante una cuadrícula se indican posiciones para la composición de texto e imágenes respectivas, como guías de columna, numeración de páginas, borde exterior, márgenes, etc.

4.- Estando resueltos prácticamente todos los aspectos importantes del diseño, se procede a la elaboración de un modelo visual de presentación, lo más semejante posible al trabajo impreso final.

Hasta este punto se termina la fase de diseño creativo, y comienza la de producir un visual de presentación, o un dummy, original lo más acercado a la realidad que interprete el diseño, así como el OMY (original mecánico de impresión o electrónico de impresión) que es el material que utilizará el impresor para la reproducción.

F. 94 Para tener este resultado se necesita de una metodología para el diseño.

Después de esto sólo quedarían pendientes las indicaciones y coordinación de los distintos procesos necesarios para producir el trabajo impreso final.

Diseño Editorial

Se denomina Diseño Editorial a la maquetación y composición de publicaciones como revistas, periódicos o libros.

Es decir, el diseño editorial tiene como propósito integrar y distribuir todos los elementos que intervienen en la presentación final de un libro, revista, periódico, a fin de obtener soluciones visuales legibles, atractivas y adecuadas a los receptores y a los límites de producción establecidos previamente. Todo esto por medio de las técnicas de la tipografía, ilustración o fotografía, de manera integrada, legible y visualmente interesante para el lector.

Los criterios de legibilidad, accesibilidad y atracción son prioritarios en el diseño editorial, y no basta con cualquier colocación de un texto y sus ilustraciones, sino que es necesario establecer las formas de hacerlo más impactante al receptor.

F. 95

Para esto tenemos que tomar en cuenta los siguientes puntos:

El Producto: Debemos saber qué tipo de contenido vamos a realizar, es decir, de qué tipo de publicación estamos hablando.

El público o consumidor: Saber a qué público va dirigida la publicación. No es lo mismo una revista para jóvenes aventureros, que para amas de casa. La composición depende en gran medida de saber quién es el público destinatario de la misma.

Los Medios: Cada medio, ya sea un tipo de revista o un periódico determinado, tiene sus propias características en cuanto a formato, composición, contenido de las páginas... e incluso la jerarquía de los elementos. Debemos saber cómo vamos a estructurar la información en el medio.

La Competencia: El conocimiento de algunos puntos de la competencia, como la respuesta del público hacia su publicidad y por tanto a su producto, pueden sernos útiles a la hora de valorar nuestro trabajo. Los factores que determinan una buena comunicación no se deben separar, sino formar un conjunto coherente y funcional.

F. 97 - F.98 Conocer a los lectores y a la competencia nos ayuda a realizar un diseño editorial adecuado.

F. 96

Diseño de una Publicación

El diseño de una publicación, siendo ésta un libro, revista o periódico obliga a cuidar todas las partes: no sólo su interior, sino también su portada. Ésta es un elemento destacado en el diseño de la publicación, ya que es la única forma de visualizar su contenido. La cubierta ha de exhibir con honestidad el contenido substancial de la publicación, y seleccionar una tipografía clara y funcional para el lomo, a fin de que pueda ser identificado fácilmente, teniendo en cuenta que la presentación es también una herramienta de mercadotecnia que anuncia y compete con otros títulos.

Tanto para la portada como para el interior de la publicación, es necesario utilizar un sistema de retícula, herramienta técnica con la que el diseñador genera orden y proporción. Estas partes del diseño de un libro son el formato, la retícula, el ancho de columna, las letras de base y resalte, y la alineación.

F. 99 Para realizar una publicación como un periódico, es necesario conocer los elementos que la conforman.

Elementos para el Diseño de una Publicación

Los elementos que son utilizados en el diseño editorial ya sea de un libro, revista o periódico dan una estructura a la publicación .

Así que a continuación se mencionan, uno a uno, estos elementos:

Formato

Es la forma y el tamaño de la publicación. El formato es el resultado de tres consideraciones prácticas:

- 1.- Facilidad de manejo.
- 2.- Adaptabilidad del contenido al formato.
- 3.- Limitaciones mecánicas de los tamaños de las prensas de impresión.

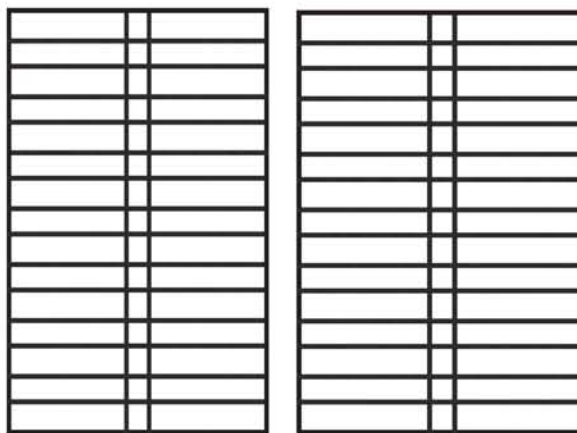
Es decir que, para determinarlo, es necesario saber que tipo de información contendrá, en qué circunstancias se llevará a cabo la lectura, la encuadernación, la distribución, etc. También hay formatos estandarizados llamados DIN (carta, oficio, tabloide), etc.

Retícula

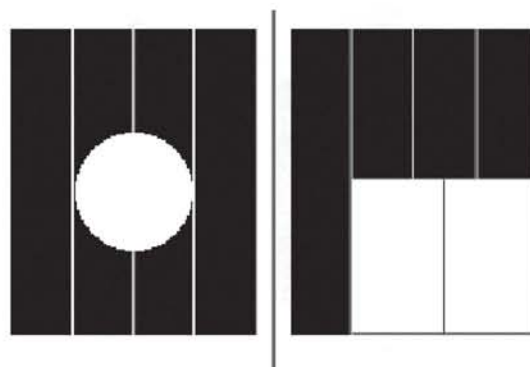
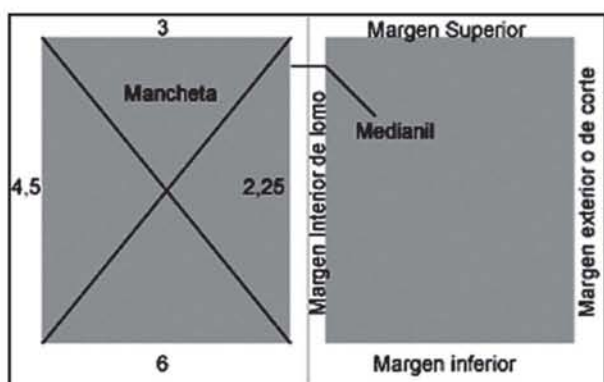
Según Alan Swan, "es la división geométrica del espacio en columnas, espacios y márgenes medidos con precisión".

La retícula es la estructura formal sobre la cual se basa un diseño editorial. Con el sistema reticular se obtiene:

- a) Orden, claridad y uniformidad.
- b) Integración de los elementos.
- c) Dominio del espacio.
- d) Análisis de los elementos
- e) Lógica en la distribución.

Retículas

F. 100 - F.101 Tener en cuenta la mancha tipográfica, los márgenes, nos permite realizar nuestra retícula.

La retícula permite:

- a) Una solución objetiva.
- b) Ritmo propio en la distribución de texto e imágenes.
- c) Disposición legible y estructurada del material visual.

Las retículas pueden estar a 2, 3, 4, 6, 8, etc, columnas, dependiendo de la publicación.

Estructura de una retícula:

- 1.- Proporción de la mancha tipográfica.
- 2.- Administración de blancos.
- 3.- Número y ancho de columnas.
- 4.- Aspectos tipográficos: color, ubicación, distancia con los títulos, leyendas, pies de foto, letras de base y resalte.

5.- Folio: tamaño, ubicación.

Letras de Base

6.- Fotos e ilustraciones dentro de los campos reticulares.

Son las que conforman el grueso de la publicación, es decir el texto general; deben ser ligeras y sencillas, de no más de 13 puntos. Para libros infantiles puede llegar hasta 16 puntos; para subtítulos e incisos se pueden elegir las variantes de una familia (bold, cursiva, etc.).

7.- Portada y contraportada.

Ancho de columna

El ancho de columna también influye en el texto, ya que un tipo demasiado grande con una columna muy angosta es ilegible y antiestético, y una columna muy ancha con un tipo muy pequeño produce fatiga.

Estos contrastes facilitan la lectura. La tipografía más usada en diseño gráfico, por su legibilidad, es la Times New Roman, pero existen otras como la Garamond, Caston y Bodoni.

Texto

La tipografía es el elemento esencial del Diseño Editorial, ya que por medio de ella se trasmite el mensaje. Es importante tomar en cuenta sus cualidades para efectos funcionales, estéticos y psicológicos, además de efectos técnicos (como separaciones, longitud de líneas, tamaños, etc).

Texto,
elemento
principal
en el
diseño
editorial.

5- Folio tamaño ubicación. **Letras de Base**

6- Fotos e ilustraciones dentro de los campos reticulares. Son las que conforman el grueso de la publicación, es decir el texto general; deben ser ligeras y sencillas, de no más de 13 puntos para libros infantiles puede llegar hasta 16 puntos para subtítulos e incisos se pueden elegir las variantes de una familia bold, cursiva, etc.

7- portada y contraportada.

Ancho de columna

El ancho de columna también influye en el texto ya que un tipo demasiado grande con una columna muy angosta es ilegible y antiestético, y una columna muy ancha con un tipo muy pequeño produce fatiga. Estos contrastes facilitan la lectura. La tipografía más usada en Diseño Gráfico por su legibilidad es la Times New Roman pero existen otras como la Garamond, Caston, Bodoni.

Texto

La tipografía es el elemento esencial del Diseño Editorial, ya que por medio de ella se trasmite el mensaje, pero es importante tomar en cuenta sus cualidades para los efectos funcionales, estéticos y psicológicos además de efectos técnicos como separaciones longitud de líneas tamaños etc.

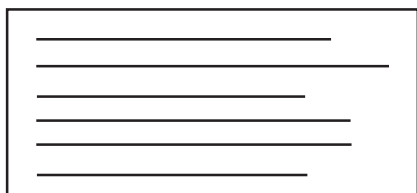
Letras de Resalte:

Como su nombre lo indica, son aquéllas que resaltan del grueso de la publicación, o sea títulos, balazos y algunos subtítulos de tema diferente. Generalmente son mucho mayores en puntaje y pueden ser un tipo decorativo o contrastante en estilo con las de base.

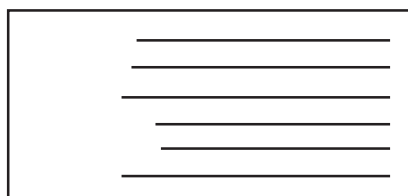
Alineación

Es el acomodo de las líneas respecto de un eje. Hay varias alternativas:

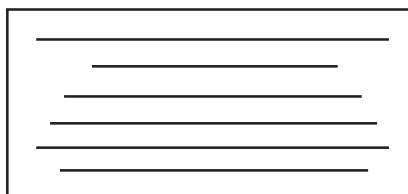
a) A la izquierda. El texto se alinea dejando un borde desuniforme en el derecho; esta alineación es conveniente para publicaciones más informales o fluidas, donde la información no abunda. El acomodo es muy natural, por lo cual ayuda a los blancos de la página y es muy recomendable.

b) A la derecha. Esta alineación es sólo para textos cortos ya que no sigue el orden natural de lectura, y afecta la legibilidad ya que obliga al lector a buscar la línea de comienzo. Es importante usarla sólo en textos cortos como balazos o cuadros de tipos y sugerencias.

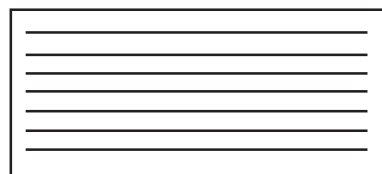

c) Al centro. Llamada TMS o alineación "en piña", esta composición tiene un eje central y se vuelve muy decorativa y tradicional, además de formal. Es muy usada en textos cortos o títulos.

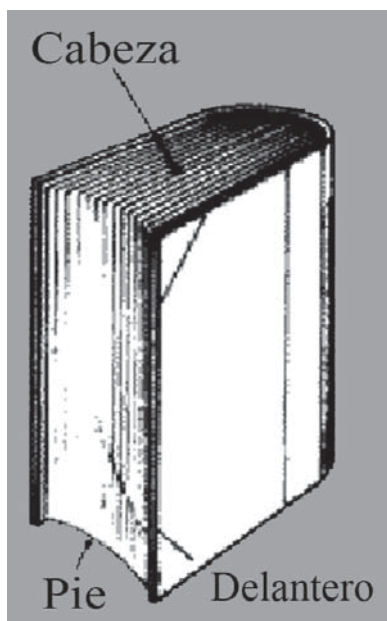
d) En bloque: con esta alineación se obtiene uniformidad en ambos lados de la columna de texto, pero hay que cuidar el interletraje, ya que la uniformidad se logra separando palabras y letras.

e) Alineación figura: A partir de la silueta de una imagen o figura se elabora el borde del texto. En este caso también hay que tener mucho cuidado con el interletraje y los blancos entre palabras.

Partes Físicas de un Libro

Partes exteriores:

Cortes del libro: Todo libro tiene tres cortes, el superior o de cabeza, el inferior o de pie y el delantero que es el que está opuesto al lomo. El corte delantero puede ser plano (el lomo también lo es) o adoptar forma cóncava cuando el lomo es redondo. A esta forma se le denomina mediacaña.

El corte suele ser blanco o del mismo color del papel aunque, en ediciones cuidadas o de mucho manejo, puede dorarse, pintarse, jaspearse, bruñirse, labrarse, etc.

F. 102

Planos: Los planos son las dos caras, anterior y posterior del libro, que se denominan delante y detrás.

F. 103

Cubiertas: Los planos y el lomo de papel con que se forra el libro para su encuadernación en rústica se denominan cubiertas. En este caso, la cubierta anterior lleva impreso el nombre del autor, el título de la obra y el pie editorial. En los encartonados, la cubierta recibe también el nombre de tapa o tabla, y pasta si se recubre con piel.

Tejuelo: Pequeño trozo de piel, tela, papel o cualquier otro material que se pega al lomo y que lleva impreso el nombre del autor y el título. Su color suele contrastar con el de la piel del lomo.

Nervios: Aunque se refiere a cada una de las cuerdas, cordeles o bramantes que se colocan en el lomo del libro para reforzar la encuadernación, por extensión se refiere, también, a los salientes que producen en el lomo una vez encuadernado. Reciben esta denominación porque, originariamente, estaban hechos con nervio de caballo. Hoy, en la mayoría de los casos, no son más que un adorno y se denominan nervios falsos u ornamentales.

F. 104

Partes interiores:

Guardas: Hojas de papel que coloca el encuademador, dobladas por la mitad, para unir el libro y la tapa. Generalmente son de papel distinto usado en el cuerpo del libro, tanto en el cuerpo como en el gramaje y en el color.

Hojas de respeto o cortesía: Hojas en blanco que se colocan al principio y al final del libro. En ediciones de lujo o especiales se colocan dos o más.

Anteportada o portadilla: Es la hoja anterior a la portada. Puede ir en blanco, aunque generalmente se imprime el título del libro en caracteres abreviados o menores que el de la portada.

Contraportada: Es la cara posterior de la anteportada o portadilla; puede ir en blanco, o bien figurar en ella el título general de la obra, cuando ésta consta de varios tomos. También puede figurar en ella algún grabado, con retrato del autor o sin él.

F. 105

Frontispicio o frontis: Es cuando la portada va orlada o decorada tipográficamente con grabados o alegorías. También se suele denominar frontis a la contraportada cuando va orlada e ilustrada.

Portada: Es la página más sobresaliente del libro; especifica de forma más extensa el título de la obra, el nombre del autor, nombre del prologuista, méritos del autor o cualquier otra explicación interesante de resaltar, lugar de la impresión, nombre del impresor y la fecha.

Página de derechos: Es la que ocupa el reverso de la portada y en ella figuran los derechos de la obra, número de ediciones, pie de imprenta, etc.

Dedicatoria: Es el texto con el cual el autor dedica la obra; se suele colocar en el anverso de la hoja que sigue a la portada. No confundir con dedicatoria autógrafa del autor, que es cuando el autor, de su puño y letra, dedica la obra a una persona concreta.

F. 106

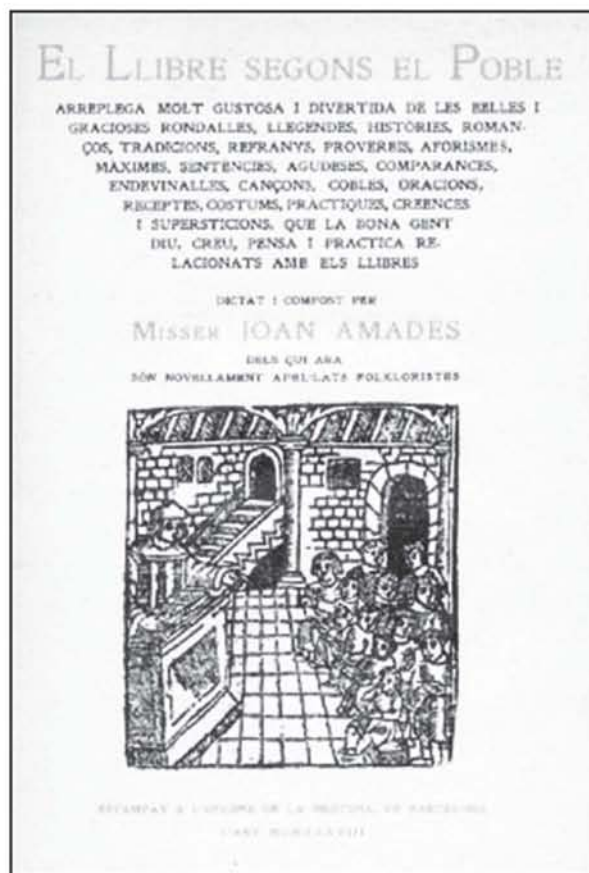

Prólogo: Es el texto previo al cuerpo literario de la obra. El prólogo puede estar escrito por el autor, editor o por una tercera persona de reconocida solvencia en el tema que ocupa a la obra. El prólogo puede denominarse prefacio o introducción.

Preliminares: Antiguamente se utilizaba una página anterior al texto e incluía Censuras, Loas, Privilegios, etc. Modernamente está en desuso, o bien se utiliza en caso de existir algún texto de agradecimiento.

Índice: Es una relación esquemática del contenido del libro. Puede ir al principio o al final (en las obras científicas al principio y en las literarias al final). Los índices cronológicos, geográficos, de láminas, etc., suelen ir al final de la obra.

Colofón: Se pone al final de la obra (en la última página impar) y en él consta el lugar de impresión, la fecha y el nombre de la impresión. También incluye el número de tirada y el escudo del impresor.

F. 107 Los libros tienen partes interiores y exteriores; aquí, una muestra del colofón, parte interior.

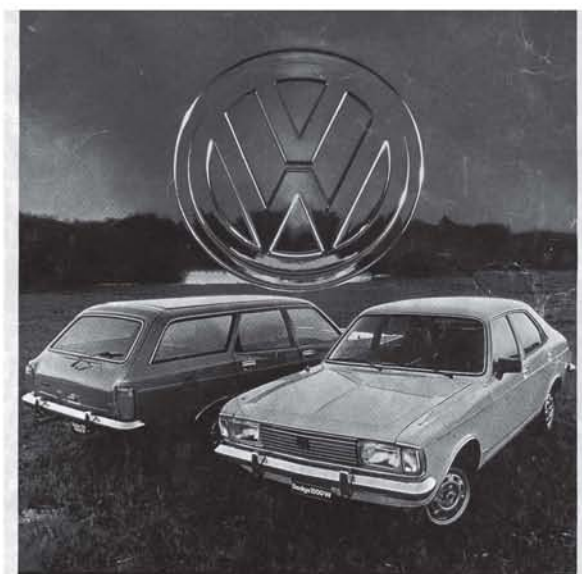

Diseño Publicitario

Es cuando nos referimos a la forma de presentar, promocionar o anunciar, una empresa, producto o servicio. A lo largo del tiempo han ido surgiendo diversos métodos de comunicación, desde los grafiti (que eran los que se pintaban en la pared por los romanos para comunicar alguna noticia), los carteles, los primeros diarios y más tarde las revistas, hasta la radio y la televisión.

Este desarrollo de los medios se ve ligado, a su vez, al desarrollo del mercado, los productos y las empresas, factores que dependerán en gran medida de los diferentes medios.

Es en este momento cuando aparecen los anuncios (tanto en prensa como en radio y televisión) como forma de publicidad, y con ellos los folletos, los catálogos, trípticos, packaging. Pues bien, en todas estas manifestaciones de comunicación y publicidad existen algunos puntos comunes a tener en cuenta en la mayoría de las circunstancias:

F. 108 Todas las empresas, grandes o chicas necesitan de la publicidad.

Al igual que en el diseño editorial, es importante tomar en cuenta:

El Producto: El diseñador debe conocer el producto, para poder transmitir sus características, sus ventajas, novedades, en definitiva, ha de conocerlo para poder convencer al público.

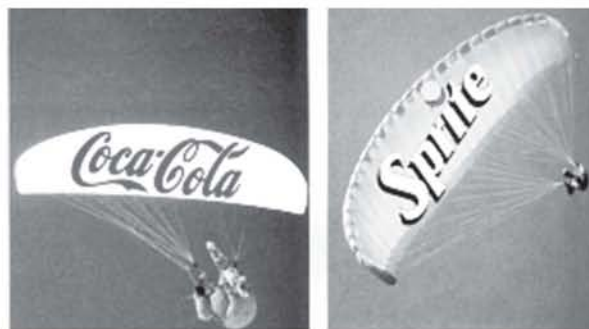

El público o consumidor: Además del conocimiento del producto, hay otro aspecto importantísimo que no debemos olvidar a la hora de crear un anuncio: el estudio del público al que va dirigido. Debemos tener presente qué es lo que espera el cliente del producto para poder ofrecérselo, convencerlo, estimularlo; en otras palabras, darle una razón para comprarlo o adquirirlo. Esto es la base para crear un buen diseño que será capaz de transmitir las características o atributos del producto de la forma más clara posible.

Los Medios: Dependiendo del producto (ya sea un objeto, una empresa, un servicio...) será más eficaz su publicidad en un medio u otro. Es decir, no es lo mismo anunciar un nuevo producto de cosmética, en una revista dirigida a la mujer (como *Vanidades*), que anunciarlo en una revista especializada en negocios. La revista especializada en negocios no es el medio más adecuado para anunciar este producto, puesto que no va dirigida a las personas que pueden estar interesadas en dicho producto. Esto no quiere decir que no sea posible, pero: ¿es eficaz?, ¿va dirigido al público ade-

cuado? Está claro que no. Cada medio, ya sea un tipo de revista o un periódico, tiene sus propias características en cuanto a formato, composición, contenido de las páginas e, incluso jerarquía de los elementos.

La Competencia: El conocimiento o reflexión de algunos puntos de la competencia, como la respuesta del público hacia su publicidad y por tanto a su producto, pueden sernos útiles a la hora de valorar nuestro trabajo. Los factores que determinan una buena comunicación no se deben separar, sino que deben formar un conjunto coherente y funcional.

F. 109

Proceso de Impresión

Grabar, o imprimir, tinta sobre papel, para cierta variedad de fines, se lleva a cabo valiéndose de varios procesos diferentes. La mayor parte de los trabajos de impresión de hoy en día se realizan por medio de tres procedimientos principales: tipografía, litografía offset y huecograbado.

F. 110

Impresión de Relieve Tipográfico

F. 111

La estampación tipográfica se hace por medio de una superficie en relieve, recortada o grabada en metal u otros materiales, recubierta de tinta y presionando uniformemente contra un papel.

Ejemplos de impresos en este método son los diarios, algunos libros de texto, los billetes de teatro, papel y sobres membretados, etc. Es un proceso propio para trabajos sin ilustraciones, de carácter urgente y a un bajo costo.

Impresión Plana: Litografía Offset

Utiliza una plancha de relieve tenue que imprime directamente a la mantilla del rodillo de goma, y de éste al papel. En este tipo de prensa impresora son posibles grandes velocidades.

Los cheques, los depósitos bancarios, etiquetas de papel, libros infantiles, (en especial los ilustrados a colores), carteles y mucha propaganda son ejemplos típicos de trabajos hechos en offset.

F. 112

F. 113

Impresión en Huecograbado

Se refiere a un procedimiento de impresión, en el que la tinta que recubre las partes ligeramente sumidas o recortadas de la superficie de un cilindro de cobre se adhiere al papel sometido a una elevada presión.

Ejemplos de trabajos de huecograbado son los billetes de banco, estampillas postales, revistas, suplementos dominicales, envolturas para alimentos y caramelos. A pesar de ser versátil, es recomendable sólo para tirajes muy largos de 25,000 o más ejemplares y en los que las ilustraciones no abarquen más de un 30%, debido a la deficiencia en la calidad de los detalles finos.

Otros tres procesos que en la actualidad no son tan utilizados son el grabado en plancha de cobre, la fototipia y la serigrafía.

Serigrafía

El procedimiento consiste, sencillamente, en hacer pasar pintura a presión por un estarcido que se ha montado sobre un trozo de seda tendido muy tirante en un marco. El patrón o estarcido puede haberse cortado manualmente en

papel, puede estar pintado encima o estar pintado encima o estar fotografiado en ella.

Ejemplos típicos de estampación por trama de seda son los rótulos de las botellas, algunas telas, calcomanías, dibujos en muebles, banderines, dibujos aplicados a juguetes infantiles.

Con la serigrafía se puede imprimir objetos de casi todo tipo de material, forma y tamaño. Con este procedimiento se hace la estampación de tintas de gran poder cubriente.

Sin embargo, no obstante sus bondades, este proceso sólo es apto para tiradas cortas de 75 a 3,500 ejemplares, y raras veces se hacen trabajos con tipos.

F. 114

Materiales de un Libro

El Papel

Es muy importante que el diseñador tenga un extenso conocimiento de los papeles existentes en el mercado, tanto por la variedad de ellos, como por sus diferentes características y capacidad para responder a necesidades específicas (tanto estéticas como funcionales), así como por la incidencia que tiene en los costos finales de un trabajo.

Por ser el simple soporte de la obra, podría parecer que el papel no tiene trascendencia como significante en el proceso de comunicación; por el contrario, sus características resaltan antes de cualquier otra cosa. El papel es casi siempre el chivo expiatorio de la economía. Tras el primer intento de tasar los costos de producción, el papel suele sufrir un golpe fatal.

F. 115 Es importante conocer la dirección del papel.

1.- El peso se mide en g/cm^2

2.- Hidratación: se llama "hidrófilo" a lo que tiene una aptitud o avidez para retener humedad. Los papeles son particularmente hidrófilos y ello puede ser una grave dificultad a la hora de imprimirlos.

-El papel sufre impresiones, almacenamiento y manipulaciones intermitentes que alteran su temperatura y humedad.

-El material puede hidratarse excesivamente y, en consecuencia, arrugarse, contraerse o dilatarse, haciendo imposible lograr un registro correcto en la impresión.

3.-Dirección de la fibra: es la dirección que llevan las fibras que tiene el papel. Es más fácil y mejor cortarlo para donde van las fibras.

Para averiguar hacia dónde va la dirección de las fibras del papel hay que:

-Mojar la hoja por uno de los cantos y el agua correrá mejor en la dirección del papel o de las fibras del papel. Rasgar el papel en sentido de la fibra;

-Probando la caída se cortan 2 tiras del pliego, una longitudinal y la otra transversal. Se cortará más fácil en la dirección del papel.

4.- Opacidad: Los papeles delgados suelen ser traslúcidos; los papeles gruesos, opacos.

5.- Color: Las diferencias en las materias primas, los procesos mecánicos y los agregados químicos dan al papel un leve colorido. En algunas variedades se aplican tintes adicionales, para lograr un aspecto determinado.

F. 115a

Otra condición que puede alterar la apariencia del papel en cuanto a color, es el tiempo. Los libros viejos tienden a adquirir un ligero tono amarillo. El color del papel puede ser un grave problema en la reproducción de fotos.

6.- Textura: Calidad de la superficie. Debe tenerse por razones estéticas y tónicas. Existen tres texturas básicas: a) Estucado, b) Alisado/rugoso, c) Satinado.

a) Los papeles muy blancos y lisos son usados para imprimir detalles muy finos y reproducir fielmente fotografías e ilustraciones.

b) El Rugoso: es áspero, difícil de usar con tipografía y otros procedimientos directos (fotografiados).

c) El Satinado es más terso y refinado; textura con relieve y bajo relieve. Carece de poros e irregularidades, brillante, excelente para imprimir finísimos detalles.

Ya conociendo estas características, se

pasa al siguiente paso, que es la elección de uno entre varios papeles. Es importante considerar variables tales como:

- Presupuesto disponible
- Trabajo a realizar
- Destinatarios del producto
- Método de impresión
- Efecto estético requerido, etc.

Como recomendaciones generales, podemos decir que una publicación a todo color requiere superficies

tersas, blancas y brillantes para poder reproducir imágenes cromáticas.

Las sobrecubiertas deben tener mayor peso y resistencia para un acabado más duradero. Suelen también tener mayor brillo.

F.116

Hay que considerar que no en cualquier papel se puede reproducir todo tipo de imágenes. Las novelas de producción masiva pueden utilizar papel delgado y absorbente como el de los periódicos. Aunque la tecnología moderna es capaz de imprimir en diferentes tipos de

papel, es conveniente asegurarse antes de la elección final.

Terminada la impresión se procede a los acabados de la publicación. Estos incluyen cortes, plegados, perfilados, encuadernado y barnizado.

Acabados de un Libro

El acabado se refiere a la protección del material impreso o decoración del mismo. Las técnicas más usadas son:

Termografía:

Es un método barato, utilizado para resaltar parte de la composición de un impreso. Se aplica cuando aún está fresca la tinta en cuestión. Se aplica un polvo que se adhiere a la tinta y que, por medio de calor, (se mete a un horno) hace que resalte. Se utiliza principalmente en tarjetas de presentación impresas en offset.

F. 117 Encuadernación
Cartoné.

Imposición:

Es la distribución ordenada de las páginas en el pliego.

Alzado

Es la colocación de las páginas en el orden en que han de encuadernarse y leerse. El alzado puede ser automático o manual.

F. 118 Encuadernación
Pergamino

Encuadernación

Cosida Máxima calidad. Permanente. Permite libertad en la elección de cubiertas de papel, cartón o tela; se adapta a documentos de cualquier tamaño, para tiros grandes, tiene lomo.

Perfecta. Usa pegamento para fijar las páginas al lomo. Se adecua para grandes tiradas; útil para cubiertas de papel blando; tiene el lomo donde poner el título.

Rústica. El libro, cosido o encolado, está forrado simplemente con una cubierta de papel, generalmente fuerte, y pegada al lomo.

Cartoné. Se aplica la definición anterior, con la única diferencia de que el cartón sustituye al papel.

Tela o tela editorial. En este caso, el papel o cartón están sustituidos por tela.

Holandesa, holandesa puntas y media holandesa. El lomo y la parte más cercana a él, están forrados con piel, mientras que el resto de la tapa está forrada en papel, cartón o tela. La piel puede forrar también las puntas y, aunque esto es menos frecuente, hasta la mitad de la tapa del libro.

Piel. Las tapas y el lomo están forrados íntegramente con piel, generalmente trabajada. Si cumple los requisitos de la holandesa se le puede denominar, también, media piel.

Pergamino. Es piel de camero, de cabra o de asno y, en algunos casos (más frecuentes de lo que puedan imaginar) humana. El proceso consiste en sumergir las pieles durante unos días en cal, tras lo cual se limpian del vellón o pelo, se rayan con un rasorius, se adoban, estiran y pulen con piedra pómez. La vitela es un pergamino extraordinariamente fino y flexible procedente de un becerro recién nacido o nonato.

Pergamino flexible y a la romana. Si el pergamino está reforzado por la parte interior con cartón es a la romana. Pergamino flexible es cuando se aplica directamente, sin refuerzo.

Pasta española o Pasta valenciana. Las tapas y el lomo están cubiertas con piel de cordero o cerdo, teñida de color marrón claro y decorada con jaspe salpicado. En el caso de la valenciana, la

piel se arruga antes de teñirla, ofreciendo un jaspeado más rico y caprichoso que nos recuerda el marmol.

Engargolado Metálico. Es, sin duda, el sistema de encuadernación más creativo y funcional que existe en el mercado. Este sistema le brindará una excelente presentación, profesional y duradera a sus documentos. Ventajas, excelente presentación, duradero. Permite que las hojas giren 360 grados, por lo que es ideal para fotocopias, Permite combinar cualquier tipo y color de cubiertas.

F. 119

Fotografía

Procedimiento por el que se consiguen imágenes permanentes sobre superficies sensibilizadas por medio de la acción fotoquímica de la luz o de otras formas de energía radiante. En la sociedad actual, la fotografía desempeña un papel importante como medio de información, como instrumento de la ciencia y la tecnología, como una forma de arte y una afición popular. Es imprescindible en los negocios, la industria, la publicidad, el periodismo gráfico y en muchas otras actividades.

En la actualidad, la fotografía se ha desarrollado principalmente en tres sectores, al margen de otras consideraciones científicas o técnicas. Por un lado se encuentran el campo del reportaje periodístico gráfico, cuya finalidad es captar el mundo exterior tal y como aparece ante nuestros ojos, y el de la publicidad. Por otro tenemos la fotografía como manifestación artística, con fines expresivos e interpretativos.

Fotografía de Bodegón

El tipo de fotografía más adecuada para las artesanías son los bodegones, ya que el bodegón se podría definir como "aquella fotografía en la que se representan una serie de naturalezas inanimadas, alimentos o similares, generalmente en planos cortos, con encuadres cerrados y caracterizados por una iluminación especialmente cuidada".

Eduardo Parra

F. 120

Con el bodegón, nos adentramos en una de las disciplinas fotográficas más intensas, interesantes, sufridas y agradecidas de nuestro mundo; esto sin salir del estudio o de casa.

Si para hacer una fotografía en buenas condiciones, es bueno reflexionar detenidamente sobre qué es lo que se quiere capturar, así como analizar lo que se tiene, e intentar prever lo que finalmente obtendrá, en la fotografía de bodegón la importancia de este proceso se multiplica. No basta con colocar y disparar. Hay que hacer los deberes y tener las cosas bien pensadas.

Lo primero a cavilar es el «qué» de la foto. Los bodegones se pueden entender de múltiples maneras. Se pueden hacer bodegones de comida, de complementos de moda, de material de oficina, de artesanías... de múltiples cosas, en definitiva, y probablemente se tendrá en mente una idea diferente en cuanto a su iluminación, el punto de vista a tomar, el encuadre, etc. Se tiene que tener todo previsto, antes siquiera de desenfundar la cámara, ya que en este tipo de foto-

F. 121

grafías la improvisación no es una buena aliada. Luego viene el «cómo». No es lo mismo un frasco de perfume para el catálogo de un gran almacén que el mismo frasco para la página dos de la revista Vogue. Todo depende de lo que se quiera transmitir y de los recursos que tengamos para hacerlo.

Es evidente, pues, que se deben cerrar nuestras miras y pensar: «esto es un perfume» o «esto es un zapato», y punto. Debemos ir más allá y ver si ese zapato ganaría en glamour si lo viéramos como un perfume.

Siguiendo una regla un poco general, se distingue un par de tipos de bodegón: los sencillos, con iluminación global y un diseño poco elaborado, y los complejos, con un diseño mucho más cuidado y una iluminación múltiple más detallada. Se pueden encontrar los primeros en revistas de venta por catálogo, por ejemplo; los segundos, en los anuncios publicitarios de una revista, sin ir más lejos.

En iluminación existen dos tipos de luz: luces duras y luces blandas. La luz dura es una luz intensa, y proyecta fuertes y profundas sombras sobre el bodegón. Puede ser útil para efectos dramáticos o fotografías de objetos a los

que les vaya este tipo de luz, pero para retratos o bodegones suele ser un auténtico desastre.

La luz blanda apenas produce sombras, consiguiendo tonos suaves y difuminados. Es muy indicada para el retrato y en los bodegones.

Estas luces se encuentran en flashes de cabezal móvil bien difuminados o, en su defecto, reflejados. En este caso, vamos a apostar por el uso de luz continua difusa o reflejada, ya que rebotar un flash integrado en una compacta digital se antoja un poco difícil.

Una de las mayores ventajas que tiene a la hora de hacer bodegones es que se puede realizar exposiciones largas sin miedo a que se «escape» el motivo a fotografiar. Por esta razón, no se va a necesitar un potente equipo de flashes; un par de lámparas de oficina van a ser suficientes. Todo depende de la destreza y del ojo fotográfico.

F. 122

CAPÍTULO V

Imagen Gráfica

¿Qué se ha hecho?

Es importante conocer lo que se ha realizado anteriormente, en pro de las artesanías o el arte popular mexicano. A continuación se muestran veinte trabajos que nos muestran a la artesanía:

Libro de "Artesanías Creadoras"

En este libro se utilizó un estilo minimalista, ya que no presenta una saturación, desde lo que es la portada hasta los interiores. Como se puede observar, la portada no cuenta con imágenes sino solo tipografía y el logo de la editorial en pequeño.

Para la tipografía utilizaron una sans serif en lo que es el nombre del libro y para datos más pequeños una serif. La composición es agradable a la vista, ya que hay un equilibrio, además de que el objetivo era llamar la atención hacia el título y lo logra.

La utilización del naranja como fondo y el amarillo cremoso en la tipografía, le da un estilo artesanal pero moderno.

F. 23

Página Web Artesanía

La artesanía floral utilizó una página web en la cual se utilizó un estilo rústico, ya los tonos cafés, rojos y negro le ayudan a dar la idea de artesanía.

Como su objetivo es dar a conocer a la artesanía y, por lo tanto, que no se pierda ésta, cada una de las partes de la página nos la muestra tal como es, lo hermosa que llega a ser. Todo esto, mediante la composición y armonía que se manejó, utilización de tipografía estilo artesanal, que más ayuda a entender lo que se busca.

F. 124

La composición es armónica, respeta una jerarquía e impacta.

Catálogo de Artesanía

Aquí se observa que se decidieron irse por representar lo que es el folclor y tradición que distingue a las artesanías.

El juego de colores con que cuenta la textura que caracteriza a este tipo de artesanías y el colocarle un sello, hace que se vea cómo es una artesanía de calidad y así mostrar por qué es importante rescatar estas tradiciones, dando la idea de que es una artesanía que se está vendiendo y tiene un sello de garantía.

La utilización de tipografía serif ayuda a representar la seriedad con la que se está manejando, así como que es de alta calidad.

F. 125

Catálogo de Artesanía Web

A diferencia del otro, aquí se busca combinar lo que es la artesanía con lo moderno, ya que es un catálogo con ese estilo con toques de hecho a mano. Nos muestra con fotos las artesanías.

Además, la utilización de los colores primarios y la composición nos remiten o recuerdan al modernismo característico de Piet Mondrian.

Para este catálogo se utilizaron como herramientas de diseño la fotografía y el contraste de color.

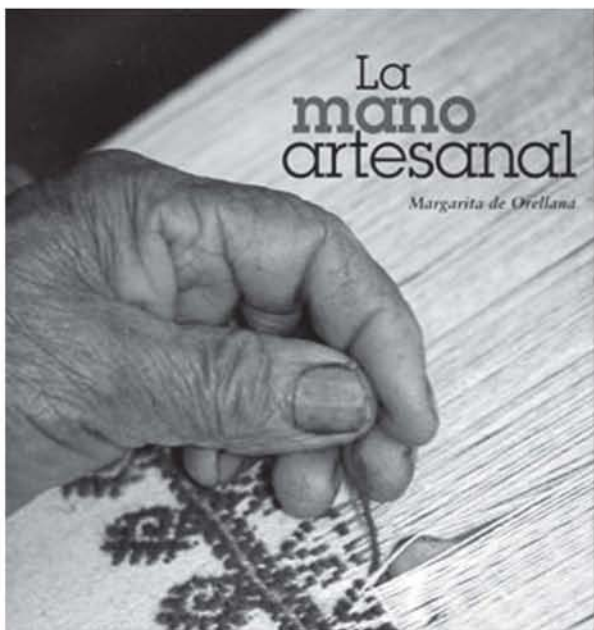

F. 126

Libro "La mano artesanal"

A diferencia del libro anterior, aquí sí nos muestran imágenes en la portada, ya que se hizo para apoyar el nombre del libro, y se buscó la imagen de una persona que sí se viera que es un verdadero artesano, lo cual nos refuerza la idea de las técnicas.

F. 127

Además la composición del título del libro (la combinación de la tipografía normal y bold) crea un mayor impacto ya que nos atrae a la palabra mano, la cual se refuerza con la fotografía, que muestra la mano del artesano, logrando que imagen y tipografía se complementen en el diseño de la portada.

Cartel "Artesanía en chaquira"

En este cartel se utilizó un collage de diferentes imágenes, en las cuales se muestra cómo se hace, dónde se hace y quién la hace; sin embargo como fondo es llamativo y cumple con el objetivo de saber por qué es importante salvaguardar la artesanía; sin embargo, la aplicación de la tipografía puede llegar a perderse, ya que los colores que se utilizan se llegan a perder.

La tipografía es serif en bold Italia, con un formato vertical; la impresión es en selección de color.

F. 128

Manta Expo Artesanal Oaxaca 2002

Con lo importante que es preservar la tradición artesanal en esta manta, se maneja la imagen de lo que es un gráfico popular de esta región, además de que en la tipografía se vuelve a retomar estos gráficos como lo es en la O de la palabra Oaxaca.

Como se aprecia, se usaron letras sans serif para las que son más grandes y serif para las más pequeñas. La manta tiene un formato de 2 x 4 metros, en color natural y hecha en vinil.

F. 129

Manta Publicitaria de Artesanía de Uruapan.

Como se ve, no sólo se muestra las principales artesanías, sino también el lugar y su gente. Es importante porque se demuestra el estilo de un artesano 100% uruapense y, sobre todo, que se preocupa por salvaguardar su trabajo.

A diferencia de la anterior, ésta es una manta impresa en plotter; sin embargo se logra observar que está unida como un rompecabezas y, por lo tanto, la impresión es en selección de color. Esto, con la decoración externa, logra gran contraste y armonía.

F. 130

Libro "La Organización del Trabajo Artesanal e Industrial en Arandas, Jalisco"

Se aprecia la mano trabajando del artesano, pero de manera de close up, en el cual se puede ver cómo está trabajando no sólo con su mano, sino con su máquina; ello nos da la idea de lo que se va a hablar en el libro, además de reforzar el título. Como se ve, tampoco es una composición compleja, sino sencilla y clara,

F. 131

además que los colores y tipografía contrastan con la foto y logran una composición agradable.

La tipografía es una sans serif bold, para darle el peso necesario, al unificarlo con el formato vertical en una composición armónica y jerárquica.

Catálogo "Celestina Cultural"

Ésta es una muestra muy buena que dará a conocer y promocionar la artesanía, ya que en cada una de sus páginas tiene una secuencia, y no pierde el estilo rústico y artesanal; además, como es un estilo así, se optó por una tipografía sans serif para que no sea muy difícil de leer debido al fondo; a pesar de esto logra ser una composición agradable y muy buena. El formato que se está utilizando es cuadrado, lo que ayuda a reafirmar el concepto.

F. 135

F. 136

F. 132

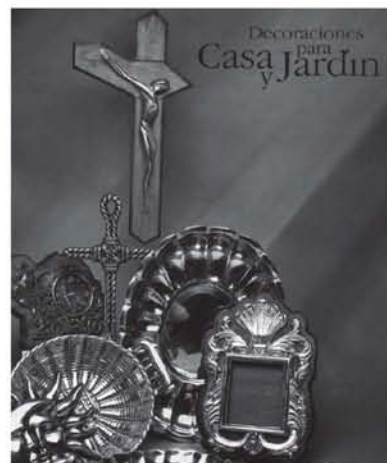

F. 133

Cartel

El cartel nos presenta la imagen de diferentes objetos acompañados del texto «Decoración para Casa y Jardín». Como se aprecia en la imagen los objetos son artesanías que son utilizadas en la decoración principalmete. Es por eso que el diseño esta basado en la fotografía de las diferentes artesanías que se utilizan en la decoración (portaretratos, platonos, eclipses, cristos) y esto se complementa con el texto situado en la parte superior izquierda del cartel, que utiliza una tipografía serif.

F. 137

El formato es doble carta, por lo cual se opta utilizarlo en forma vertical esto, para lograr un mejor equilibrio en la disposición de la composición.

Catálogo "Artesanía"

F. 138

A través de la foto se muestran las diferentes artesanías que se realizan, y las cuales muestran su nombre en la parte superior y con letra serif, la cual contrasta con la foto, sin que ninguna de las dos pierda importancia.

A diferencia de las otras, el diseño sólo está sustentado en la tipografía y la fotografía en un formato horizontal, sin tener que utilizar elementos decorativos tonos cálidos.

Catálogo "Pátzcuaro"

Aquí se muestra, también a través de fotos, cómo se hace y vende cada una de las artesanías.

Estas fotos van en un marco artesanal y con una tipografía itálica que nos da la idea de que es una letra manuscrita; sin embargo, como el nombre esta encima de la foto, se llega a perder.

El formato es horizontal y vertical, debido al formato de la fotografía; por lo tanto, la tipografía se adapta a ello, unida a los elementos decorativos utilizados.

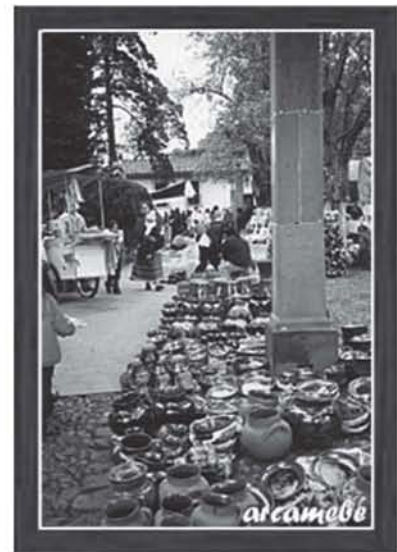
Folleto

En este folleto se ponen fotos y un pequeño texto explicativo de la foto; es una composición sencilla, ya que no tiene elementos decorativos, sino un fondo blanco. Sobre esto, tres fotos que abarcan más de la mitad del formato.

La tipografía utilizada en el texto es sans serif, con justificación a la derecha apoyada a la fotografía, elemento importante en este folleto ya que muestra a las artesanías.

F. 139

F. 140

Con un fondo blanco, el colorido de las fotos y la utilización del verde en la tipografía, se logra un excelente contraste.

F. 141

Página Web

Aquí se da a conocer las artesanías para exportación, es decir para que las compren. Es una composición clara, precisa, en la cual la parte de arriba tiene los datos de una página; en la parte de abajo se muestra lo que se hace con un pequeño texto, con tipografía serif, centrada tanto al formato como a su justificación.

F. 142

La composición es en dos, para separar el menú de la artesanía, esto, con los colores verde y arena.

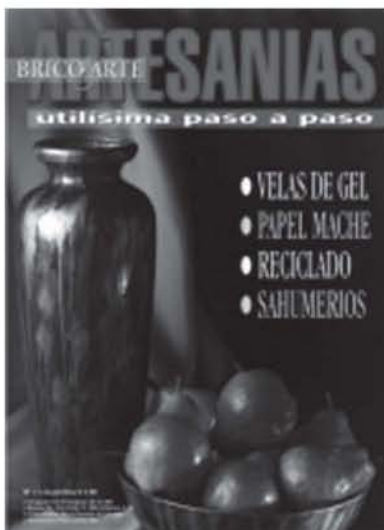
Cartel Expoferia

Se muestra a una mujer con traje típico y, atrás de ella, el lugar donde se lleva a cabo el evento; es decir el pueblo y foro reflejados, y encima de éstos se coloca la información, que está en diferentes letras, en contraste de colores, lo que da más la idea de artesanía.

Es una composición muy saturada a la vista, lo cual implica el reto de lograr que se pueda captar la idea. Por esto la utilización de diferentes tipografías y colores, para poder lograr un gran contraste. Es una imagen hecha en ilustración, por lo que logra dar la idea de artesanal.

F. 143

Revista "Brico Arte Artesanías"

Aquí se maneja la foto de la artesanía cuya elaboración se va a explicar en el libro, con tonos ocres y a media luz, lo cual nos lleva a un estilo artesanal con tipografías san serif y con colores claros para contrastar con el fondo.

La composición es simétrica, y el peso del lado derecho e izquierdo logra una excelente composición armónica. Los tonos son fríos en el fondo, pero el color cálido de la tipografía logra un excelente contraste.

F. 144

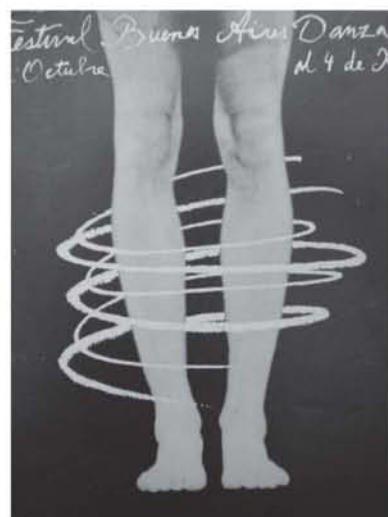
Festival de Danza

El cartel es sencillo; sin embargo, logra representar a la danza. Esto porque muestra a las piernas como su punto principal y lo complementa con las espirales que representan el movimiento de las piernas.

En la parte superior está una frase manuscrita, lo cual la hace ver informal; sin embargo complementa la estructura del diseño.

Cartel "Mercado Artesanal Navideño"

Éste es un cartel pregnante, contrastante y llamativo; esto por su composición y contraste de

F. 145

colores, como lo son el azul y amarillo de las velas además, las tipografías utilizadas son sans serif, lo cual lo hace verse limpio y claro, y no lleno de imágenes.

Formato vertical. La distribución es triangular, siendo la estrella la punta y la base una línea de texto; esto, reforzado con la utilización de un triángulo al centro. Además de que el color de fondo es el azul, y el triángulo central está en tonos de amarillo.

F. 146

Cartel Diseño y Artesanía

Este cartel nos muestra como la artesanía y el diseño puede combinarse, y crear una imagen creativa como se logra en el cartel. La artesanía esta representada en dos formas en la textura del texto «FIART» y en la escultura. El diseño se ve en la composición del cartel, ya que logra una armonía de todos los elementos (el fondo, la tipografía, el color, la fotografía y el logotipo del lugar donde se llevará acabo la exposición).

A pesar de que son diferentes elementos, colores y texturas la composición logra ser limpia, clara y equilibrada. Además esto apoyado por el formato del cartel de 50 x 72 cm.

Conclusión

En los ejemplos anteriores nos damos cuenta de que, aunque todos buscan promocionar la artesanía y que ésta siga por mucho tiempo, no siempre es necesario utilizar o retomar imágenes artesanales sino solo con retomar aspectos que den la idea artesanal es suficiente, como se vio en cuatro casos.

Sin embargo, en los demás coincidía que sí había un fondo llamativo, y la utilización de la tipografía, que era la sans serif; esto, para una composición y contraste agradable.

F. 147

También son sólo tres los casos en los que se utiliza un gran colorido, ya que los demás utilizan un color y sus tonos; esto, para que no se confundiera con todo lo que se muestra.

En todos los ejemplos se toma la foto como un elemento importante, ya que es la forma más fácil, clara y natural de mostrar lo que se hace, cómo se hace y cómo se utiliza.

Es cuestión de buscar el estilo adecuado en lo que se quiere dar a conocer, a quién y cómo se va a hacer, para que se cumpla con el objetivo.

F. 150

F. 148

F. 151

SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO VI

INVESTIGACIÓN DE CAMPO

La investigación de campo es un punto muy importante para poder llevar a cabo un proyecto, ya que da los fundamentos para tomar «x» o «y» decisión.

La investigación consistió básicamente en entrevistar a personas que realizan este arte popular, así como en encuestar a los uruapanses y turistas que acuden a esta ciudad.

Las entrevistas se realizaron a diez de los 25 maqueadores que existen en la ciudad.

Todos concidieron en que el maque incrustado es un arte familiar, un trabajo que fue enseñado a sus antecesores y que éstos, a su vez, enseñaron a su descendencia.

Que es un arte en decadencia, ya que son muy pocas las personas que lo realizan y que lo aprecian realmente por lo que es, y no por lo que vale. Sin embargo, actualmente se encuentra en un renacimiento, ya que se están haciendo los trámites para que sea una marca

registrada, aparte de que el gobierno le ha dado un gran impulso al arte que se hace en Michoacán.

«Es más valorado por los turistas que por los uruapanese», es una frase que en la que conciden los maqueadores.

En cuanto a lo que es el maque incrustado, dicen que es un arte que requiere de mucha paciencia, así como de creatividad, tiempo y esfuerzo.

Dicen que le falta difusión en la ciudad, y que se dé a conocer lo que es el maque, no sólo lo que se hace, sino toda su historia y significado, ya que no es sólo bello por fuera, sino también por dentro.

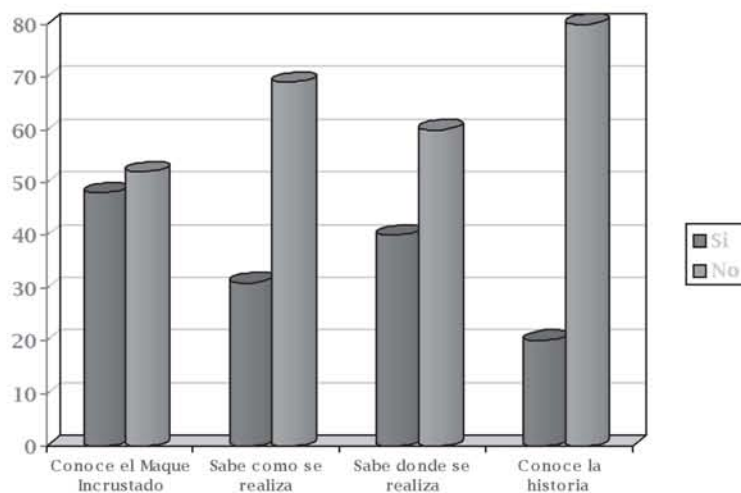
Para tener una idea si es que las personas tienen un conocimiento a cerca del maque incrustado que se hace en la ciudad, se realizaron encuestas a 100 personas, de las cuales 50 eran uruapaneses y 50 eran turistas.

Se les realizaron 4 preguntas:

- * ¿Conoce el Maque Incrustado?
- * ¿Sabe como se realiza?
- * ¿Sabe en donde se realiza?
- * ¿Conoce su historia?

Y los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:

Como se puede observar, el maque es conocido sólo por un 48%, de los encuestados y sólo un 31% sabe como se realiza. Un 40 % conoce donde se realiza, y sólo un 20% conoce su historia.

Así que, como se observa, a pesar de toda la historia que tiene y de que es una de las artesanías por las que he reconocida la cd. de Uruapan no es conocida por sus habitantes, en unos casos ni siquiera sabían que era, lo cual nos dice que realmente no se interesan por conocer un poco de la

historia de la sociedad donde viven, ya que este arte fue parte importante en la fundación de uruapan, y hablar de la historia de Uruapan necesariamente se tiene que hablar del maque incrustado, ya que jugaron un papel importante en la economía de ese entonces, y que ahora no sea conocido es preocupante.

Por eso es necesario que se dé un impulso al maque incrustado, para que las personas que viven en esta ciudad puedan conocer un poco de su arte popular que es parte de la base cultural de una sociedad y si esto no se conoce es como no saber cuales son las bases reales de la cultura de donde eres.

A parte no solo nos serviría para conocer su historia, sino para saber que todavía hay personas que viven este arte popular.

Además de que se daría a conocer este arte popular a más personas y no solo de esta ciudad sino de todo el mundo.

Reconocer por que este arte popular ha sobrevivido, a pesar de la modernidad, y por que es que tiene ese valor para la sociedad, ayudaría a que no muriera parte de las raíces de la sociedad uruapense.

Ya que tienen una historia en común, que se ha olvidado un poco, debido a que no se ha enseñado a las nuevas generaciones la historia de nuestra sociedad.

Con esto no solo se ayudaría al maque sino que también se estaría fomentando la cultura, que en los últimos años se ha tratado de apoyar para que sea parte de la vida diaria de la sociedad.

POSIBILIDADES DE SOLUCIÓN

Actualmente el maque incrustado de Uruapan, es una de las técnicas artesanales más antiguas que se realiza en la ciudad Uruapan. Es importante darlo a conocer por medio de un medio de comunicación que apoye cuanto engloba este arte popular.

Se comenzó a trabajar en varias propuestas para dar a conocerlo. Entre ellos se encuentran:

- CD Interactivo
- Folleto
- Página Web
- Libro

Para seleccionar la mejor solución, se evaluaron distintos aspectos, los cuales son:

- Impacto
- Pregnancia
- Permanencia
- Durabilidad
- Alcance
- Costo

Tabla de Evaluación:

	CD Interactivo	Folleto	Pagina Web	Libro
Imagen	Alto	Bajo	Alto	Alto
Pregnancia	Alto	Bajo	Bajo	Alto
Permanencia	Bajo	Bajo	Bajo	Alto
Durabilidad	Bajo	Bajo	Bajo	Alto
Alcance	Bajo	Alto	Alto	Alto
Costo	Medio	Bajo	Bajo	Alto

Alto

Medio

Bajo

La tabla nos da como mejor selección el Libro, debido a que éste es uno de los medios que la gente más identifica, y lo más importante que puede estar alcance de todos, que es uno de los objetivos a realizarlo, que la gente tenga acceso a el, ya que aunque no se tenga el poder económico para adquirirlo se cuenta con espacios, como lo es una biblioteca, para que esté al alcance de la población.

Además, el libro es uno de los instrumentos más apreciados, por la población, debido a que puede sobrevivir por mucho tiempo sin que la tecnología acabe con el, ni lo vuelva obsoleto.

No como en el caso de un CD interactivo, que puede llegar a ser obsoleto, o una página web, que necesita estar a la vanguardia para sobrevivir.

La Necesidad

Uruapan es una ciudad con una gran riqueza de arte popular, y como parte de ella se encuentra el maque incrustado, una de las artesanías que, a pesar del paso del tiempo, se siguen haciendo en esta ciudad.

Es importante que no se permita la desaparición de esta manifestación ya que ello equivaldría a renunciar a un valioso patrimonio que por mucho tiempo ha sobrevivido.

Hay que abrir brecha para que su origen y evolución sean conocidos por la sociedad de Uruapan, México y el mundo. Así, no sólo seguirá conservando la esencia cultural uruapense, sino también dar a conocer al resto del mundo esta manifestación artesanal.

BRIEF

La utilización de tonos contrastantes da un efecto de riqueza decorativa.

Objetivo

Crear un instrumento que dé a conocer la evolución y promueva la permanencia del maque incrustado, para que tanto uruapenses como turistas tomen conciencia de lo importante que es conocer la riqueza que aporta este arte popular a Uruapan, a México y al mundo.

Perfil del Público meta:

El público meta son los uruapenses y los turistas que visitan esta ciudad, sean de México o del extranjero.

Entre los habitantes de Uruapan, hay tanto personas que buscan conocer y aprender el arte popular de su ciudad, como gente a la que no le interesa en lo más mínimo. Las personas que se interesan acuden o buscan información acerca de este arte, unos por comprarlo y otros por aprender a realizarlo.

La gente que no se interesa prefiere comprar objetos más llamativos, pero que son de imitación y más baratos; ya que no encuentran una diferencia aparente.

En cuanto a los turistas, además de acudir a los centros de atracción turística tradicionales, les gusta conocer y comprar algún objeto que refleje el arte popular de la región a la que acudieron.

El nivel socioeconómico de este público meta es el medio, con un nivel

cultural medio y bajo; algunos aprecian el arte popular y otros apenas tienen conocimiento básico de lo que es.

En su mayoría son personas de 16 años en adelante que ya tienen un conocimiento y la forma de adquirir los objetos de arte popular.

Así el público meta es aquel que tiene la capacidad de valorar y adquirir un instrumento de conocimiento como el que se va a realizar.

Recursos Humanos

Primero que nada, un diseñador y comunicador visual; además, será necesario contar con el apoyo de un impresor, de uno o varios maestros del maque y de asesores. Así como de fuentes de información, las cuales apoyen al proyecto para poder llevarlo a cabo.

Recursos Materiales

Se requiere de una computadora, escáner, cámara digital; esto, para vaciar toda la información e imágenes, bibliografía, piezas de maque, así como de un presupuesto por parte de la Casa de Artesanías de Estado o de Uruapan, por parte de Desarrollo Cultural del Estado o por parte del Gobierno del Estado, para poderlo ver impreso.

Recursos de Diseño

En este punto se necesitará de :

- * Ideas creativas
- * Conceptos
- * Composición
- * Armonía
- * Teoría del color
- * Contraste
- * Fotografía
- * Diseño Editorial

Enfoque Conceptual

Principalmente el de: tradición, ya que es una técnica que ya es parte de la ciudad de Uruapan.

Sin dejar fuera los conceptos que representan a esta técnica artesanal, los cuales son belleza, alegría, colorido y familiaridad.

Enfoque Expresivo

Con la ayuda de formas, texturas, colores y estilos relacionados con el maque, como lo son las flores estilizadas, los colores naturales que utilizan como el negro, azul, rojo, naranja, rosa y el café.

Para decirle a la gente que este arte popular, es decir este tipo de maque, sólo se ha hecho en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, por lo que es importante como parte de nuestra cultura. Así, se busca que las personas valoren este arte popular hecho por la gente del mismo pueblo, esto con la ayuda de formas, estilos y colores relacionados con el maque, como son las flores estilizadas, los colores naturales que utilizan como es el negro, azul, rojo, naranja, que son obtenidos por medio de pigmentos naturales; y formas como flores y pájaros, es decir orgánicas. El estilo que se usará es el que se usa en las piezas es decir trazos hechos a mano, artesanales.

Enfoque Funcional

Un libro ilustrativo que, por medio de imágenes, represente lo que es este arte popular.

Impreso en offset digital a color, encuadernado de manera que soporte usos pesados, pero sin ser brusco.

El formato será adecuado, para que se pueda manejar así como que texto e imágenes sean comprendidas.

Descripción de la Solución

El libro se encontrará al alcance de la gente, ya que se distribuirá en los diferentes lugares donde se vendan artículos de arte popular, librerías y en los lugares en los que se realiza el maque incrustado.

Para la promoción de este libro se buscará que se presente en distintos

eventos de apoyo o reconocimiento del arte popular mexicano. Toda la información que contendrá reflejará lo que es este arte popular, cómo se realiza paso a paso, el proceso de su evolución, así como con la belleza que cuenta, logrando así que la gente comprenda porqué es importante valorarlo, y más que nada sentirse orgulloso de lo que se hace en su ciudad y, para los turistas, verlo como un arte único que representa a Uruapan.

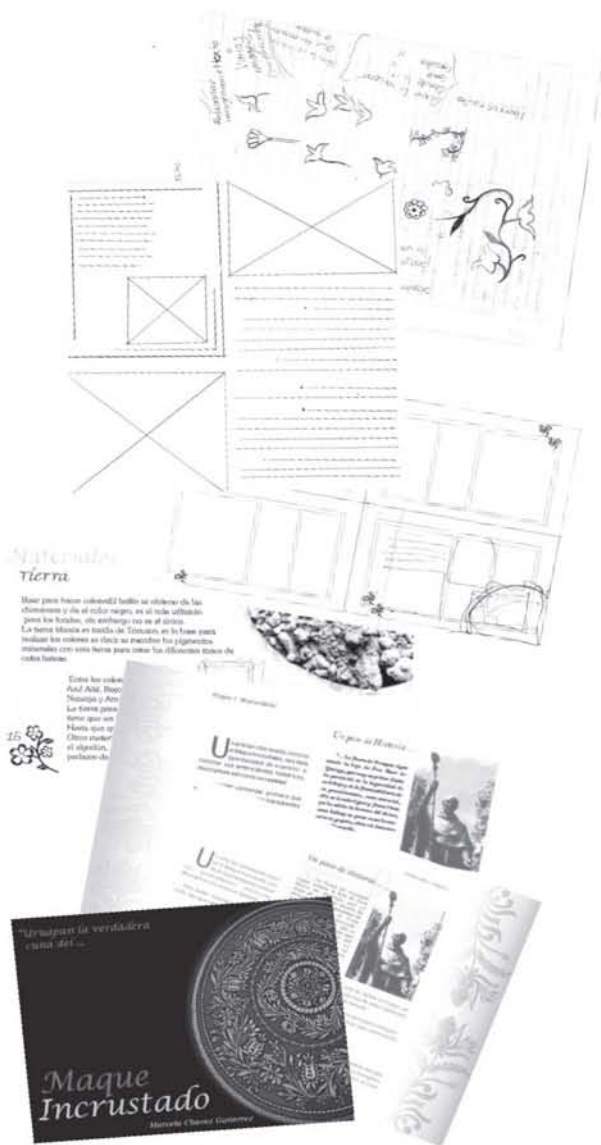
El uso de flores estilizadas, es típico de este arte popular.

El libro podrá ser leído de forma agradable al igual que las imágenes, ya que será un texto que realmente sea entendible, agradable y que la gente sí quiera leerlo y no sólo sea para ver imágenes, sino un complemento tanto del texto a las imágenes como viceversa.

Lograr que la gente que realiza este arte popular sienta que su trabajo está representado en el libro ilustrativo y, por lo tanto, que se sienta orgullosa de él y se convierta en una buena promotora de éste.

PROCESO DE BOCETAJE

El proceso para hacer un libro incluye muchos aspectos, desde lo que va se va a decir hasta cómo es que se va a distribuir.

Para comenzar, es importante contar con la información necesaria, para plantear una primera idea de lo que se quiere. Esta información debe ayudar a saber y a comprender si lo que quieres se puede hacer y, si no, desde un principio buscar la mejor forma de que con los medios con que se cuenta se pueda realizar.

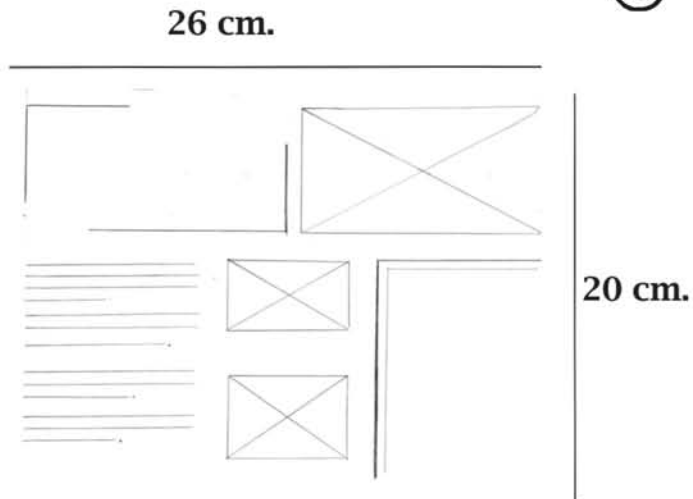
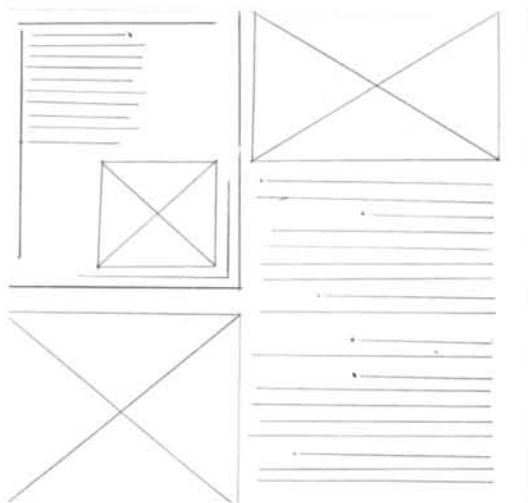
Lo primero es comenzar con lo que se va a decir; a la par se puede ir trabajando en el diseño editorial del libro.

Al comenzar con el diseño editorial, es primordial comenzar con el formato y a la vez, con la retícula.

Experimentar con diferentes formatos; primero, un formato cuadrado de 20 x 20 cm, un formato que se presta para libros de arte o artesanía, ya que este tipo de temas se distingue por su estilo único, ya que son temas para verse bien, es decir lucir y distinguirse por ser libros de arte.

20 cm.

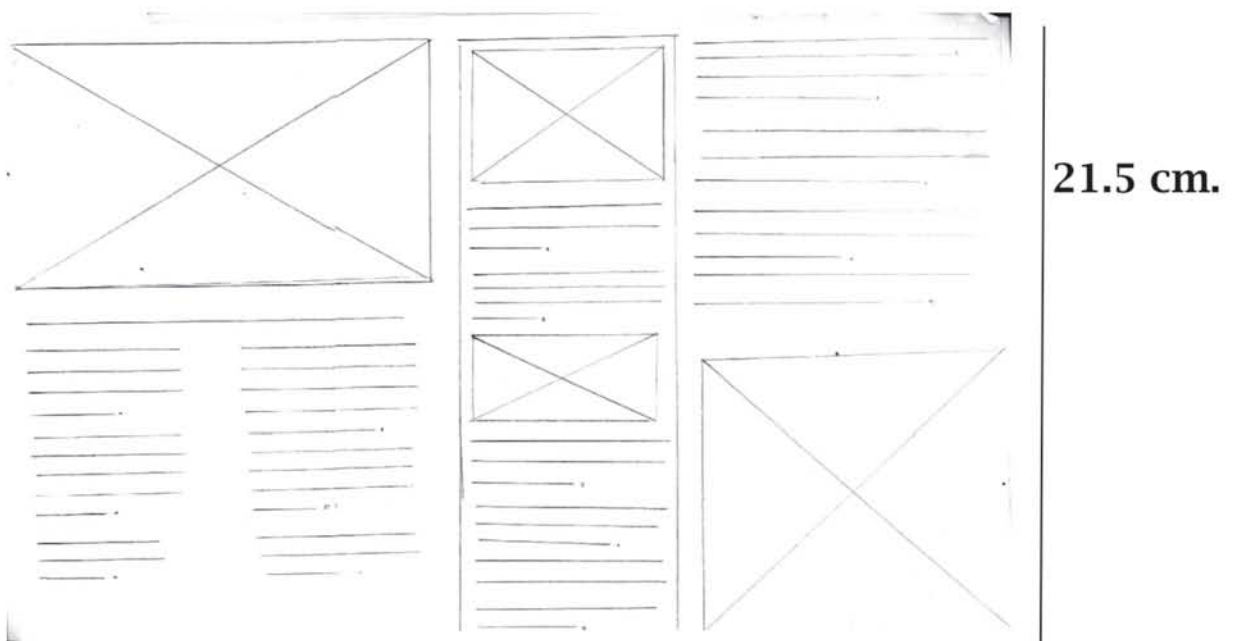

20 cm.

A la vez con un formato de 26 x 20 cm, pensando ya no sólo en un estilo único sino también, en la reproducción y cuánto desperdicio podría haber; formato se encuentra dentro de una carta, que es uno de los más comunes.

35 cm.

Otro formato que se trabajó en un principio fue el tamaño oficio de 37 x 21.5 cm, formato horizontal. Este formato también pensado en que fuera diferente y tuviera un estilo único.

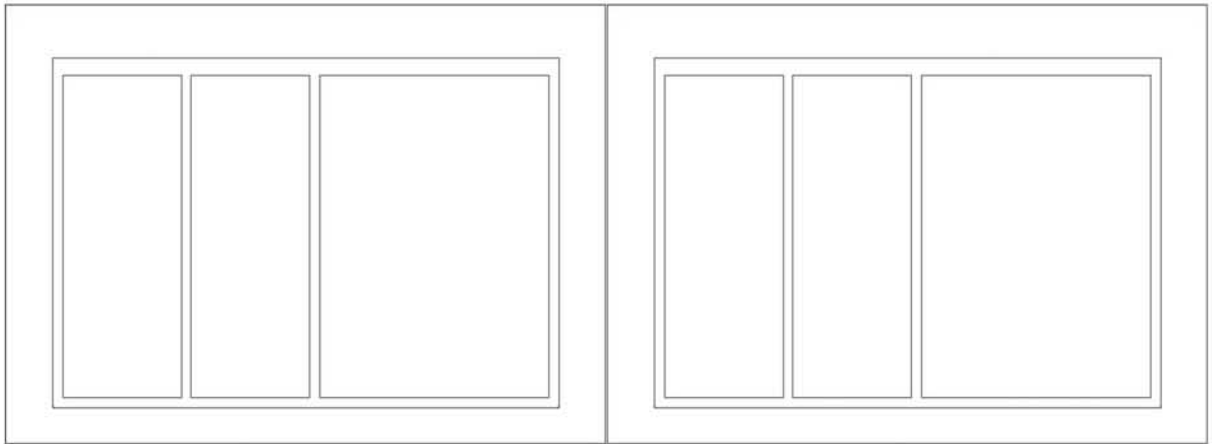
Sin embargo, este formato no se siguió trabajando dado que, al abrir el libro, quedaría muy largo de 74 cm, casi un metro y eso sería muy incómodo y poco funcional y práctico, aspectos que se buscan al hacer el libro.

Lo siguiente fue trabajar con los dos formatos restantes, el de 20x20 y el de 20x26 cm, para así mismo escoger la mejor opción.

Lo primero fue experimentar el espacio que nos daba el formato, y buscar que las imágenes y texto que se colocaría se vieran armónicamente.

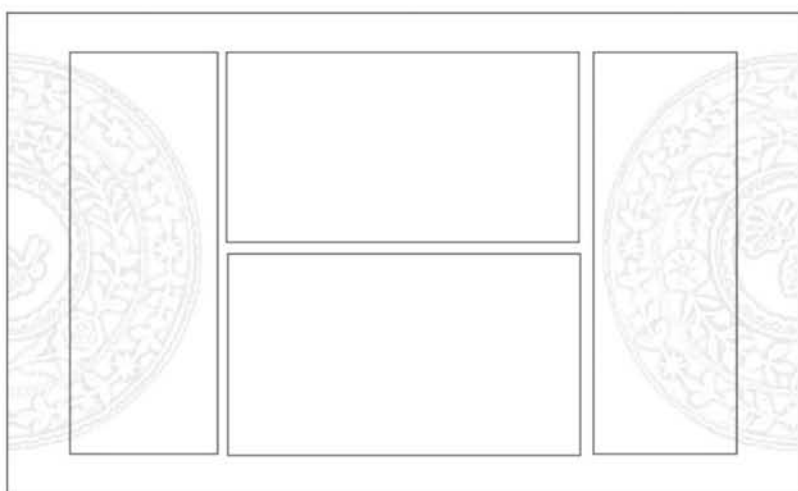

Como se puede apreciar, se buscará que una de las columnas, sea más grande que las otras; esto, para que esa parte se pueda aprovechar para las imágenes, y resto para el texto; esto, pensando que la prioridad serían las imágenes.

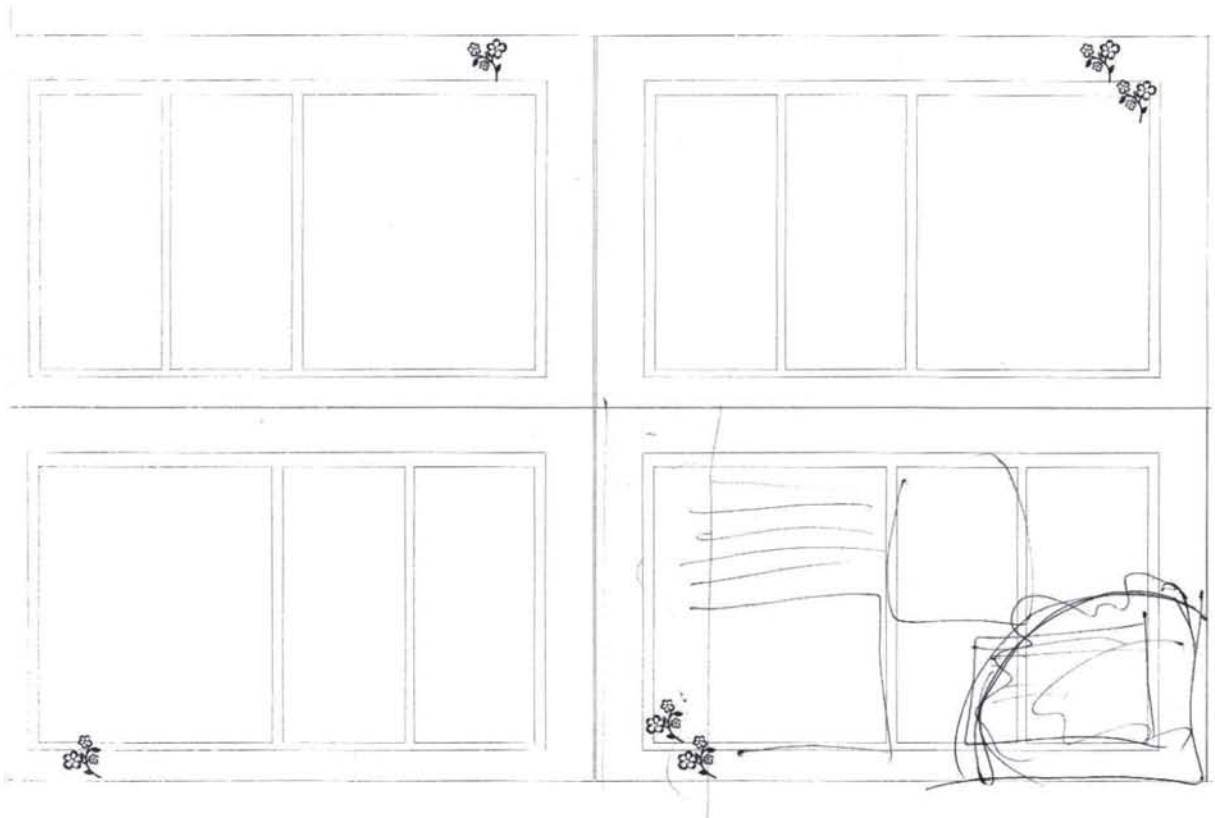

Sin embargo, como a la par de esto se iba trabajando con el texto, se observó que se tenía que buscar la manera en que ambos se vieran agradables, que se complementarían, o sea que no se viera que sobraba texto o que sobraban imágenes. Lograr una armonía para el lector, y a la vez, que pudiera ser reproducible, funcional.

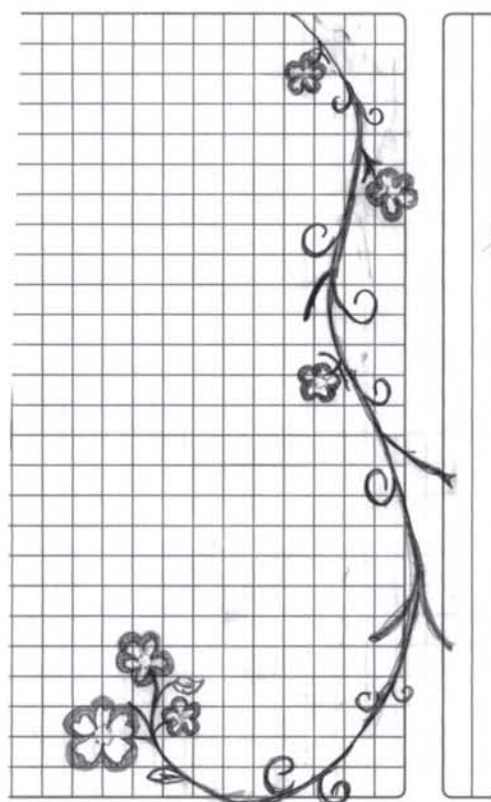

Así que se siguió trabajando con el diseño de página, si es que iba llevar una textura, algún elemento decorativo, que logrará armonía con la estructura del diseño y por lo tanto lograr un gran diseño.

Así que se empezó a trabajar en la estilización de flores, que son representativas del maque incrustado, y a experimentar como podrían utilizarse, si era conveniente utilizar una sola flor, un

pequeño grupo, o como grecas, de manera que se vieran agradables a la vista, y que ayudaran al diseño editorial.

Como se puede ver el proceso no es fácil: es buscar, de entre todas las ideas, la que se puede ver mejor, y de ésta buscar si es lo suficiente buena o funcional para lo que se busca crear.

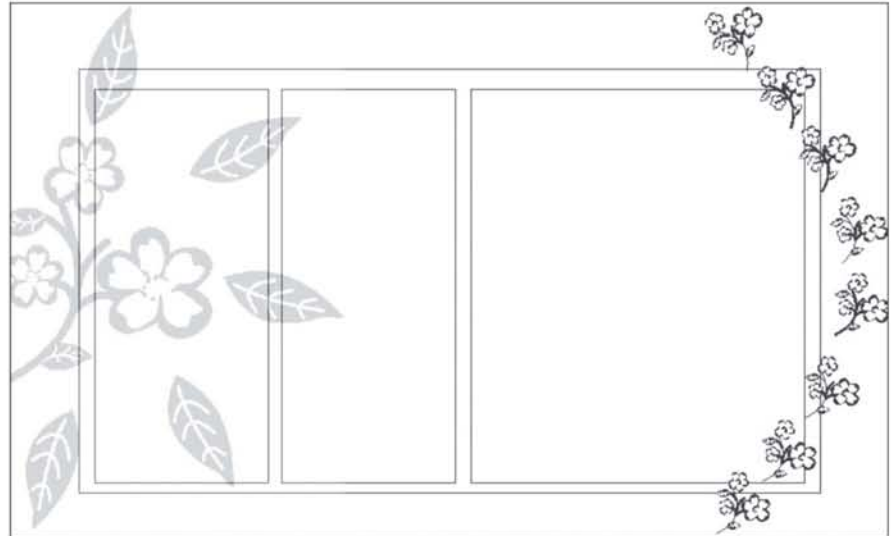
Estas flores son muestra de los decorados del maque incrustado utilizadas en los primeros años, fue por

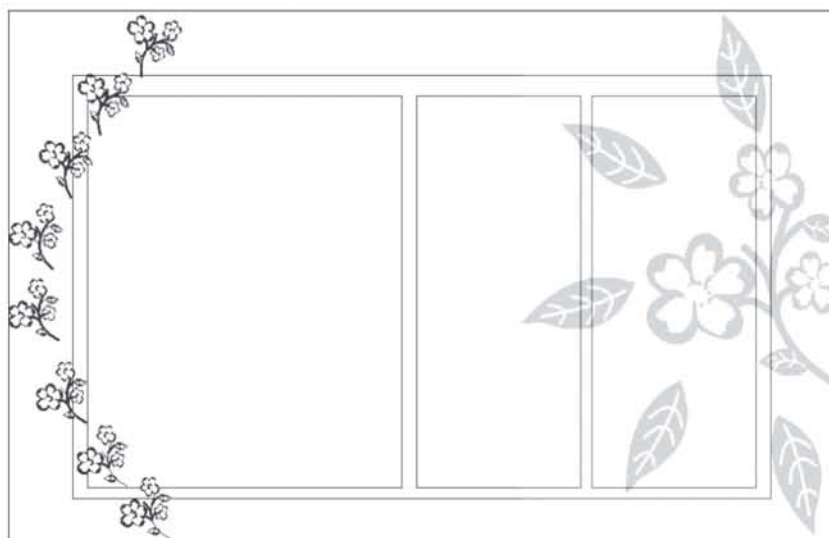

eso que se decidió trabajar con ellas ya que son muestra del inicio, y no son tan conocidas como ahora.

Se comenzó a pasar en limpio la idea seleccionada y así mismo, a crear o mejorar con esa misma ideas que surgían. Como lo son grecas, ramilletes y aplicarlas en los bocetos del diseño editorial. Como se observa se aplicaban pensando en que pudieran ser usadas como un fondo, y a la vez, una greca decorativa; en este punto todavía no se pensaba en que color específicamente. Sin embargo, se tenía la idea de algo artesanal, como el tono café, sepia.

Se siguió experimentando con este mismo estilo, cómo se vería en doble página.

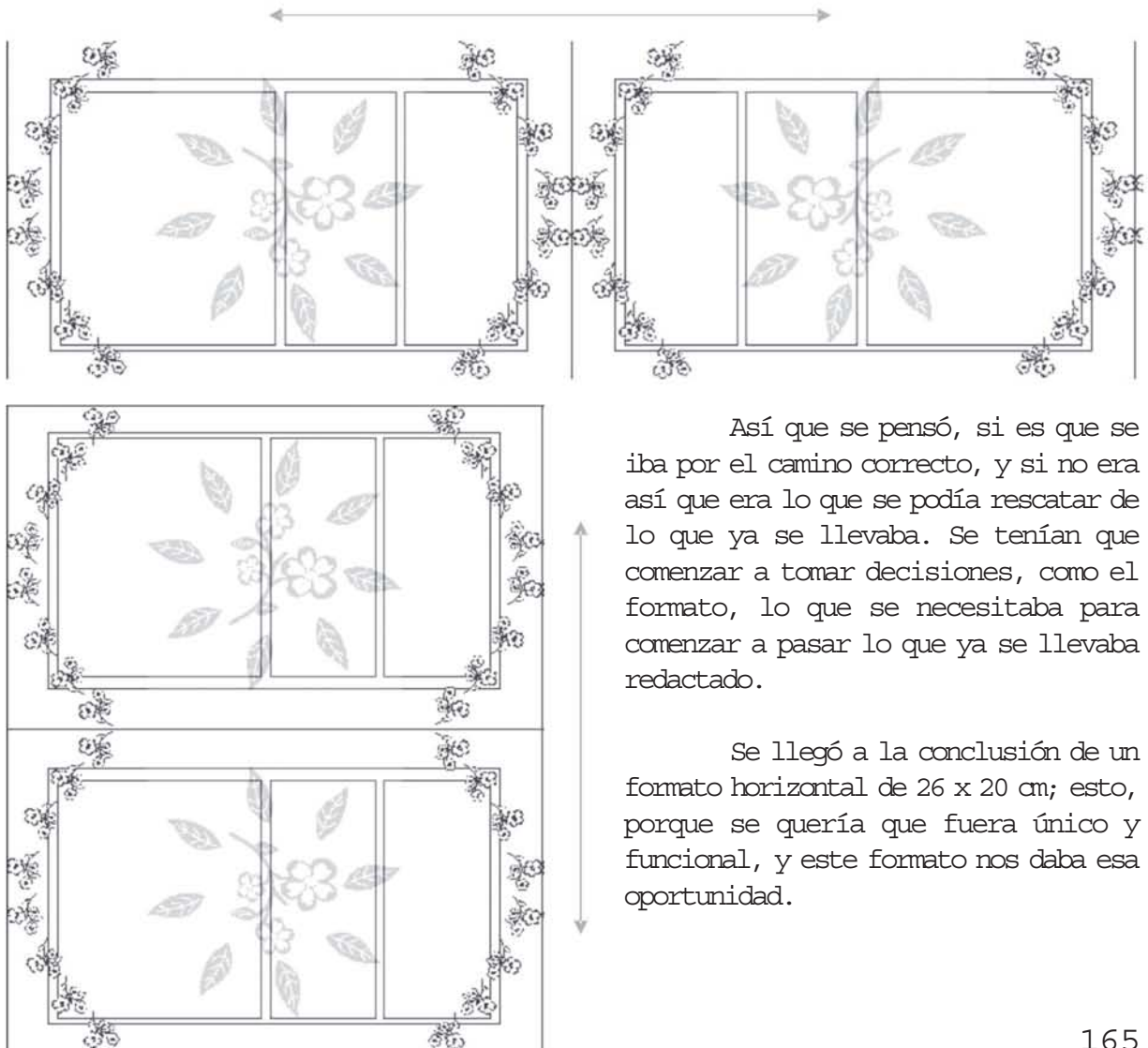

Cómo es que se abriría el libro: derecha a izquierda, como normalmente se hace o si se haría, de abajo arriba, y como se utilizaría la decoración en cualquiera de los dos casos. (Como se puede ver en la página siguiente)

Sin embargo, y es importante mencionarlo, lo que se buscaba era que se identificara el arte del maque incrustado; por lo tanto, es necesario poner lo mejor de este arte popular, algo que lo representara por lo que es, que sí fuera innovador y estético.

Así que se pensó, si es que se iba por el camino correcto, y si no era así que era lo que se podía rescatar de lo que ya se llevaba. Se tenían que comenzar a tomar decisiones, como el formato, lo que se necesitaba para comenzar a pasar lo que ya se llevaba redactado.

Se llegó a la conclusión de un formato horizontal de 26 x 20 cm; esto, porque se quería que fuera único y funcional, y este formato nos daba esa oportunidad.

Materiales
Maqueado
Incrustado
Perfilado

Materiales
Maqueado
Incrustado
Perfilado

Títulos

Titulos

Titulos

Subtítulos

Subtítulos

Subtítulos

Caja de Texto

Caja de Texto

Caja de Texto

Pensamientos

Pensamientos

Pensamientos

Materiales
Materiales
Materiales

Titulos

Títulos

Pensamientos

Caja de Texto

Caja de Texto

Teniendo escogido el formato, se comenzó a buscar la tipografía que se iba a utilizar. Se seleccionaron tipografías que dieran la impresión de caligrafía, para los títulos de capítulos, mientras que para los títulos y subtítulos se buscaba una tipografía que estuviera en armonía.

La tipografía de la caja de texto se quería que fuera legible para el lector pero que, a la vez, tuviera armonía con los títulos y subtítulos.

Como se observa, hay dos estilos muy bien definidos en los títulos de los capítulos (parte superior de la página), uno un estilo muy manuscrito y el otro un estilo caligráfico pero sin llegar a lo manuscrito totalmente. Así que se optó por buscar tipografías más adecuadas a ese estilo. Y como para los subtítulos y títulos

se buscaba algo similar, se optó por seguir el mismo estilo y familia, para que se viera como una unidad.

Para ver cómo es que se veían juntas en el diseño editorial, se comenzaron a aplicar en este.

Axe o Axe

El principal material utilizado para llevar a cabo este arte, es el AXE. Axe "materia prima para el maque: grasa animal extraída del cuerpo de la hembra del insecto "coccus axin". 1

*Leticia valencia engel
Arte donde se plasman pájaros y flores,
además de único y bonito, que pasa de
generación en generación.*

Materiales Tierra

Base para hacer colores El hollín se obtiene de las chimeneas y da el color negro, es el más utilizado para los fondos, sin embargo no es el único. La tierra blanca es traída de Tócuaro, es la base para realizar los colores es decir se mezclan los pigmentos minerales con esta tierra para crear los diferentes tonos de color. bateas.

Entre los colores se encuentran el Azul Añil, Rojo, Verde, Violeta, Naranja y Amarillo. La tierra para poder ser utilizada tiene que ser molida en el metate, Hasta que quede finita. Otros materiales que se utilizan son el algodón, estopa y trapos o pedazos de tela y la mano.

*Leticia valencia engel
Arte donde se plasman pájaros y flores,
además de único y bonito, que pasa de
generación en generación.*

Se agregaron las imágenes para ir buscando la manera de lograr una armonía entre todos los elementos.

También se fue aplicando y probando el puntaje de los títulos, de los subtítulos, caja de texto, pies de foto, folios.

Un arte tan interesante como es el Maque Incrustado, nos da la oportunidad de exprimir y conocer sus antecedentes históricos, descriptivos así como su realidad.

Para poder comenzar primero que nada hay que conocer sus ingredientes primordiales en cuestión técnica y emocional, así como lo menciona Juan de Dios Peza.

Un poco de Historia ...

"... La flora de Chiapas sigue siendo la hija de Don Juan de Chiapas, por tanto en primer lugar la pintura se le inspiró de su dibujo y en la forma colorida de un procedimiento, como material, éste es la más ligera y firme línea que ha salido de la mano del artista, como bellas en pocas cosas la técnica se prepara, sólo así funciona y tiene aplicación..."

Hablemos primero del ingrediente principal que es el eje o aje, definido como " la materia prima del maque: grasa animal extraída del cuerpo de la hembra del insecto "coccus axin".

Coccus axin, insecto hemiptero que vive en los árboles del Jobo, el Ciruelo, el Palo mulato, el Llorá sangre y el Colorín.

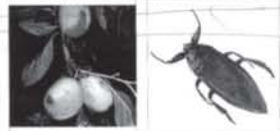
Muestra de los diferentes tipos de Coccus Axin que existen.

Los indios de Huehuetlán, pueblo situado a seis días de camino al sureste de Uruapan, recolectaban el "coccus axin" durante la temporada de aguas, exactamente en los montes de Paracuaro y Tingambato, actualmente el aje es traído de Chiapas y Guatemala, pero principalmente de Chiapas a través de proveedores especiales, también es facilitado por la Casa de las Artesanías de Michoacán, esto debido a que el insecto desapareció de esta región.

Para que se pueda utilizar es necesario prepararlo, antiguamente se le llamaba formar el tziplatzi (cosa pestilente). Para realizarlo se toma un fragmento de grasa de eje y se le hacía arder con la flama de una bujía, de un ocote o de una lámpara de alcohol, conforme iba ardiendo la grasa se fundía y caía líquida en un trasto en el cual tenían previamente una porción de tepalcates y aceite, y se mezclaban para hacer una crema.

El Coccus axin recolectado por los indios, en tiempos de aguas, se encontraba en el jobo o ciruelo

Otro proceso que utilizaban para obtener la grasa del eje, era echar los insectos en agua hirviendo y después lo trituraban en un mortero y se filtraban a través de un lienzo ralo y esa sustancia oleaginosa la dejaban secar para después lavarla y quitarle una materia que era nociva.

Un poco de Historia ...

"... La flora de Chiapas sigue siendo la hija de Don Juan de Chiapas, por tanto en primer lugar la pintura se le inspiró de su dibujo y en la forma colorida de un procedimiento, como material, éste es la más ligera y firme línea que ha salido de la mano del artista, como bellas en pocas cosas la técnica se prepara, sólo así funciona y tiene aplicación..."

Los Materiales

Un arte tan interesante como es el Maque Incrustado, nos da la oportunidad de exprimir y conocer sus antecedentes históricos, descriptivos así como su realidad.

Para poder comenzar primero que nada hay que conocer sus ingredientes primordiales en cuestión técnica y emocional, así como lo menciona Juan de Dios Peza.

Hablemos primero del ingrediente principal que es el eje o aje, definido como " la materia prima del maque: grasa animal extraída del cuerpo de la hembra del insecto "Coccus axin".

Coccus axin, insecto hemiptero que vive en los árboles del Jobo, el Ciruelo, el Palo mulato, el Llorá sangre y el Colorín.

Muestra de los diferentes tipos de Coccus Axin que existen.

El Coccus axin recolectado por los indios, en tiempos de aguas, se encontraba en el jobo o ciruelo

Los indios de Huehuetlán, pueblo situado a seis días de camino al sureste de Uruapan, recolectaban el "Coccus axin" durante la temporada de aguas, exactamente en los montes de Paracuaro y Tingambato, actualmente el aje es traído de Chiapas y Guatemala, pero principalmente de Chiapas a través de proveedores especiales, también es facilitado por la Casa de las Artesanías de Michoacán, esto debido a que el insecto desapareció de esta región.

Para que se pueda utilizar es necesario prepararlo, antiguamente se le llamaba formar el tziplatzi (cosa pestilente). Para realizarlo se toma un fragmento

de grasa de eje y se le hacía arder con la flama de una bujía, de un ocote o de una lámpara de alcohol, conforme iba ardiendo la grasa se fundía y caía líquida en un trasto en el cual tenían previamente una porción de tepalcates y aceite, y se mezclaban para hacer una crema.

Otro proceso que utilizaban para obtener la grasa del eje, era echar los insectos en agua hirviendo y después lo trituraban en un mortero y se filtraban a través de un lienzo ralo y esa sustancia oleaginosa la dejaban secar para después lavarla y quitarle una materia que era nociva.

Después de haber hecho varias pruebas, de tipografía junto con imágenes, elementos decorativos, como los son las grecas, recuadros, los resultados no nos convencían del todo, porque no estaban cumpliendo con la armonía que debería haber entre imágenes y tipografía. Entonces se buscó un elemento decorativo aplicado en alguna batea. Ya que se encontró se buscaron diferentes formas de aplicarla, como en negativo, (es decir fondo oscuro y la figura en claro) aplicándole alguna textura, relieve, etcétera.

Después de aplicarlas , se observó que era agradable verlas en negativo; sin embargo, las flores en sí no eran estéticas. Si eran representativas del maque, pero no contaban con la delicadeza que representa tal artesanía. Se veían muy toscas y pesadas, a diferencia de los trazos más utilizados en el maque.

En la página de la derecha, se puede ver aplicada en el diseño editorial, y como el decorado es agradable en la página, sin embargo, se tenía que cambiar el motivo, para que se viera más agradable y armónico.

Los herramientas para procesar cada uno de estos materiales son:

- La mano del maestro artesano.
- Un mortero con su mano.
- Un raspador o pala de tuba ancha convenientemente la especie con burlos o pie de cabra.
- Un alfiler, estopa, trapos limpios y pedacitos de tela azul para estar limpiando la paca antes se utilicen en sus detalles finos.
- Bolsas de plástico para guardar las fibras.
- Antes se utilizaba una balanza para medir las cantidades, ahora la fuerza a su cromo.

Un poco de Historia ...

En la zona de Chincha Alvarado, la cultura de los textiles de l'empire parviano con el uso de algodón que se usaba para hacer las telas. En el siglo XVIII, se introdujo el algodón americano, lo que permitió el uso de las fibras de algodón en la confección de telas. En el siglo XIX, se introdujo el uso de las fibras de algodón en la confección de telas de algodón y lana.

En el siglo XVIII, se introdujo el uso de las fibras de algodón en la confección de telas de algodón y lana.

Etapa I Materiales

"Las vívidas sábanas no copian la paleta, no pueden retratar los versos del poeta; Para pintar la gracia no tengo la inspiración."

John Ruskin
1860-1870

Etapa 2: Manipulación

Los artesanos procesan como en el medio del mundo, más de la oportunidad de comprar el algodón en su zona de cultivo. Después de eso, el algodón se convierte en fibra de algodón, que se convierte en hilos de algodón.

El algodón es un producto que se utiliza para hacer ropa, especialmente para hacer telas de algodón.

Un poco de Historia ...

La fibra de algodón se introdujo en la zona de Chincha Alvarado en el siglo XVIII, lo que permitió el uso de las fibras de algodón en la confección de telas de algodón y lana.

Materiales Etapa 2

Un procedimiento que también se utiliza para hacer telas de algodón y lana, es el uso de las fibras de algodón y lana.

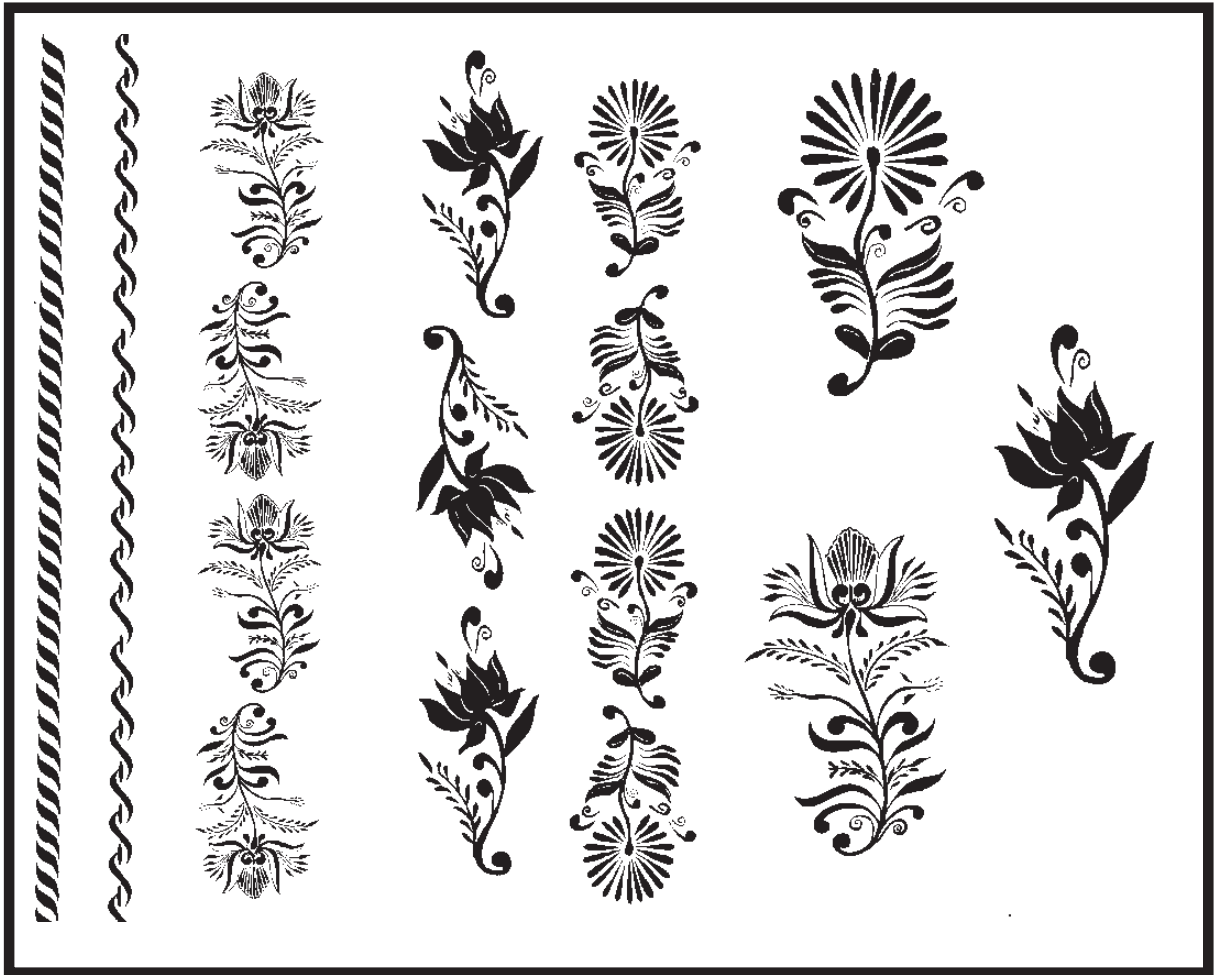
Aje

Este proceso se utiliza para hacer telas de algodón y lana, especialmente para hacer telas de algodón y lana.

Este proceso se utiliza para hacer telas de algodón y lana, especialmente para hacer telas de algodón y lana.

Para empezar, se comenzó a buscar decorados de bateas, con las características típicas del maque, donde se vieran trazos libres, sutiles y, sobre todo, delicados.

De las tres bateas seleccionadas, se hizo una abstracción del motivo principal, respetando el estilo que tenía, esto para que diera la apariencia de ser trazado por los maqueadores.

fig. a

fig.b

fig.c

A las tres seleccionadas se comenzó a aplicarlas con el estilo seleccionado, es decir en negativo; sin embargo como eran un poco más delgadas, no se lograba dar el mismo impacto con las tres, así que se descartó la primera (en este caso la que la segunda greca, o la de en medio) .

Como se puede ver en la página siguiente, donde esta aplicada está greca, no logra dar un impacto, sino más bien, no es grato verla.

Es por eso que inmediatamente se descartó, además que debido a su forma sólo se veía como una plasta y no tenía detalles, que en el maque son muy usados.

Etapa I

*"Tus vividos esmaltes
no copia la paleta,
no pueden retratar
los versos del poeta:
Para pintar la gloria
no tengo la inspiración."*
Juan de Dios Díaz
[1888-1962]

Materiales

Para las otras dos, se comenzaron a hacer pruebas, tanto en negativo como en positivo, debido a lo que se aplicó con la primera, ya que en el caso de que no causaran el mismo impacto en negativo, se tenía la opción en positivo.

Sin embargo, no se lograba encontrar cómo aplicarlas, debido a que se veían muy chiquitas, y no se alcanzaba a distinguir los detalles tan representativos del maque, pero también se vió que la flor más representativa y que mejor se veía era la primera. (de la pág.172 la fig. a)

Etapa II: Materiales

Un poco de Historia

Las levas que sirven de modelo durante la última fase sobre el diseño y elaboración de los dibujos son una pieza resistente.

... Por su fatigosa y Uruguay desde, por influencia de Don Vasco de Quiroga, en su afán de perfeccionar y ampliar las actividades artesanales, registran nuevas piezas...

Tierra

Un elemento más es la tierra, que es a base para hacer los colores. Antiguamente era la que llamaban tepalcá, producto natural de estrucla arena y composta de tal, carbonato de magnesio y sílice impregnado de óxido de hierro.

La obtenían en Llanos Viejos y Jirálan Viejo situados al sur de Truzapan y a poca distancia. Ya que la tenían la pulverizaban y lamizaban hasta convertirla en polvo casi impalpable.

Otro tipo de tierra de color amarillento y caliza ferruginosa era el liguetacua, muchas veces la sustituirán con yeso calcinado, al igual que la tepalcá la pulverizaban y lamizaban hasta obtener un fino polvo.

Enseguida dejaban reposar la masa hasta que se asenaban en su fiencha la basura, améngada abstrahían el aceite de la masa y luego lo exprimían en una olla de arcilla. En tiempo después en lugar de un tiempo de alpeçon utilizaban el de lana.

Otro procedimiento para obtener el aceite, era poner la papila oleaginosa en un lienzo y envolverla perfectamente y luego lo retorçian con fuerza entre dos

El aceite de linaza, de la cual se obtenía el aceite de linaza.

Aceto de linaza, que antiguamente se preparaba por los arcucos.

personas y escurran el aceite en la vasija, el aceite obtenido de cualquiera de estas dos formas se guardaba en cuajés curtidos con agua de cal, esto para que se pudiera conservar por mucho tiempo.

En la actualidad el aceite de chía ya en su día fue ya que resulta muy fácil de conseguir así que se sustituye con el aceite de linaza, sin embargo antes de que este se utilizara se usó el aceite de chicalote o arpi, planta mexicana. Hoy por hoy el aceite de linaza de cuece con el ave, con una rajita de pirote y un diente de ajo.

Materiales Etapa 2

En procesamiento que también emplearon para extraer la grasa del insecto era que desuara de resaca la li lo cococaban en una bolsa de cuero o de la que llenaban hasta el tope, si cual amarraban y colgaban de la rama de un árbol sobre un basero e incensado.

La bolsa se encontraba a una altura determinada para que no se quemara con el calor pero que desuara la grasa de los insectos que caía en una cascabel, previamente puesta para el efecto de recibir la grasa líquida, la bolsa de movía de un lado a otro sobre e la misma para que se desuara igual.

Hoy en día colocan vivos los insectos dentro de una vasija con agua hirviendo y le mueven con una escatula hasta que comienza a salir una materia amarillenta, ya después se retira de fuego y la coloca en un cuajel, si filia de la misma cubre sobre la boca de una olla con agua fría y la machaca para que paja la sustancia oleaginosa y a dejar enfriar por unos días.

Acetite

Otro ingrediente para el maquillaje es el aceite de chía o *linaza apicata*.

Este aceite lo preparaban los indios de la siguiente manera: cococaban una gran cantidad de semillas de chía, las cuales cococaban en un cuajel de cuero colorado con un diente de ajo, esto para que la piedra estuviera ligeramente caliente y así poder moler las semillas de chía hasta que estaban perfectamente oleifradada.

Faltaba ver cuál era la mejor disposición. Por lo tanto, se comenzó a aplicar sólo cuatro flores, o con ellas formar un módulo, en forma de flor y que solo se asomara un poco; pero esta última idea no funcionaba porque rompía con el prototipo que ya se había establecido el cual consistía en la greca aplicada a los extremos de página.

No se dejó de lado la greca, y se siguió buscando de qué forma se podrían apreciar mejor los detalles, aspecto que se quería resaltar en este decorado.

Durante este proceso, se trabajó con la redacción del texto, la cual iba a darle apoyo al diseño editorial.

Debido a que el índice del libro se dividió en cuatro etapas, en el diseño editorial se decidió que hubiera diferencia en las etapas; para esto, las grecas que iban a los extremos de las páginas irían cambiando de color.

Como el libro no sólo incluiría las etapas, sino también introducción, prólogo y bibliografía, se decidió que solo fueran cuatro colores diferentes, sino cinco.

Los colores que se seleccionaron fueron los más utilizados en el maque incrustado, que son el verde, azul, rosa, y rojo, más el café. Este fue escogido para representar la tierra (elemento básico del maque).

Un poco de Historia ...

Un arte tan interesante como es el Maque Incrustado, nos da la oportunidad de expresar o conocer sus antecedentes históricos, descriptivos así como su realidad.

Para poder comenzar primero que nada hay que conocer sus ingredientes

Muestra de los diferentes tipos de *Coccus axin* que existen en la actualidad.

"... La Jteara de Uruapan sigue siendo la hija de Don Vasco de Quiroga, que trazo su primer diseño ha persistido en la ingenuidad de su dibujo y en la firme sabiduría de su procedimiento, como material, ella es la más ligera y firme línea que ha salido de la mano del obrero; como belleza en pocas cosas la materia va potente, cobra tal donosura y transfiguración.

primordiales en cuestión técnica y emocional, así como lo menciona Juan de Dios Peza.

Hablemos primero de un ingrediente material principal como es el aje o aje.

Aje

Definido como "materia prima del maque: grasa animal extraída del cuerpo de la hembra del insecto *Coccus axin*. Insecto hemiptero que vive en los árboles del Jobo, el Ciruelo, el Palo mulato, el Lloro sangre y el Colorín.

El siguiente paso era ir formando el libro; por eso se comenzó con el vaciado al diseño editorial, ya con las decisiones que se habían tomado.

- * El Arte del Maque
- * Creación del Maque
- * Creando la Historia del Maque Incrustado
- * Maque Incrustado
Arte, Cultura e Historia
- * El arte de la vida del Maque Incrustado
- * La vida de un arte: Maque Incrustado
- * La vida del arte Maque Incrustado
- * Descubriendo el arte del maque
- * Descubriendo el Maque de Uruapan
- * Arte, Técnica y Perduración
del Maque Incrustado
- * La Vida, La Técnica y La Perduración de un Arte
- * El detrás de un Arte
- * Vida, Arte y Técnica de un Arte
- * Vida, Arte y Técnica del Maque
- * La Historia del Arte de Uruapan*
- * El Arte de Uruapan
- * Sobreviviendo al Tiempo la Historia del Maque →
- * Desafiando al Tiempo la Vida de un Arte
- * Historia de Perduración del Maque
- * Historia de Perduración de un Bello Arte
El Maque Incrustado

- * Historia de Perduración de un Bello Arte
El Maque Incrustado
- * Vida, Arte y Técnica del Maque
- * Vida, Técnica y Perduración de un Arte

*Sobrevivir al tiempo:
la historia del maque
incrustado de Uruapan.*

Mientras se pasaba al diseño editorial, se comenzó a pensar en el nombre que llevaría el libro, para comenzar a bocetar lo que sería la portada.

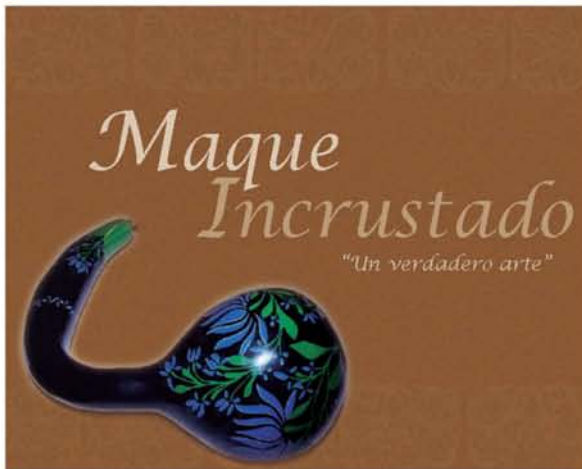
Se pensaron varios títulos. Lo que se quería en el título es que nos dijera de lo que iba a tratar el contenido del libro, además que nos diera una idea de lo que es el maque y su historia.

Entre todas las ideas que surgieron se optó por la de Sobrevivir al tiempo, la historia del maque incrustado.

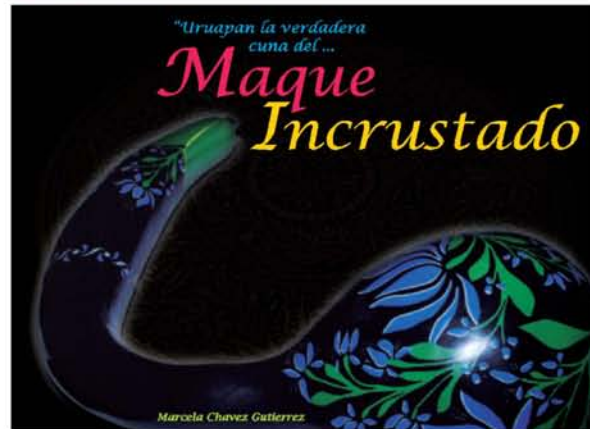
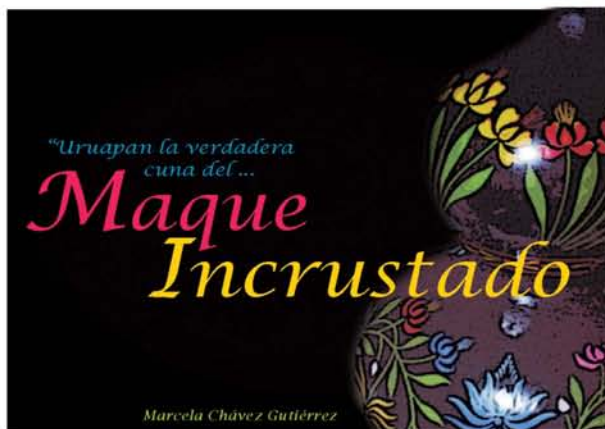
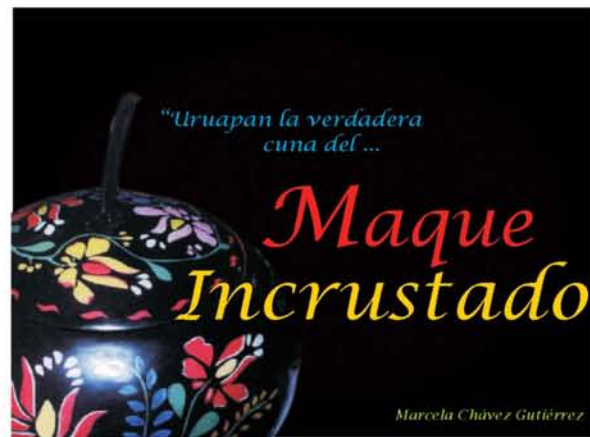
Este nombre se eligió porque la primera frase nos habla de que ha perdurado y, por lo tanto, debe ser algo importante; la segunda frase nos dice

qué es lo que ha sobrevivido y que nos va hablar sobre la historia que ha tenido.

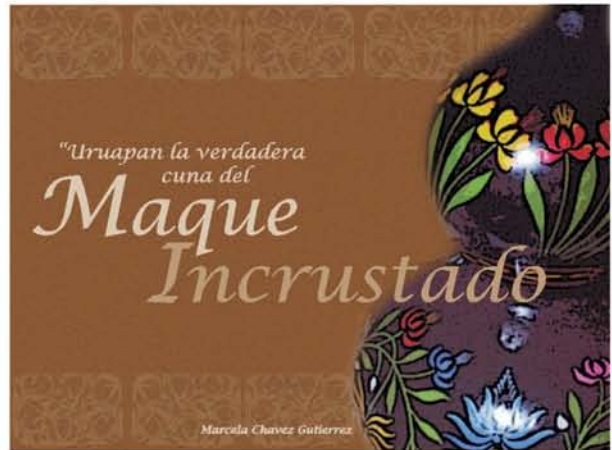
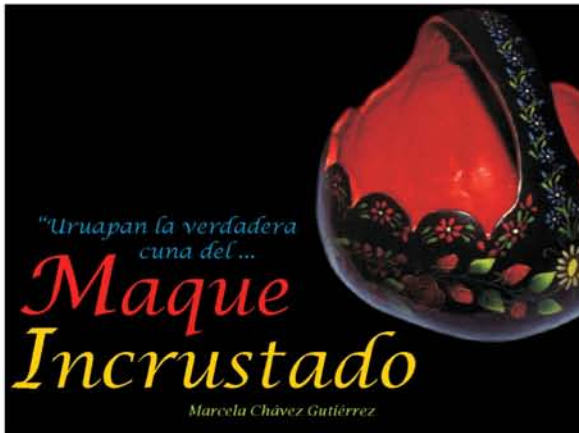
En estas páginas se puede observar algunos prebocetos de la portada (aún no se había seleccionado el nombre) .

La idea era mostrar alguna pieza representativa del maque, para mostrar lo que era.

Para reforzar la idea de maque, se utilizó el color negro de fondo; esto, por que la mayoría de las piezas de maque tienen fondo de este color, aparte de que este color nos daría más contraste.

Para el título se pensaba en colores contrastantes, como el amarillo, magenta, azul.

Sin embargo se veía muy recargado, y se quería algo muy limpio y claro, que en un stand de libros se distinguiera de los demás, pero no por estar saturado sino por una buena composición.

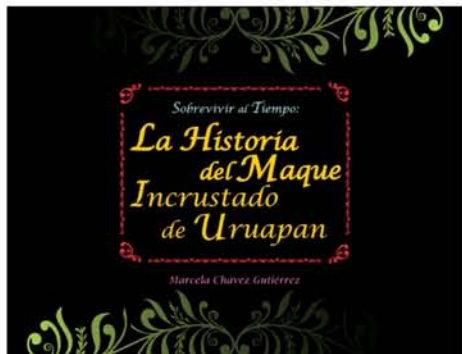
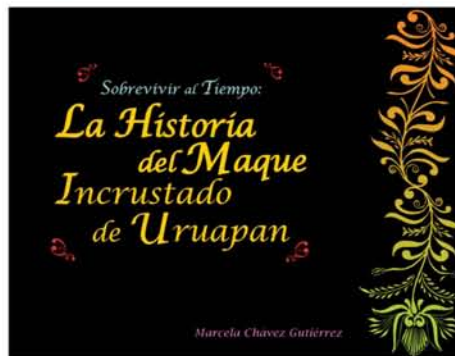
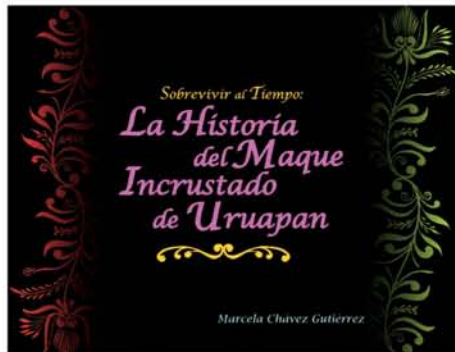
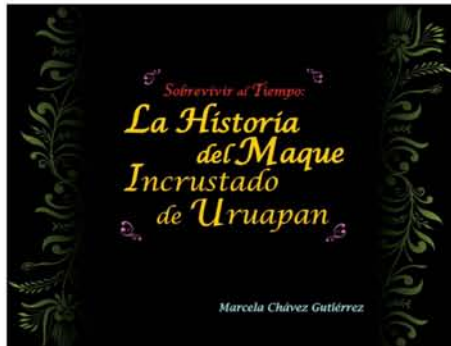

Se comenzó a buscar otra vez cuál sería la mejor composición, si el diseño de la tipografía con una greca, o tipografía, greca, e imagen.

En algunos casos se veía muy saturada la composición, así que se descartaron, sin embargo, en algunas se podía aprovechar la idea, haciendo un poco más limpio el diseño.

En los diseños que se encuentran en ambas páginas se estaba logrando llegar a lo que se quería, pero faltaba pulir un poco más para llegar al objetivo.

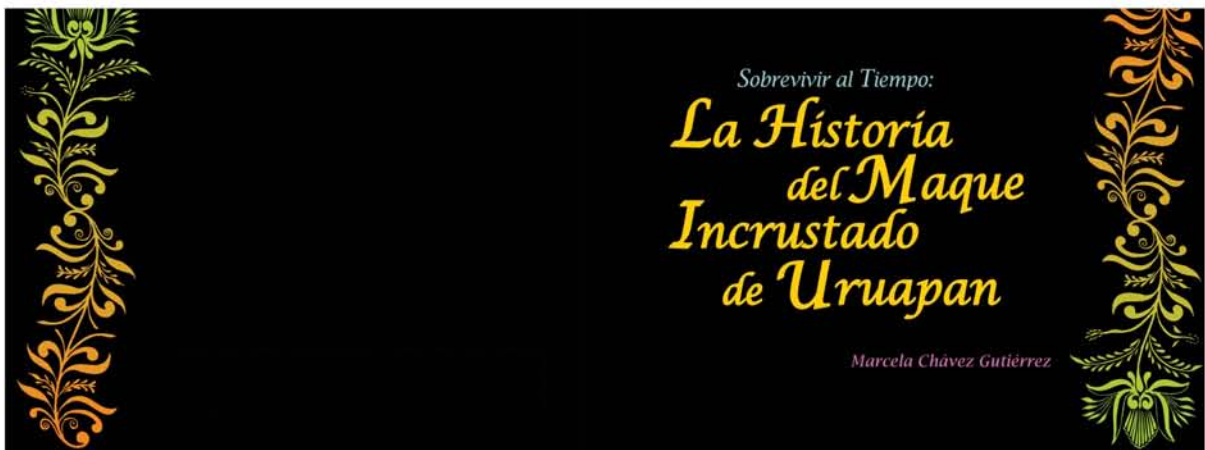
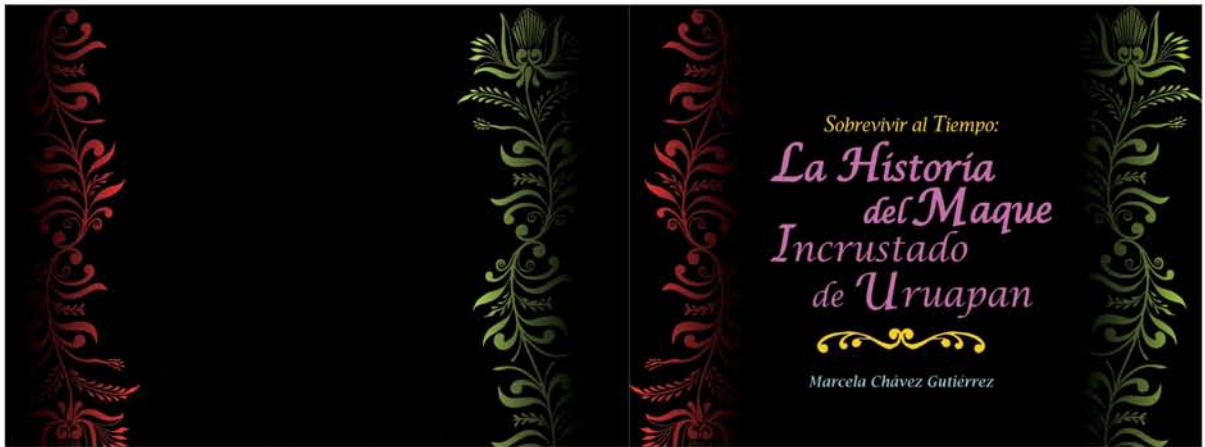
Ya con la ideas que se había rescatado se llegó a estas cuatro propuestas, las cuales ya no sólo eran la portada sino también la contraportada; esto porque el diseño no sólo es para una cara, sino tiene que ser un diseño completo.

Como se puede observar el color de fondo de las portadas fue el negro, esto porque llama la atención, y el contraste con los otros colores es muy atractivo.

De las cuatro diseños se seleccionaron dos, los cuales se distinguían por ser más sobrios, pero sin perder contraste, armonía ni pregnancia.

En la portada superior, las grecas son color verde y rojo, por el contraste que nos dan ambos colores. En la portada de

la parte inferior hay un degradado de verde a naranja, para representar una gama de colores que es utilizada en el maque, aparte de dar un gran contraste con el negro.

PROPUESTA

La propuesta final de lo que se ha venido trabajando consiste en:

Retícula
Diseño Editorial
Portada y Contraportada
Redacción de la Información
Propuesta de Promoción

La retícula es la base del diseño editorial, por eso es importante explicar el formato, y definir cuáles son las medidas de cada espacio.

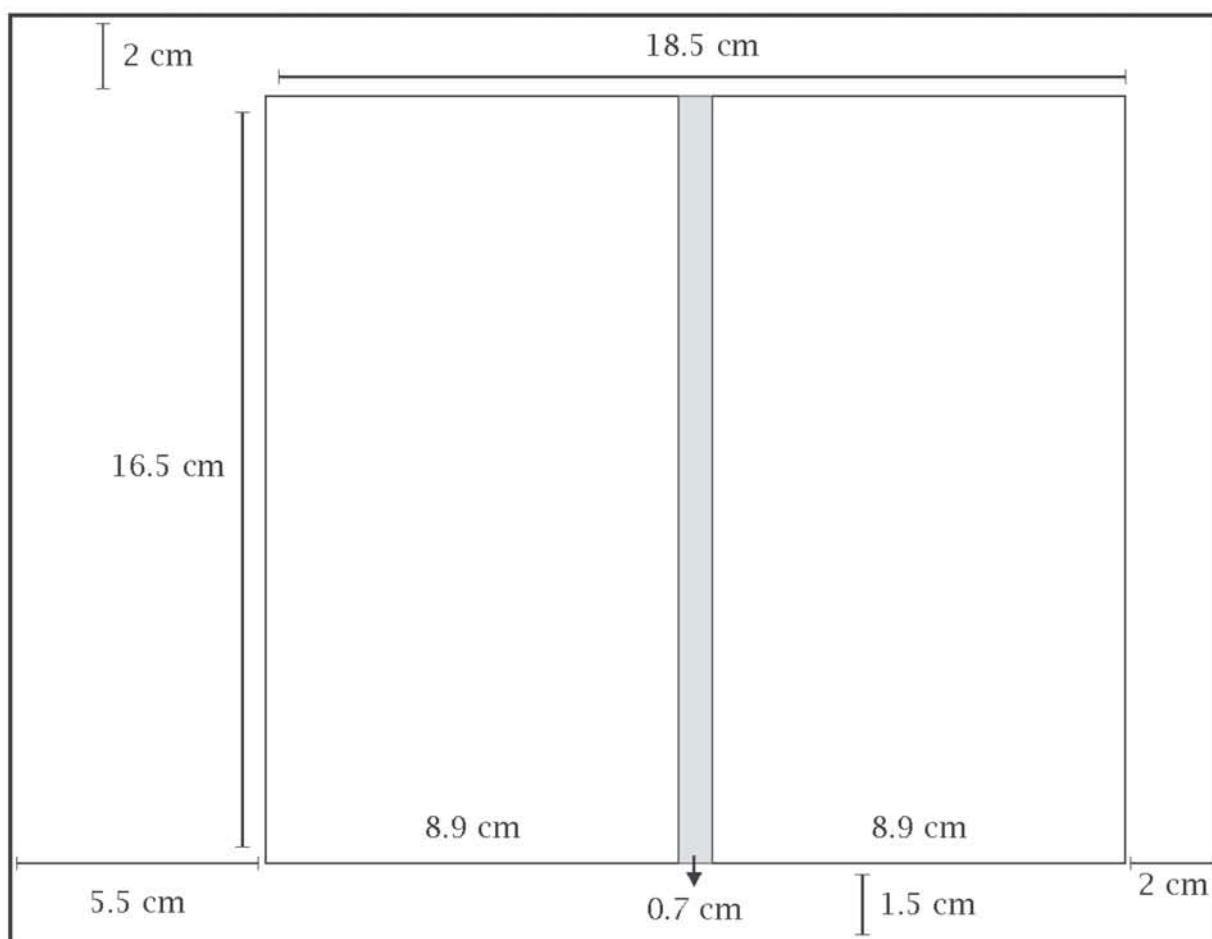
Diseño editorial. La distribución armónica del texto e imágenes, en este caso, se apoyó con una greca que va cambiando de color según la etapa de la que se está hablando.

Portada y Contraportada. Es la imagen que se le va a vender al público meta; debe tener un vínculo con el contenido.

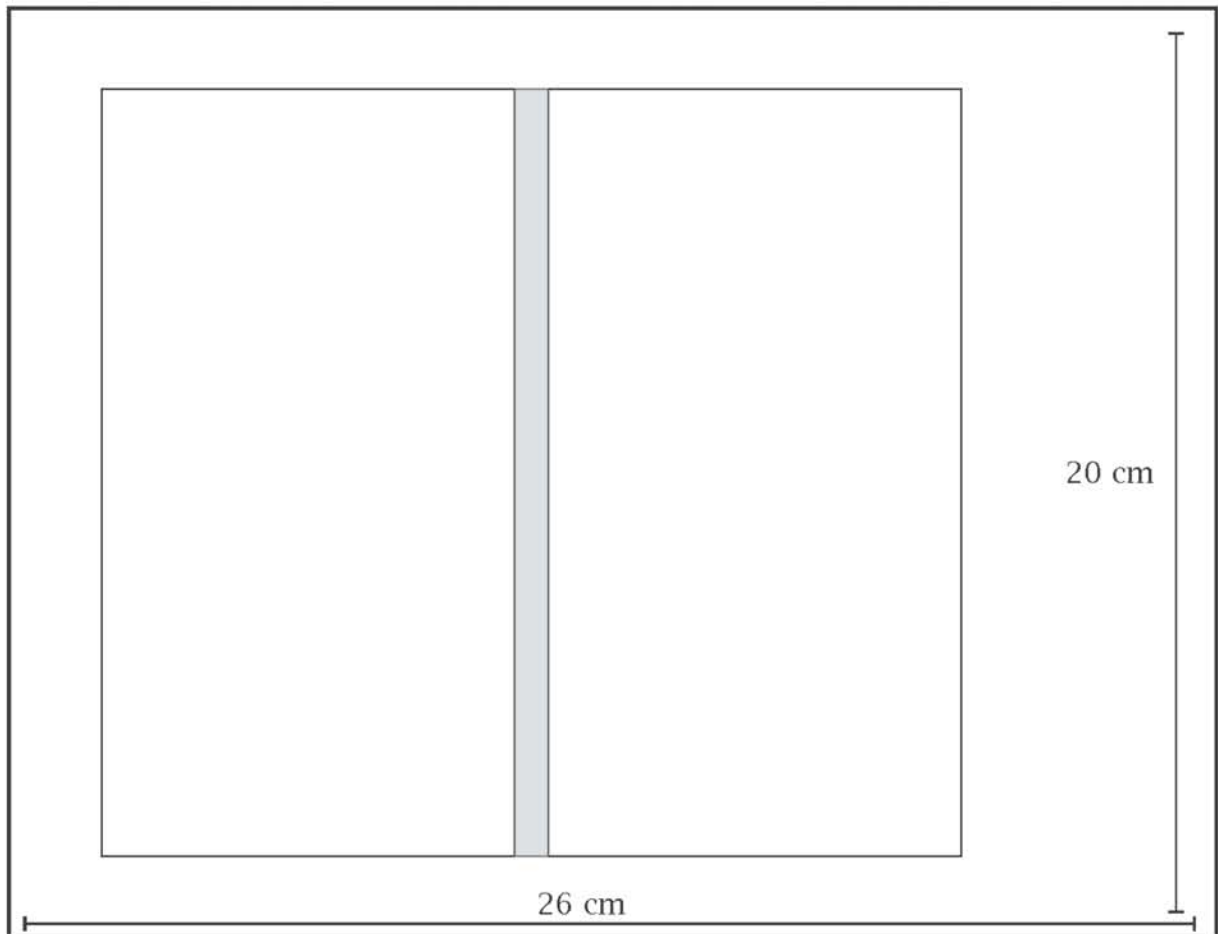
La redacción de la información, que se fue haciendo junto con el proceso del diseño editorial, se podrá ver en las siguientes páginas, donde se mostrará el libro completo.

Propuesta de Promoción. Debido a que es un gran proyecto que necesita darse a conocer, se necesita de un plan de promoción, cómo es que se va a dar a conocer al público.

En las siguientes páginas se verá la propuesta final del trabajo que se ha venido explicando a lo largo de este capítulo. Se verá en el orden que se acaba de mencionar. Esto, para mostrar el resultado de acuerdo con el proceso que se siguió.

La retícula que se muestra en ambas páginas está reducida en un 40%, cada área representa el lado que les toca en el diseño editorial (es decir, izquierdo y derecho). Ambas cuentan con las mismas medidas.

La retícula de la izquierda nos muestra las medidas específicas del área de trabajo, mientras que la retícula de la derecha nos muestra las medidas del formato sencillo, es decir, una página. La medida de la doble página es de 52 x 20 cm.

Introducción

Maque Incrustado

*“Manos sabias y
creativas de luz, mente
y arte, hacedoras de
vida y en la inmensa
superficie de los
hombres...”*

*Silvio Maldonado
Manos Michoacanas*

Diseño Editorial. Para las portadas de los capítulos quedó esta propuesta, en la cual nos dice el nombre del capítulo. Incluye una pequeña frase que nos hace referencia al Maque.

Un arte tan interesante como es el Maque Incrustado, nos da la oportunidad de conocer sus antecedentes históricos, descriptivos así como su realidad.

Para poder comenzar primero que nada hay que conocer cuales son las

Muestra de los diferentes tipos de Coccus axini que existen en la actualidad.

Un poco de Historia ...

... La Jicara de Uruapan sigue siendo la hija de Don Vasco de Quiroga, que el trazo de su primer diseño ha persistido en la ingenuidad de su dibujo y en la firme sabiduría de su procedimiento, como material, ella es la más ligera y firme línea que ha salido de la mano del obreiro; como belleza en pocas cosas la materia va gozante, cobra tal donosura y transfiguración.

Materiales Etapa I

materias primas principales con las que se realiza el maque, así como las características con las que cada uno de estos materiales tiene y como se utilizan para el Maque Incrustado.

Hablemos primero de un la materia prima principal e indispensable; de cualquier maque, laca o barniz; en este caso viene siendo el axe o aje.

Aje

Definido como "materia prima del maque: grasa animal extraída del cuerpo de la hembra del insecto *Coccus axini*. Insecto hemiptero que vive en los árboles del Jobo, el Ciruelo, el Palo mulato, el Lloro sangre y el Colorín.

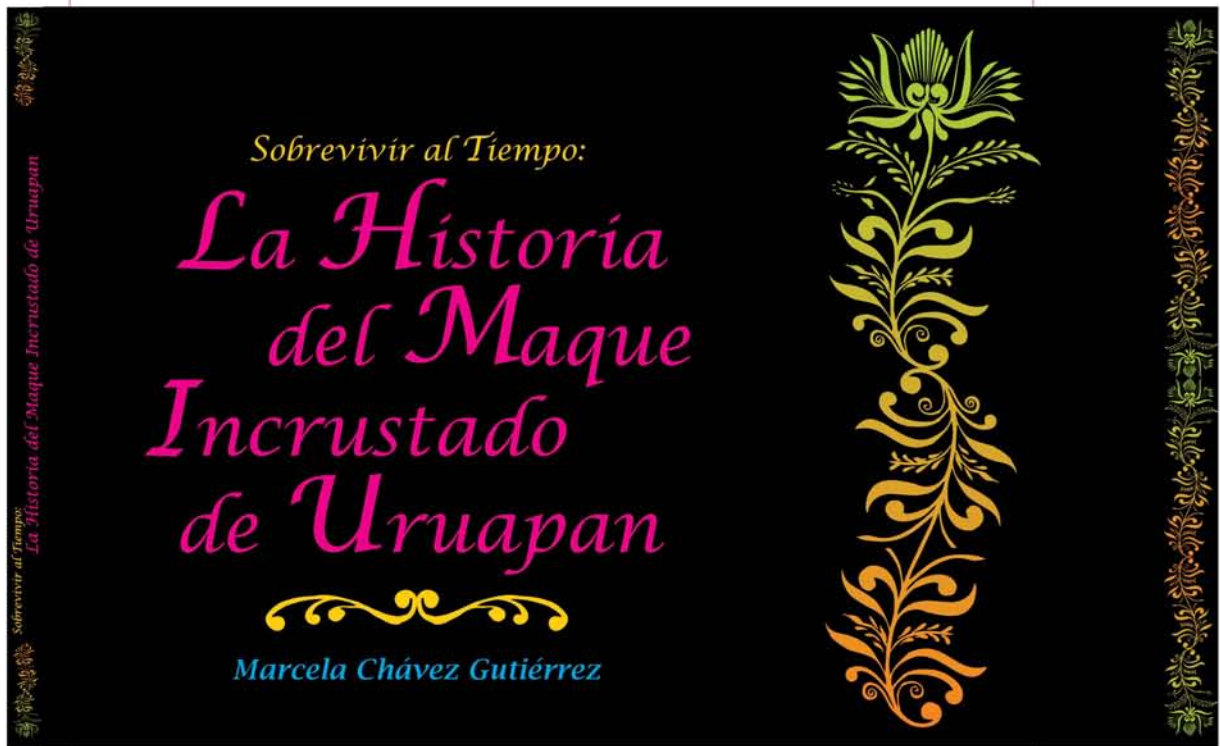
El diseño editorial donde se desarrollará cada capítulo tiene unos agregados, que son Un poco de Historia, ¿Quién lo hace?, y las fotos que van en un recuadro de diferente colores cada uno, sepia, rosado y azul respectivamente.

Títulos Inicio de Capítulo Lucida Calligraphy 60 puntos	→	<i>Abcdefghijklmn ñopqrstuvwxyz</i>
Títulos Cataneo BT 24 puntos	→	Abcdefghijklmn ñopqrstuvwxyz
Caja de Texto Lucida Bright 10 puntos	→	Abcdefghijklmn ñopqrstuvwxyz
Pie de Foto Lucida Bright 8 puntos	→	Abcdefghijklmn ñopqrstuvwxyz
Pie de Foto Lucida Bright Cursiva 10 puntos	→	<i>Abcdefghijklmn ñopqrstuvwxyz</i>
Recuadros Venetian301 BT Títulos 18 puntos	→	Abcdefghijklmn ñopqrstuvwxyz

En la portada y contraportada, la pro-puesta final que quedó fue la siguiente, ya aplicada con el lomo y las solapas. Muestra reducida a un 40 %, de su tamaño original.

El Dr. Atl (Gerardo Murillo) ha dicho,

"... que como mejor se ve la idiosincrasia de un pueblo es viendo su arte popular, estudiándolo se puede valorizar con gran precisión las cualidades de su cultura".

 Michoacán
un gobierno diferente

 Coordinador General de Comunicación Social

 CONACULTA
INBA · CENART

 FERNÁNDEZ
editores

APORTACIÓN

A continuación se presenta el Libro «Sobrevivir al Tiempo: Historia del Maque Incrustado» *

* Reducido a un 40% de su tamaño original.

Índice

Introducción

<i>Etapa I</i>	<i>Preparación</i>
	<i>Materiales</i>
	<i>Un poco de Historia</i>
	<i>¿Y quién lo hace?</i>
<i>Etapa II</i>	<i>Maqueado</i>
	<i>Denificación de Maque</i>
	<i>Proceso de Maqueado</i>
	<i>Un poco de Historia</i>
	<i>¿Y quién lo hace?</i>
<i>Etapa III</i>	<i>Incrustación</i>
	<i>Proceso de Incrustación</i>
	<i>Un poco de Historia</i>
	<i>¿Y quién lo hace?</i>
<i>Etapa IV</i>	<i>Terminado</i>
	<i>Proceso de Terminado y</i>
	<i>Mantenimiento</i>
	<i>Un poco de Historia</i>
	<i>¿Y quién lo hace?</i>
<i>Galería</i>	

Introduction

Stage I Preparation

*Materials
A little bit of History
And who does it?*

Stage II Maqueado

*Definition of maque
Maqueado Process
A little bit of History
And who does it?*

Stage III Incrustation

*Incrustation Process
A little bit of History
And who does it?*

Stage IV Finished

*Finished and
Maintenance Process
A little bit of History
And who does it?*

Taller de maque incrustado de Teresa Val, en Uruapan. A mediados de los años setenta del siglo pasado, así era como se trabajaba en la creación de esta artesanía.

Introducción

Maque Incrustado

*“Manos sabias y
creativas de luz, mente
y arte, hacedoras de
vida y en la inmensa
superficie de los
hombres....”*

*Silvio Maldonado
Manos Michoacanas*

Introducción

La artesanía tan antigua como la humanidad, si bien en un principio tenía fines utilitarios, hoy se busca la producción de objetos estéticamente agradables en un mundo sometido por la industrialización y la uniformidad.

Entre las técnicas artesanales más antiguas figura la laca, maque o barniz; esta técnica artesanal que se practica tiene cientos de años de antigüedad.

Laca, palabra que proviene del vocablo persa lak; su equivalente en árabe es el vocablo summac que significa encarnado, aludiendo al color del fruto del árbol y produce la resina con la cual se laquea. Está última palabra castellanizada, se convirtió en zumaque y más tarde fue acortada y utilizada como maque.

El Maque mexicano es técnica prehispánica que consta de una pasta semiliquida, producto de la mezcla de aceites animales o vegetales con tierras naturales, también conocido como barniz.

Esta técnica es una de nuestras herencias culturales que han logrado permanecer hasta nuestros días principalmente en Michoacán, especialmente en la ciudad de Uruapan.

La laca, maque o barniz, floreció durante la era Colonial en Uruapan, Pátzcuaro y Quiroga, donde en cada uno desarrollo un estilo de aplicación diferente

sitio, que con el tiempo, estas diferencias se han hecho más evidentes.

En Uruapan, la tradición de laca siguió intacta, pero en Pátzcuaro se desarrollo un estilo de perfilar imágenes en oro sobre la laca, y Quiroga se concentro solo sobre bandejas pintadas por cepillo.

Introducción

La fabricación de pintado con oro laqueado comienza con la limpieza de la superficie con gasolina blanca y manganoso para reparar cualquier imperfección en la madera. Después se aplica una pasta, y en seguida se aplica la laca hasta que la superficie sea lisa y brillante. La superficie es pulida, y se van perfilando las figuras que decorarán la madera.

Después de que reposa durante 24 horas, se transfiere la hoja de oro, en pequeñas cantidades, colocando con cuidado y minuciosamente al diseño con pinceles de algodón que se impregnan de aceite, destacando sólo ciertas partes del diseño. Los colores son aplicados al cuerpo del diseño, protegiendo del sol las áreas oscuras y trayendo a la luz las partes pálidas. Estos contrastes dan vida al objeto decorado.

10

La aplicación de la laca al bronce usa un método diferente. Cuando se aplica el metal puro, el barniz se disuelve en un líquido viscoso. Es aplicado directamente con una pluma para crear contornos delicados, mientras amplios golpes son aplicados por el cepillo. Más tarde, los colores son aplicados usando los mismos métodos mencionado para el trabajo de oro.

Cada tipo de Maque requiere de una técnica diferente y específica de terminado, ya que la base del maque o laca se realiza sobre una base de madera, generalmente es un tazón bajo mejor conocido como batea, a la cual se le adiciona un elemento esencial "aje", una grasa de animal extraída del insecto femenino *Coccus axin* de Tierra Caliente.

Introducción

El Maque que se realiza en Uruapan es la técnica que sigue intacta y que ha sobrevivido a través del tiempo. Es por eso que a lo largo de las páginas se indagará un poco más de la técnica del Maque Incrustado de Uruapan Michoacán.

Dividiendo su proceso en cuatro etapas principales la Preparación, Maqueado, Incrustado y Terminado, siendo cada de estas etapas desarrolladas completamente, incluyendo por supuesto la Historia y Evolución de la Técnica, sin olvidar partes importantes del Maque Incrustado, la Gente y Uruapan.

Etapa I

Preparación

*"Tus vívidos esmaltes
no copia la paleta,
no pueden retratarte
los versos del poeta;
Para pintar tu gracia
no tengo la inspiración."*

*Juan de Dios Peza
23 de Oct. 1893*

Etapa I Preparación

Un arte tan interesante como es el Maque Incrustado, nos da la oportunidad de conocer sus antecedentes históricos, descriptivos así como su realidad.

Para poder comenzar primero que nada hay que conocer cuales son las materias primas principales con las

Muestra de los diferentes tipos de *Coccus axin* que existen en la actualidad.

Un poco de Historia ...

"... La Jicara de Uruapan sigue siendo la hija de Don Vasco de Quiroga, que el trazo de su primer diseño ha persistido en la ingenuidad de su dibujo y en la firme sabiduría de su procedimiento, como material, ella es la más ligera y firme línea que ha salido de la mano del obrero; como belleza en pocas cosas la materia va gozante, cobra tal donosura y transfiguración..."

Los Esmaltes de Uruapan

que se realiza el maque, así como las características con las que cada uno de estos materiales tiene y como se utilizan para el Maque Incrustado.

Hablemos primero de un la materia prima principal e indispensable; de cualquier maque, laca o barniz; en este caso viene siendo el

Aje

Definido como "materia prima del maque: grasa animal extraída del cuerpo de la hembra del insecto *Coccus axin*. Insecto hemíptero que vive en los árboles del Jobo, el Ciruelo, el Palo mulato, el Lloro sangre y el Colorín.

Etapa I Preparación

A la izquierda el Coccus axin recolectado por los indios en tiempo de aguas. A la derecha el árbol, Jobo o ciruelo, en el que se encontraba .

Los indios de Huetamo, pueblo situado a seis días de camino al sureste de Uruapan, recolectaban el *Coccus axin* durante la temporada de aguas, exactamente en los montes de Paracuaro y Tingambato, actualmente el aje es traído de Chiapas y Guatemala, pero principalmente de Chiapas, y se consigue a través de proveedores especiales, o también es facilitado por la Casa de las Artesanías de Michoacán, esto de debido a que el insecto desapareció de esta región.

Para que se pueda utilizar es necesario prepararlo, antiguamente se le llamaba formar el tziplatz (cosa pestilente). Para realizarlo se toma un fragmento de grasa de axe y se le hacía arder con la flama de una bujía, de un ocote o de una lámpara de alcohol, conforme iba ardiendo la grasa se fundía y caía líquida en un trasto en el cual tenían previamente una porción de tepútzuta y aceite, y se mezclaban para hacer una crema.

Otro proceso que utilizaban para obtener la grasa del axe, era echar los insectos en agua hirviendo y después lo trituraban en un mortero y se filtraban a través de un lienzo ralo y esa sustancia oleaginosa la dejaban secar para después lavarla y quitarle una materia que era nociva.

Un dato interesante es que aparte de utilizarlo como materia prima para el maque lo utilizaban como impermeabilizante.

Actualmente esta es la especie de *Coccus axini*, que es utilizada por los maqueadores.

¿ Y quién lo hace ?

El arte del maque incrustado ha sido, es y será realizado por las manos maestras de nuestros artesanos michoacanos, sin los cuales no tendríamos esta gran riqueza artesanal.

Es importante que se conozca de estos grandes maestros artesanos para conocer un poco de su historia, su talento, conocimiento y sobre todo su gran trabajo en este arte de maqueado.

El maque incrustado ha sido realizado a través de varias generaciones esto ya que es un artesanía que se ha ido aprendiendo a través de la herencia cultural familiar.

Etapa I Preparación

Un procedimiento que también emplearon para extraer la grasa del insecto era que después de recolectarlo lo colocaban en una bolsa de manta rala que llenaban hasta el tope, la cual amarraban y colgaban de la rama de un árbol sobre un brasero encendido.

La bolsa se encontraba a una altura determinada para que no se quemara con el calor pero que derritiera la grasa de los insectos que caía en una casuela previamente puesta para el efecto de recibir la grasa líquida, la bolsa se movía de un lado a otro sobre ella misma para que se derritiera igual.

Hoy en día colocan vivos los insectos dentro de una vasija con agua hirviendo y le mueven con una espátula hasta que comienza a salir una materia amarillenta; ya después se retira del fuego y la coloca en una manta, utilizándola como cedazo sobre la boca de una olla con agua fría y la machacan para que pase la sustancia oleaginosa y la dejan enfriar por unos días.

Aceite

Otro ingrediente para el maque es el aceite de chia o *Hiptis spicata*.

Este aceite lo preparaban los indios de la siguiente manera: recolectaban una gran cantidad de semillas sazonas, las cuales colocaban en un metate el cual era calentado con un tenue foco de lumbre, esto para que la piedra estuviera ligeramente caliente y así poder moler las semillas de chia hasta que estaban perfectamente oleificada.

Tallos de los cuales se obtienen las semillas de linaz y se extrae el aceite.

Enseguida dejaban reposar la masa hasta que se asen-taban en su fondo la basura, enseguida absorbían el aceite de la masa y luego lo exprimían en una olla de arcilla. En tiempo después en lugar de un lienzo de algodón utilizaron el de lana.

Otro procedimiento para obtener el aceite, era poner la papilla oleaginosa en un lienzo y envolverla perfectamente y luego lo retorcián con fuerza en-

Acetite de Linaza, que actualemnt e ya es comprado por los artesanos.

La semilla de linaza, de la cual es obtenido el Aceite de Linaza.

tre dos personas y escurrían el aceite en la vasija. El aceite obtenido de cualquiera de estas dos formas se guardaba en guajes curtidos con agua de cal, esto para que se pudiera conservar por mucho tiempo.

En la actualidad el aceite de chia ya no se utiliza ya que no es muy fácil de conseguir así que se sustituye con el aceite de linaza, sin embargo antes de que este se utilizará se usó el aceite de chicalote o arge-mona mexicana. Hoy por hoy el aceite de linaza de cuece con el axe, con una rajita de ocote y un diente de ajo.

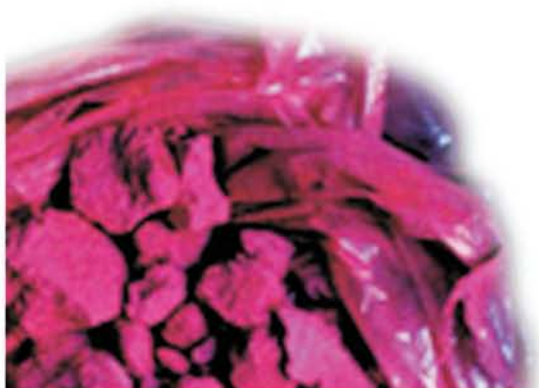
Etapa I Preparación

Tierra

Un elemento más es la tierra, que es la base para hacer los colores. Antiguamente era lo que llamaban tepútza, producto natural de estructura granular y compuesta de cal, carbonato de magnesio y sílice impregnado de óxido de hierro.

La obtenían en Charapendo y Jicalán Viejo situados al sur de Uruapan y a poca distancia. Ya que la tenían la pulverizaban y tamizaban hasta convertirla en polvo casi impalpable.

Otro tipo de tierra de color amarillento y caliza ferruginosa era el Igüetacua, muchas veces la sustituían con yeso calcinado, al igual que la teputzuta la pulverizaban y tamizaban hasta obtener un fino polvo.

Un poco de Historia ...

... Las lacas que vieron los cronistas durante la colonia fueron objeto de halago y admiración y las describen como unas piezas resistentes.

Los Esmaltes de Uruapan

"Se le dio al pueblo el nombre de Uruapan de la palabra Urani, que quiere decir, en lengua tarasca, jicara, por que los indios se comenzaron a dedicar a la fabrica y pintura de las jicaras cuya industria ha sobresalido por espacio de tres siglos."

Los Esmaltes de Uruapan

Esta tierra la usaban para avivar el color rojo y para mezclarla con la tiza esto para darle un color más blanco y limpio.

Las tierras que utilizaban para la composición de la pintura, es decir los pigmentos naturales que utilizaban eran:

Tezicatllei, que eran piedras agranzadas en una peña o cantera.

Toctetl, guijarro pequeño, piedra soterrada.

Tecoztli, piedra amarilla

Texotlali o texoctli, piedra azul.

Tlatecatlali, el pedernal.

Tlalxococ o tlxococ, piedra trans-parente. Piedra agria o amarga.

Etapa I Preparación

Todas ellas las reducían a un polvo sumamente fino, esto lo hacían con la fuerza de sus brazos en un tlalmetate(molino de moler tierra), lo que hoy es un metate. Para dar los diferentes colores hacían las siguientes mezclas:

Colorado: lo hacían sirviéndose de una cola de venado, con la que espolvoreaban en el aceite con que untaban la pieza, el polvo estaba compuesto y mezclado en partes iguales de las tierras Tezicatllei y toctetl y del azafrán, este para hacer el colorado claro y en el caso del colorado fuerte se colocaba el bermellón.

Azul: también utilizaban las tierras tezicatllei y toctetl con el añil y el texotlali.

Amarillo: cocían la planta greñosa que llamaban zacapale con agua y después la estrujaban con las manos y se le mezclaba los polvos. El zacapale era una tintura de una planta parecida al zacate es una planta parásita.

Verde: lo formaban con el azul y el amarillo, que acabamos de describir.

Etapa I Preparación

Carmesí lo obtenían con la mezcla del amarillo, con mixtura de grana molida y hervida en agua y con las tierras tezalcaltetl, toctetl y alumbre.

Morado: lo hacían mezclando la grana y el azul.

Negro: lo elaboraban mezclando las tierras taxalcaltetl y toctetl con el carbón que obtenían de quemar el olote. Blanco lo obtenían con la mixtura del tozalcaltetl y el toctetl.

Hoy en día las tierras bases es el hollín y la charanda, el hollín lo obtienen de las chimeneas dando el color negro y es el más utilizado para los fondos.

La tierra blanca que traen de Túcuaro es la base para realizar los colores es decir mezclan los pigmentos minerales con esta tierra.

Los colores minerales los obtienen a través de proveedores, es decir de forma comercial. Solo las tierras como el hollín, charanda, tierra blanca las pueden obtener de forma natural, e igual siguen llevando a cabo el proceso de molerla en el metate.

La charanda la obtienen del cerro de Jicalán, es donde se puede conseguir.

Muestra de las tierras utilizadas actualmente.

Forma en la que se van mezclando los pigmentos para lograr el color que se quiere crear.

Algunas de las piezas de madera que son maqueadas hoy en día.

¿ Y quién lo hace ?

Joaquín Mendoza

Comenzó a realizar el maque en la década de 1950, fue el único de sus hermanos que aprendió el maque incrustado, esto porque a él le gustaba dibujar, y por lo tanto decidió aprenderlo. Pero más que nada por que le gustaba el proceso de incrustado.

Etapa I Preparación

Madera

Finalmente también un elemento importante es la madera o que anteriormente era la Jicara fruto de un árbol de un tamaño y grueso regular, la corteza de este árbol es áspera y están terminados en pico, sus hojas son parecidas a las del laurel este árbol se llama *Xicalquahuítl* o árbol de Jicara. Era una de las piezas más realizadas por los indios.

Otro árbol que tenía un fruto semejante a la Jicara es el Tecomate llamado *Quautecomatl*.

De madera hacían piezas como baúles grandes y pequeños, papeleras, bandejas, almohadillas, veladores, pantallas, atriles repisas etc. etc...

Hoy en día utilizan la madera que debe estar sin resina al igual que la jicara deben ser finas las que más se utilizan en el maque son bateas y jicaras y actualmente se hacen frutas todas ellas deben estar muy bien lijadas.

Etapa I Preparación

Las herramientas para procesar cada uno de estos materiales son:

*La mano del maestro artesano.

*Un metate con su mano.

*Un rayador o pata de cabra anteriormente lo conocían como buriles o pie de cabra.

*Un algodón, estopa, trapos limpios y pedazos de tela esto para estar limpiando la pieza antes se utilizaban escobetillas finas.

*Bolsas de plástico para guardar las tierras.

*Antes se utilizaba una balanza para medir las cantidades, ahora lo hacen a su criterio.

Un poco de Historia ...

** En los años de 1810 a 1821, decayó la industria de los esmaltes de Uruapan que estaba casi muerta; esto puesto que en esos once años de metamorfosis política, ocupados todos los espíritus, cual más, cual menos en el asunto de tanta trascendencia, como es la emancipación del país por que es debilitado, si no omitido, temporalmente en comercio en otro tiempo tan activo de las ferias, la inseguridad de los caminos y la escasez de dinero mal podrían los pintadores purépechas, producir objetos que no se habrían de vender sino en escala muy reducida.*

Los Esmaltes de Uruapan

** A mediados del siglo XVIII, se multiplican de tal manera, que no había hogar, por modesto de fuere, que no poseyese una o más vasijas de esta clase.*

Los Esmaltes de Uruapan

Etapa II

Maqueado

*“ ¡Jícaras! ¡Jícaras!
¡Jícaras de Michoacán!
Donde el alma del artista
Pone al arte en loco afán*

Lacas de Uruapan

El maque es una de nuestras herencia culturales que han logrado permanecer hasta nuestros días en Michoacán, especialmente en la ciudad de Uruapan.

Hermosa pieza de Maque Incrustado que se encuentra en el Museo La Huatapera de Uruapan, Mich.

Maqueado Etapa II

"El maque" antiguamente se le conocía como pintura al aje, se hablaba de los esmaltes de Uruapan o las lacas de Michoacán, que consiste básicamente en un barniz (pasta semilíquida, resultado de la mezcla de aceites animales o vegetales con tierras naturales) estos materiales se aplican en la superficie de la madera o a las cortezas de calabazas y guajes, que se torna dura y brillante, además de que el colorido y decoración cambia según la región y a través del tiempo.

El origen del vocablo *Maque* proviene de la palabra *Zumaque* resultado de la castellanización de *Laquea*, y a su vez *Laca* proviene del persa *lak*; que en árabe es *summac* que significa encarnado, aludiendo al color del fruto del árbol y a la resina que produce con la cual se laquea.

Los manos maestras de este arte definen al Maque Incrustado como

"Un arte prehispánico que se trabajó desde tiempos de Fray Juan de San Miguel, y que enseñó a familias, las cuales han transmitido la técnica a través del tiempo a generación tras generación"
Joaquín Mendoza Gómez

"Arte decorativo hermoso hecho a mano que requiere de tiempo y paciencia". **Lourdes Patricia Pittacua Reyes**

"Técnica decorativa que se hace desde nuestros antepasados, y se utilizan aceites y tierras".
Francisca Tulais

"Técnica heredada de generación a generación que es utilizada para decorar máscaras". **Victoriano**

Maqueado Etapa II

"Arte donde se plasman pájaros y flores, además de único y bonito, que pasa de generación en generación". **Leticia Valencia Ángel**

"Técnica ancestral, que se fabricaba para utensilios de comida, y que actualmente es una técnica tradicional." **Héctor Zarco**

El trabajo del maque, cuyos antecedentes en Michoacán remiten al tiempo prehispánico, momento en el que los objetos elaborados bajo esta técnica, expresan por la composición de sus diseños y formas en su decorado, su simbolismo y colores, la concepción de un mundo donde la magia, el rito y el sentido mismo de la vida se trastocan.

Muestra de las primeras piezas realizadas, por los artesanos de Uruapan, Michoacán, localizadas en Museo La Huataperera.

Un poco de Historia ...

Antes de que el padre San Miguel fundase el pueblo, ya había agrupaciones de casas que se llamaban Uruapan, y los purépechas de antiguo pintaban jicaras y guajes.

Historia de Uruapan

... Fue en Patzcuaro y Uruapan donde, por influencia de Don Vasco de Quiroga, en su afán de perfeccionar y ampliar las actividades artesanales, surgieron otras formas...

El Bello Arte del Maque

Maqueado Etapa II

Cada época está representada, cada época hace del maque un testigo histórico que va a exponer las presencias, constantes técnico-formales y estilísticas que afirman su carácter de documento vivo en consonancia con la realidad en que se produce.

Su larga tradición y sus trabajos originales de Maque, siendo Uruapan conocida como la verdadera cuna del maque, principalmente por que sus objetos se distinguen por la técnica de incrustación.

¿Y quién lo hace?

Don Joaquín Mendoza es uno de los maqueadores de Uruapan, que ha obtenido diversos galardones, debido a su excelente trabajo de incrustación, ya que es su especialidad.

Junto con su hija lleva acabo este trabajo, en el cual los dos acomplan sus habilidades y crea obras maestras.

Ella se encarga de la etapa de maqueado de la pieza, es decir de la base. Y él se encarga de la incrustación.

Maqueado Etapa II

El fenómeno del bello arte del maque ha ocupado el interés de historiadores, investigadores, científicos y aficionados durante siglos, es por eso que es una de las técnicas artesanales reconocidas en el mundo por su calidad y belleza.

El maque se comenzó a trabajar bajo la influencia de los españoles, los indígenas iniciaron a elaborar una gran variedad de objetos de madera maqueados.

* Fray Matias de Escobar, en 1729 dice al respecto: "...diéronles maestros carpinteros los indios y estos hacían sobre castellanas medidas, gavetas, escritorios, cajas y escribanías. Añadían ellos sus maques y sus pinturas y hacían singular su obra. El color negro con que se dan los maques, hasta ahora no han podido imitar los españoles, y no es más que un poco de tierra en polvo que sobre un aceite que ellos hacen espolvorean, tan fino, que dejan atrás el ébano y no le iguala el más primo azabache en Europa."

Uruapan es fundada en el año 1540 por el franciscano Fray Juan de San Miguel. Se dice que el nombre viene de Urani, que quiere decir en purépecha jicara, pero también se menciona que significa entre otras cosas "donde las flores están abiertas."

¿Y quién lo hace?

Taller artesanal de Doña Francisca Tulais

Hace más de 75 años el taller de Doña Francisca Tulais elabora piezas decoradas en la técnica del Maque Incrustado, herencia de una gran tradición la cual aprendió de sus abuelos, y que actualmente desarrollan varios familiares, dirigidos por su sobrina la Sra. Lucina Tulais.

Este taller crea una de las piezas con diseños estilo conservador, sin dejar de lado un toque propio y exclusivo, la cual la ha llevado a obtener y poseer una considerable cantidad de premios y reconocimientos a su trabajo.

Maqueado Etapa II

Proceso de Maqueado

Primero que nada se tiene que tener la madera completamente lisa. Para esto se tienen remojar para suavizarlos de la parte interior. Luego se extrae con un cuchillo la pulpa y se deja secar. Al final se raspa y pule del interior y exterior hasta lograr una superficie completamente lisa, se dejan secar en la sombra o en el sol y se lijan; luego se resanan, operación que consiste en tapar las aberturas o grietas con sisa (una mezcla de grasa de axe con dolomía).

La sisa, en tiempos precolombinos se efectuaba de la siguiente manera:

"En una taza de porcelana o barro se vierte aceite de linaza crudo (sic); se toma en seguida un fragmento de axe y suspendiéndolo en dirección del aceite, se le enciende con una flama; a medida que una parte del axe arde, consumiéndose en pura pérdida, otra se funde por el calor de su propia combustión y gotea sin cesar sobre el aceite, prolongando esta operación, agitando la mezcla a intervalos de tiempo hasta que se espese medianamente; luego, para terminar, se añade polvo de dolomía en cantidad suficiente para darle a la composición la consistencia de papilla fluida; el producto obtenido mediante esta manipulación imperfecta que hace que se cargue el axe de sustancias pirogenadas, y sirve como mordente para fijar los colores."

Aquí se puede ver como se prepara la madera antes de ser utilizada.

Maqueado Etapa II

Primer paso para comenzar a maquear. Es comenzara limpiar la madera

A continuación se comienza a a maquear, se va untando sisa, la mezcla del olin con el aje y el aceite de linaza.

En la actualidad está mezcla llamada sisa se obtiene haciendo una mezcla de aceite de linaza con aje que se pone al fuego hasta que se funden y espesen, se añade polvo de hollin.

Existen varios métodos de aplicación de la sisa, ya que cada artesano lo hace de diferente manera obteniendo el mismo resultado ayudando a hacer esta labor más personalizada.

Para dar el barniz de color maque a las piezas se comienza por untarles sisa cuidando de extender uniformemente esta capa de grasa.

Si se desea que la base sea gruesa, a la sisa se le cubren con hollin y se frotan con la palma de la mano hasta conseguir darle a la capa un espesor uniforme en todas sus partes.

Se observa como se va untando a la pieza que se desea maquear, a el movimiento de la mano es importante.

Maqueado Etapa II

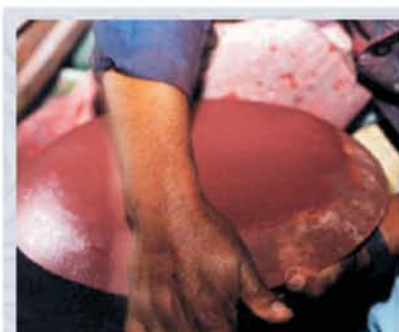
Si se quiere que sea delgada, no se añade nada de hollín y se extiende en el acto sobre la capa de sisa el color del fondo en polvo muy fino, para que se obtenga es necesario que se frote con la palma de la mano durante largo tiempo.

Para obtener una pieza de maque de aspecto hermoso y brillante, es necesario frotarla con la palma de la mano durante largo tiempo, cuidando de humedecer con sisa los puntos que tienden a secarse, antes de quedar completamente brillantes.

Las piezas maqueadas se dejan un tiempo hasta que le secado es suficiente, puede tardar de 4 a 6 días en secar, para resistir el barniz y entonces están ya listas para recibir la incrustación de los diversos colores.

Aquí es donde podemos apreciar mejor el gran mérito de la delicada labor que requiere una obra fina como lo es el maque incrustado. Una labor de mucha paciencia, para la cual el tiempo tiene otro valor.

Este proceso se realiza igual para cualquier pieza de maque ya sea para bateas, frutas, mesas, baúles, alhajeros, platos, guajes, cucharas en diversos tamaños y formas.

Poco a poco se va viendo el avance del maqueado.

Con cualquier tipo de pieza es importante la técnica que cada artesano utilice para maquear.

Etapa III

Incrustación

*“ ¡ Pájaros, flores,
Fantsías del amor !
Pinta en ellas
combinadas
Lucas de Uruapan*

Etapa III Incrustación

“ Apenas ha habido pluma que, al tocar conceptos de Michoacán, no haya elogiado con mas o menos Glorificación, la pintura que han profesado los indios de Uruapan. Y no podía ser menos que eso, porque la belleza, que es el esplendor de lo verdadero y de lo bueno en armonioso conjunto subyuga el entendimiento, encanta y aprisiona el corazón.

Las flores son tan bellas como luceros del firmamento, como canto de las aves, como la concha nácar, como la perla. Flores del ingenio purépecha son los esmaltes de Uruapan, si poco estimados de los propios, muy enaltecidos por los extraños, así por la ingenuidad de su dibujo como por la variedad, la viveza y duración de sus colores.”

Esmaltes de Michoacán

Incrustación

Esta etapa se puede dividir en tres partes:

La primera, se raya sobre el maque con un punzón muy fino de acero, todo el contorno y pormenores de lo que se va a pintar, es decir se dibuja sobre el fondo la figura que se desea; este paso se sigue llevando acabo, conocido como el Rayado.

Etapa III Incrustación

La segunda, con el auxilio de una lámina de metal, llamada "rayador o pata de cabra" (entrevista directa) 20/10/04; se levanta la capa de maque en todas las partes del dibujo que son del mismo color, por ejemplo el verde de las ramas, pecíolos, hojas y cáliz de las flores, que es el Sacado.

La tercera, se unta de sisa la madera puesta a descubierto y se deposita el color exactamente como se hizo para el barniz del fondo; se deja secar este nuevo color y en seguida se abren los pétalos y demás órganos de igual color, repitiendo sucesivamente las mismas operaciones hasta concluir con todo el grabado, el Incrustado de cada color.

Para darle mayor brillo al maque y piezas de un aspecto más hermoso, se les frota con una mezcla de axe y aceite, enjugándolas después con un lienzo suave."

Entre cada color que se coloca se da espacio de dos a tres días a que se seque el color que se aplicó, para que no se manchen los otros colores. Aunque también se pueden aplicar varios colores a la vez, cuando queda suficiente distancia entre ellos y no hay peligro de que se mezclen.

Etapa III Incrustación

El proceso de Incrustación requiere de varias etapas, aquí una de ellas. Donde se maquea por separado cada color.

Etapa III Incrustación

El maque, que siempre se ha caracterizado por lo profuso del decorado, es la técnica que emplea las más variadas formas y estilizaciones florales, estilo al que se ha denominado "Floreaje", mismo que se divide en cuatro grupos: Guirnaldas, Ramilletes, Florones, Escudos.

Existen también otros estilos, que aunque se utilizan en menor escala no dejan de ser representativos estos son estilizaciones de escenas que el hombre realiza en su vida cotidiana como pesca, agricultura, ganadería, así como bailes y danzas, a éste estilo se le denomina "Moneaje".

De temas "animalísticos" se emplean formas de aves y mariposas, en donde la distribución de los elementos se realiza con cierto equilibrio y simetría.

Las piezas maqueadas, con su diversidad en cuanto a colorido, permiten lograr entre sus formas una gran armonía, sobre todo si éstas se emplean sobre un fondo de color oscuro, como lo es en la técnica de maque aunque también se elaboran piezas con fondo blanco.

Un poco de Historia ...

"El SR Dr. Pablo de la Llave; describe al Coccus Axin, gusano o insecto del que se saca una especie de manteca con que los indios de esta ciudad barnizan las jicaras, bateas y otros utensilios de gran merito y belleza que forman uno de los ramos de su industria."
Los Esmaltes de Ururapan

Con la técnica del maque es posible decorar objetos como platones, charolas, jicaras, guajes, muebles y arcones, entre otros, en los que podemos encontrar diferentes ornamentaciones de tipo floral, desde los más sencillos con pocos elementos hasta en los que se aprecia una bella textura con grandes contrastes tanto en formas como en saturación de color.

Otro producto artesanal que se realiza con la técnica del maque, son las máscaras, mismas que presentan en su trabajo el ingenio y la habilidad del artesano, además de combina efectos de textura, contrastes en formas y gran colorido muy representativo de estas piezas.

La naturaleza con sus flores, sus frutos, sus mariposas y sus pájaros influyó en la imaginación creativa del artista indígena. Las primeras obras eran sencillas en cuanto al dibujo y su colorido.

Etapa III Incrustación

Las grecas primitivas fueron en forma de eses inclinadas corriendo unas tras otras, lleno de color todo el cuerpo de la ese o bien dibujada en contorno y lleno del centro de puntitos. Las flores delineadas con banditas más o menos anchas y llenos sus pétalos de puntitos y las hojas plumeadas.

Los colores siguieron siendo los mismos, como en la primera época, introduciéndose a la larga el azul y el verde en varias entonaciones y sirviendo y las veces de fondo, uno u otro color.

Después de la primera etapa de ejercitar bien la técnica de la incrustación, la receptividad creativa del indígena hizo avanzar el desarrollo de la estilización y del empleo de nuevos colores.

Por otra parte fue la Iglesia en su vieja pompa, la que influyó el arte del maque en una manera poderosa. La riqueza artística, perteneciente a esta institución, creó otra gran demanda para útiles de iglesia en un nivel elevado. Ni hablar de los objetos de uso cotidiano, como bateas, tecomates, guajes, jícaras, cofrecillos, biombos y muchos más que había en varios acabados y al alcance de todas las posibilidades económicas.

Francisco P. León llama a este periodo la edad de oro en la pintura de Uruapan y la divide en cuatro familias.

La familia de los florones se reconoce por la distribución simétrica de los florones en el centro, rodeado por las grecas que corren en torno a la batea.

¿Y quién lo hace?

Don Victoriano

El realiza el maque desde hace más de 50 años. A diferencia de los demás maqueadores, él lo realiza sobre mascarar.

El trabaja en su casa, la mascarar que realiza son las típicas de esta región y son conocidas como las mascarar de los viejitos.

Etapa III Incrustación

Los trabajos de *la familia de las guirnaldas* también llevan en el centro un florón. Entre las grecas serpentea una guirnalda y follaje.

La familia de los escudos se dedicaba a pintar entre grecas y guirnaldas los escudos heráldicos de las familias a las cuales estaban destinadas o a quienes se los regalaba. Se encuentran escudos de nobleza y simples monogramas.

La familia de los ramilletes se distingue por su superioridad de las familias mencionadas en cuanto a la viveza del dibujo, la armonía y la opulencia de sus colores. Es un verdadero barroco indígena. De un canastillo, una copa, un jarrón y a veces de un corazón brotan ramilletes y guirnaldas llevados por la fantasía en las formas más hermosas y diferentes.

Este bello arte del maque tenía mucha importancia en el México antiguo. Estos objetos eran de uso cotidiano, de ahí que ya no se encuentren piezas antiguas enteras: en las excavaciones realizadas por varios arqueólogos han aparecido restos de recipientes de cortezas de calabaza en los que aparecía la pintura con técnica de decoración idéntica a la del maque de Michoacán.

Clasificación de sus Graficos

Es difícil hacer una clasificación exacta ya que por el uso, Por lo delicado y frágil de sus materiales se destruyeron fácilmente. Recordemos que estos objetos eran de uso cotidiano en el hogar y estaban expuestos a cualquier accidente, después de dar servicio al paso del tiempo desgastan, terminando su vida en un fogón, quemados, en el bote de la basura o en el cuarto de tiliches.

Primera época: Decoración simple, a menudo de un solo color plano, tímida ornamentación de jicaras y guajes, ensayos de incrustaciones en piezas votivas.

Desde tiempos antiguos hasta Caltzontzin. Los objetos pintados eran solamente jicaras y guajes, su ornamentación era extremadamente sencilla por que los colores eran parejos, vivos y pocos. El negro, blanco, amarillo y los rojos de las tierras: La jicara por la parte cóncava se pintaba de rojo o blanco y por la parte convexa de negro, amarillo o rojo. Había sin embargo una que otra tentativa de incrustación como el engaste de las turquesas en los guajes rituales.

Muestra de algunas de las piezas de esta época, que se pueden encontrar en Museo La Huataperita, de Ururpan Michoacán

Etapa III Incrustación

Piezas del Museo La Huataperita

Etapa III Incrustación

Segunda época: Productos cuajados, la cisura de la capa de aje, la incrustación de colores, orlas en forma de "eses" inclinadas, ornamentación estilizada de hojas y flores.

Desde la caída del imperio p'urhepecha hasta la independencia de México.

Esta segunda época puede dividirse en tres periodos:

a) La incrustación: Los Purhepechas con esa receptividad intelectual e imaginativa, con la habilidad para realizar cualquier trabajo se especializaron en esta técnica, que consiste en embutir los colores uno por uno, con espacio de días entre cada uno después de que la pieza está recortada. Los colores siguieron siendo los mismos, como en la primera época, introduciéndose a la larga el azul y el verde en varios y diferentes tonos y sirviendo a veces de fondo.

b) La estilización: Empezaron a darles a las flores formas especiales, tomando solo las líneas generales de estas. En este periodo las flores y las hojas son con manchas monocromas a modo de siluetas, o bien recortados los pétalos de las corolas por líneas y banditas de diverso color tanto del fondo como de los pétalos de las hojas; siguiendo en el estilo de los damascos, de los brocados y de los tisúes que venían de

los trajes de las damas y en los parámetros de las iglesias. Ya entonces hubo más colores, el violado y el rosa.

c) El color: Fruto óptimo del periodo anterior fueron la abundancia de grecas, fondos, flores y figuras que se desarrollaron en este. Habiéndose perfeccionado en su género la incrustación, el dibujo y la armonía de los colores. Los esmaltes de este periodo, que puede decirse, la edad de oro de la pintura de Uruapan.

¿Y quién lo hace?

Martina Navarro

Creo una empresa familiar dedicada a la elaboración y comercialización de maque incrustado.

Desde 1986 inició la producción de piezas de maque en pequeñas cantidades participando en concursos y perfeccionando sus habilidades,

Ya en 1994 inició la venta en mayores cantidades logrando aceptación y reconocimiento por la calidad de las piezas y sus singulares diseños.

Tercera época: Decoración en que predominan águilas y banderas, miniaturas de flores y ramos, decadencia de la pintura estilizada, sombras y luces en los motivos ornamentales.

Desde la independencia hasta el año 1904, en que fue la exposición de San Luis Missouri.

Esta época se divide en tres periodos:

a) El periodo de las águilas y las banderas: Se conoce en que una vez consumada la independencia de México, comenzaron los indios a poner en el centro de la pintura rodeado de guirnaldas, el escudo de la nación, en que figuran como elementos salientes, el águila y las banderas de verde, blanco y rojo, y al pie una inscripción que decía "viva la libertad".

b) El periodo de las miniaturas: Se distingue en que las flores perfiladas se hacían pequeñísimas y de una maravillosa curiosidad y paciencia.

Etapa III Incrustación

c) El periodo de la decadencia: Decaído el dibujo de estilización empezaron los indios a manchar y a dar claroscuro a los pétalos de las flores y a las hojas de las ramas, queriendo intencionalmente copiar de la naturaleza misma y suprimiendo las grecas.

Etapa III Incrustación

Cuarta época: Envilecimiento de la buena tradición purépecha, decoración utilitaria, concesiones a la clientela, copias serviles de cromos y tarjetas postales, mengua la incrustación, pintura al óleo, decadencia.

Es desde la exposición de San Luis Missouri en adelante.

Hubo una **época decadencia** esto sucedió en 1993, en los cuales intervinieron tres factores.

Primer factor la economía del artesano, ya que no vende tan fácilmente sus productos, por esta razón tiene que trabajar en otra cosa y después en este trabajo.

Segundo, la introducción de mano de obra barata y corriente con características similares a las que se observaban en las piezas originales. Tercero, la llegada de gráficos modernos, desplaza la obra antigua que es la auténtica y la preferencia de estas por la falta de conocimiento y difusión de este trabajo dentro de nuestra sociedad.

Etapa III Incrustación

Epoca vanguardista Hoy en día de la pintura en Uruapan, ya no se estilizan, sino que procuran copiar, y no de la naturaleza, sino del cromo y de la tarjeta postal, esto en concepto de muchos es una decadencia. Las flores preferidas son: las rosas reinas, las rosas téis, los mantos de oro, los lirios, los leucoyos, las azucenas, los pensamientos, las margaritas. Los fondos de las pinturas son negros, blancos, verdes cafés, plomos. Utilizan las anilinas y los colores suaves. Siguen pintando los mismos objetos.

Actualmente se puede decir que habido un surgimiento en el Maque Incrustado de Uruapan, ya que se han realizado varios talleres para el aprendizaje de la técnica, lo cual ayuda a que se promueva más y por lo tanto el surgimiento de nuevos diseños creativos e innovadores en estilo y forma.

Además de que se siguen utilizando gráficos típicos del Maque Incrustado.

47

Etapa IV

Terminado

*“ ¡ Oh tierra de flores
Y bellos paisajes,
De lagos azules
Y espléndido sol !
Lacas de Uruapan*

Terminado Etapa IV

El arte de maquear, antes secreto de las familias artesanas, ha descubierto en sus procedimientos técnicos el anhelo de la investigación científica.

Un trabajo lento, operación por operación, asegura un trabajo limpio y firme. Así es como el artesano trabaja varias piezas a la vez.

Sin embargo existe un "secreto" ayuda a que sea un excelente trabajo, el cual consiste en el tratamiento final.

El perfilado, es una parte importante en el terminado de la pieza de maque incrustado, debido a que es dar vida a la pieza, ya que, es detallar parte por parte cada una de los decorados que tiene la pieza.

Perfilado

Terminada la incrustación de colores y haber dejado secar por 3 días, como mínimo, el último color incrustado se comienza con esta etapa de perfilado.

Para este proceso se necesita el rayador, el cual, nos va ayudar a dar forma a los decorados que se aplicaron en la pieza, por ejemplo, en el caso de las flores dar forma y volumen a los pétalos.)

Este trabajo es importante debido a que se debe conocer perfectamente la forma que requiere, para que la pieza cuente con una gran calidad no solo en el maqueado e incrustado, sino también en el estilo de terminado que se le va a dar.

Básicamente el perfilado, consiste en realizar trazos delicados sobre la pieza terminada, se podría decir que de rasga sobre ella, para colocar detalles que no necesitan ser cubiertos con color.

Uno de los mejores perfilados que se hace en la cd. De Uruapan, es por el señor Joaquín Mendoza. Debido a la calidad que logra en los trazos.

Ya terminada esta parte de perfilado, en la cual no se puede hablar de tiempo específico para llevarla a cabo ya que puede variar según el tamaño de la pieza así como el diseño empleado. Sin embargo, terminada esta parte se puede hablar que la pieza queda terminada.

Tratamiento

Esta etapa de tratamiento consiste en darle mantenimiento a la pieza, que básicamente consiste en procurar que el brillo que se obtuvo en la pieza continúe por mucho tiempo y así no pierda su belleza natural.

Para esto, se necesita que parcialmente se le de a la pieza un limpieza para retirar las posibles partículas de polvo o tierra que pudo haber adquirido. Para limpiarla se necesita un spray y pedazo de tela o trapo.

El spray se le coloca a la pieza de maque después se pule con el trapito o la mano para sacar ese brillo que se había perdido y que se desea obtener.

Anteriormente se pulía el maque con la palma de la mano y el interior de la muñeca, porque la piel humana logra un brillo diferente y más fino aún.

Terminado Etapa IV

Un poco de Historia ...

** En esta época, púsose muy de moda entre las clases altas, mandar hacer bateas, con escenas tomadas de "Don Quijote de la Mancha"; y fueron tan artísticas las que se produjeron que, no obstante ser objetos más o menos vulgares, alcanzaron gran estimación y fueron llevadas a España por virreyes y magnates.*

Los Esmaltes de Uruapan

Terminado Etapa IV

En la actualidad, en palabras de Leticia Valencia Ángel "el maque es un arte en decadencia".

Sin embargo ya se esta buscando proteger este arte, esto haciendo tramites para que sea una marca registrada. Para esto colaborando maqueadores y el gobierno se Michoacán.

Por otro lado, en Uruapan se imparten clases para aprender la técnica del maque, esto para nuevas personas obtengan el conocimiento.

Además al conocer nuevas personas como es que se realiza esta técnica la darán a conocer a más personas y así se ira transmitiendo esta técnica que es todo un arte, ya que requiere de paciencia, creatividad, tiempo, esfuerzo y preparación.

Por otra parte la gente que adquiere o se interesa por conocer como se hace el maque incrustado se da cuenta que es todo un proceso , y esto hace que se valoren las piezas.

Los maqueadores dan una breve explicación de cómo es que se hace y como se debe de cuidar, la pieza que están adquiriendo, para que la pueda preservar intacta por mucho tiempo.

Desde sus inicios hasta ahora la gente que adquiere una pieza obtiene una pieza llena de historia, trabajo y sobre todo de un arte único.

Terminado Etapa IV

Un poco de Historia ...

** Desde el año de 1639, el P. Larrea elogiaba la laca de Michoacán por su belleza y excelente calidad.*

** Dice que "no se deja vencer del tiempo...sino que hace tan una parte con la madera o vaso que dura lo mismo que él."*

** Maquear : bien pulimentado y seco el objeto que se quiere pintar, se produce al maquearlo, pero antes debe preparar la ssa y el tzipratz.*

Los Esmaltes de Uruapan

Galería

*“ ¡ Oh tierra de
ensueño
Jamás olvidada,
Eres el anhelo
De mi corazón!*

Lacas de Uruapan

Que mejor que terminar con una pequeña muestra fotografica del Maque Incrsutado de Uruapan.

Para ello se ha recolectado imagenes de las imagenes más representantes de este arte, ya sea por

Guaje
Marzo 2005.
Expuesta en la Fábrica de San Pedro
Pieza de Concurso

59

Galería

Galería

*Detalle de Mesa (Parte Superior)
Elaborada en un tiempo aprox. de 6 meses
Medidas de la Mesa: 110cm (alto) x 90cm (ancho)
Medidas detalle: 90 cm*

60

Galería

*Pieza de Guaje
Pieza expuesta en la Fábrica
de San Pedro en Marzo de 2005
Medidas : 75cm (alto) x 20cm (ancho)*

*Aquí se aprecian dos diferentes formas
de decoración en un mismo tipo de
guaje, como la diversidad de decorado,
siguiendo un mismo estilo en la
decoración.*

61

Galería

*Detalle de Batea realizada por las Tulaís
(Foto: Exposición de la Fábrica de San
Pedro Marzo 2005)*

*Rosas, típicas flores utilizadas
El taller de las Tulaís.*

*Muestra de los nuevos motivos que se
utilizan, en este caso son un estilo
definido por este taller, así que se puede
comprobar que se está viviendo una
época de creatividad.*

Parte Inferior

*Muestra del trabajo del Taller Artesanal
Tulaís.*

*Fotos tomadas de la página web
www.tulaís.com*

Galería

En esta imagen podemos observar (en la corona de las Ireris) que el Maque Incsutado forma parte activa de nuestra sociedad, ya que se puede usar como parte de A little History...

63

Galería

*Canasta en la técnica de Maque Incrustado
Pieza de Concurso realizado en Marzo de
2005
Una pieza de 35 cm (ancho) x 40 cm (alto)*

64

Galería

Fotos de la Exposición de la Casa San Francisco de Asís, realizada en la Casa de la Cultura de la cd. de Uruapan.

Piezas realizadas por los alumnos del taller de MAque Incrustado, que se realizan en la Casa San Francisco de Asís.

Galeria

66

Galería

Plato Maque Incrustado
Pieza expuesta en la Fábrica de San Pedro
Marzo 2005
Medidas: 20 cm (ancho) x 10 cm (profundidad)

La Sra. Val junto con Raúl Velasco, en uno de sus programas en donde se promocionaba el arte de Uruapan, el Maque Incrustado, en los 70's. Piezas como bateas, fratas, alhajeros, cofres.

Introduction

Maque Incrustado

*"Wise and creative hands
of light, mind and art,
hacedoras of life and in
the immense surface of
the men ..."*
*Silvio Maldonado
Manos Michoacanas*

The crafts is as old as the humanity, although at first it had utilitarian aims, today the production of aesthetically pleasant objects in a world submissive by industrialization and the uniformity looks for. Between the older artisan techniques it appears the lacquer, maque or varnish; this artisan technique that practices has hundreds of years of antigüedad.

Laca, word that comes from the Persian word lak; its equivalent one in Arab is the word summac that means flesh, alluding to the color of the fruit of the tree and produces the resin with which laquea. It is last made spanish word, one became zumaque and later it was shortened and used like maque.

The Mexican Maque she is technical pre-Hispanic that consists of a semifluid paste, product of the oil mixture animals or vegetables with natural earth, also known as barniz. Está technical is one of our cultural inheritances that have managed to remain to the present time mainly in Michoacán, specially in the city of Uruapan.

The lacquer, maque or varnish, bloomed during the Colonial era in Uruapan, Pátzcuaro and Quiroga, where in each one development a style of different application site, that with time, these differences have become more evident.

Introduction

In Uruapan, the lacquer tradition followed intact, but in Pátzcuaro development a style to be outlined gold images on the lacquer, and Quiroga I concentrate myself single on trays painted by brush.

The painted manufacture of with laqueado gold begins with the cleaning of the surface with white gasoline and manganese to repair any imperfection in the wood. Later a paste is applied, and immediately the lacquer is applied until the surface is smooth and shining.

The surface is polished, and they are outlined the figures that will decorate the wood. After it rests during 24 hours, the gold leaf is transferred, in small amounts, placing with taken care of and meticulously to the design with cotton brushes that are impregnated of oil, emphasizing only certain parts of the design. The colors are applied to the body of the design, protecting of the sun the dark areas and bringing to the light the pale parts. These resistances give life to the decorated object.

The application of the lacquer to the bronze uses a different method. When the pure metal is applied, the varnish dissolves in a viscous liquid. It is applied directly with a pen to create delicate contours, while ample blows are applied by the brush. Later, the colors are applied such using methods mentioned for the work of oro.

Introduction

Every type of Maque require of a different technique and specify of finished, since the base of maque or lacquer is made on a wood base, is generally a bowl under better well-known as it bats, to which adds an essential element to him "aje", animal an extracted fat of the feminine insect Coccus axin of Hot Earth.

The Maque that is made in Uruapan is the technique that follows intact and that has survived through the time. It is why throughout the pages a little more the technique of the Inlaid Maque of Uruapan Michoacán will be investigated. Dividing to its process in four main stages the Preparation, Maqueado, Inlaid and Finished, being each of these completely developed stages, including of course the History and Evolution of the Technique, without forgetting important parts the Inlaid Maque, People and Uruapan

Stage I

Preparation

*"Your vivid enamels do not
copy the palette, the verses of
the poet cannot portray you;
To paint your grace I do not
have the inspiration."*

*Juan de Dios Peza
23 Oct. 1893*

Preparation Stage I

As interesting art as is the Inlaid Maque, presents the opportunity to us its, descriptive antecedents as well as his historical realidad. Para to be able to begin first that nothing is necessary to know as they are the principales raw materials with which maque is made, as well as the characteristics with which each one of these materials has and as they are used for the Inlaid Maque Hablemos first of a main and indispensable raw material; of nobody maque, lacquer or varnish; in this case it comes being axe or aje.

Aje

Defined like "raw material of maque: greasy extracted animal of the body of the female of the Coccus axin. Hemiptero insect that lives in the trees of the Jobo, the Plum tree, the mulato Wood, Lloro bleeds and the Colorin.

The Indians of Huetamo, town located to six days of way to the Southeastern of Uruapan, collected the Coccus axin during the season of waters, exactly in mounts of Paracuaro and Tingambato, at the moment aje is brought of Chiapas and Guatemala, but mainly of Chiapas, and he is obtained through special suppliers, or also he is facilitated by the House of the Crafts of Michoacán, this of because the insect disappeared of this región.

A little History...

"... The Jicara de Uruapan continues being the daughter of Don Vasco de Quiroga, who the outline of its first design has persisted in the naivete of its drawing and in the firm wisdom of her procedure, like material, it is lightest and signs line that has left the hand of the worker; as beauty in few things the matter goes gozante, it receives such donosura and transfiguración"

And who does?

The art of maque inlaid has been, is and will be made by the masterful hands of our michoacanos craftsmen, without which we would not have is great artesanal wealth. It is important that one knows these great mestros craftsmen to know a little his history, his talent, knowledge and mainly its great work in this art of maqueado. El maque incrustado has been made to traves of several generations this since he is artesanía that has been learned to traves of the familiar cultural inheritance.

A little History...

... The lacquers that the cronistas saw during the colony were flattery object and admiration and describes them like resistant pieces.

Esmaltes de Uruapan
"Se gave to the town the name him of Uruapan of the Urani word, that it means, in language tarasca, jicara, so that the Indians began themselves to dedicate to makes and painting of jicaras whose industry has excelled by space of three siglos."

Los Esmaltes de Uruapan

Preparation Stage I

For that can be used is necessary to prepare it, formerly was called to him to form tziplat (pestilente thing). In order to make it a fragment is taken from fat of axe and towards burning to him with the flame of a spark plug, of ocote or a spirit lamp, in agreement it was burning the fat it was fused and it fallen eliminates in trasto in which they had previously one portion of tepützuta and oil, and they were mixed to make a cream.

Another process that used to obtain the fat of axe, was to throw the boiling water insects and later they crushed it in a mortar and they filtered through a thin linen cloth and that oily substance they let dry later to wash it and to clear a matter to him that was nociva.

One interesting data is that aside from using it as raw material for maque used it like waterproof.

A procedure which also they used to extract the fat of the insect was that after collecting they placed it in a stock market of thin blanket which they filled until the top, which they moored and they hung of the branch of a tree on an ignited brazier.

Stock-market was to a certain height so that it was not burned with the heat but that melted the fat of the insects that fell in one casuela previously put for the effect to receive the fat eliminates, stock-market of moved from a side to another one on she herself so that igual.

Today in day melted place alive the insects within one vasiya with boiling water and they move to him with a spatula until it begins to leave a yellowish

matter; later one already retires of the fire and it places it in a blanket, using it as sieve on the mouth of a pot with cold water and crushes it so that it passes the substance oily and they let it cool by days.

Oil

Another ingredient for maque is the oil of chia or spicata Hiptis. This oil prepared the Indians of the following way: they collected a great amount of seeds you ripen, which placed in metate which was warmed up with a tenuous center of fire, this so that the stone was slightly hot and thus to be able to grind the seeds of chia until they were perfectly oleificada.

Next let rest the mass until they were based in its bottom the sweepings, immediately absorbed the oil of the mass and soon they expressed it in a clay pot. In time later instead of a cotton linen cloth they used the one of lana.

Other procedure to obtain the oil, it was to put papilla oily in a linen cloth and to surround it perfectly and soon they twisted it with force between two people and slipped the oil in vasiya. The oil obtained from anyone of these two forms kept in guajes tanned with lime water, this so that it was possible to be conserved for a long time. At the present time the oil of chia no longer is used since it is not very easy to obtain nevertheless so it is replaced with the linseed oil, before this will be used was used the Mexican oil of chicalote or arge-mona. At the present time the linseed oil of cooks with axe, a rajita of ocote and a tooth of garlic.

Another procedure to obtain the oil, was to put papilla oily in a linen cloth and to surround it perfectly and soon they twisted it with force between two people and slipped the oil in vasija.

The oil obtained from anyone of these two forms kept in guajes tanned with lime water, this so that it was possible to be conserved for a long time.

At the present time the oil of chia no longer is used since it is not very easy to obtain nevertheless so it is replaced with the linseed oil, before this will be used was used the Mexican oil of chicalote or argemona.

At the present time the linseed oil of cooks with axe, a rajita of ocote and a tooth of garlic.

Earth

An element is the Earth more, than it is the base to make the colors. Formerly it was what they called tepútza, natural product of structure granular and composed of lime, magnesia carbonate and iron impregnated oxide silica.

They obtained it in Charapendo and Old Jicalán located to the south of Uruapan and little distance. Since they had it they pulverized it and they sifted until turning it dust impalpable.

Other almost type of land of yellowish color and limestone ferruginous it was the Igüetacua, often they replaced it with calcined plaster, like teputzuta pulverized it and sifted until obtaining a fine dust. This earth used it to intensify the red color and to mix it with the chalk this to give him to a whiter color and limpio.

Preparation Stage I

The earth that used for the composition of the painting, is to say the different colors were the Tezicatllel, that were stones agranzadas in a rock or quarry.

Next a list of the different earth that utilizaban:

Toctetl, pebble small-stone soterrada

Tecoztli-stone yellow

Texotlali or texoctli-stone blue

Tlatecatlali-el pedernal

Tlaxococ or bitter or bitter

tlxococ-stone transparente Piedra.

All of them reduced them to an extremely fine dust, this made it with the force of their arms in a talmetate(molino grind earth), which today is metate. In order to give the different colors they made the following ones mezclas:Colorado did it using as a deer tail, with which they dusted in the oil whereupon they greased the piece, the dust was compound and mixed in equal parts of the Tezicaltetl earth and toctetl and saffron, this to make the clear Colorado and in the case of the strong Colorado bermellón.

Blue was also placed used earth tezicaltetl and toctetl with the indigo and texotlati.

Yellow, cooked the greñosa plant that called zacapale with water and later they squeezed it with the hands and it mixed dusts to him.

Zacapale was a dye of a plant similar to marijuana is a plant parásita.

Green formed it with the blue one and the yellow, that we finished of describir. Carmesi obtained it with the mixture of the yellow, with mixture of seeds worn out and boiled in water and with earth tezicaltetl, toctetl and alumbre.

Violet did it mixing seeds it and azul.

Black taxicaltetl elaborated it mixing earth and toctetl with the coal that they obtained to burn olote.

White obtained it with the mixture of tozicaltetl and toctetl.

Nowadays the earth bases are soot and charanda, soot obtains from the chimneys giving the black color and is used for fondos.

The white earth that bring of Túcuaro is the base to make the colors is to say mix mineral pigments with this tierra. Los mineral colors obtain them through suppliers, is to say of commercial form. Single the earth like soot, charanda, white earth can obtain them from natural form, and equal they continue carrying out the process to grind it in metate.

The charanda obtain it from the hill of Jicalán, is where an important element can conseguir.

Finally also is the wood or that previously it was the Jicara fruit of a tree of a size and regular thickness, the crust of this tree is rough and are finished in tip, their leaves are similar to those of the east laurel tree of Xicalguahuil flame or tree of

Xicara. She was one of the pieces more made by the Indians. Another tree that tapeworm a similar fruit to the Xicara is the called Tecomate Quautecomatl. De wood made pieces like great trunks and small, wastebaskets, trays, pads, veladores, screens, lecterns shelves etc. etc... Nowadays use the wood that must be without resin like jicara must be fine those that are used more in maque are trays and jicaras and at the moment fruits are made all of them must be sandpapered very well. She is of extreme importance of using hard or semihard wood. The tools to process each one of these materials son:

*The hand of the teacher artesano.

*A metate with rayador his mano.

*An or leg of goat previously knew like burins or foot cabra. *Un clean cotton, packing, rags and pieces of fabric this to be cleaning the piece before were used escobetillas finas.

*Backs of plastic to keep the tierras. *Antes was used a balance to measure the amounts, now do it to their criterion.

Stage II

Maqueado

*Cups! Cups!
Michoacan's cups!
Where the soul of the artist
puts to the art in mad zeal
Lacas de Uruapan*

Stage II Maqueado

Definition of Maque

Maque is one of our cultural inheritances that have managed to remain to the present time in Michoacán, specially in the city of Uruapan. "maque" formerly was known him like painting aje, was spoken of enamels of Uruapan or the lacquers of Michoacán, which it basically consists of a varnish (semifluid paste, result of the oil mixture animals or vegetables with natural earth) these materials are applied in the surface of the wood or to the crusts of pumpkins and guajes, that become lasts and brilliant, in addition to that colorful and the decoration it changes according to the region and through tiempo.

The origin of the Maque word result of the castellanización of Laquea comes from the Zumaque word, and Lacquer comes as well from Persian lak; that in Arab he is summac that means flesh, alluding to the color of the fruit of the tree and to the resin that produces with which laquea.

The masterful hands of this art define it to the Maque Inlaid like "a pre-Hispanic art that worked from times of Fray Juan of San Miguel, and that taught to families, which have transmitted the technique through the time to generation after generation" Joaquín Mendoza decorative Gómez

And who does?

Joaquín Mendoza

Begin to make maque in the decade of 1950, was the unique one of his brothers whom maque learned inlaid, this because to him it liked to draw, and therefore he decided to learn it. But more than nothing so that it liked the inlaid process of.

A little History...

* In the years from 1810 to 1821, the industry of enamels of Uruapan decayed that was almost dead; this since in those eleven years of political metamorphosis, occupied all the spirits, as, as less in the subject of as much importance, as is the emancipation of the country more so that it is debilitated, if not omitted, temporarily in formerly so active commerce of the fairs, the insecurity of the ways and the shortage of bad money the pintadores could *purépechas*, to produce objects that would not be had to sell but in scale very reduced. *Esmaltes de Uruapan*

* In the middle of century XVIII, they are multiplied of such way, that there was no home, by modest of will be, that did not have one more or *vasijas* of this class. *Esmaltes de Uruapan*

A little History...

Before San Miguel father founded the town, already there were groupings of houses that were called *Urua-bread*, and *purépechas* of old painted *jí'ca-evenness* and *guajes*. *History of Uruapan*

Stage II Maqueado

"Beautiful art fact by hand that it requires of time and patience". Lourdes Patricia decorative Pitacua Kings

"Technical who become from our ancestors, and oils and earth are used". Francisca inherited Technical Tulais

"of generation to generation that is used to decorate masks". Victoriano "Arte where birds and flowers shape themselves, in addition to only and pretty, that happens of generation in generation". Leticia Valencia ancestral

Technical Angel ", who made for food utensils, and that at the moment are a traditional technique." Héctor Zarco

History of the MaqueEl work of maque, whose antecedents in Michoacán they send to the pre-Hispanic time, moment at which the objects elaborated under this technique, express by the composition of their designs and forms in their scenery, their symbolism and colors, the conception of a world where the magic, the rite and the same sense of the life are trastocan.

Every time is represented, every time makes of maque an historical witness who is going to expose the presences, technical-formal constants and stylistic that affirms to their alive document character in consonancia with the reality in which produce. Michoacán is famous by its long tradition and its original works of Maque, being well-known Uruapan as the true cradle of maque, mainly so that their objects are distinguished by the incrustation technique.

The phenomenon of the beautiful art of maque has occupied the interest of historians, investigators, scientists and fans during centuries, are why she is one of the artisan techniques recognized in the world by his quality and beauty. Maque was begun to work under the influence of the Spaniards, the natives initiated to elaborate a great variety of maqueados wood objects.

Fray Matias of Field of broom, in 1729 says on the matter: "... diéronles masterful carpenters the Indians and these did on Castilian measures, drawers, writing-desks, boxes and escribanias.

They added his maques to they and his paintings and made singular his work.

The black color whereupon occurs maques, until they have not been able now to imitate the Spaniards, and it is not more than a little dust earth that on an oil that they do dusts, so fine, that they leave the ebony back and does not equal the primest jet to him in Europa.

"Uruapan is founded in 1540 by the franciscano Fray Juan of San Miguel. One says that the name comes from Urani, that means in purépecha jícara, but also it is mentioned that it means among other things "where the flowers are open."

Process of Maqueado

Firts, that nothing must have the completely smooth wood. For this they must soak to smooth them of the inner part. Soon the pulp is extracted with a knife and it is let dry. In the end it is scraped and it polished of the interior and outside until obtaining a completely smooth surface, is left dry in the shade or in the sun and they are sandpapered; soon they are repaired, operation that consists of covering the openings or cracks with petty theft (a fat mixture of axe with dolomia).

The petty theft, in pre-Columbian times took place of the siguiente way: "In a cup of porcelain or mud crude linseed oil is spilled (sic); a fragment is taken immediately from axe and suspending it in direction of the oil, it ignites to him with a flame; as a part of axe burns, being consumed in pure loss, another one is based by the heat of its own combustion and incessantly drips on the oil, prolonging this operation, shaking the time mixture at intervals until it thickens moderately; soon, to finish, dust of dolomia in amount sufficient is added to give to the composition the fluid consistency him of papilla; the product obtained by means of this imperfect manipulation that does that axe of pirogenadas substances was loaded, and serves like mordente to fix the colors "

At the present time is called mixture petty theft is obtained making a mixture of linseed oil with aje that is put to the fire until they are based and they thicken, adds to soot dust

Stage II Maqueado

Existen several methods of application of the petty theft, since each craftsman does of different way obtaining the same turn out helping to make this work personalizada.

For more give to the varnish of color maque to the pieces begins itself to grease petty theft to them being taken care of to extend this layer of grasa.Si uniformly is desired that the base is heavy, the petty theft cover itself to him with soot and they rub with the palm of the hand until being able to give to the layer a thickness uniform in all his partes.

Yes is wanted that she is thin, does not add anything of soot and the color of the very fine dust bottom extends in the act on the petty theft layer, so that it is obtained is necessary that it rubs with the palm of the hand during long time.

In order to obtain a piece of maque of beautiful and shining aspect, it is necessary to rub it with the palm of the hand during long time, being taken care of to dampen with petty theft the points that tend to dry themselves, before being shining completely. The maqueadas pieces leave a time until dried to him it is sufficient, can take of 4 to 6 days in curing, to resist the varnish and then they are already ready to receive the diverse incrustation of the colores.

Here is where we can appreciate better the great merit of the delicate work that requires a fine work as he is it maque inlaid. It is a work of much patience, for which the time has another value. This process is made equal for any piece of maque or for trays, fruits, tables, trunks, jewel boxes, plates, guajes, spoons in diverse sizes and forms.

Stage III

Incrustation

*Birds, flowers,
Fantasies of the love!
It does paints in them
combined in harmonic color
Lucas de Urupan*

“

As soon as there has been pen that, when touching concepts of Michoacán, have not praised with but or less glorification, the painting that the Indians of Uruapan have professed. And it could not less be than that, because the beauty, that is the splendor of the true thing and of the good thing in harmonious set it subjugates the understanding, enchants and imprisons the heart.

The flowers are as beautiful as luceros of the firmament, as song of the birds, like the shell nacre, per it.

Flowers of the talent purépecha are the enamels of Uruapan, if little considered of the own ones, very enaltecidos by the strangers, thus by the naïvete of its drawing like by the variety, the vividness and duration of its colors.”

Enamels of Michoacán Are stage can be divided in three parts: first, ray on maque with a very fine steel striker pin, all the contour and details of which it is going away to paint, is to say draws on the bottom the figure that is desired; this step is continued taking I finish, well-known like the Rayado.

Stage III Inscrutation

The second, with the aid of a lamina of metal, rayador call “or leg of goat” (direct interview) 20/10/04; the layer of maque in all the parts of the drawing rises that are of the same color, for example the green one of the branches, peciolos, leaves and chalice of the flowers, that are the Removed one.

Second, with the aid of a lamina of metal, rayador call “or leg of goat” (direct interview) 20/10/04; the layer of maque in all the parts of the drawing rises that are of the same color, for example the green one of the branches, peciolos, leaves and chalice of the flowers, that is the Sacado.

And finally, greases of petty theft the put wood unsecured and the color is deposited exactly since it became for the varnish of the bottom; it is let dry this new color and immediately to the petals and other organs of equal color are opened, repeating successively the same operations until concluding the engraving, the Inlaid one of each color yet.

In order to give him to greater brightness to maque and pieces of a more beautiful aspect, one later rubs with a mixture of axe and oil to them, wiping them with a smooth linen cloth.”

Between each color that is placed it gives space of two to three days to that the color is dried that was applied, so that the other colors are not stained. Although also several colors can be applied simultaneously, when it is left sufficient distance among them and there is no danger that they are mixed.

Stage III Inscrutation

Maque, that always has been characterized by the profuse thing of the scenery, is the technique that it uses the most varied floral forms and estilizaciones, style to which "Floreaje" has been denominated, same that is divided in four groups: Garlands, Ramilletes, Florones, Escudos. Existen also other styles, that although are used in smaller scale do not stop being representative these are estilizaciones of scenes that the man makes in his daily life as he fishes, agriculture, cattle ranch, as well as dances and dances, to this one style "Moneaje".

De "is denominated to him animalisticos" subjects are used forms of birds and butterflies, in where the distribution of the elements is made with certain balance and simetria. Las maqueadas pieces, with their diversity as far as colorful, allow to obtain between their forms a great harmony, mainly if these are used on a bottom of dark color, as it is in the technique of maque although also pieces with white bottom are elaborated.

With the technique of maque it is possible to decorate objects like serving dishes, trays, jicaras, guajes, furniture and large chests, among others, in which we can find different ornamentaciones from floral type, from simplest with few elements to in which a beautiful texture with great resistances in forms is appraised as much as in saturation of color.

Another artisan product that is made with the technique of maque, is the masks, same which they present/display in his work the talent and the ability of the craftsman, in addition to combines effects of texture, resistances in forms and great colorful very

representative of these pieces.

The nature with its flowers, their fruits, their butterflies and their birds influenced in the creative imagination of the indigenous artist.

The first works were simple as far as the drawing and its colorful one. "lambda-type the primitive ones were in form of eses inclined running after others, full of color an all body of that or drawn in contour and plenty of the center of small points.

A little History...

... It was in Patzcuaro and Uruapan where, by influence of Don Vasco de Quiroga, in its eagerness to perfect and to extend the artisan activities, other forms arose. .

*The Beautiful Art of the Maque
Artisan factory of Doña Francisca Tulais*

Make more than 75 years the factory of Doña Francisca Tulais elaborates pieces decorated in the technique of the Inlaid Maque, inheritance of a great tradition which learned of its grandparents, and that at the moment develops several relatives, directed by her niece Mrs. Lucina Tulais.

This to taller creates one of the pieces with designs preservative style, without leaving of side an own and exclusive touch, which the taken a to obtain and to have a considerable amount of prizes and recognitions to its work.

The flowers delineated with full more or less wide banditas and its petals of small points and the plumeadas leaves. The colors continued being such, like at the first time, introducing themselves in the long run blue and the green one in several intonations and serving and the times as bottom, one or another color.

After the first stage to exercise the technique of the incrustation well, the creative receptivity of the native did advances the development of estilización and the use of new colors. On the other hand it was the Church in his old pomp, the one that influenced the art of maque in a powerful way.

The wealth artistic, pertaining to this institution, I create another great demand for equipment of church in a high level. Nor to speak of the objects of daily use, as trays, tecomates, guajes, jicaras, small boxes, screens and many more than it had in several finished and within reach of all the economic possibilities.

Francisco P. Leon calls to this period the golden age in the painting of Uruapan and he divides it in four families.

The family of florones recognizes itself by the symmetrical distribution of florones in the center, surrounded by the lambda-type ones that runs around the tray. The works of the family of the garlands also take in the center florón. Between the lambda-type ones it winds a garland and foliage.

Stage III Inscrustation

The family of the shields dedicated itself to paint between lambda-type and garlands the heráldicos shields of the families to who they were destined or to those who #***aed-refl mng them. Are shields of simple nobility and monogramas.

The family of ramilletes distinguishes itself by her superiority of the families mentioned as far as the vividness of the drawing, the harmony and the opulencia of her colors. She is true a baroque native. Of a small basket, a glass, a vase and sometimes of a heart bring forth ramilletes and garlands taken by the fantasy in the most beautiful and different forms.

This beautiful art of maque had much importance in old Mexico. These objects were of daily use, for that reason no longer are whole old pieces: in the excavations made by several archaeologists they have appeared rest of containers of pumpkin crusts in which it appeared the painting with technique of identical decoration to the one of maque of Michoacán.

CLASSIFICATION OF ITS GRAFICOS

Is difficult to make a classification exact since by the use, delicate and the fragile thing of his materials they were destroyed easily.

Let us remember that these objects were of daily use in the home and were exposed to any accident, after giving service to the passage of time wear away, finishing their life in a furnace, burned, in the boat of the sweepings or the quarter of tiliches.

Stage III Inscrutation

First time: Simple decoration, often of a single flat color, timid ornamentación of jicaras and guajes, tests of incrustations in votivas pieces.

From old times to Caltzontzin.

The painted objects were only jicaras and guajes, its ornamentación was extremely simple so that the colors were even, alive and few.

The black, target, yellow and the red ones of earth: Jícara by the concave part was painted of red or white and by the convex part of black, red yellow or. Another attempt of incrustation like engaste of the turquesas in the ritual guajes was nevertheless one. Second time: Materialized products, the incision of the layer of aje, the incrustation of colors, you trim in form of "eses" inclined, streamlined ornamentación of leaves and flowers. From the fall of the empire p'urhepecha to the independence of Mexico.

This second time can be divided in three periods:

a) The incrustation: The P'urhepechas with that intellectual and imaginative receptivity, with the ability to make any work specialized in this technique, that consists of inserting the colors one by one, with space of days between each one after the piece is trimmed. The colors continued being such, like at the first time, introducing themselves in the long run blue and green in several and the different tones and serving sometimes as bottom.

b) The estilización: They began to give to the flowers special forms, taking single the main lines of

these. In this period the flowers and the leaves are with spots you monochrome as a silhouettes, or trimmed the petals of the corolas by lines and banditas of diverse color as much of the bottom as of the petals of the leaves; following in the style of the damascos, the brocades and the tisúes that came from the suits of the ladies and in the parameters of the churches. Already then there were more colors, the violet and the rose.

c) the color: Optimal fruit of the previous period was the abundance of lambda-type, bottoms, flowers and figures that were developed in this. Having itself perfected in its sort the incrustation, the drawing and the harmony of the colors.

The enamels of this period, that can be said, the golden age of the painting of Uruapan. Third time: Decoration in which eagles and flags, miniatures of flowers and branches predominate, decay of the streamlined painting, shades and lights in ornamentales them reason.

From independence to the year 1904, in which it was the exhibition of San Luis Missouri.

This time is divided in three periods:

a) The period of the eagles and the flags: It is known in which once completed the independence of Mexico, the Indians began to put in the center of the painting surrounded by garlands, the shield of the nation, in which they appear like salient elements, the eagle and the flags of green, white and red, and on the foot an inscription that said "lives the freedom".

b) The period of the miniatures: One distinguishes in which the well formed flowers became smallest and of a wonderful curiosity and patience.

c) the period of the decay: Decayed the estilización drawing the Indians intentionally to stain and to give claroscuro to the petals of the flowers and to the leaves of the branches began, wanting to copy of the same nature and suppressing the lambda-type ones.

Fourth time:

Degradation of the good tradition purépecha, utilitarian decoration, concessions to the customer, servile chromium copies and postcards, diminishes the incrustation, oil painting, decay.

This is from the exhibition of San Luis Missouri in adelante. Hubo a time decay happened in 1993, in which three factors took part.

First factor the economy of the craftsman, since it does not sell his products so easily, therefore must work later in another thing and in this work. Second, the introduction of cheap and current manual labor with characteristics similar to which was observed in the original pieces.

Third, the arrival of modern graphs, moves to the old work that are the authentic one and the preference of these by the lack of knowledge and diffusion of this work within our society.

Nowadays of the painting in Uruapan, no longer they are styled, but that they try to copy, and not of the nature, but of chromium and the postcard, this

for many is a decay. The favourite flowers are: the pink the gold queens, the pink teas, mantles, the irises, the leucoyos, the lilies, the thoughts, the daisies.

The bottoms of paintings are black, white, green coffees, plomos. They use the smooth anilines and colors. They continue painting objetos.

Actually such is possible to be said that there are a sprouting in the Inlaid Maque of Uruapan, since several factories for the learning of the technique have been made, which aid to that more is promoted and therefore the sprouting of new creative and innovating designs in style and forma.

Ademas of which they are continued using graphical typical of the Inlaid Maque.

Stage III Inscrutation

Stage IV

Finished

*Oh land of flowers and
beautiful landscapes, of blue
lakes and the splendid Sun!*
Lucas de Urapan

The Maque in the Actualidad

The art of maquear, before secret of the families craftswomen, has discovered in its technical procedures the yearning of the investigation científica. Un slow work, operation by operation, assures a clean work and signs.

Thus it is as the craftsman works several pieces simultaneously. Nevertheless an aid to that it is an excellent work, which exists "secret" consists of the final treatment. Previously maque with the palm of the hand and the interior of the wrist, because the human skin obtains a different brightness, finer polished still.

Now spray is used which is put to him to the piece of maque finished, which later polishes with a trapito or the hand to remove that brightness that is desired to obtain.

"It is important that between each color brightness removes to him then if lasts time without doing it it hardens and it is very difficult to maquear and to inlay the colors." (direct Interview) they 30/10/0

In the present time, in words of Leticia Valencia Angel "maque is an art in decay". Nevertheless a group of maqueadores exists that are, looking for to

Stage IV Finished

protect maque, doing you along with transact so that this it is a registered tradename, the government Michoacán, this in order that people to the knowledge that is a registered outstanding product, look for or want to have a piece of maque inlaid in her house.

Now in Uruapan classes are distributed to learn the technique of maque, this so that it finds new people have the knowledge of how it is also made and because they are interested in learning it since they look for to have capacity to mainly make crafts traditional of his place of origin and that is done by they themselves. In addition when knowing new people like are that this technique is made will present it more people and wrath thus transmitting itself this technique that is everything an art, since it requires of patience, creativity, time, effort and preparation.

In 2005 she has herself thought to carry out of new account, the project of the promotion of the technique of maque, with tripticos, discs CD and pages Web. On the other hand the people whom she acquires or interests to know since maque becomes inlaid realizes that is everything a process that becomes, and this causes that the pieces are valued. It is information is presented by such maqueadores, that when they buy a piece, gives a brief explanation them of how it is that it becomes and as it is due to take care of, and if it really interests to them or it is when they go to the House of the Tourist by the more information, or visit the Web site.

Stage IV Finished

For that reason it is important that of a to know everything what involves to the Maque Inlaid, from its beginnings to now, and so that is important that it is continued doing mainly and that people when acquiring a piece obtain data of which this acquiring, a full piece of history, work and mainly of a unique art.

Bibliografía

Bibliografía

Información

Los Esmaltes de Uruapan
El profesor Francisco de P. León
INNOVACION
MEXICO - 1984

Uruapan Ciudad del Progreso
Sergio Ramos Chávez
Edición Especial
Visión de Michoacán El Gran Diario Independiente
Págs. 10-11; 15-17; 73-74

El Maque
Estudio Histórico Sobre un Bello Arte
Eva Maria Thiele
Instituto Michoacano de Cultura

Casa de las Artesanías del Estado de Michoacán
Fondo p/actividades sociales y culturales de Michoacán
Págs. 14-21; 45-46; 51-63

El Arte Mexicano
Arte Contemporáneo III

Entrevistas a Maqueadores

Joaquín Mendoza
Fechas: 20 Enero 2005, 3 Abril 2005 y 24 Mayo 2005

Héctor Zarco
Fechas: 28 Octubre 2004, Enero 2005

Tulais
Fecha: 30 Octubre 2004

Leticia Valencia
Fecha: 27 Octubre 2004

Lourdes Patricia Pitacua
Fechas: 26 Octubre 2004, 4 Febrero 2005 y 24 Abril 2005

Victoriano
Fecha: 4 Noviembre 2004

Paginas Web

www.artemaque.com

www.tulais.com

www.michoacan.gob.mx

www.uruapan.gob.mx

www.conaculta.com

www.mexconnect.com/mex_/michoacan/secturartesan.html

www.banamex.com.mx

FOTOGRAFÍAS

Marcela Chávez Gutiérrez

Fechas: 20 de Octubre 2004 (Visita a La Huatapera)
20 de Marzo 2005 (Exposición en la Fábrica de San Pedro)
3 de Abril 2005 (Entrevista a Joaquin Mendoza)
24 Mayo 2005 (Entrevista a Joaquin Mendoza)
16 de Junio 2005 (Visita a Patzcuaro)
16 de Septiembre 2005
Exposiciones de Maque

Karla Figueroa Sanchez

Fecha: 6 Marzo 2005 (Fotografías La Huatapera)

Arturo Ávila Val

Fecha: 10 de Septiembre 2005 (Fotografías de Archivo)

Joaquin Mendoza

Fecha: 3 de Abril 2005 (Fotografías de Archivo, Peridicos)

Minerva Vergas

Fecha: 3 de Diciembre 2005 (Fotografías de Archivo)

www.tulais.com

www.artemaque.com

PROPUESTA DE PROMOCIÓN

Todo libro, necesita una presentación y promoción, en este caso no es la excepción.

En un principio el plan para llevar a cabo su presentación contemplaba que fuera en una fecha importante; esto para lanzarlo en la Cd. de Uruapan. En ese caso podría ser el Domingo de Ramos, que es cuando comienza el tianguis artesanal que se lleva a cabo en esta ciudad.

Para lanzarlo a nivel nacional o internacional, se buscará que sea en una feria o exposición de artesanías que organice el Gobierno del Estado. De no ser así, se tiene como opción que los aguacateros de Uruapan pueda apoyar a este libro, ya que ellos son un círculo con al

algunas de las ciudades importantes internacionalmente. Si no, buscar algún programa que tengan las instituciones culturales (como Conaculta), para proyectos de arte, u otro programa en donde se apoye de alguna manera al proyecto.

Para dar esta promoción se pensó en carteles que anuncien la presentación y la venta del libro, a parte de los lugares donde se vendería el libro se obsequien separadores para promocionarlo.

De venta aquí el Libro

*¡Icaras! ¡Icaras!
¡Icaras de Michoacán!
Donde el alma del artista
Pone al arte en loco afán.*

*¡Pájaros, flores,
Fantasías del amor!
Pinta en ellas combinadas
En armónico color.*

*¡Oh tierra de flores
Y bellos paisajes,
De lagos azules
Y espléndido sol!*

*¡Oh tierra de ensueño
Jamás olvidada,
Eres el anhelo
De mi corazón!*

*Letra de una vieja
canción uruapense*

FERNÁNDEZ editores
Michoacán
LA CONACULTA INBA - CENART

En los primeros bocetos se había puesto una ilustración del libro, pero se creyó más prudente y mejor colocar la fotografía del libro.

Mientras para el separador se había propuesto que variara el color de la tipografía según el lugar donde se iba a vender, sin embargo no era necesario por que lo que se buscaba era que se reconociera y no que se confundiera a la gente así que se optó por solo utilizar un color.

Para todo la promoción se optó por los colores amarillo y negro, por el contraste que se logra con ellos.

Presentación del Libro

Sobrevivir al Tiempo:
La Historia del Maque Incrustado de Uruapan
Marcela Chávez Gutiérrez

FERNANDEZ editores
 Michoacán

Este 24 de Marzo de 2006 a las 12:00 p.m.

En la **Fábrica de San Pedro**
Te esperamos no faltes

Sobrevivir al Tiempo:
La Historia del Maque Incrustado de Uruapan

¡Jicaras! ¡jicaras!
¡jicaras de Michoacán!
Donde el alma del artista
Pone al arte en loco afán.

¡Pájaros, flores,
Fantasías del amor!
Pinta en ellas combinadas
En armónico color.

¡Oh tierra de flores
Y bellos paisajes,
De lagos azules
Y espléndido sol!

¡Oh tierra de ensueño
Jamás olvidada,
Eres el anhelo
De mi corazón!

Letra de una vieja canción uruapense

De venta en:
Casa de la Cultura
García Ortiz No. 1
La Huatapera
Plaza Morelos
Uruapan, Mich.

De venta aquí el Libro

Sobrevivir al Tiempo:
La Historia del Maque Incrustado de Uruapan
Marcela Chávez Gutiérrez

FERNANDEZ editores
 Michoacán

¡Jicaras! ¡jicaras!
¡jicaras de Michoacán!
Donde el alma del artista
Pone al arte en loco afán.

¡Pájaros, flores,
Fantasías del amor!
Pinta en ellas combinadas
En armónico color.

¡Oh tierra de flores
Y bellos paisajes,
De lagos azules
Y espléndido sol!

¡Oh tierra de ensueño
Jamás olvidada,
Eres el anhelo
De mi corazón!

Letra de una vieja canción uruapense

En un principio se había pensado presentar el libro solo en Uruapan en un evento importante para el arte, sin embargo analizando que es un proyecto importante para el maque, es necesario plantear toda una campaña en la que incluya no solo la presentación, sino la distribución y venta al público nacional e internacional.

Como estrategia de lanzamiento el libro necesita ser presentado a la prensa principalmente a la encargada de los eventos culturales, para esto se organizará una gira donde se hará la presentación del libro, una exposición de maque incrustado, y la venta del libro .

En la exposición estarán las piezas de los maqueadores más importantes y reconocidos de la ciudad por la calidad en sus trabajos. Esta exposición se llevará las principales ciudades de la república mexicana y el Estado Unidos, esto con la ayuda de instituciones culturales de cada estado, en el caso de ciudades fuera del territorio mexicano por medio de la embajada, o de instituciones mexicanas que se encuentren en el lugar de la exposición.

Como primera ciudad y como sede de este arte popular estará la ciudad de Uruapan, de ahí partiría a la ciudad de Morelia, México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Oaxaca, Mérida, Los Ángeles. En Los Ángeles existe una semana cultural michoacana promovida por el gobierno de Michoacán y FECADEMI (Federación Californiana de Michoacán, conformada por 40 clubes michoacanos en California).

La duración de la gira será un total de 18 semanas, de dos semanas por cada ciudad. En la inauguración de cada exposición se hará la presentación del libro y las días restantes estará abierta al público la exposición, al igual que la venta del libro.

Para que esto se pueda llevar acabo se necesita inevitablemente de dinero, el cuál se obtendrá a través, de la editorial que edite el libro y el gobierno de Michoacán, para el interior de la república. Para la ciudad de Los Ángeles se contará con el apoyo del FECADEMI.

PRESUPUESTO

Para poder al cabo este proyecto es necesario un presupuesto.

Para esto se solicitó a la empresa:

Impresoluciones, S.A. de C.V.

Nicolás Bravo No. 648

Col. Las Conchas

44460 Guadalajara, Jal.

México

Tel: (+33) 3563-9191,

3586-5698, 3345-0223

Fax: (+33) 3563-9494

Trabajos:

Impresos en Forma Continua,

Selección a Color, Salida Digital en Offset.

Un presupuesto de impresión en offset digital para la impresión de un libro totalmente a selección de color.

	Presupuesto de Impresoluciones
Impresión Offset Digital Guadalajara	
Tipo de Papel: 80grs. Blanco	
Páginas: 100	
Selección de Color	
Costo p/página	\$ 2.632
Costo Total de un Libro	\$ 263.200 sin portada
Encuadernación Manual con solapas Selección de Color	
Costo de Portada	\$ 21.80
Costo de Libro	\$ 263.20
Total	\$ 285.00
Costo de Libro (1000 ejemplares)	\$ 285,000.00

Presupuesto de Impresiones	
Encuadernación Tapa Dura con solapas	
Selección de Color	
Lomo redondo	
Costo de Portada	\$ 65.80
Costo de Libro	\$ 263.20
Total	\$ 329.00
Costo de Libro (1000 ejemplares)	\$ 329,000.00

Presupuesto de Impresiones	
Impresión Offset (Carteles)	
Uruapan	
Tipo de Papel:	
Tintas: Selección de Color	
Tiraje: 200	
Costo:	\$ 1,500.00
Impresión Offset (Separadores)	
Uruapan	
Tipo de Papel: Opalina	
Tintas: Selección de Color	
Tiraje: 5,000	
Costo:	\$1,000.00
Libro	285,000.00
Carteles	1,500.00
Separadores	1,000.00
Costo Total	\$ 287,500.00

CONCLUSIÓN

Después de un proyecto como este es necesario recapitular cuáles fueran las buenas y malas experiencias, qué fue lo que se hizo bien o mal.

Creo que un proyecto para concluir una carrera, en este caso una tesis. El trabajo que se realice con este proyecto es un reflejo de lo que uno es, y de lo que uno como estudiante aprendió no solo en cuatro años, sino es el reflejo de una vida de estudio de diecisiete años.

Y es el momento justo para demostrarse a sí mismo que es capaz de salir al campo de trabajo preparado para lo que es la realidad.

Ya que un proyecto como éste no sólo es investigar y ya, sino que va más allá es comprometerse en realizarlo, relacionarse con la gente que ya tiene un trabajo y que este esta ayudando por que es un proyecto en el que uno cree que es capaz de realizar.

Creo que al hacer este proyecto me di cuenta que la carrera que escogí para ganarme la vida, me da una gama de posibilidades y que es cuestión de mí saber cuáles son y aprovecharlas al máximo.

Además el estar haciendo el proyecto me dio la oportunidad de conocer un gran arte popular, como lo descubrí, el Maque Incrustado.

Un arte que a pesar de los cambios de la sociedad sigue ahí, y estoy segura que seguirá por mucho tiempo más, y que si necesita de que las nuevas generaciones lo conozcan, pero confío que un arte así jamás morirá por que ya es parte de nosotros y que se perderá sería como perder parte de nuestras raíces.

Después de dieciocho meses de trabajo con este proyecto, puedo decir que me siento satisfecha con ello, ya que aporta un granito de arena a que el arte popular de la ciudad pueda ser conocido por más personas y que no continúe en decadencia sino al contrario.

Con la realización del libro queda un testigo de que en este siglo XXI el maque es aún parte de la raíces de la cd. Uruapan, y que puede ayudar a que este arte popular retome la importancia que debería tener para encontrar nuestra identidad cultural que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo.

Es así como un proyecto puede recordar a la sociedad que es importante no olvidar las tradiciones, costumbres y raíces de lo que se fue, se es y de lo que será aunque pasen otros cinco siglos, siempre formará parte de ello.

BIBLIOGRAFÍA

Arte y Técnica
de la Impresión
F. de Laborderie J. Boisseco

Bases del Diseño Gráfico
Alan Swann
Editorial Gustavo Gili

Casa del Turista
Emilio Carranza Col. Centro
Uruapan, Michoacán

Catalogo de la
Ornamentación
Artesanal de Michoacán
Lorena Fernández Figueroa
Junio 96
Págs. 47 , 49, 50

Descubriendo el Parque
Nacional de Uruapan
L.D.G. Cristina Heredia
Universidad Don Vasco A.C.
Págs. 74 - 80

El Arte Mexicano
Arte Contemporáneo III
Págs. 2182, 2194 - 2196

El Maque
Estudio Histórico
Sobre un Bello Arte
Eva María Thiele
Instituto Michoacano de Cultura
Casa de las Artesanías
del Estado de Michoacán
Fondo p/actividades sociales y
culturales de Michoacán
Págs. 14-21; 45-46; 51-63

Enciclopedia Microsoft®
Encarta® 2002.

Guía Completa de Ilustración
y Diseño
Técnica y Materiales
Terence Dalley
Tusen Herman Blume Ediciones

Guía del Diseño Grafico
para Profesionales
Simon Jenninag

Larousse
Enciclopedia Metódica Color
Tomo 4: Sociología,
Economía, Arte
Págs. 1293 - 1299

Libro Fotográfico de
la Historia de Uruapan
Yolanda Berenice Abarca Rancel
Págs. 36, 37

Manual del Diseño Editorial
Jorge del Bueno
Santillana
Págs. 69-90

Michoacán
Monografía estatal
SEP
Págs. 99-103; 63-69; 254-256

PC Magazine en Español
Lo mejor para el 2001
Vol. 12 No. 1
Mexico
Enero 2001
Págs. 118 -121

Publicidad y Comunicación
Integral de Marca
Thomas C.O.'Guinn - Chris T.
Allen - Richard J. Semenik
Thomson
Págs. 69-75, 110-114

Sistema de Retículas
Josef Müller
Editorial Gustavo Gili
Barcelona 1982
Págs. 35-40, 80-85

Uruapan Ciudad
del Progreso
Sergio Ramos Chávez
Edición Especial
Visión de Michoacán
El Gran Diario Independiente
Págs. 10 -11; 15-17; 73-74

www.michoacan.gob.mx

[www.mexconnect.com/
mex_/michoacan/
secturartesan.html](http://www.mexconnect.com/mex_/michoacan/secturartesan.html)

ÍNDICE FOTOGRAFÍCO

NO.FOTOGRAFÍA

FUENTE

F.1	www.artemaque.com
F.2	www.mexconnect.com/mex_
F.3	www.michoacan-travel.com
F.4	www.michoacan.gob.mx
F.5	www.michoacan.gob.mx
F.6	www.michoacan.gob.mx
F.7	www.umich.mx
F.8	www.inaoep.mx
F.9	www.mexicocity.gob.mx
F.10	www.atitlan.com
F.11	Enciclopedia Microsoft Encarta 2002
F.12	http://ret0057t.eresmas.net
F.13	www.atitlan.com
F.14	www.conexioneducativa.com.ar
F.15	www.ceramicadelferlaro.it
F.16	www.artesanasancho.com
F.17	www.encyclopedia.us.es
F.18	www.guanajuato.gob.mx
F.19	Enciclopedia Microsoft Encarta 2002
F.20	Enciclopedia Microsoft Encarta 2002
F.21	www.famsi.org/spanish
F.22	Enciclopedia Microsoft Encarta 2002
F.23	www.famsi.org/spanish
F.24	www.famsi.org/spanish
F.25	www.michoacan-travel.com

NO.FOTOGRAFÍA

FUENTE

F.26	www.michoacan-travel.com
F.27	www.michoacan-travel.com
F.28	www.michoacan-travel.com
F.29	www.michoacan-travel.com
F.30	www.michoacan-travel.com
F.31	www.michoacan-travel.com
F.32	www.michoacan-travel.com
F.33	www.michoacan-travel.com
F.34	www.mexonline.com
F.35	www.michoacan-travel.com
F.36	www.michoacan-travel.com
F.37	www.michoacan-travel.com
F.38	www.michoacan-travel.com
F.39	www.michoacan-travel.com
F.40	www.michoacan-travel.com
F.41	www.michoacan-travel.com
F.42	www.michoacan-travel.com
F.43	www.encyclopedia.us.es
F.44	www.michoacan-travel.com
F.45	www.signodelostiempo.com
F.46	www.oremosjuntos.com
F.47	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.48	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.49	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.50	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León

NO.FOTOGRAFÍA

FUENTE

F.51	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.52	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.53	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.54	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.55	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.56	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.57	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.58	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.59	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.60	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.61	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.62	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.63	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.64	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.65	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.66	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.67	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.68	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.69	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.70	Enciclopedia Microsoft Encarta 2002
F.71	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.72	Los Esmaltes de Uruapan. Francisco de P. León
F.73	Marcela Chávez Gutiérrez 26/Oct/2004
F.74	Marcela Chávez Gutiérrez 26/Oct/2004
F.75	Marcela Chávez Gutiérrez 26/Oct/2004
F.76	Marcela Chávez Gutiérrez 26/Oct/2004

NO.FOTOGRAFÍA

FUENTE

F.77	Marcela Chávez Gutiérrez 26/Oct/2004
F.78	Marcela Chávez Gutiérrez 26/Oct/2004
F.79	Marcela Chávez Gutiérrez 26/Oct/2004
F.80	Marcela Chávez Gutiérrez 26/Oct/2004
F.81	www.atremaque.com
F.82	www.artemaque.com
F.83	www.artemaque.com
F.84	www.mexicodeconocido.com
F.85	Marcela Chávez Gutiérrez 26/Oct/2004
F.86	Marcela Chávez Gutiérrez 26/Oct/2004
F.87	www.cultura.michoacan.gob.mx
F.88	Marcela Chávez Gutiérrez 26/Oct/2004
F.89	www.acfm.net
F.90	www.acfm.net
F.91	www.imageandart.com
F.92	www.el-mundo.es
F.93	www.animatur.com
F.94	www.euromedia.es
F.95	www.uaaan.mx
F.96	www.el-mundo.es
F.97	www.tariacuri.crefal.edu.mx
F.98	www.printer-spain.com
F.99	www.igonsa-foto.com
F.100	www.bibliofilia.com
F.101	www.bibliofilia.com
F.102	www.bibliofilia.com

NO.FOTOGRAFÍA

FUENTE

F.103	www.bibliofilia.com
F.104	www.bibliofilia.com
F.105	www.uclm.es
F.106	www.bibliofilia.com
F.107	www.bibliofilia.com
F.108	www.oldvwgarge.com
F.109	www.conocecocacola.com
F.111	www.nodo50.org
F.112	Enciclopedia Encarta Microsoft 2002
F.113	www.pruftechnik.com
F.114	Enciclopedia Encarta Microsoft 2002
F.115	www.tweejaarbrasilie.nl
F.116	www.lib.msu.edu
F.117	www.marsinvites.com
F.118	www.bibliofilia.com
F.119	www.libroantiguo.com/mundolibro
F.120	www.libroantiguo.com/mundolibro
F.121	www.infiernitum.8m.com
F.122	www.artemaque.com
F.123	www.artemaque.com
F.124	www.artemaque.com
F.125	www.portal.unesco.org
F.126	www.artepoema.es/artesantias/floral
F.127	Cátalogo de artesanías. Fundación CODESPA. 2003
F.128	www.fundacionespanolaartesania.es

NO.FOTOGRAFÍA

FUENTE

F.129	La mano artesanal. Margarita Orellanos. 2002
F.130	www.laciudadela.com.mx/cartel
F.131	www.crim.unam.mx
F.132	www.sre.gob.mx
F.133	A la organización del trabajo artesanal e industrial en Arandas, Jalisco. Virginia Garcia Acosta.
F.134	Cátalogo Celestina Currumil. 2003
F.135	Cátalogo Celestina Currumil. 2003
F.136	Cátalogo Celestina Currumil. 2003
F.137	Cátalogo Celestina Currumil. 2003
F.138	www.cheguaco.org/artesania
F.139	Cátalogo Artesanías. 2000
F.140	www.cdi.gob.mx
F.141	www.cdi.gob.mx
F.142	www.welcomeargentina.cm
F.143	www.saltaforexport.com
F.144	www.mexcoganadero.com
F.145	perso.wanadoo.es/fportalartesianiavirtual
F.146	www.hechoencasarecords.com.ar
F.147	www.consejodelacultura.cl
F.148	www.ain.cubaweb.cu
F.149	www.cdi.gob.mx
F.150	Cátalogo Celestina Currumil. 2003
F.151	www.cdi.gob.mx