

Color Piel

Universidad de Guanajuato

Campus Guanajuato

División de Arquitectura, Artes y Diseño

Licenciatura en Artes Plásticas

“Color Piel”

Bitácora para obtención de grado

Licenciado en Artes Plásticas

Jonás Andrés Soto Silva

Directora: Dra. Graciela Manjarrez Cuéllar

Sinodales: Dra. Vanessa Freitag y Mtro. Rodrigo

Rojas

Fecha: 18 de Octubre de 2018

Dedicado a mi familia

Color Piel

I. Antecedentes

Color piel. 10

Color piel, agente estético. 12

Color piel y cuerpo. 17

Color piel y moda. 22

II. Bitácora: obras que comprenden el proyecto, procesos y resultados

Construir el color de la piel. 31

Coexistir. 36

Mestizo. 39

Un material común. 42

Blanquear el color de la piel. 46

Desvelar un origen. 50

Construir un plural. 54

Resarcir las diferencias. 56

III. Llevar a cabo la exposición

Disposición de la obra. 65

Montaje. 67

Exposición. 71

IV. Reflexiones

Figura 1: Detalle de una de la piezas que comprende el proyecto.

I. Antecedentes

Este proyecto comprende una exploración que consideraría mínima para el tema que trata: el color de las pieles humanas, este tejido celular construido a base de capas y que resulta en una variación inmensa de colores, no es posible resumirlo en uno solo color. Se trata de un proyecto que caracteriza a las personas por colores, para captar en esencia un componente muy importante para cada uno de nosotros. Aunque el color de la piel nos construye y sitúa con los demás en un mismo nivel, considero que para esta época es equívoco y obsoleto discriminar, por un rasgo genético que hemos obtenido a través de cientos de años de evolución.

Mi principal objetivo de estudio, lo abarco en situaciones bastante específicas y desde mi particular punto de vista. Considero cómo se construye la piel en capas de colores y su parecido con los demás, es como si se tratara de una prenda de vestir más que refleja su estatus como persona individual, pero en compañía de otros. Asimismo, el desarrollo de las obras se ha visto atravesado por varios antecedentes que me han llevado a percepciones diferentes, a tal punto de enfrentarse y aprender nuevas perspectivas y horizontes, que mis pensamientos e ideas previas ya no son tan firmes. Pueden derrumbarse y crearse nuevas. Me refiero a mi perspectiva o mi idea de cómo construir un color piel con pintura y el proceso a seguir, que ya no es el mismo en el proceso de producción intelectual.

Por ello aquí trato tres apartados, en los que están en un primer nivel mis antecedentes teóricos, conceptuales e históricos. En un segundo nivel presento una bitácora de reflexiones sobre cada una de las piezas que desarrollé, para comprender mi discurso artístico y finalmente mis conclusiones al respecto. Aunque no consideraría que es un trabajo concluso, sino en un proceso continuo.

Color Piel

El término color piel es un concepto con varias acepciones, que bien se puede entender desde interpretaciones diversas, refiriéndome a los discursos de la biología,

dermatología, antropología y disciplinas diversas. En este proyecto el término color piel será comprendido desde un discurso reflexivo, en el que se verán implicadas varias tangentes en las que el concepto color piel se ve atravesado.

El color piel más aceptado comúnmente se ha reducido y delimitado a una escasa gama de tonos beige y rosados. Siendo los colores piel unos colores claros,¹ que radican en personas de origen occidental en su mayoría. Es una verdad casi absoluta, como si todos los seres humanos fueran igual de claros y en una sola tonalidad. Esta concepción del color piel blanco y que sea aceptado se consolida en Europa a lo largo de varios siglos y se debe a la discriminación de clases sociales por el color de la piel. En este caso, la piel blanca deriva en una identificación con lo socialmente moderno y más que nada, de un orden puritano. Así a lo largo de siglos de aceptación eurocentrista de esta idea, el color de la piel se vuelve un requisito para representar lo moderno y aceptado.²

Por ello encontramos en las sociedades colonizadoras europeas esa impactante tendencia a negar el color de origen étnico. Un color medio, oscuro o que simplemente difiere del estándar homogéneo del blanco no es sinónimo de moderno, sino de salvaje o sin civilización. El hecho de acentuar la diferencia y dominar por encima de los demás a partir de la cuestión del color de la piel, no es más que un fetiche de discriminación racial.

Para llevar a cabo este proyecto, no he tenido que irme alrededor del mundo para entender la diversidad de los colores piel. Está presente en mi entorno inmediato, que es la zona del Bajío en el estado de Guanajuato, México, es un claro ejemplo de la convivencia diaria de cientos de personas que son portadoras de un color de piel que llegan a ser semejantes y diferentes al mismo tiempo, en una interrelación diaria de unos con otros. Este espectro cromático de colores piel es el resultado de una mezcla que se ha llevado a cabo a lo largo de cientos de años de mestizaje y actividades diversas como el turismo, en una zona con múltiples orígenes étnicos. Hoy en día, la

1 Kim Bhasin. "When 'Nude' is only nude for some people", *Bloomberg Pursuits*, David Rovella (editor), <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-08/when-nude-is-only-nude-for-some-people>, 2017.

2 Bolívar Echeverría. "Imágenes de la 'blanquitud'", *Bolívar Echeverría discurso crítico y filosofía de la cultura*, UNAM, <http://www.bolivare.unam.mx/index.html>, 2010.

diversidad cultural de habitantes de esta región la enriquece con su diversidad de colores piel.

Profundizando un poco más en el color piel en términos de la dermatología, el color piel es el resultado de varios pigmentos: melanina, oxihemoglobina, carotenos y de la misma dilatación de varios vasos sanguíneos de la dermis. El grosor de su capa externa, la epidermis, también influye en el color de la piel.³ De la misma forma, el color de la piel es el resultado de la herencia genética, del clima y la alimentación. Por ende, el color piel no es un color uniforme, ya que algunas zonas de nuestro cuerpo al estar expuestas al sol y otros factores exteriores, estas partes del cuerpo llegan a adquirir un tono más oscuro mientras que otras son más claras.

Existen pieles que se enrojecen y otras que se oscurecen, todo lo anterior como el proceso de un todo. El color piel no presenta una gama limitada de colores pálidos, sino que varía a muchos colores, que no son de una tonalidad única como si fuera solo un blanco o café del concepto. Cabe resaltar que todos los colores piel son naturales, son imperfectos y particulares. De esta forma, considero que los diferentes tonos y colores piel enriquecen el panorama cultural y visual de nuestro entorno.

Color piel, agente estético

El color de la piel se vuelve un factor estético a través de complejos procesos que tienen que ver con situaciones intra e inter personales, de percepciones al interactuar con lo exterior. Es así que mediante filtros pasa a nuestra capacidad cognitiva el hecho de sentir calor, frío, dolor o placer, son factores enteramente externos que transcurren a lo largo y ancho de nuestro cuerpo. Esta información o experiencias le añadimos un extra, un cierto o determinado valor que se puede situar como lo bueno o malo, desagradable

³ "Generalidades de la piel". *Dermatología*, Sociedad Cubana de Dermatología, <http://articulos.sld.cu/dermatologia/2010/05/01/generalidades-de-la-piel/>, 2017.

o agradable, aprendido por la cultura.⁴ Así estas experiencias cuentan con un plus dentro del plano emocional y sentimental, que repercute en las percepciones y en lo físico de la piel. Eso actúa en la conciencia sobre uno mismo y en la interrelación con los demás, debido al hecho de que somos seres sociales y vivimos en una jerarquización social, desde el entendimiento familiar, al institucional e informal, como son los grupos de amigos. Se trata de una compleja red de relaciones, en la que se llega a establecer lo que funciona y lo que no.⁵ Se desprende así el criterio para el correcto funcionamiento de una sociedad, así como lo que se sale de la norma y se considera incorrecto.

Esta simple y rápida explicación de lo que se puede considerar como una percepción estética y su función/regulación dentro de uno mismo a través de los demás, repercute en la creación de juicios sobre la apariencia física del cuerpo y la indumentaria que se usa. Luego se responde a los estándares e ideales que imponen los distintos círculos de relación social, con juicios que repercuten en la constitución sobre el cuerpo propio y hacia los demás. Como se mencionó en el apartado anterior, existe la tendencia hacia un ideal homogéneo proveniente del mundo occidental, donde el ideal de color blanco es el representante del progreso y de la modernidad. Por lo que aquel que no es blanco no es moderno, ni progresista, sino que es caracterizado como un salvaje, ambiguo y retrasado. El hecho de ser de otro color de piel no implica ser salvaje, implica ser diferente al estándar esperado por la dominación, sin embargo, los juicios predominantes sobre el color de piel de cada uno, al final de cuentas causa una impresión en cada uno de nosotros y en los demás. Es esta apreciación que se traduce a lo bueno, a lo funcional y a lo aceptado, por ello existe al aprecio o rechazo hacia uno mismo y hacia los demás. No se puede juzgar a alguien por el color de su piel, ya que usualmente se convierte en una justificación para separar lo agradable de lo desagradable, debido a ideologías raciales impuestas por siglos de hegemonía política y cultural, como son las aseveraciones comunes de que “los güeritos son bonitos y buenos y la gente de tez más oscura es fea o mala”.

⁴ Enrique Dussel. “Sobre el sujeto y la intersubjetividad: el agente histórico como actor en los movimientos sociales”, *Revista Pasos*, no. 84, pp. 2-7, <http://ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/104.pdf>, 1999.

⁵ *Ibid*, pp. 8-12.

Lo anterior tiene que ver con un ideal formado en siglos de dominación europea. Con la conquista del Nuevo Mundo, los imperios coloniales implantaron su régimen estético occidental en la organización de sus sociedades. De aquí que la división de castas se lleva a cabo por su apariencia y rango social, así la humanidad se clasifica por razas y colores de piel.⁶ Pareciera que estas afirmaciones son simples e inofensivas, más no es así, en México es común oír comentarios que segregan determinadas poblaciones por su origen étnico o por el color de piel.⁷ Existe una jerarquización sobre los aparentes colores de la piel, los colores claros son más apreciados mientras que los más oscuros son menos apreciados. No es solo una reflexión personal, es un retrato real de una gran diversidad de aspectos que se relacionan con conceptos buenos y de claridad de la piel, mientras que a la más oscura se atan prejuicios negativos desde cualidades, aptitudes y hasta capacidades físicas o mentales. Es lamentable que exista aún una cuestión discriminatoria con respecto al color de la piel, relacionadas con supuestas capacidades de cada persona, inclusive pueden ser culturales o de estudio, sin embargo no se valoran por su tono de piel.

La gama de interpretaciones sobre la claridad de la piel, son ideas que han surgido como herencia de la expansión europea en el mundo, presentes en los objetos también. En el Renacimiento se hicieron tratados en los que la piel blanca se comparaba con materiales puros y celestiales, tales como el mármol y alabastro. Esta ideología está presente en la religión católica, es así que se exalta cierta belleza divina e impoluta sobre la piel humana.⁸ Son precisamente estos materiales que demuestran una trascendencia terrenal hacia algo más espiritual, pero es cierto que son materiales nobles de fácil maleabilidad. Así que el cuerpo en su comparación con el material, debe ser un ente que se va a ir modificando y perfeccionando, a tal grado de ser “digno” de ser aceptado y de ser perfecto, considerando que en la humanidad tiene como una meta primordial el alcanzar tal perfección. Aunque estas ideas prevalecen en la actualidad, los influjos de las modas le han dado variedad al espectro de tonalidades con

⁶ Aníbal Quijano. “¡Qué tal raza!”, *Ecuador debate. Etnicidades e identificaciones*, no. 48, pp. 141-152, Quito, 1999.

⁷ José Luis Martínez. “Teoría del color: contraste y matiz en el color de la piel (nota)”, *Anales de antropología*, no. 50, pp. 327-335, www.revistas.unam.mx/index.php/antropologia, 2016.

⁸ Georges Vigórello. *Historia de la Belleza: El cuerpo y el arte de embellecer desde el Renacimiento hasta nuestros días*, Carlos Altamirano (Fundador de Colección Cultura y Sociedad), Buenos Aires, Edición Nueva Visión, 2005.

las apariencias, pero los estereotipos parecen prevalecer hasta la fecha. Sin embargo, poco a poco se logran derribar estas concepciones de lo ideal o lo bien visto, junto con esos estereotipos.

Hay artistas que han reconocido lo anterior, es el caso de Angélica Dass, una fotógrafa de origen brasileño que ha trabajado el color de la piel, pero en un sentido plural, ya que se despoja de los referentes raciales y estereotipos que existen en una persona por su color. El proyecto se llama *Humanae* (Figura 2), ella crea una taxonomía de los distintos colores piel que pueden existir, que aún no concluye, se mantiene activo ya que la fotógrafa viaja por el mundo capturando estos distintos tipos de colores de piel.⁹

Figura 2. Angélica Dass. Detalle del proyecto *Humanae*.

⁹ Rosa Gregoria. “Angélica Dass nos descubre los colores panteón de la piel”, *Vice*, www.creators.vice.com/es, 2016.

Al revisar piezas como esta, se realiza una enorme contribución para cuestionar si un determinado color es más afable que otro. Entender el color piel como un agente estético, es una tarea complicada, pero resulta enriquecedora ya que es a través del arte que se logra entender el mundo desde otras perspectivas. Podemos encontrar aportaciones artísticas en las que la piel no es solo un tejido y órgano protector, ya que la piel se vuelve un lienzo, una materia, un tejido sobre el cual se describen historias, en el que se arraigan conceptos sobre el origen genético, sobre la monstruosidad o naturaleza de éste. El arte nos permite entender y apreciar el mundo con otras interpretaciones, ya que es una forma de conocimiento, más específicamente en este caso sobre lo que es el color de la piel. No debería existir el predominio de un color por encima de otro, especialmente hablando de diferentes personas, porque al final de cuentas seguimos siendo humanos variados y por ende no se puede resumir la humanidad a un solo color.

Pensar el color piel como un agente estético es generar conciencia en cada persona sobre el color de su piel, que se puede definir como un componente esencial de la existencia humana. En el color piel radican lamentablemente muchos prejuicios al respecto que van de lo benévolo a lo negativo, pero no se puede medir o enjuiciar a una persona por un color que no decidió portar y que sin embargo posee y es una parte fundamental de su existencia. Entonces el color piel va más allá de un resultado químico y biológico, es una parte fundamental de la humanidad que constituye un cuerpo, en el que su apariencia es diversa y en la que no puede haber iguales o una jerarquización del color. Es esta constitución de sí que debe existir como una semejanza y comunidad con el otro. Es importante apreciarse a sí mismo más allá de la apariencia física y lo que engloba el portar un color de piel diferente al de los demás, ya que todas las ideas que éste puede conllevar son muy diferentes a las que se pueden generar al respecto. Cada color piel por ser diferente vuelve enriquecedor e interesante el panorama humano, no lo vuelve homogéneo, al contrario, lo vuelve diverso y es precisamente en esas particularidades en las que radican imperfecciones que vuelven más atrayente el panorama humano. Por ende, las concepciones que se generan a partir de las percepciones del color piel que se crean nuevos horizontes sobre estos. Es así que estas

nuevas ideas sobre el color de la piel deben radicar más allá del prejuicio moral, económico, social y cultural.

Color piel y cuerpo

Al pensar en color piel existe una estrecha relación con la concepción de un cuerpo, es decir uno al otro están relacionados. Esta relación surge por el hecho de que el cuerpo humano es una composición de capas de hueso, órganos, músculos y en las capas finales y más exteriores donde radica la piel y las células que tiñen la epidermis.¹⁰ El cuerpo coloreado afecta en múltiples formas, tanto en el cuerpo físico como en lo cultural. Si bien podemos decir que todos los cuerpos humanos son semejantes, no son iguales, ya que factores como la edad o la herencia genética afectan fisionómicamente la composición de cada uno. Por ello es indispensable centrarnos en un cuerpo humano que sufre múltiples cambios, que en cualquier etapa de la vida se ven implicados alteraciones químicas, físicas y biológicas que permutan la apariencia física del cuerpo. De esta manera repercute en su apreciación, añadiéndole las implicaciones socioculturales sobre la estética idónea de un cuerpo perfecto,¹¹ de una piel lisa como un mármol. Asimismo, no podemos catalogar o identificar un cuerpo total y absoluto en la historia de la humanidad, ya que por estar en constantes cambios sociales, políticos y culturales, afecta la idealización de un cuerpo perfecto. De esta forma, el cuerpo humano está en un continuo cambio, pero la idealización de la belleza es un canon que ha trascendido a lo largo de los siglos.

La idealización de un cuerpo repercute hasta en la apariencia del color piel, por ejemplo, la aspiración a estar bronceado se puso de moda y hay quienes usan rayos solares artificiales para aparentar un estereotipo veraniego. Los estándares son homogéneos y usualmente occidentalizados, como el ejemplo del bronceado, no por

¹⁰ "Generalidades de la piel". *Dermatología*, Sociedad Cubana de Dermatología, <http://articulos.sld.cu/dermatologia/2010/05/01/generalidades-de-la-piel/>, 2017. *op. cit.*

¹¹ Rosa Pastor y Amparo Bonilla. "Identidades y Cuerpo: el efecto de las normas genéricas", *Papeles del Psicólogo*, Consejo General de la Psicología, España, no. 75, pp. 34-39, <http://www.papelesdelpsicologo.es/contenido?num=1075>, 2000.

aparentar un café o dorado se desea pertenecer a las regiones de cuerpos café, sino que es una moda. El criterio de la moda ha cambiado, ha integrado los cuerpos discriminados en las pasarelas o en la cultura de medios los héroes pueden ser feos, morenos o viejos.

Uno de los principales motores que propulsa y propone los estándares idóneos es el ámbito e industria de la moda. Este amplio mundo de especialistas que no solo son diseñadores, crea y destruye estándares poco saludables para la población en general, que se encuentra inmersa en un panorama y bombardeo constante de imágenes, sobre todo en el manejo de la publicidad (Figura 3).

Figura 3: "The Skin we live in".
Editorial de moda de la revista *Elle UK* de abril de 2017.

población que está pendiente de seguir esos ideales. Por ello se han inculcado nuevas reformas y tendencias sobre la idealización de un cuerpo perfecto, ya no es más un cuerpo sintético y de molde con colores perfectos, es más la generación de conciencia sobre las diferencias de los cuerpos. Es ahí donde radica la aceptación de cada uno y el nuevo ideal real sobre lo que se considera como bello, algunos ejemplos sobre las reformas en la extrema delgadez provienen de Francia, en donde se exige a las modelos presentar un certificado de salud en el que se compruebe que su IMC (Índice de Masa Corporal) sea adecuado,¹² debido a los problemas frecuentes de anorexia en el medio. Este tipo de reformas fortalecen la responsabilidad social de varias partes: una que es la industria del modelaje, la industria visual y de mercadeo, las instituciones de salud y la sociedad consumidora.

Existe una belleza física y exterior que enriquece el panorama de la moda, por su aceptación de los cuerpos reales. Asimismo, surge como propuesta en el mundo de la moda internacional el derrocar la homogeneidad de los modelos. De esta manera las agencias de modelaje ya no buscan un estándar preestablecido idealizado, el modelaje se ha abierto a una heterogeneidad de tallas, estaturas, géneros, apariencias y colores. En palabras de Pandora Lennard, fundadora de Antiagency, afirma: “No tengo idea de lo que es la belleza, pero sé que la inteligencia, la pasión y todo aquello que nos hace únicos son cualidades que pueden hacer muy atractiva a una persona”.¹³ Es aquí en esta premisa donde se afirma que la belleza no radica solamente en lo físico y superficial, va más allá y es sobre las cualidades de cada persona, sobre su pasado, sus actitudes, emociones, inclusive la creatividad de cada uno y es así que se afirma que la belleza también es interior y que se ve reflejada en el exterior. Eso vuelve más interesante a una persona por encima de otra que es simétrica y perfecta, la perfección llega a aburrir y es en la imperfección y sus detalles en los que radica una riqueza visual y conceptual.

Aun así, se persiguen ilusiones sobre el color de la piel que aspira a ser casi etéreo, pulido, intacto y terso; es algo superficial, pero es en este órgano donde se atestiguan con más evidencia las interacciones sociales y naturales, por estar en

¹² La jornada. “Modelaje en Francia no permitirá a personas demasiado delgadas”, *La Jornada*, www.jornada.unam.mx/, 2017.

¹³ Domingo Delgado, “¿Anti-Modelos?”, *Domingo Delgado Coaching de Imagen*, www.domingodelgado.com, 2014.

contacto con el exterior y eso posee un contenido. Las particularidades que tienen la piel y su color hacen que cada individuo sea único y apreciable. Distintas marcas de moda y empresas de este ámbito de la moda, al igual que agencias y publicaciones, han puesto en debate la pluralidad del color piel y sus particularidades. Se han implementado estrategias para extender este campo cromático y visual. Como se mencionaba anteriormente, las agencias de modelos están modificando sus filas de modelos con pernas más reales y diferentes a lo que ya se había establecido. Por ejemplo Winnie Harlow, una modelo de ascendencia africana que padece de vitíligo (Figura 4), una enfermedad hereditaria en la que su sistema autoinmune ataca las células que se encargan de teñir la piel, causando así que ella luzca de una piel de dos colores, pero no resulta malo para ella ya que ha promovido la inclusión en la moda. Ha causado furor y empatía con las personas que padecen esta enfermedad o que se encuentran en situaciones similares, ya que tienen marcas o lunares sobre su piel.¹⁴

Figura 4: Winnie Harlow.

¹⁴ Kayla Greaves. "Winnie Harlow says it's completely ok for people to want to hide their flaws", *Huffington Post*, www.huffintongpost.ca, 2017.

- Color piel y moda

A lo largo de la historia de la humanidad se puede identificar una idealización de los cuerpos, que responde a necesidades culturales muy específicas. Lo mismo sucede con la indumentaria, ya que se vuelve un identificador de roles, estándares sociales y cánones establecidos.¹⁵ Inclusive podemos definir la indumentaria como una segunda piel, que en su primer función está cubrirnos y protegernos, pero también identificarnos a nosotros mismos o con alguien más, posee una cualidad social y de representación muy importantes ya que representa nuestro compromiso con las estructuras y regímenes que existen en una sociedad, a su vez en la moda, la ropa como tal, se pone de manifiesto la imitación social y la diferenciación individual.¹⁶

En la actualidad, como ya habíamos mencionado en los apartados anteriores, la industria de la moda ha estandarizado un ideal, tanto en el cuerpo de la mujer como en el del hombre, así como en las combinaciones transexuales. Se han construido estereotipos que dictan lo que supuestamente es estético y atractivo,¹⁷ es una distorsión del cuerpo, que los medios de comunicación repiten de manera acrítica, a los que estamos expuestos día con día con la publicidad, el consumo o las relaciones sociales. Con la influencia tan amplia de los medios se ha normalizado la concepción y aceptación de lo estéticamente grato y se ha segregado la diversidad.

Los cánones de belleza habían permanecido estables por siglos y parecían inquebrantables, pero en tiempos contemporáneos todo lo sólido se agrieta y rompe, para darle ligereza a las tendencias variadas y efímeras. La composición de un cuerpo perfecto y heterogéneo promovió el declive de un ideal, pero como reflejo de la sociedad, la moda logró adaptarse a las nuevas necesidades y exigencias de la sociedad.

¹⁵ Dolores Mota. "Moda e Identidad: Aspectos psicosociales de la ropa en la contemporaneidad", *Adital* www.adital.com.br, 2006.

¹⁶ Joanne Entwistle. "El cuerpo y la moda. Una visión sociológica", Alicia Sánchez Mollet (traductora), Paidós Contextos, p. 132, Barcelona, 2002.

¹⁷ Pastor; Bonilla. "Identidades y Cuerpo: el efecto de las normas genéricas", *Papeles del psicólogo*, pp.34-39, 2000, *op. Cit.*

Las estrategias de venta y tendencias se permitieron ser flexibles y eclécticas. Por ejemplo, Coco Chanel afirmaba que la moda no era moda hasta que estaba en la calle, la moda es un sistema que está sujeto a variaciones cíclicas, que se encuentran en tendencia o boga por determinado tiempo. Al igual que su imitación sobre algo puede resultar atractivo, seductor, fugaz y ser aceptado socialmente.¹⁸ Por ello encontramos en revistas y anuncios una constante propuesta sobre la indumentaria, las propuestas van desde lo más básico hasta lo más ostentoso e inalcanzable. En la industria de la moda se catalogan tres niveles, el primero corresponde a la Alta Moda: donde se comprenden solo los diseñadores y marcas más exclusivos, donde cada prenda de vestir es fabricada bajo pedido y facturados a la medida por artesanos diestros en su trabajo. El siguiente nivel es el *Prêt-à-Porter* o Listo Para Usar, que es una versión de diseñador más económica, pero que mantiene aún un estatus de lujo.¹⁹ Y finalmente se encuentra el *Fast Fashion* o Moda Rápida, que es el menor de los sistemas de la moda y el más cercano a toda la población en general, ya que debido a factores económicos y de producción esta forma de adquirir moda es rápida por su bajo coste de producción. Es uno de los sistemas que es más democrático que los anteriores, pero también más desechable.²⁰ Decir que el *Fast Fashion* es democrático por estar al “alcance de todos”, se refiere a la gran capacidad de llevar propuestas y tendencias de las firmas más grandes de moda a la población en general. Eso significa que mujeres y hombres de distintas tallas, estratos e intereses particulares pueden adquirir con facilidad prendas de moda, así como identificarse con los modelos a seguir. Afirmamos que existe un eclecticismo en esta industria, para dar una oferta variada.

Con las propuestas emergentes de la moda surge el de la apertura del color *nude* o desnudo, que va de un beige a una gama de hasta siete colores distintos concebidos como *nude*.²¹ Christian Loubutin, un diseñador francés que ha conquistado la moda por sus diseños elegantes y seductores es un precursor de esta propuesta, ya que creó una colección de calzado en una gama de colores piel (junio 2015), para que mujeres de

¹⁸ Carmen Bañuelos. “La influencia de la moda en el cambio social de los valores estéticos y corporales”, Universidad Carlos III de Madrid, profesora Asociada de Ciencias Políticas, 2005.

¹⁹ Viste la calle. “Definiciones y conceptos básicos de la moda: Niveles de Mercado”, *Viste la Calle*, www.vistelacalle.com/131703/definiciones-y-conceptos-basicos-de-moda-niveles-de-mercado/, 2015.

²⁰ Eva Luna. “Fast Fashion: El fenómeno de la moda desechable”, *Negro White*, www.negrowhite.net/fast-fashion-el-fenomeno-de-la-moda-desachable/, 2014.

²¹ Kim Bhasin. “When ‘Nude’ is only nude for some people”, *Bloomberg Pursuits*, 2017, *op. cit.*

distintos tonos de piel puedan estilizar y alargar de forma visual sus piernas (Figura 5) con *stiletto*s, bailarinas o con zapatilla de tacón.²² Es de esta forma que Loubutin se vuelve una marca incluyente. Con su propuesta de calzado para dama de lo que se ha denominado como colores piel, ha demostrado que el *nude* no es solo para pieles blancas, es plural y sigue siendo estético.

Figura 5: Campaña publicitaria para la colección de *flats* o bailarinas, en las que Christian Loubutin celebra la pluralidad de tonos *nude*.

Pero no es la única marca, está Naja de origen colombiano (2016), que se especializa en trajes de baño y lencería para damas. Esta empresa cree en la diversidad e inclusión es por ello que esta marca apuesta por la pasión y empoderamiento de las mujeres, a su vez por la promoción y aceptación del cuerpo. Entre una de sus líneas de lencería crean de forma personalizada los tonos de piel (Figura 6) para satisfacer las necesidades de sus

²² Nikki Ogunnaike. "Christian Loubutin is making nude flats for a range of skin tones", *ELLE* <http://www.elle.com/fashion/accessories/news/a35237/christian-louboutin-flats-nude-collection/>, 2016.

clientas y cumplir así con la demanda sobre lencería de colores para todas y la aprobación del color de la piel.²³

Figura 6: Campaña de la colección “Nude for All” creada por la marca de ropa interior *Naja*.

Es así que la moda con sus distintos gestos, ha apostado a una tendencia de lo que se podría considerar “natural”, refiriéndome al color de la piel de cada persona. Aproximadamente desde el 2015 existe esta tendencia y sigue vigente. Dentro de esta oleada de propuestas de grandes marcas, existen proyectos más independientes, tal es el caso del proyecto TCG o *The Colored Girl*, un blog fundado por Tori Elizabeth y Victory Jones, en el que crean campañas de moda con mujeres de ascendencia africana (Figura 7) y son las protagonistas de cada editorial que realizan. Estas fotografías van dirigidas a cuestionar las normas de la industria de la moda y de la belleza que resultan en muchos de los casos discriminatorias. Es así que las fotografías editoriales de la iniciativa de TCG son para crear un cambio de percepción sobre el estándar de lo estéticamente aceptable.²⁴

²³ Naja. “Our Story, Our Values”, *Naja*, www.naja.co, 2017.

²⁴ *The Colored Girl*, “About TCG: one campaign at a time”, www.thecoloredgirl.com/about.htm, 2017.

Figura 7: Primer Campaña editorial de *The Colored Girl*, en la que las modelos son mujeres de ascendencia africana y se celebra la riqueza del color de la piel.

Propuestas como estas, fortalecen los rasgos de la diversidad cultural, cuya tendencia no debe darse por pasajera, porque han incluido los cuerpos discriminados. A planteamientos de esta naturaleza se unen otros, como el fotógrafo editorial Campbell Addy, quien solo retrata modelos de color (Figura 8), creando un contraste frente a la vieja idea de blanquitud y de rasgos físicos propios de su origen.

Figura 8: Fotografía editorial de Campbell Addy, en ésta y demás campañas usa exclusivamente gente de color, o mejor dicho de ascendencia africana, mixta.

Entre otros gestos que podemos afirmar como un hito político al color de la piel y una exigencia a la industria de la moda para promover la inclusión y diversidad, se encuentra el de las modelos Naomi Campbell, Iman y Bethan Hardison. Estas modelos redactaron una carta abierta dirigida a diseñadores, en la que plasman su descontento hacia el pequeño porcentaje de modelos de color y afirman que: “No aceptar a otro basándose en el color de su piel, claramente va mucho más allá de una cuestión estética [...] No importa la intención, el resultado es racismo”.²⁵ El color es un asunto político.

Es cierto que es una tendencia el color *nude* y que también afirmamos que la moda es un mundo superficial, donde solo parece importar el estándar idealizado para ser aceptado. Pero hoy en día, la moda y sus distintas iniciativas han tomado una postura política provocativa y afirmada en sus valores culturales. Es porque en estos tiempos no se puede seguir segregando solo por la condición del color de la piel, es volver a caer en una trampa del racismo. Sin embargo, la batalla que parecía haber terminado, en realidad solo ha comenzado, porque ninguna industria puede producir al margen de las tendencias de la época.

Los gestos en la moda y el arte, pueden aportar una gran diferencia para crear conciencia sobre lo que es y debe ser socialmente aceptado.

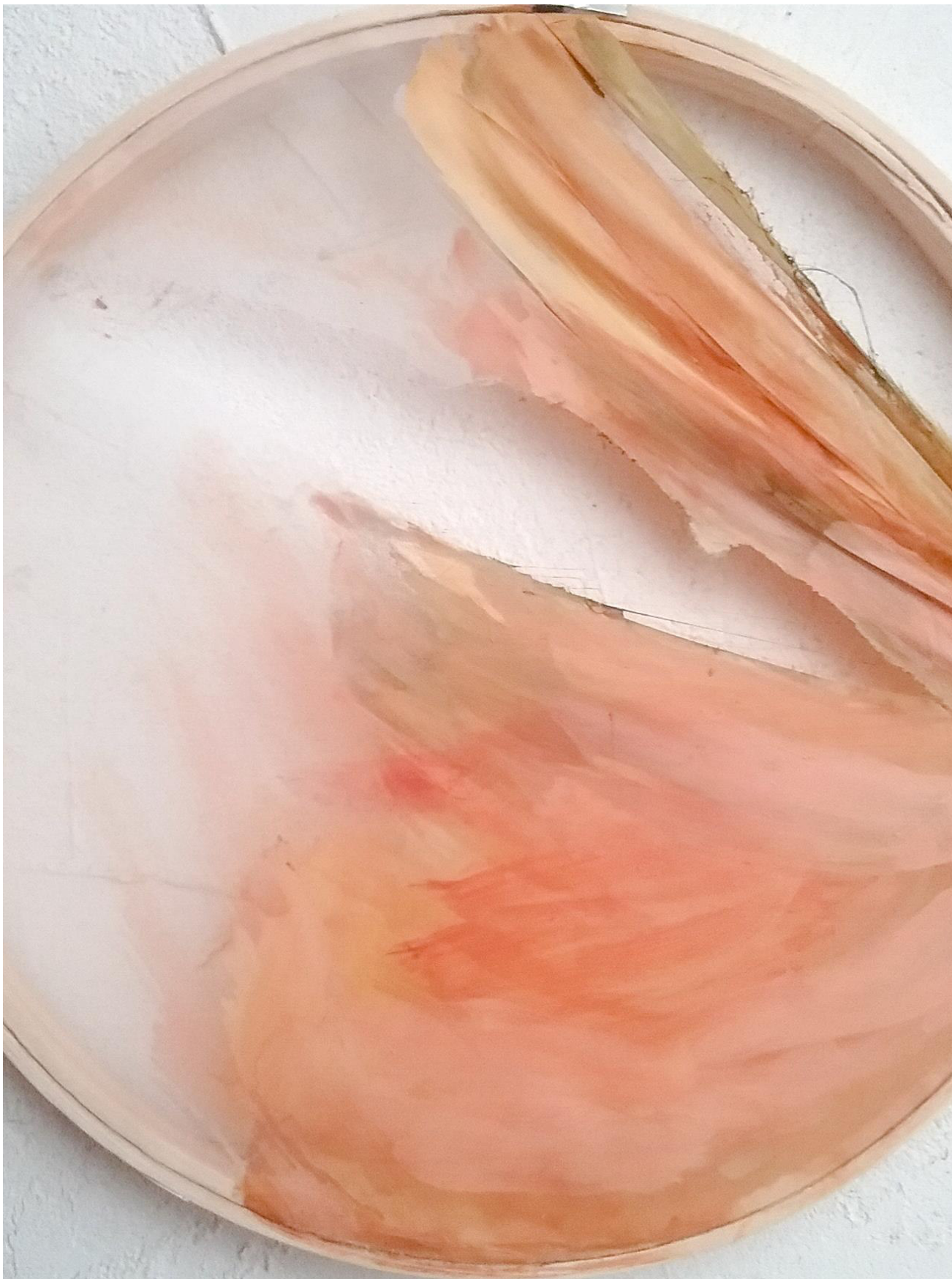
²⁵ Tansy Hoskins. “¿Cómo podemos asegurar que la tendencia hacia la diversidad en la moda es auténtica?”, *I-D*, www.i-d.vice.com/es_mx/article/nengmb/cmo-podemos-asegurar-que-la-tendencia-hacia-la-diversidad-en-la-moda-es-autentica/, 2017.

II. Bitácora: obras que comprenden el proyecto, procesos y resultados

Figura 9: Detalle del proceso de producción.

Figura 10: Acercamiento a uno de los lienzos de la serie Construir el dolor de la piel.

Construir el color de la piel.

Para comenzar este proyecto, me situé en un punto analítico, es decir, tuve que detenerme a apreciar lo que la piel es: una construcción de capas en diferentes calidades, propósitos y funciones. Claro que mi apreciación consistía en ver que cada capa otorgaba cierta calidad tonal al resultado final de esta composición, la piel visible en sí. Es de ahí que me propongo hacer un acercamiento a esta composición. Imitar lo

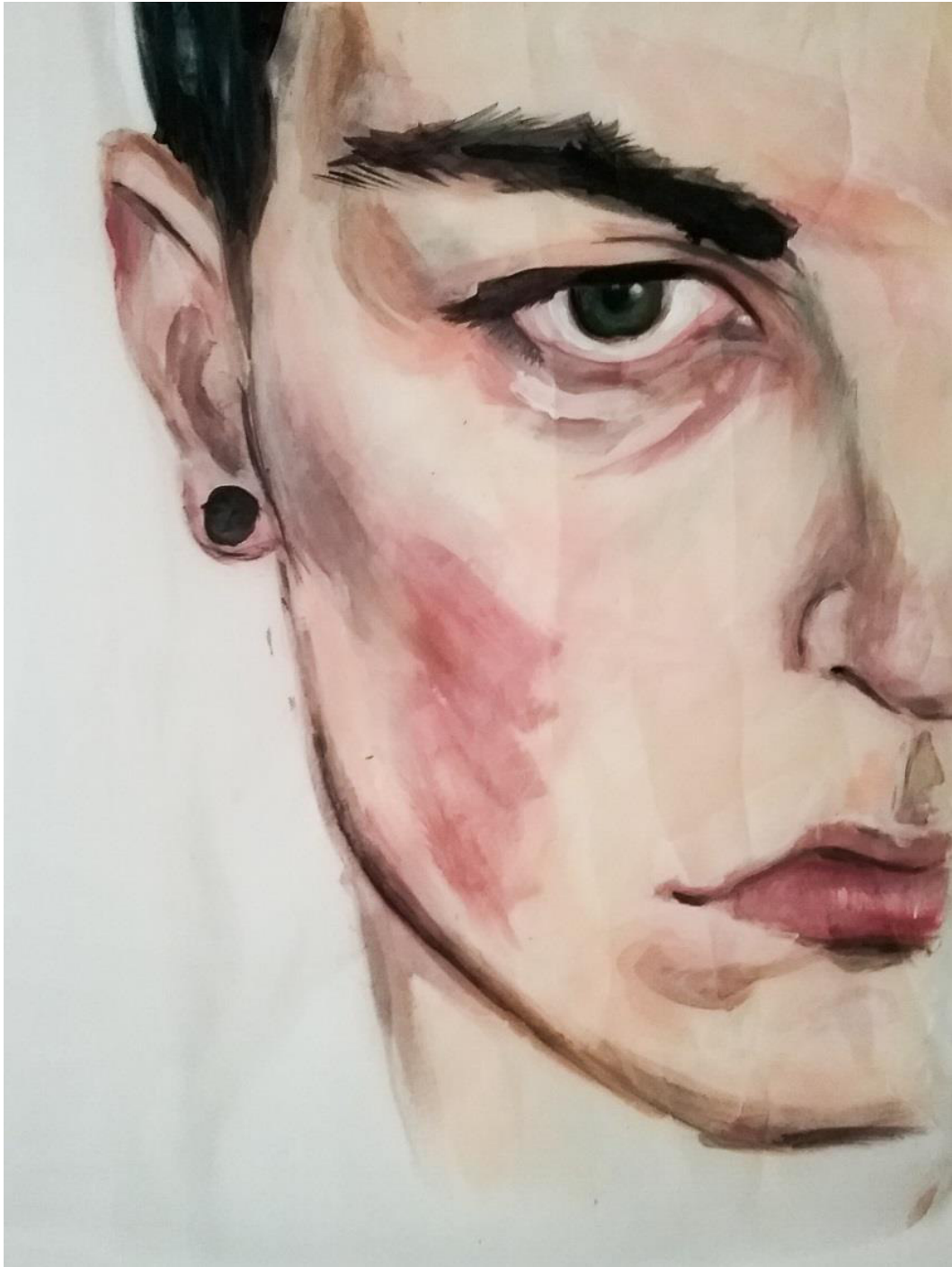

Figura 11: Uno de los primeros retratos que comprendían esta serie.

que percibía y trasladarlo a un objeto artístico, en este caso una serie de pinturas experimentales sobre tela de organza y teñidas con pintura acrílica.

Figura 12: Detalle de procesos de la serie
Construir el color de la piel.

En un inicio el proceso de producción comenzó con una serie de retratos de carácter ilustrativo (Figura 11), en el que tomaba imágenes aleatorias de internet donde buscaba que se apreciaran los contrastes tonales de la piel y poderlos llevar a cabo con aguadas de acrílico. Esta serie de ocho pinturas parte de un color específico, que corresponde al espectro visible del color: violeta, azul, verde, amarillo, naranja, rojo, rosa y tonos neutros. Así de este color crear capas de pintura y que en la intersección de una aguada con otra o de la mancha inferior de pintura con la superior, crearan un contraste en las intersecciones que se construyen como un color piel, por así denominarle.

Sin embargo, el retrato puede ser un elemento muy literal y rígido, por lo que decidí abstraer de estos trabajos ciertos detalles y llevarlos a un proceso más intuitivo: no seguir una imagen como referencia y aplicar la pintura sobre la tela de organza en bastidores de 9 pulgadas de diámetro, donde además intervine la tela de organza ya que posee una cualidad muy maleable al calor y al estiramiento; una semejanza que encuentro con la piel como tejido y su capacidad para estirarse, estriarse, marcarse y recuperarse (Figura 12) junto con esta tela (organza), que es un tejido sintético. La tela y la piel en sí tienen esa capacidad de transformación y adaptación, así como degradación del tiempo. A su vez la pintura, las capas de ésta son de tejidos celulares que comprenden el color de la piel.

De esta forma, el percibir el color de la piel no es solo sobre una capa sólida y uniforme sino de diferentes densidades que crean un conjunto con diferentes valores tonales. Por ello la necesidad de crear esta serie de pinturas que resumen de una forma muy abierta y variada lo que el color piel es, debe ser considerado como un rango muy abierto de color. Claro, no considero que esta serie de pinturas haga justicia por todos los colores de la piel que hay o existen, pero representa un acercamiento a cómo el color piel puede estar construido desde una visión muy subjetiva y particular.

Figura 13: Detalle de la serie "Construir el color de la piel."

Afirmo que este tipo de trabajo representó una forma muy íntima de apreciar, ver y construir el color de la piel, más allá de ser un trabajo visual, se tornó más sensorial. El tacto fue importante ya que el buscar un parentesco de los pliegues de la tela con la piel de alguna forma se intensificó y afinaron más mi percepción.

Figura 14: Serie de pinturas "Construir el color de la piel".

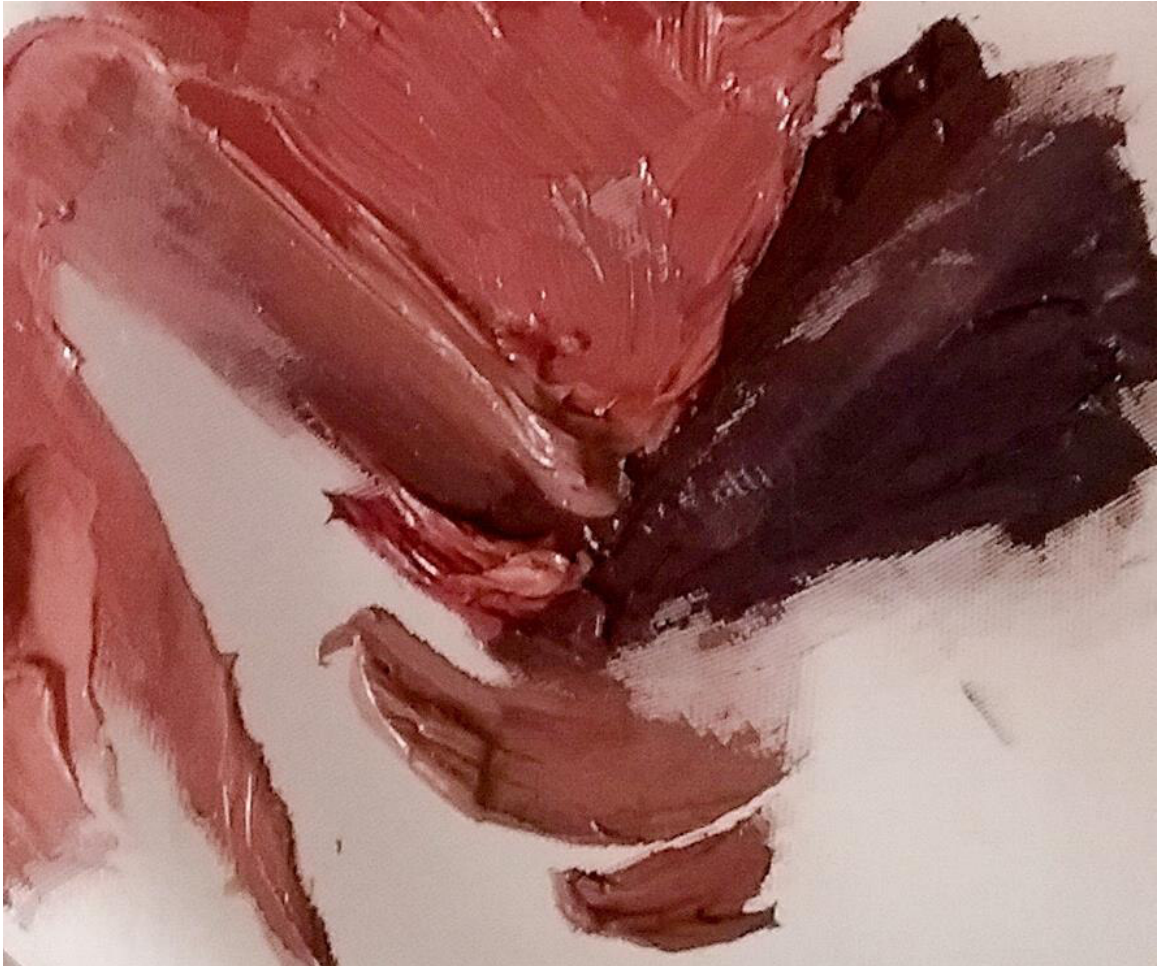

Figura 16: Acercamiento a uno de los lienzos de la serie "Coexistir".

Coexistir

La serie de pinturas “Construir el color de la piel” representa un primer acercamiento a los diferentes colores de piel. Tal como se mencionó en los apartados anteriores, la piel no es un objeto uniforme, es una composición compleja de capas que otorgan ciertas características y colores. Esta reflexión sobre lo que la piel es, me hace plantearme cómo es que se considera el color piel: generalmente como un tono sólido y sin variaciones tonales, más las que puede otorgarle el contraste de la luz y la sombra. Pero en realidad el cuerpo en su constitución exterior y la piel en sí poseen una gran variación de tonos, poniendo en evidencia si podemos solo considerarnos como aceitunados, blancos, rojizos, negros, como un color sólido. O si mejor deberíamos considerarnos sí aceitunados, pero con una variación tonal, sí blanco, pero ¿tostado? ¿Quemado? Sí rojizo, pero algo anaranjado o amarillento. Si negro, pero violáceo o azulado.

Figura 17: Detalle de la serie “Coexistir”.

Por ello desarrollé esta otra serie de pinturas recuperando el formato circular de *Construir el color de la piel*, pero en un tamaño pequeño (de 4 pulgadas de diámetro) y el soporte de la tela de organza, pero esta vez manteniendo la integridad de la tela como tal: como lienzo y soporte (Figura 17). Por encima de esta realicé una abstracción de colores “reales” por así denominarle, ya que trabajé con modelos; personas del entorno a las que hice un muestreo de los distintos tonos y colores de piel que en ellas existen.

Es así que plasmo sobre el lienzo con manchas y plastas de óleo. El hecho de usar óleo para esta serie surge del parentesco conceptual que hago una vez más con la piel, ambas partes: óleo y piel poseen volumen y maleabilidad. Esta exploración no se desarrolla como una construcción de la obra anterior, sino como es con las personas, que en un solo individuo radican diferentes tonos. Es así que los plasmo en una muestra que convive y coexiste consigo misma, con sus diferentes colores y tonos, así como con los demás entes.

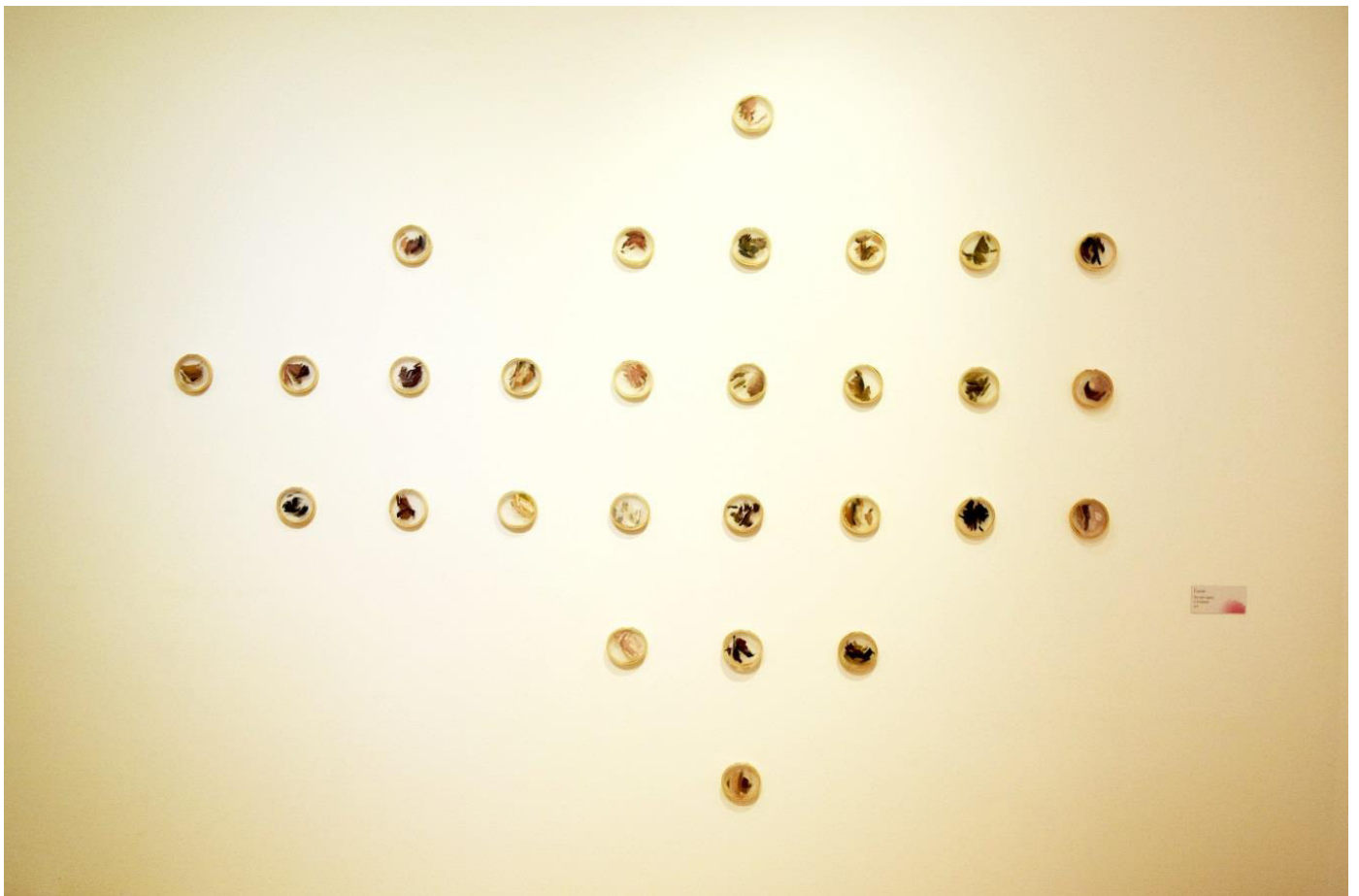

Figura 18: Disposición final de la serie "Coexistir".

Figura 19: Detalle del tejido de la pieza "Mestizo".

Mestizo

Con el devenir de la historia, las conquistas, los descubrimientos y homogeneidad de naciones diferentes a otras, surgen nuevos plurales que se van agregando a la totalidad de una sociedad y que con el paso del tiempo se afina sobre lo que es: una cultura nueva. Las personas, los habitantes de este territorio que son comprendidos dentro de una cultura y que a su vez son el resultado de un proceso de mezclas raciales diversas. Eso es lo que somos hoy día, cada persona en su composición total que va del cuerpo hasta lo que hay en él, como el color de la piel, es el resultado de una compleja combinación de genes y de la cual no debería existir algún resentimiento, porque por muy diferentes que parezcamos somos más cercanos de lo uno pudiera imaginarse.

La pieza de *Mestizo* es una reflexión en torno al complejo tramado que existe en la sociedad que está compuesto por cada persona que yace en este espacio social. Es así que cada persona se comprende como un ente individual, perteneciente a alguna nación o un color. Es con esta pieza que busco reflejar lo que es cada persona, un componente mínimo que comprende una enorme totalidad. Por ello resumo a la persona en una tira de tela que en conjunto con otras crean un tejido (Figura 20). Emplear el concepto de mestizo es muy significativo porque es como considero que somos todos, nadie es “puro” totalmente y el mestizo es el cruce de razas, por ello recupero la técnica del tejido que en cada cultura precolombina, aborigen y ancestral existe y que permanece en nuestros días.

El tejido es la metáfora de lo que es cada sociedad hoy día: un cruce de razas, costumbres, creencias que para bien o para mal conforman un nuevo orbe.

El proceso de esta pieza se conformó al teñir de forma individual cada tela para que tenga ciertas particularidades y se vuelva diferente a las demás. El color es importante, al igual que el corte de cada tira y el cruce de esa tira con otra ya que la calidad de las telas va de las más vaporosas y transparentes, hasta las más opacas y satinadas. Otra característica es la calidad de la piel con la tela. Si bien el resultado no deriva en una prenda es porque tiene que ver con una especie de mapa o lienzo, que muestra una pequeña porción de lo que son los colores de la piel hoy día: el producto de un cruce.

Figura 20: Proceso del tejido.

Figura 21: "Mestizo".

Figura 22: detalle de la instalación "Un material común"

Un material común

Concebir esta instalación como parte de una inquietud en torno a la moda, como se mencionaba en los capítulos anteriores, el *nude* es para todos los colores piel y marcas. Es el caso de Naja, que se ha encargado de crear ropa interior femenina con una gama extensa de colores piel. Pero mucho de esta producción de prendas íntimas va hacia el consumo femenino y es precisamente eso lo que me lleva a cuestionar por qué no hay también para el consumo masculino ropa interior en colores piel. No afirmo enteramente que no exista tal propuesta, por ejemplificar, está la revista online *Fucking Young*, que publicó un editorial en el que muestra una faceta más femenina de la ropa interior masculina. Todo yace sobre el color, ya que son colores rosados y encarnados que podemos considerar como una especie de *Nude* (Figura 24). Al final y al cabo ambos sexos utilizan ropa interior, poseen un color piel y merecen ser incluidos.

Figura 23: Proceso de confección.

A través de esa inquietud decidí confeccionar (Figura 23) ocho prendas íntimas: cuatro para el cuerpo femenino y cuatro para el masculino. Cada prenda de alguna forma representa un color piel con un bajo tono específico dentro de la gama de colores, es decir, hay pieles oscuras que tienden al color violeta o rosa, pieles claras con tendencia al color amarillo o azul y es por ello que cada prenda representa esa gama de colores. La construcción de cada prenda nació de la búsqueda de un material que se asemejara a la

piel, sin embargo volver a usar tela de organza sería repetitivo, ya que uso de ésta es una constatación en toda la producción de este proyecto. Así que una búsqueda de materiales me llevó a usar el papel de seda: un papel delgado y muy delicado, aquí es donde reside un pilar conceptual en la composición de la obra. La prenda íntima se usa para proteger y sostener el cuerpo, desde los senos en la mujer hasta los genitales en el hombre, por ello la ropa interior cubre la piel más delicada ya que no está expuesta del todo al exterior, es frágil y delicada independientemente del sexo.

Figura 24: Imagen editorial de Fucking Young.

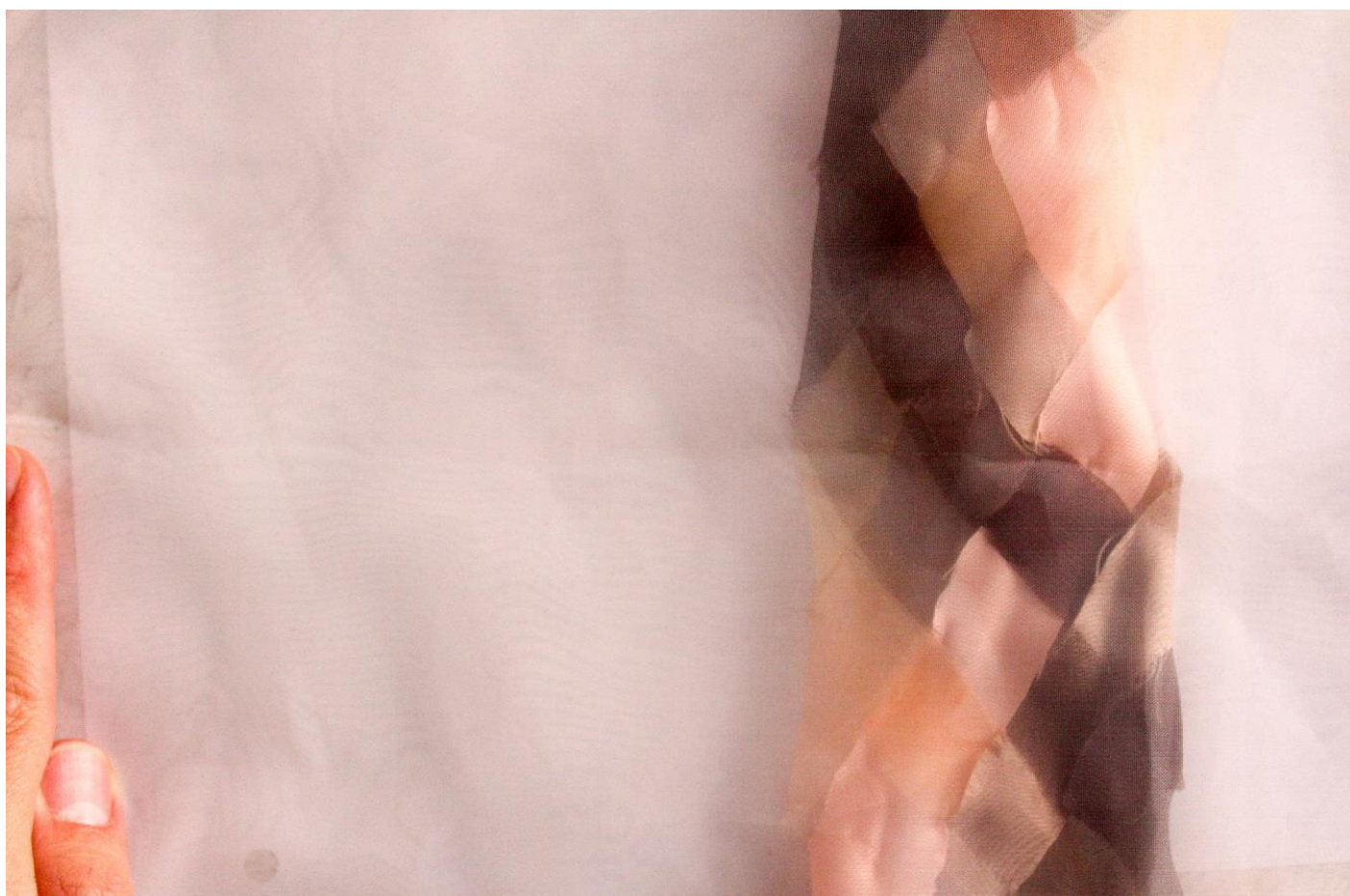
La confección de cada una de estas prendas íntimas en papel de seda atravesó varios procesos de teñido, para así lograr colores singulares y con fallas, en algunas zonas el papel adquiere más color que en otras, se arruga, se rompe, en sí compone un lienzo con trazas dinámicas tal cual cada piel en cada persona con una piel que se mueve. Finalmente, la construcción de cada prenda fue única, pensada en las variedades de tallas y siluetas que pueden existir, no como totalidad, sino como una muestra, como una pequeña porción incluyente a la diferencia de los cuerpos. La confección de cada prenda no persigue la perfección en su construcción, tampoco la imperfección, más bien la gestualidad que posee cada cuerpo y como se transfiere e impregna en las prendas que portamos cada quien.

Al final, la composición de la pieza fue poner una prenda y/o conjunto un lado a la otra, ya que podemos afirmarnos como hombre o mujer, claros, morenos u oscuros, pero seguimos siendo humanos y pertenecemos a esta comunidad con el otro. Únicos, diferentes, pero con semejanzas y de alguna forma frágiles y maleables.

Figura 25: Instalación final de "Un material común", en la Galería Jesús Gallardo.

Figura 26: Detalle trasero de la chamarra "Blanquear el color de la piel".

Blanquear el color de la piel

Dentro de las últimas propuestas de la moda y sobre todo en el *streetwear*, han existido ciertas expresiones sobre la identidad de cada persona, que reflejan cierta postura política de acuerdo al momento en el que se vive. Un claro ejemplo es la Bomber Jaquet, que diseñó Anuar Layón (Figura 27) para reflejar una posición en contra de las aseveraciones del mandatario de los Estados Unidos de América, Donald Trump.²⁶ Este es uno de los ejemplos más claros dentro del territorio mexicano sobre el usar la moda y la ropa como un hito para reflejar una postura política. Claro, existen movimientos mucho más radicales dentro de la historia de la humanidad que involucran la indumentaria y una postura política, como el Punk.

Figura 27: Bomber Jaquet diseñada por Anuar Layón.

²⁶ Roberto Sierra. "MEXICO IS THE SHIT, la chamarra con mucho orgullo", *Huffpost*, <http://www.huffingtonpost.com.mx>, 2016.

La anterior reflexión me permite desarrollar y exponer tres prendas exteriores que ejemplifican algunas de las situaciones en las que se ve inmiscuido el color de la piel. Y es a través de estas prendas que busco ilustrar tres situaciones muy específicas. La primera corresponde a la pieza *Blanquear el color de la piel*, que es una chamarra de silueta neutra, confeccionada en organza mate de color blanco. La calidad de la tela permite ver a través de ella ya que es transparente, pero añade un velo blancuzco que bien podría ser cualquier cuerpo. El hecho de usar un modelo para que portara esta chamarra o las demás tiene que ver con el hecho de ver la prenda inerte y sin propiedad alguna, permite a cualquier persona, independientemente de la talla, del color o del género, se pueda “adueñar” de esta prenda, es decir, que permite visualizarse portándola y blanqueando el color de su piel. Sin embargo, para que esta pieza cobrara lógica sobre el sustento del blanqueamiento de la piel sin que haya que usar la prenda como tal, volví al recurso del tejido de la pieza *Mestizo*, pero en este caso solo tejí una estela de ocho tiras de tela de diferentes tonos para que existiera un breve resumen de los colores de la piel existentes.

Este detalle tejido se situó dentro de la chamarra en la parte que corresponde a la espalda, una cuestión de composición en la misma pieza. Volviendo a este recurso los colores que vemos dentro de la chamarra no son los colores reales en sí, son colores con un filtro, un blanqueamiento. Esta chamarra la pensé precisamente para reflejar esa necesaria y lamentable continuidad de negar el color de la piel mediante procesos artificiales o del maquillaje, para así lograr el blanqueado y ser “aceptado” por las normas y estándares que dicta la ya obsoleta occidentalización y aún colonización. Es probable que la esencia de la chamarra en sí no haga justicia plena sobre lo que la dominación “blanca” sobre los demás colores ha hecho, sin embargo, es una pieza que creí necesaria de llevar a cabo para ilustrar lo que aún sucede, no solo en la industria de la moda, sino en la sociedad actual.

Realmente pensar una chamarra con un contenido político no es sencillo, porque son posturas muy subjetivas, pero es en estas posturas en las que yacen y convergen uno o varios pensamientos donde reflejan unidad. Si bien esta chamarra une de una forma sintética e ilustrativa lo que cualquier persona puede llegar a hacer: someterse a un estándar para ser aceptado.

Figura 22: “Blanquear el color de la piel”.

Figura 23: Detalle del bordado de la pieza Desvelar un Origen.

Desvelar un origen

Continuando con esta serie de chamarras, pensé en realizar una segunda con la que pretendí ilustrar y fortalecer el discurso de la pieza *Mestizo*, que es sobre el parentesco que compartimos con el otro. No tiene que ver precisamente con el parentesco o similitud del color, sino con el mapa genético de cada uno. Podemos idealizarnos bajo un color sólido, bajo una nacionalidad, etcétera, pero más allá de eso somos el producto de un mestizaje, de una convergencia y es muy probable que no se sepa o se niegue al respecto.

Figura 24: boceto.

Pensar la segunda chamarra fue un poco más complejo, porque en ese punto de la producción ya había explorado las posibilidades de la tela junto al cuerpo, ya había incidido sobre la pintura, el teñido, el tejido, la confección y aplicación. Ciertamente buscaba cómo representar todo un parentesco y la idea directa surgía sobre la representación literal de adjetivos calificativos, sin embargo, resultaban muy cerrados

para la apreciación e identificación de la prenda con el espectador. Recuperando diferentes técnicas textiles pensé en la abstracción de la persona en color y a su vez en hilo, esto me llevaría al bordado, aprovechar el hilo y el bordado para esta pieza me llevaría a diseñar (Figura 24) una especie de tramado, con el cual busqué que se asemejara a caminos, ríos, venas. Una forma lineal que es común en la naturaleza y cada ser vivo. Así la composición se torna armónica y nada forzada.

Es así que llevo el diseño a un bordado sobre tela de organza, que se encuentra debajo de una chamarra confeccionada en tela de algodón y que la cubre. El siguiente paso fue desvelar o revelar lo que había debajo de esa chamarra: una tela bordada con líneas de diferentes colores que se cruzan una con otra. Por lo que realice una ilustración de lo que todos llevamos muy dentro de cada uno y desconocemos: el código genético, es con este código o mapa que nos parecemos al otro, a la vez que nos diferenciamos.

Figura 25: "Desvelar un origen".

Figura 26: "Construir un plural".

Construir un plural

La tercera chamarra que conceptualicé se construye con esta creciente necesidad de inclusión, con la pluralidad de modelos, y es por esta necesidad que este camino se está elaborando. Al igual que las anteriores chamarras, con ésta pieza busco ilustrar lo que sucede en la industria de la moda con sus múltiples aportaciones y tendencias actuales para lograr la inclusión. Lo primero fue confeccionar una tela, un lienzo a base de puros retazos de diferentes telas de distintos colores, tonos y calidades. Así me permití confeccionar la parte superior de lo que llegaría a ser una chamarra, es la decisión de llevar a cabo la pieza con una apariencia destruida como si luciera sin acabar. Ésta tiene que ver con la idea de reflejar que apenas se está construyendo un nuevo ideal, un nuevo plural sobre todos los colores de la piel que puede haber, para que cada persona dentro de su integridad y constitución puedan considerarse como incluidos por la diferencia existente en los colores de su piel.

Figura 27: Detalle de una de la piezas que comprenden la instalación "Resarcir las diferencias".

Resarcir las diferencias

Representar el cuerpo de una forma no literal o ilustrativa es complicado, se puede emplear la abstracción para hablar de él sin caer en una reverberación, en este caso y como pieza final decidí emplear la ropa. Cada prenda de vestir está condicionada a un uso específico, los pantalones son para la parte inferior del cuerpo que comprende desde la cintura o cadera hasta los tobillos, así una playera es para la parte superior, cubre el torso y parte de los brazos. El hecho de emplear una prenda inerte para representar el cuerpo es para poder lograr o al menos esperar a que cada individuo o mejor dicho espectador, se identifique con la prenda. Pero ¿por qué identificarse con estas prendas? Porque con esta última pieza busco exteriorizar el color de la piel en la prenda, si bien la primordial función de la ropa es cubrir y proteger al cuerpo, a su vez identificar y expresar a cada persona sin que tenga que hablar ésta.

Figura 28: boceto.

Es en esta instalación comprendida por ocho prendas de vestir, represento más allá del color de la piel, lo que la misma piel contiene: pecas, lunares, cicatrices, estrías, marcas.

Todo lo anterior es información y son pequeños atributos que enriquecen el lienzo de la piel.

Abarcar y representar todos los detalles anteriores sin caer en una idea abyecta del cuerpo es un quehacer complicado, porque en estos detalles yace la repulsión, el odio y la discriminación, en sí lo amorfo que cada persona tiene de sí mismo. Es en esta pieza me permito de alguna forma, embellecer esas imperfecciones para que puedan ser más un atributo que un defecto.

Figura 29: Proceso de patronaje.

Cada pieza fue pensada como el resumen y conclusión parcial de la exploración del término Color Piel y lo que conlleva hablar él. Las prendas inicialmente se confeccionaron en telas blancas de distintas calidades: raso, *mesh*, organza, tergal, tul, miel, cambaya, tiro de seda, por mencionar algunas (Figura 29), que fueron trabajadas una a una con distintos procesos de teñidos, más que nada para aprovechar lo propio de cada prenda y a su vez las variaciones tonales del color. Por consiguiente, cada prenda de vestir comprende un atributo específico que decidí expresarlos con diferentes técnicas de bordado y aplicaciones de cuentas y tela, a su vez de desteñido, pintura, tejido y rasgado. En sí y como lo mencionaba antes, como una síntesis de todo el proyecto.

La instalación resultante es sutil y hasta cierto grado seductora, pero ligeramente abyecta, ya que es un resultado complejo del dolor y aceptación, por ello se titula Resarcir las diferencias. Resarcir es, de acuerdo a su respectiva definición, dar algo o hacer un beneficio como reparación de un daño. La pieza es eso, reflejar y representar el dolor, la melancolía y la aceptación de cada cuerpo con sus respectivas diferencias, porque es en estas imperfecciones en las que están la humanidad de cada cuerpo, es en cada cuerpo que se traza una historia en constante cambio, es cada cuerpo un lienzo que no es perfecto, que busca serlo en ocasiones, pero previo a considerarse como perfecto debe aceptarse tal cual es.

Figura 30: Vista de la instalación "Resarcir las diferencias".

Figura 31: Vista A de la instalación.

Figura 32: Vista B de la instalación.

Figura 33: Vista C de la instalación.

III. Llevar a cabo la exposición

Color Piel

Jonás Andrés Soto Silva

Galería Jesus Gallardo
Edificio Central

Jueves 30 de Noviembre, 2017
19:30 hrs

Campus Guanajuato

División de Arquitectura,
Arte y Diseño
Departamento de
Artes Visuales

Figura 34: Cartel de la exposición.

Completar el proceso de manufacturación de las obras es una sensación bastante satisfactoria, porque se afirma que ya “terminaste”, pero este es un proceso continuo que no termina totalmente. Producir piezas es un proceso paulatino en el que cada día hay nuevas cuestiones en torno a la misma obra plástica, a la cuestión conceptual y de la misma forma al montaje de la obra. Porque ¿qué caso tiene crear un proyecto para no ser expuesto y someterlo al escrutinio público? Más allá de eso, es presentar el resultado de un proceso que es complejo y el requisito de un proceso para titularse, pero también de estar expuesto. Por ello consideré pertinente añadir un tercer apartado dentro de esta bitácora en el cuál muestro el siguiente paso a la conclusión del proyecto, la exposición.

Disposición de la obra

El idear y visualizar cómo presentar el proyecto es tal vez una parte del proceso que es conflictivo, porque no es llegar a la galería y colgar una pieza de arte sobre el muro blanco. En la mayoría de las exposiciones pareciera lucir así, sin embargo, detrás de ese “colgar” o “colocar” existe una planeación previa de cómo irán dispuestas cada una de las piezas, el orden, la altura, la luz, el color de los muros. En sí una gran cantidad de detalles que determinan la apreciación final y total de la exposición.

El espacio en la cual se expuso el proyecto fue la galería Jesús Gallardo, dentro de las instalaciones del edificio central de la Universidad de Guanajuato, en la capital Guanajuato. En este caso se ideó la exposición como una cuestión narrativa, que parte de lo más general y simple a lo más complejo y detallado (Figura 30). El apartado anterior donde se describen cada una de las piezas que comprenden el proyecto, así como los procesos, dificultades y resultados obtenidos, es como fue dispuesta la obra en sí.

Comenzando por *Construir el color de la piel*, que es un primer acercamiento al color de la piel, continuando con las piezas *Coexistir* y *Mestizo*, son piezas sobre el parentesco y diversidad de una persona con las demás; se trata de cierto individualismo, pero es una parte, una fragmento de un complejo orbe o tramado, por así llamarle. Esta

es la primera fase de la exposición, que es más bidimensional por la cuestión compositiva.

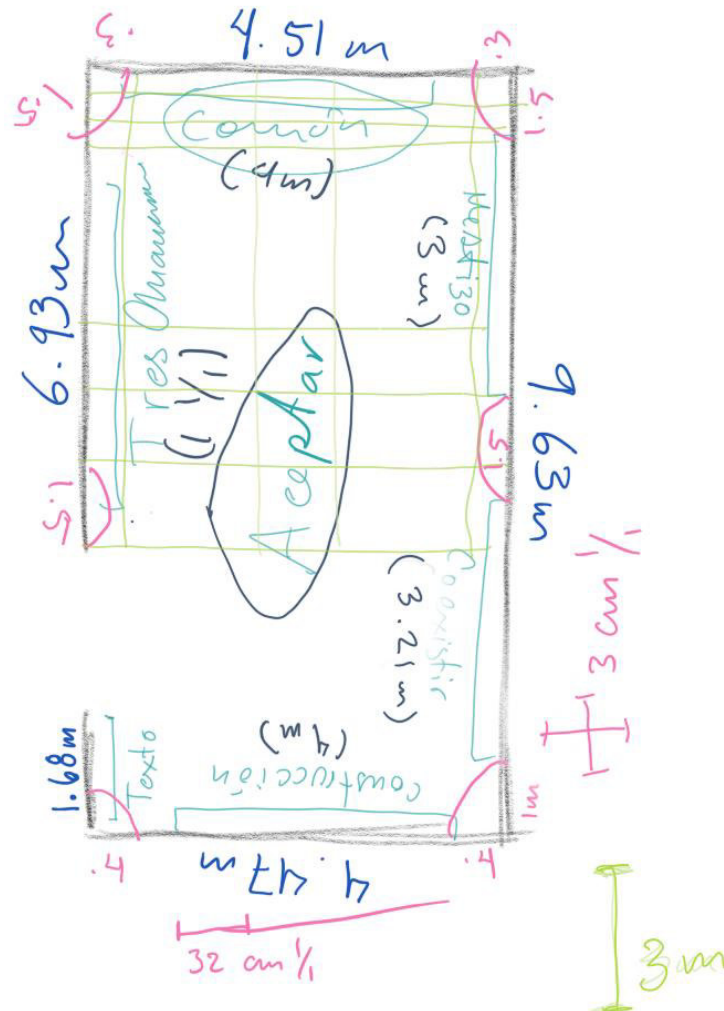

Figura 35: Boceto del plan museográfico.

La segunda fase de la exposición se compone por las obras y la instalación más tridimensionales, porque es ya una representación plena del cuerpo, claro que se trata de un omnipresente o virtual, porque no hay un cuerpo como tal, son prendas de vestir que representan al cuerpo. La instalación tiene una narrativa que es *Un material en común* que se dispone en tres profundidades diferentes, pero manteniendo una horizontalidad en cada uno de los conjuntos, uno al lado del otro, distintos, pero en comunión. De esta instalación siguen las tres chamarras dispuestas de forma individual

en un gancho para ropa, son prendas que esperan ser usadas por cualquier persona que se identifique con ellas para activar su contenido y postura política frente al color de la piel, como una negación, una revelación y la construcción de un nuevo ideal. Las tres piezas se disponen en un mismo muro con el respectivo espacio entre cada una para ser apreciadas de forma individual y grupal.

Finalmente, al centro de la galería, la última instalación *Resarcir las diferencias*, se conforma de una forma más caótica y orgánica, cada prenda dispone de un lugar para sí, pero no en línea, ni en orden. Se trata de una multitud, ya que son piezas diferentes que expresan distintos cuerpos, pero que se encuentran en un grupo. Visualizar y disponer de esta forma la exposición, fue para dar un sentido cronológico al desarrollo del proyecto, en la idea de iniciar y llevar a cabo alguno de las piezas, que me llevaba a idear otra para así completar un discurso. Es así que el recorrido pensado inicia con el texto de sala y se continúa con el recorrido como si se tratara de un circuito

Montaje

A continuación, muestro algunas imágenes sobre el montaje de la obra.

Figura 36: Proceso de instalación.

Figura 37: Vista del avance de montaje.

Figura 38: Ensartando hilos transparentes.

Figura 39: Detallando piezas

Exposición

IV. Reflexiones

Observar en retrospectiva cuatro años y medio de licenciatura no es muy sencillo, te encuentras con un cúmulo de emociones y sentimientos que no estás seguro de sentir o al menos no quieres experimentar y es debido a que existen lados antagónicos en un momento en el que culminas toda una vida de estudios. Por mi parte puedo afirmar que fue un proceso dual en el que me urgía terminar para salir a un mundo nuevo, emocionante, real, crudo y ligeramente doloroso. Por el otro lado no quería salir porque no quería abandonar esa ligereza de ser estudiante, el tiempo y mis propósitos me llevaron a terminar de la mejor forma posible y fue por el aliento de muchos de mis amigos, colegas y tutores; prefiero llamar tutor que profesor, porque aquellos profesores que lograron inculcarme pasión por el arte, a ser autocrítico, inconforme y con sed de aprender, innovar, construir y destruir para reinventar lo que yo era, ellos se volvieron mentores de lo que puede ser mi vida y es por ello que agradezco esa vocación.

Sí, una gran parte de este proyecto nació de mi familia, por su particularidad, por su historia, pero también fue por aquellos con quienes convivo día a día, es por ello que en un inicio, plantearse un proyecto con el cual uno pretende conseguir su título universitario es complicado, porque se piensa en qué tan magnánimo debe ser y abrumarse es sencillo. Lo mejor es pensar y llevar a cabo un proyecto como cualquier otro, un proyecto que apasione porque así es más fácil de ejecutarlo.

Tal vez el proyecto que elegí realizar y cómo decidí hacerlo fue una decisión egoísta, porque solo pensaba en lo que yo quería hacer, por mero placer, por gusto a muchas cuestiones en las que tenía un interés en particular. Con el desarrollo inicial del proyecto se tornó más imparcial, algo más ajeno y posiblemente humano. Aun así, sería yo quien lo realizaría, hacerlo más ajeno no resultaría en que fuese distinto a mí, sino en lograr desprenderse de ciertos complejos y formas a las que uno como artista puede estar ya predispuesto. El objetivo fue cómo crear algo que vele por temas actuales y que reflejen un punto de vista sin caer en errores totalitarios, cómo lograr que el resultado sea diferente mí, pero que se note que es mío. Es complejo, pero lo mejor es desaprender ciertas técnicas y estilos que uno desarrolla, para volver a aprender a aplicar las cosas de diferente forma. Creo que ese es uno de los mayores aprendizajes que tuve en el desarrollo de este proyecto, al evolucionar y ser empático.

En un inicio no planteé que las obras de mi proyecto les gustasen al público, sino que la impresión estética fuera preguntarse qué es lo que consideramos como color piel, por qué despreciamos ciertos colores y apreciamos otros. Dentro de esos objetivos estaba contemplado que el espectador también se reflejara en esas prendas, que en cada color, pliegue, bordado, tono, matiz y detalle encontrase una porción de sí mismo.

Ciertamente durante la exposición no pude preguntar a cada asistente su opinión sobre la exposición, aun así, me llegaron ciertos comentarios sobre la obra que considero válidos de expresar aquí. Entre esos comentarios estaba el de que es cierto cómo la concepción de lo que es el Color Piel es muy coercitiva y racista; dentro de eso también estaba el comentario sobre la amplitud que puede existir y que existe dentro de la coloración que hay en las pieles. Otros más iban sobre lo delicado y casi repulsivo que es hablar sobre piel, porque es algo que todos poseemos y que es un órgano más. Sin embargo, el enfoque de que solo se haya utilizado el color y detalles que contiene la piel, hace que el planteamiento de lo que sucede en torno al color de la piel sea sutil y seductor, pero manteniéndose fiel a la reflexión y exploración del tema central.

Pensar el cuerpo humano y utilizar el color que porta para llevar a cabo un proyecto artístico es enriquecedor, porque se puede aprovechar al máximo todo lo que puede ofrecer, tanto el cuerpo como el color. A su vez es delicado, ya que el color de la piel contiene una carga simbólica muy fuerte, se debe ser consciente de lo que conlleva hablar del color de la piel. En algún momento de mi proceso de producción hubo varios conflictos sobre mi proyecto y creo que es necesario darles una importancia en las conclusiones de este texto. El primer conflicto que me viene a la memoria es sobre que mi proyecto no tenía nada de nuevo, ese comentario no me desanimó, incluso lo apoyé al afirmarlo, mi proyecto no tiene nada de nuevo, sin embargo yo veía y sigo viendo mi proyecto como una aportación a esos múltiples manifiestos que existen para lograr la inclusión en la industria de la moda, en el ámbito del arte y por encima de todo dentro de la misma sociedad, no pretendo que mi proyecto logre un cambio, sino generar una conciencia al respecto. Otro planteamiento fue sobre si mi proyecto le haría justicia al dolor que conlleva la misma piel, en cuestiones raciales y probablemente no, nunca he estado en el lugar de una persona de ascendencia africana, entonces difícilmente podré hablar de eso, sin embargo, me permití aseverar que las obras de mi proyecto no van

encaminadas a hacer justicia, mi intención es ilustrar el panorama cromático aunque el que yo haya hecho sea muy limitado, como a su vez reflexionar sobre la concepción de un color piel y el contenido de ésta. De la misma forma creo que mi proyecto fue un gran capricho, debido a aquellos bloqueos con los que me encontré desde el inicio de mi carrera universitaria por el hecho de ser un aficionado de la moda, pareciera ser o se afirmaba que la moda no podía convivir con el arte o simplemente arte y diseño no se llevaban en nada. Firme a mis convicciones busqué cómo integrar dos mundos que parecen antagónicos porque uno resulta más superficial que otro, pienso y defiendo el hecho de que la moda hoy en día se ha vuelto un discurso altamente político, más allá de la opulencia, lo glamoroso y costoso busca ser incluyente y reflexivo, como el arte lo ha sido también, no importa cuánto se niegue, ambos campos de conocimiento y trabajo son semejantes. Es por ello que busqué y encontré la forma de integrar estos ámbitos y lograr lo que es mi proyecto, lejos de ciertas convicciones y cercano a las ideas del arte.

Creo firmemente que este proyecto no está concluido de forma total, porque seguirán surgiendo cuestiones en torno al color de la piel de las cuales es necesario seguir hablando, es una batalla continua, que seguirá generando nuevos discursos plásticos para concretar y fomentar la inclusión de la diversidad.

Referencias

Aníbal Quijano. "¡Qué tal raza!", en *Ecuador debate. Etnicidades e identificaciones*, no. 48, pp. 141-152, Quito, 1999.

Anna Fussoni. "De palabritas y palabrotas: ¿moda o merca?", *KS*, www.ks.com.mx/2017/01/27/de-palabritas-y-palabrotas-moda-o-merca/, 2017.

Bolívar Echeverría. "Imágenes de la 'blanquitud'", *Bolívar Echeverría discurso crítico y filosofía de la cultura*, UNAM, <http://www.bolivare.unam.mx/index.html>, 2010.

Campbell Addy. www.campbelladdy.com/, 2017.

Carmen Bañuelos, "La influencia de la moda en el cambio social de los valores estéticos y corporales", Universidad Carlos III de Madrid, profesora Asociada de Ciencias Políticas, 2005.

The Colored Girl. About TCG: one campaign at a time, www.thecoloredgirl.com/about.htm, 2017.

Dermatología. "Generalidades de la piel", *Dermatología*, Sociedad Cubana de Dermatología, <http://articulos.sld.cu/dermatologia/2010/05/01/generalidades-de-la-piel/>, 2017.

Diana Luna. "La r(e)volución de la belleza", *MEOW Mag*, www.meowmag.mx/la-revolución-de-la-belleza/, 2017.

Dolores Mota. "Moda e Identidad: Aspectos psicosociales de la ropa en la contemporaneidad", *Adital* www.adital.com.br, 2006.

Domingo Delgado. "¿Anti-Modelos?", *Domingo Delgado Coaching de Imagen*, www.domingodelgado.com, 2014.

Elle. "The skin we live in", *Elle Uk*, april 2017 (<https://fashionfav.com/magazine-editorials/daniel-thomas-smith-elle-uk-april-2017/>), 2017.

Enrique Dussel. "Sobre el sujeto y la intersubjetividad: el agente histórico como actor en los movimientos sociales", *Revista Pasos*, no. 84, pp. 2-12, <http://ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/104.pdf>, 1999.

Eva Luna. "Fast Fashion: El fenómeno de la moda desechable", *Negro White*, www.negrowhite.net/fast-fashion-el-fenomeno-de-la-moda-desachable/, 2014.

Georges Vigarello. *Historia de la Belleza: El cuerpo y el arte de embellecer desde el Renacimiento hasta nuestros días*, Carlos Altamirano (Fundador de *Colección Cultura y Sociedad*), Buenos Aires, Edición Nueva Visión, 2005.

Joanne Entwistle. "El cuerpo y la moda. Una visión sociológica", Alicia Sánchez Mollet (traductora), Paidós contextos, Barcelona, p. 132, 2002.

La Jornada. "Modelaje en Francia no permitirá a personas demasiado delgadas", www.jornada.unam.mx/, 2017.

José Enrique Finol. "Estética del Cuerpo: Esbozo de un Análisis Semio-Antropológico", *La Corposfera*, www.joseenriquefinol.com/, 2012.

José Luis Martínez. "Teoría del color: contraste y matiz en el color de la piel (nota)", *Anales de antropología*, no. 50, pp. 327-335, [www.revistas.unam.mx/index.php/antropología](http://www.revistas.unam.mx/index.php/antropologia), 2016.

Kayla Greaves. "Winnie Harlow says it's completely ok for people to want to hide their flaws", *Huffington Post*, www.huffintongpost.ca, 2017.

Kim Bhasin. "When 'Nude' is only nude for some people", *Bloomberg Pursuits*, David Rovella (editor), <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-08/when-nude-is-only-nude-for-some-people>, 2017.

Naja. "Our Story, Our Values", *Naja*, www.naja.co, 2017.

Nikki Ogunnaike. "Christian Loubutin is making nude flats for a range of skin tones", *ELLE* <http://www.elle.com/fashion/accessories/news/a35237/christian-louboutin-flats-nude-collection/>, 2016.

Olivia Meza. "La moda: su teoría y fracaso según Anja Aronowsky Cronberg", *MEOW Mag*, www.meowmag.mx/sobre-teoria-y-periodismo-de-moda-con-anja-aronowsky-cronberg/, 2017.

Roberto Sierra. "MEXICO IS THE SHIT, la chamarra con mucho orgullo", *Huffpost*, <http://www.huffingtonpost.com.mx>, 2016.

Rosa Gregori. "Angélica Dass nos descubre los colores pantone de la piel", *Vice*, www.creators.vice.com/es, 2016.

Rosa Pastor y Amparo Bonilla. "Identidades y Cuerpo: el efecto de las normas genéricas", *Papeles del Psicólogo*, Consejo General de la Psicología, España, no. 75, pp. 34-39, <http://www.papelesdelpsicologo.es/contenido?num=1075>, 2000.

Shirley Yanuaria Córtez González. "El color de la piel", *Castellano Actual*, Universidad de Piura, Perú, www.udep.edu.pe/castellano-actual/el-color-de-la-piel, 2017.

Tansy Hoskins. "¿Cómo podemos asegurar que la tendencia hacia la diversidad en la moda es auténtica?", *I-D*, www.i-d.vice.com/es_mx/article/nengmb/cmo-podemos-asegurar-que-la-tendencia-hacia-la-diversidad-en-la-moda-es-autentica/, 2017.

Viste la calle. "Definiciones y conceptos básicos de la moda: Niveles de Mercado", *Viste la Calle*, www.vistelacalle.com/131703/definiciones-y-conceptos-basicos-de-moda-niveles-de-mercado/, 2015.

Infinitas gracias a:

Mi Directora: Graciela Manjarrez

Mis Sinodales: Vanessa y Rodrigo

Mi Tutora: Cosa

Dalia

Aura

Andrea

Tavo y Ramón

Amigas y amigos