

Viaje sin pasaporte. Un diseñador con el valor de un artesano

D.I. Oskar Vázquez Alanís

Fotografía: Claudia Liliana López López

UN PROYECTO EXITOSO

La pasión es el impulso que siempre me mueve; *“Si haces las cosas con amor estás benditamente condenado al éxito”* -Facundo Cabral-

No me gusta catalogarme como exitoso pero las personas que me

pues si lo haces mal y de malas lo tendrás que repetir, así que hazlo bien”.

Eso quiere decir que sea lo que sea que estés haciendo, debes hacerlo con plena conciencia. Las funciones de la conciencia y el poder que emerge de ella son una bendición o

una maldición. De nuestras decisiones y acciones depende el resultado para nuestra vida, así como para el entorno que nos rodea.

Compilo mi vida en pequeñas frases concretas y puntales que son una especie de mandamientos, cito ahora la siguiente: *“Tú decides*

D.I. OSKAR VÁZQUEZ ALANÍS
FOTO: CLAUDIA LILIANA LÓPEZ LÓPEZ

rodean así lo expresan, por ende lo acepto y lo agradezco. Desde pequeño aprendí esta máxima de mis padres: *“Hazlo bien, gastas menos tiempo haciéndolo bien y de buenas,*

adónde quieres estar, y cómo quieres estar, si quieres estar bien... o no”. Así que para ser exitoso hay que ser creativo, y solo se es creativo cuando amas lo que haces, cuando decides gozar con tu trabajo, cuando lo escoges tú, cuando se adapta a tu ser y hay una gran armonía entre los dos. Esa premisa es verdad y la vida se

LICENCIADO EN DISEÑO INDUSTRIAL POR LA UAM-X. TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO. ESTUDIÓ ARTES GRÁFICAS Y CERÁMICA EN EDA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES. ACTUALMENTE ES DIRECTOR Y SOCIO FUNDADOR DE AZUL COBALTO ESTUDIO GALERÍA. PRESIDENTE DE ENCUENTRO DISEÑO MÉXICO. Y CONSEJERO TESORERO DE WALDORF ARBOL DE VIDA AC

toma así, literalmente. Unos la asumen bien y otros la agarran a patadas, pero cada quien decide dónde quiere estar. Una vez que se toma la decisión hay que hacer las cosas con **pasión**, con **amor**, porque si no, pesa, y cuando pesa ya no tiene brillo ni sentido. Ese es lo que entiendo como el secreto del éxito.

Soy un orgulloso *Uamero Xochimilca*, beneficiario de un modelo educativo multidisciplinario, que no tiene ninguna otra universidad en México y eso es un

factor que hay que enaltecer. La vida nos pone en ciertos caminos y uno debe tener

las antenas bien abiertas para encontrar los valores y el rumbo de ese camino, entendiendo que el valor está en los pequeños detalles, está en los seres que nos acompañan, en los compañeros, en los socios, maestros, colegas y hasta cómplices de nuestras aventuras. O por otro lado uno puede estar disperso transitando el mismo camino pero a ciegas.

¿A QUÉ TE DEDICAS?

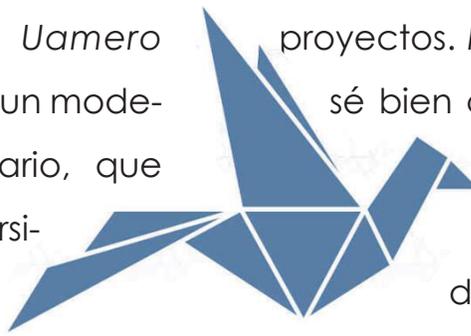
Es una pregunta que cada día al levantarme me hago ¿A qué me dedico? No me gusta etiquetarme, aunque me defino como un Diseñador Ceramista, es la profesión y el oficio que amo, pero también amo ser carpintero, bio-constructor, director creativo, catedrático y articulador de

proyectos. Mi trabajo es muy... no sé bien como expresarlo, pues no he encontrado una palabra que lo defina al cien por cien-

to, pero lo expresaré de esta manera.

Mi quehacer es una

mezcla entre diversión, compromiso, responsabilidad, locura y arrojo, en mi día a día siempre hago algo diferente, podría decir que mi trabajo es un *cocktail* de ideación y construcción y como tal tienen ciertas estructuras flexibles, por ejemplo: procuro los lunes dedicarlos a la parte logística así como a la planeación, los martes a lo digital, los miércoles a los oficios y

Azul Cobalto
estudio - galería

Foto: [AZUL COBALTO GALERÍA](#)

a *prototipar* ideas, los jueves son de equipo, son los días dedicados a generar acuerdos y supervisar los grupos de trabajo, de ventas, compras, producción, etcétera. Los viernes y sábados la nómina debe quedar lista y el resto del fin de semana se acomoda para hacer cosas en familia. Entonces mi proyecto de vida tiene que ver con todo lo anterior, en otras palabras podría decir que me he dedicado a conocerme, a conocer hasta dónde puedo hacer, hasta dónde puedo llegar, porque cada cosa que hago busco en primer lugar

atraer un bienestar común y en consecuencia llega el bienestar personal.

Los seres humanos nacemos con un ser adentro repleto de felicidad, aunque en ocasiones seguimos siendo mendigos, porque nunca examinamos lo que hay en nuestro interior. Lo damos por sentado, como si supiéramos de antemano todo lo que tenemos dentro y eso considero que es una falacia, debemos dedicar nuestro tiempo a conocernos profundamente. Los griegos nos dijeron: “*conócete a ti mismo*”. En esa expresión se condensa toda la sabiduría de

todos los sabios, pues conocerte a ti mismo es conocerlo todo, colmarlo todo y realizarlo todo.

Bueno, redondeando la respuesta, actualmente la empresa a la que me dedico lleva por nombre **“Azul Cobalto Estudio Galería”**, una empresa que funde con mi pareja Samara Servín. Dicho emprendimiento surge a raíz de la necesidad de independencia personal, al buscar resolver las necesidades comerciales y de diseño de la empresa hermana de mi colega y mentor [Javier Servín](#), quien tiene

Foto: [FACEBOOK VILLA PAJARITOS](#)

33 años de trayectoria en el medio de la cerámica. Por varios años colaboré directamente en su taller como

coordinador de diseño y vinculación, generando una serie de proyectos de innovación así como de mejora continua, en ese tiempo observe como el trabajo conjunto y armonioso del equipo ayudó a que la empresa fuera creciendo, pasó de tener 15 trabajadores con empleo intermitente a 60 trabajadores con empleo constante. Más adelante nuestro nuevo proyecto de galerías [Azul Cobalto](#), comenzó a crecer paulatinamente, con el paso del tiempo se han incorporado 12 colaboradores, entre ellos quiero hacer una especial mención a nuestra querida Elizabeth Huerta, gerente ventas y a mi estimado colega también de la UAM Israel Cervantes; diseñador y mi mano derecha en muchos proyectos. En la otra mano menciono que actualmente estamos emprendiendo un nuevo proyecto de bioconstrucción, llamado **“Villa pajaritos”** en San Miguel Allende, Guanajuato. Con este proyecto hemos brindado trabajo a 13 compañeros de manera directa y a más de 25 de manera indirecta. Con el per-

miso de los lectores y ya un poco encarrilado, aprovecho este bloque para brindar “*honor a quien honor merece*” Citando el trabajo que hemos hecho en “[Encuentro Diseño México](#)” EDMX, el cual es una iniciativa dinámica de creación e innovación, mismo que emprendí junto con mis colegas y amigos: Víctor Cruz de Oaxaca y Nancy Dávila de CDMX, donde hemos “Sumado voluntades y tejido nuevas ideas” que han detonado el trabajo multidisciplinario de más de 160 asociados profesionales del Diseño, de la industria cinematográfica, del arte y la moda, siempre tomando como base el trabajo artesanal de México y a sus creadores. El equipo de EDMX se á conformado por miembros del centro y sur de México así como de algunos países invitados como son: Japón, Colombia y España. Ya para concluir este párrafo cito el que considero es

ÁRBOL DE VIDA Comunidad Educativa

el proyecto social más hermoso y complejo del que he formado parte hasta el día de hoy, del cual tengo el honor de ser miembro fundador de la Junta directiva. Este proyecto lleva por nombre “**Waldorf Árbol de Vida**” y es nuestro proyecto de educación para niños, niñas y familias que viven en San Miguel de Allende. Es una hermosa iniciativa de educación básica, basada en el arte, la ciencia y el espíritu como pilar de la formación. En esta iniciativa independiente coincidimos familias de una notoria diversidad cultural, social y económica, ya que procedemos de distintas latitudes del mundo como: Chile, Brasil, Argentina, Venezuela, Canadá, EUA, Francia, España entre otros, y como no decirlo los anfitriones somos los Mexicanos de distintos estados de la república. Con este quehacer diario te das cuenta que no solo generamos ideas sino también generamos cultura, con-

Foto: [AZUL COBALTO GALERÍA](#)

ciencia, desarrollo integral, empleos y bienestar. Me he dado cuenta que puedes emprender muchos viajes sin pasaporte.

MI FORMACIÓN TIENE TODO QUE VER CON LO QUE HAGO Y CÓMO LO HAGO

Tuve maestros increíbles en la UAM-X, en [Bellas Artes](#) y en la vida en general, entre ellos [José Luis Gutiérrez Sentíes](#), [Carlos Arozamena](#), [Francisco Soto](#) entre otros tantos que harían una larga lista, que un día dedicare a escribir especialmente a ellos pues sin duda lo merecen. Desde que conocí el taller de diseño industrial me ena-

moré y dije: de aquí soy. Me encantó el taller de cerámica porque desde los diez años aprendí y practique el oficio. Ya para mi proyecto final me decanté hacia la cerámica y armamos un modelo de investigación para el estado de Guanajuato. Para ese entonces conseguí un

trabajo en Guadalajara; yo venía a entregar avances a la UAM en mis últimos dos trimestres y regresaba a Guadalajara a trabajar, de pasada hacía escala en [Tarandacuaao](#) Guanajuato donde realizaba, mi proyecto de investigación bajo el patrocinio y apoyo de Javier Servín. Cada semana hacía esta ruta; cansado, arriesgado pero muy feliz.

Mis maestros me hicieron darme cuenta que la cerámica maridada con el diseño es el proyecto al que quería dedicarme de lleno, y allí sucedió entonces la magia, Lo hermoso del Sistema Modular, es este encanto

que quiero resaltar, el cual surge al reconocer que uno mismo se arma su currícula, uno mismo decide el rumbo, uno mismo es responsable del camino que construye, muchas veces sin saber bien a bien a donde nos llevará. La vida consiste en tomar decisiones y sabemos que una decisión es buena cuando surge del alma “Cuando te vibra” Lo sé, lo sé, leíste eso último y sin duda te sonó demasiado abstracto,

pero ¡te juro que es real! Sólo al tomar decisiones te vuelves más consciente, más maduro y más astuto. De otra manera uno se vuelve vacío y sedemos el poder a alguien más, de marcar el rumbo de nuestro viaje.

LA TIERRA ME HACE CREAR LO QUE IMAGINO.

El taller de Cerámica

Tenemos una colección de 400 piezas aproximadamente y hacemos

proyectos utilitarios, vajillas, ceniceros, lámparas. Estamos explorando hacia el mobiliario, hacia el arte objeto. Indagamos todo lo que nos deja

hacer el material que es pura tierra.

Nuestra cualidad principal es conservar la cerámica como algo artesanal. **Arte sano**, un arte con toda la bondad de ser natural.

El taller, aunque tiene 60 colaboradores, es un tallercito

Foto: [AZUL COBALTO GALERÍA](#)

familiar. No es industrial ni produce en grandes cantidades, más bien produce poco, pero con mucha calidad. Todas nuestras piezas son hechas totalmente a mano, punto por punto, línea por línea, muy detalladas y eso es lo que le ha dado una particularidad. Hemos encontrado un mercado de piezas exclusivas, de México para el mundo, artículos únicos, y hay personas dispuestas a pagar el valor agregado que ofrecemos. Ahí es

donde está nuestro mercado. Hemos ido escalando, conquistando mercados, exportando al extranjero: Japón, Alemania, España, Estados Unidos, Canadá. Abrimos estos mercados y solamente tuvimos que tejer el hilo negro, no fue necesario inventarlo.

“Cerámica, oficio noble y bizarro, de entre todos el primero, pues en el oficio del barro. Dios fue el primer alfarero y el hombre su primer cacharro”.

Esta frase me marcó y me hizo tenerle un profundo amor a la tierra en sí, pero, además, cuando encuentras las virtudes de lo que la tierra resguarda, atesorado en su interior, y que lo que revela al ponerle agua, al decantarla, al tamizarla y molerla, y sobre todo, al pasarla por el fuego. Es ahí donde encuentras una cantidad de cosas que nunca te imaginaste que estaban en el suelo que pisas a diario.

A partir de la cerámica empezamos a hacer bioconstrucción, que es construcción con tierra cruda. Por

eso creo que la médula que define mi trabajo profesional como creativo, es la tierra. La tierra me hace crear las cosas que imagino.

El taller de cerámica se monta por la familia Servín en la comunidad de [La Purísima, en Tarandacua](#), Guanajuato, la tierra de mis abuelos. Cuando colaboré con ellos empezamos a descubrir problemas sociales muy graves: narcotráfico, delincuencia corrupción. Invité a varios colegas de la UAM mismos que conocí en el [Tronco Interdivisional](#) y otros profesionales de las ciencias sociales. Estudiamos que pasaba. La hipótesis nos arrojó que: esta zona, frontera con Michoacán y el Estado de México era considerada zona de pobreza y marginación, con un índice muy alto de migración ilegal a EUA, por parte de los hombres, padres de familia e hijos de nuestra comunidad. Por consecuencia la carga moral y en muchos de los casos económica, recaía en las mujeres, quienes en entrevistas nos comentaron que criar a sus hijos, trabajar y hacerse cargo de la familia

era muy complejo, aunado a eso era común resultar embarazadas cuando regresaba el marido a casa por una corta temporada, después de trabajar en EUA.

El proyecto del taller de cerámica tuvo conjuntamente una estrategia

Foto: [FACEBOOK VILLA PAJARITOS](#)

social y educativa para la comunidad. Adaptamos el modelo para darle empleo a toda la familia comenzando por las madres. A las chicas les dimos el trabajo de decoradoras, colocamos a sus esposos para que no se fueran y los educamos mediante charlas, haciéndoles ver que el precio a pagar por irse de ilegales era muy alto, y no merecía el sacrificio,

así vimos un pequeño cambio en nuestra comunidad, cambio que está ahora en manos de los mismos habitantes de la Purísima.

Pensar siempre en la comunidad es fundamental. Logramos que la migración se redujera en un considerable

porcentaje, logramos que el Estado aportara más educación, más escuelas, un programa continuo de cultura, de capacitación a la gente sobre diversos oficios. Nacieron 3 talleres más de cerámica y uno de obrajería. Se convirtió el taller en un pequeño semillero de emprendedores. Y es así como este pueblo, que se reconocía

por ser un pueblo productor de camote ahora se reconoce internacionalmente como pueblo de ceramistas, de artistas que emergen del oficio puro, enseñado en el taller.

¿CUÁL ES EL ELEMENTO FUNDAMENTAL QUE LE HA DADO VIDA Y FUERZA A TU PROYECTO?

Los seres humanos somos etéreos,

“Mis proyectos son locales porque tengo la certeza de que mi país necesita de esos proyectos, hay que tener amor por la tierra, por este pedazo de tierra llamado México que nos necesita mucho aquí dentro”.

volátiles, pero también somos sublimes y proclives a cualquier expresión tanto de cariño, amor, ternura como también de desdén y de pesadez. Las emociones nos impactan medularmente. Si hay algo que motiva mi propio movimiento es la vibración; parece poco científico y muy subjetivo, pero así lo interpreto. Aun que nuestro afán de control nos lleva a anular nuestras propias emociones. Si esto te está vibrando hay que escuchar al cuerpo y al alma. Si posees las herramientas para que esta vibración genere más fuerza, entonces tienes que dejarte llevar. Cualquiera puede hacer un proyecto, pero la clave para que sea exitoso y perdurable es la vibración que adquiere, y sobre todo es compartir esa energía con los demás.

A mí me vibran siempre los retos, me vibra que el proyecto tenga un fin común, que sea colectivo, grupal, no

solo individual, aunque las personas me dan su voto de confianza y quedo como titular del proyecto, no representa forzosamente que sea mi iniciativa, por ello transformo ese compromiso en liderazgo procurando llevar las iniciativas a buen puerto. Creo que el éxito ha sido compartir, compartir el trabajo y los beneficios del mismo, compartir proyectos comunitarios, proyectos de negocios, proyectos de sociedad y en ellos tienes que desarrollar el sentido del amor por lo que quieres hacer y claro también tienes que descubrir tus potencialidades y las de tu equipo. Así el proyecto va a tener una energía impresionante.

Mis proyectos son locales porque tengo la certeza de que mi país necesita de esos proyectos, hay que tener amor por la tierra, por este pedazo de tierra llamado México que nos necesita mucho aquí dentro. No

con esto les digo que tengas una mirada limitada, pues también sé por experiencia que trabajar en otras condiciones, en otra cultura, en otro país abre y amplia nuestros horizontes. Así que emprendamos el viaje con o sin pasaporte pero antes de

eso conozcamos a profundidad nuestro entorno y mantengámoslo siempre presente, pues viajes a donde viajes y en donde sea que estés, siempre habrá un mariachi para recordarte que eres mexicano. Y

si no lo creen revisen cualquier publicación de nuestros compatriotas en Rusia ahora que es el tema de la temporada.

RECOMENDACIONES A LOS ESTUDIANTES

Para quienes aún no lo han descubierto, les digo, “todo es responsabilidad de nosotros” y en el “nosotros”

enfatico el trabajo colectivo del que vengo escribiendo. Así pues en el modelo universitario que seguimos es mucho más latente esta premisa. La educación que recibimos, la vida que asumimos es resultado de nuestras elecciones.

Reconozcan la universidad en la que están, en la UAM hay muchos compañeros, catedráticos o no, que tienen la destreza para ayudarte a descubrir qué es lo que realmente te mueve, como para jugar la vida por lo deseas.

Nuestra universidad tiene un modelo único, aquí nos hacemos responsables de nuestra educación, esa es la herramienta más versátil con que egresamos, es una multiherramienta que te va a servir siempre para emprender el viaje a lo desconocido, con lo único que realmente conoces: “tu persona”.

Foto: [AZUL COBALTO GALERÍA](#)