

Arq. Francisco Haroldo Alfaro Salazar
Director de la División
Ciencias y Artes para el Diseño
UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Desarrollo Rural Sustentable LUUM AC

Periodo: 15 de noviembre del 2022 al 20 de mayo del 2023

Proyecto: Taller LU'UM

Clave: XCAD000800

Responsable del Proyecto: Ángel Cruz Hernández

Asesor Interno: DI. Sonia Ingrid Hidalgo Yong

Ricardo Emiliano Munguía Olmos Matrícula: 2183031747
Licenciatura: Diseño Industrial
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Tel: 23246047

Cel.: 7122713193

Correo electrónico: 2183031747@alumnos.xoc.uam.mx

1. Introducción

Durante el servicio social realizado en LU'UM se desarrollaron distintos proyectos dedicados al interiorismo y creación de mobiliario trabajando principalmente con artesanos de distintos estados del país, con la finalidad de fusionar un diseño vanguardista utilizando materiales y técnicas de México.

2. Objetivo general

1. Investigación de técnicas y comunidades artesanales que trabajen fibras naturales nacionales así como aplicación e implementación en diseño.
2. Apoyo en el desarrollo de diseño de productos de embalaje, así como técnica de armado para piezas de barro procedentes de la comunidad artesanal de Los Reyes Metzontla, Puebla.
3. Apoyo en seguimiento a desarrollo de diseño y planos de los mismos Desarrollo de investigación en vinculación con las actividades propias de su perfil profesional.

3. Actividades realizadas

Dentro del servicio se dedicaron horas a investigación de técnicas de tejido utilizadas en todo el país utilizando fibras naturales y esto permitió conocer un poco más de procesos artesanales endémicos de México.

Las técnicas de tejido recopiladas en esta investigación se dividen en zonas norte, centro y sur donde en cada una de las comunidades utilizan fibras locales con distintos procesos, desde la extracción de la materia prima hasta el acabado que alguno de estos elementos naturales pueda tener.

En esta investigación se encontraron alrededor de 14 fibras como lo son el Soyate en Toluca o el Ocoxal, ambas en el Estado de México, fibras que son tejidas con fines de ornato principalmente, Bambú, carrizo, Sauce de agua y bejuco trabajado principalmente en las costas del centro y sur del país.

Entre estas fibras se encuentran dos que llamaron mucho mi atención, el Torete con el que se fabrican las coritas, artesanías de las tribus Seris ubicadas en Comunidades de Hermosillo Sonora. Esta es una de las técnicas más hermosas y laboriosas que se encontraron en esta investigación, donde afortunadamente contamos con mucha información sobre su historia y podría haber un acercamiento para seguir conociendo y compartiendo dicha técnica artesanal.

Por otro lado el Sotol es un tipo de agave del cual se obtiene un destilado, pero en la comunidad de Guachochi los artesanos rarámuris lo utilizan como una fibra para realizar artesanías de tejido, dicha técnica es un de las más peculiares que encontré pues de las pencas del agave obtienen tiras muy delgadas que ellos manipulan para la creación de piezas de ornato principalmente donde se ve un trabajo muy bien elaborado conservando un aspecto artesanal tradicional pero destacando esa técnica única que los hace distintivos a los demás trabajos que se pueden realizar con fibras similares.

En la comunidad de los Reyes Metzontla, ubicada en el sur del estado de Puebla se trabaja una técnica artesanal de bruñido de barro que ha sido uno de los recursos más utilizados dentro del taller para la creación de todo tipo de piezas de ornamento, utilitarias e iluminación.

La lámpara pulsar es una pieza única y hermosa, pero con una complejidad de producción y empaque, ya que su forma y material (barro bruñido) la hace una pieza frágil.

Dentro del taller esta pieza es una de las más relevantes y por eso mismo, solicitadas, pero los incidentes son cada vez más habituales, por lo que pensar en un diseño de empaque y embalaje fue la mejor opción.

Se implementó un proceso de llenado de huecos utilizando papel craft arrugado, esto permite que la pieza no se mueva y así evitamos percances con las paqueterías, de igual manera se adaptó una caja recubriendo todas las paredes con el papel, de esta manera se han reducido los incidentes de piezas rotas.

La pieza también se modificó para facilitar la producción, ya que para el artesano resulta laborioso y a veces por tantos pasos, se rompe la pieza antes de ser quemada o después, lo que significa una pérdida de material, tiempo y dinero.

A lo largo de los seis meses trabajando de la mano con el taller LU'UM se desarrollaron una cantidad muy grande de proyectos enfocados principalmente a mobiliario e iluminación de interiorismo.

Todos los diseños pasaron por un proceso de investigación de entorno, espacio factores climatológicos e interacción con el usuario, se hicieron bocetos para aterrizar ideas hasta llegar a modelado en 3D, donde se corroboraron medidas y formas, posteriormente se realizaron renders para apreciar los materiales, colores y texturas. Por último, se realizaron los planos correspondientes con vistas generales e isométricos, así como cortes y detalles de ser necesarios.

En San Miguel de Allende se desarrolla un proyecto de una terraza en la que se nos asignó el diseño de todo el interior, de lo cual participé directamente en el diseño de las siguientes piezas:

- Porta velas para exterior: Estas piezas se componen de dos diseños familiarizados, una de ellas más grande para espacio fijo y la otra pequeña que el usuario pueda manipular. El material pensado fue piedra volcánica o recinto para lo que fue necesario buscar proveedores artesanos.
- Mástil: Se modificó el material del mástil de una lámpara arbotante, normalmente está fabricado en madera, el usuario quería un acabado en el acero natural tomando en cuenta la oxidación que en un futuro pueda presentar, por ello se dio un tratamiento para prolongar esta corrosión.

- Espejo: En este espacio se instalaron 6 baños que tienen un color y estilo diferente, por lo que se diseñaron 6 espejos irregulares con distinta forma, que estarán suspendidos al techo.
- Toallero: Se diseñaron 6 toalleros de una sola pieza en metal tomando en cuenta el espacio y la altura adecuada, ya que va al suelo y no a la pared.
- Silla: Se diseñó una silla con un concepto y fin contemplativo para un espacio dedicado a la relajación, tomando en cuenta la inclinación y materiales como la madera para ser dócil con el usuario.

En Mazunte, Oaxaca se acondicionó una zona destinada al alojamiento y estudio de grabación, donde se realizó diseño de acabados arquitectónicos, interiores, mobiliario, luminaria y ornamento, donde participe directamente en las siguientes actividades:

- Diseño de luminaria arbotante para exterior, donde se acondicionó a las instalaciones eléctricas ya existentes, el material fue metal con acabado oxidado y lacado para evitar corrosión.
- Montaje de luminaria en salón de usos múltiples, habitaciones, estudio de grabación, cocina y áreas de uso común.

4. Metas alcanzadas

Se logró contactar a varios artesanos que trabajan las fibras naturales para poder conocer a fondo todas las técnicas utilizadas, el material y la historia, así como la aplicación que estos podrán tener en futuros proyectos.

Los proyectos otorgados permitieron mejorar mis procesos de investigación y bocetaje a la hora de crear un producto, estandarizar procesos de diseño en modelado y perfeccionar el uso de motores de renderizado. La presentación de las propuestas y el acercamiento con el artesano permitieron llevar un proceso de trabajo en equipo.

La convivencia entre diseñadores, arquitectos e interioristas ayudan a mantener una idea constante del trabajo a realizar y como este forma parte de una cadena de ideas y labor en conjunto para llegar a la entrega de proyectos de calidad.

5. Resultados y conclusiones

Los resultados fueron positivos, resolviendo los problemas en cuestión y logrando las metas propuestas por el equipo, logrando hacer más de lo esperado por mi persona.

En conclusión, trabajar con colaboradores que tienen diferentes ideas y formas de tratar el diseño industrial, ayudan a tener puntos de vista que amplían el panorama creativo, trabajar con artesanos me parece una herramienta muy noble para utilizar en el diseño industrial, ya que estamos acostumbrados a resolver todo mediante el uso de apoyos más industrializados, pero poder fusionar lo mejor de dos mundos para la creación de productos me parece una excelente solución de diseño.

6. Recomendaciones

Me gustaría participar con los procesos que los artesanos siguen para conocer mejor sus técnicas e historia de manera más constante, de esta forma podríamos hacer un vínculo aun más fuerte y así la fusión de técnicas y trabajo se convertirá en un gran equipo de diseño.

7. Bibliografía y/o Referencias Electrónicas

15 fibras naturales | International Year of Natural Fibres 2009. (s. f.).

<https://www.fao.org/natural-fibres-2009/about/15-natural-fibres/es/>

Colima y sus artesanías. (2013, 25 julio). Issuu.

https://issuu.com/fomentoartesanal/docs/colima_artesanos_versi__n_en_linea_/59

Comunidades – Taller Lu'um. (s. f.). <https://www.tallerluum.com.mx/comunidades/>

Conabio. (s. f.). *Fibras naturales | Biodiversidad Mexicana.* Biodiversidad Mexicana.

<https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/fibras-naturales>

Recursos en Nacional 103,785 : Sistema de Información Cultural-Secretaría de Cultura.

(s. f.). https://sic.gob.mx/lista_recursos.php?estado_id=0

Taller Lu'um – Taller Lu'um. (s. f.). <https://www.tallerluum.com.mx/>

Apoyo visual de piezas diseñadas.





