

Arq. Francisco Haroldo Alfaro Salazar

Director de la División

Ciencias y Artes para el Diseño

UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Museo Nacional de San Carlos

21 de agosto del 2024 al 21 de febrero de 2025

Apoyo en Artes y Humanidades del Museo de Palacio de Bellas Artes

XCAD000937

Edgar García Valleza

Dra. Berthana María Salas Domínguez

Angela Paola Pérez Martínez 2182038886

Diseño Industrial

División de Ciencias y Artes para el Diseño

5559819702

2182038886@alumnos.xoc.uam.mx

INTRODUCCIÓN

El Museo Nacional de San Carlos se caracteriza por su gran colección de pintura, escultura y grabados europeos, que abarca desde el siglo XIV hasta principios del XX. Su misión incluye la exposición, difusión, conservación e investigación de estas obras. Además, el museo fomenta nuevas interpretaciones sobre su colección y el edificio neoclásico, atribuido al arquitecto Manuel Tolsá, mediante la creación de diálogos entre colecciones nacionales e internacionales de arte occidental, con el objetivo de generar nuevas líneas de investigación y atraer a públicos diversos

El área de aprendizaje y mediación es el departamento responsable de crear programas públicos, los cuales constan de abrir espacios de reflexión en torno a problemáticas contemporáneas o con las que se ha coexistido históricamente y que por medio del arte, se exploran detonadores de diálogo. Los programas públicos se distribuyen entre los siguientes: accesibilidad, infancia, con perspectiva de género, sociales y comunitarios.

A través de los programas públicos se diseñan recorridos por la colecciones, talleres, dinámicas y dispositivos didácticos para facilitar el diálogo con los diversos públicos.

La formación de equipos en el área de aprendizaje y mediación es crucial para lograr los objetivos y misiones por programa público. En dicha área se distribuye el equipo en tres columnas de acción: Planeación y logística, mediación y contenidos, y talleres y actividades creativas. Los perfiles profesionales son los que identifican las funciones de cada integrante, aunque toda actividad se enriquece por medio del trabajo en conjunto y multidisciplinario, es decir, todo el equipo se involucra en todos los proyectos desde su columna y su perfil.

Mi aportación como diseñadora industrial en el área de aprendizaje y mediación, se basa en proponer nuevas alternativas en cuanto aprovechamiento de recursos materiales, didácticos, proporcionar diversas técnicas y materiales para incorporar en la creación de los talleres, al igual que en las actividades ya elaboradas, hacer distintas propuestas con el fin de mejorar dichos talleres. Apoyar en la columna de logística, al momento de la ejecución de los recorridos y talleres, adaptándose a cada grupo, ya que asisten personas de distintas edades desde niños hasta adultos mayores, al igual que grupos de personas con discapacidad.

OBJETIVO GENERAL

Aportar mis conocimientos como diseñadora industrial, con base en los materiales y técnicas que conozco para implementarlas en la planeación, elaboración, logística y ejecución de distintos talleres.

Realizar dispositivos didácticos para la interacción del público con el museo.

Colaborar en la planeación de eventos como “Noche de Museos” o el programa infantil “Club Patio Oval”, adaptando los recorridos a las edades y necesidades de los grupos establecidos e incorporando nuevas ideas para los talleres.

Planificar la producción y el montaje de la ofrenda del día de muertos en equipo con mis compañeras del servicio social.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo de servicio social, se llevaron a cabo diversos talleres, enfocados al grupo, ya fueran infantes, adultos mayores, grupos separatistas, personas con discapacidad o con indicaciones específicas; con el fin de que cada recorrido cumpliera con las necesidades de cada grupo, al igual que los aprendizajes esperados.

OFRENDA

Se nos asignó al área de aprendizaje y mediación la elaboración de la ofrenda MNSC 2024, para esto en conjunto con el equipo del servicio social, hicimos una lluvia de ideas para posteriormente realizar bocetos con las ideas seleccionadas y comenzar la plantación. Ya teniendo aprobada la propuesta fuimos al espacio asignado y tomamos las medidas correspondientes. Realizamos bocetos y planos con la distribución del espacio para poder determinar el material que se iba a utilizar. Se compró material con el presupuesto establecido tratando de economizar y utilizando material reciclado. Para la producción de las flores de cempasúchil se realizaron más de 2,300 a mano y de los elementos de cartonería se realizaron 200 cráneos desde cero al igual que dos cabezas de catrín, se realizó también una catrina, dos diagramas y otros elementos decorativos, se necesitó la ayuda de todo el equipo del servicio social para la elaboración de estas piezas, ya que se estimó un tiempo para la producción, realizamos un calendario para organizar y observar el avance por día.

Para el montaje, todo el equipo del servicio social participó ya que se tenía una fecha programada para la conclusión de la ofrenda, cada día se realizaron distintos avances; se montó uno por uno los cráneos a los muros, al igual que a las columnas, en el espacio del Photo Opportunity se pegaron las 2,000 flores acomodadas de la manera planteada, se colocaron las dos cabezas de catrín para un espacio que igualmente era para fotos y los demás compañeros tenían distintas tareas asignadas.

En un total de cuatro días, logramos concluir el montaje de la ofrenda para la toma de fotografías, ya que se participó en un concurso de ofrendas del Centro histórico de la Ciudad de México, al igual que participa en un catálogo de ofrendas del 2025.

NOCHE DE MUSEOS

Las noches de museo se realizan el último miércoles de cada mes (excepto en diciembre) El equipo realiza una planeación tomando como base la exposición seleccionada, adaptándola al tópico que se va a tratar para posteriormente diseñar y ejecutar un taller sobre el mismo tema.

Se realiza primero la selección de la exposición, para determinar el tema a tratar, las compañeras de historia de la columna de contenidos y mediación proponen una lista obra que vaya de acuerdo al tema y realizan el guion para el recorrido. Posteriormente, las talleristas realizamos una actividad basada en el recorrido y las obras que se toman.

NOCHE DE MUSEOS: OCTUBRE (TALLER DE ESTAMPA)

Para la noche de museos de octubre ofrecimos un recorrido por la ofrenda para que los visitantes vieran el trabajo realizado por el equipo del servicio social del departamento de aprendizaje y mediación, para posteriormente realizar un taller de estampado.

Antes de comenzar la noche de museos, se realiza una logística de la organización de las mesas en el patio oval, esto para poder organizar a la gente, dependiendo de cuantos visitantes lleguen. Esta logística se realiza en el caso de que lleguen pocas o varias personas, ya que no se tiene el dato exacto, también para tener libres las áreas de evacuación, en caso de una situación de emergencia.

Este taller tenía como objetivo que los visitantes realizarán su propia estampa con una suerte estética simulando el papel picado y de representación alegoría al día de muertos. Las indicaciones iniciaban con la observación de los detalles del papel picado para que ellos pudieran realizar de manera pictórica el suyo con los elementos que se encuentran en una ofrenda o algún objeto representativo para ellos.

Para esta actividad se necesitó foami para poder trazar la estampa para después remarcar y formar relieves, posteriormente se cubre el foami con témpera y se cubre con el papel que se va a estampar, en este caso es papel china, se frota suavemente el papel sobre el foami para lograr el estampado.

NOCHE DE MUSEOS: NOVIEMBRE (REPRESENTACIONES FEMENINAS EN TRANSFORMACIÓN)

Para la noche de los museos de noviembre, se utilizó la exposición de “Representaciones Femeninas en Transformación, Siglo XIX y XX”, para tomar como discurso, la equidad de género, la evolución de la vestimenta de la mujer y la liberación de la misma. Esta actividad se desarrolló en el marco del 25N de los 16 días de activismo contra la violencia hacia la mujer.

Ya teniendo este discurso en mente, las talleristas planeamos una actividad relacionada con el tema a discutir. Una de mis compañeras realizó un dispositivo el cual semejaba un vestido para que los visitantes pudieran intervenir con frases, reflexiones o un dibujo de algo significativo.

Para esta actividad le comentamos a los visitantes que iban a intervenir el vestido, posteriormente se les indicó que pensarán en alguna reflexión o frase del recorrido que se les haya quedado grabada, les dimos patrones en sello que previamente habíamos elaborado, para que estamparan la base o fondo de su papel, utilizando colores como naranja y morado por el 25 N y, finalmente escribieran su reflexión. También les indicamos que elaborarán un Stencil con alguna silueta de algo relacionado con lo que vieron y lo estamparan en el papelito anteriormente decorado, ya terminado su papel, lo colocaron en el dispositivo para que pareciera un vestido de plumas.

NOCHE DE MUSEOS: ENERO (IMAGINARIOS Y REALIDADES: EL SEMINARIO DE UNA SOCIEDAD)

En la noche de museos de enero, tomamos como argumento la exposición de “Representaciones femeninas en transformación, siglo XIX:XX”.

Para esta actividad, se tomó como referencia e inspiración principal la revista de revistas de José Luis Velasco, en las cuales se muestran colores específicos y siluetas en las portadas de la mujer y su vestimenta en los años 1920. Esto con el motivo de que los visitantes realizarán una portada de revista inspirada en las del recorrido, haciendo un ejercicio de crítica las portadas de revistas que explotan los cánones de belleza occidental, los estereotipos y juicios morales con los que las mujeres se ven presionadas a adquirir en una sociedad misógina.

Se le comentó a los visitantes, que realizarán una portada, tomando como inspiración algún tema que les haya gustado del recorrido, una vivencia propia o plasmar algo representativo, para esto se dio la indicación de recortar, siluetas o manchas para poder formar su revista por medio de capas, también podían utilizar el color como un simbolismo al igual se les comentó que colocaron un título para representar mejor su idea.

CLUB INFANTIL PATIO OVAL

En el programa infantil “Club patio oval”, realizamos diversas actividades para infancias, enfocándonos en distintos temas. Esta actividad tiene una duración de 4 horas por sesión, las cuales constan de activación, un recorrido por alguna de las exposiciones, taller y receso.

Este club se realiza el último viernes de cada mes, con la finalidad de que las infancias participen en actividades recreativas y didácticas dentro del museo. Previo al día de la actividad se realiza una planeación con ayuda del equipo. Se nos indica la exposición en la que se quiere dar el recorrido, posteriormente los compañeros de historia realizan la selección de la obra para realizar el guión, basándose en el tema a tratar y adaptándolo a las infancias. Para el taller utilizamos como referencia las obras seleccionadas para hacer una lluvia de ideas con las propuestas para las actividades. Ya aprobada la actividad se elabora una prueba para establecer tiempos y complejidad de cada actividad.

Se realiza un cronograma de actividades para determinar el orden de las actividades, empezando por la activación que realiza una de las compañeras de psicología educativa, seguido del recorrido elaborado por las compañeras de historia, para concluir realizamos las actividades programadas tratando de que cada actividad no dure más de 40 min.

CLUB INFANTIL PATIO OVAL: OCTUBRE

Para las actividades de octubre se nos asignó el tema de las estaciones del año, para esto cada una de las compañeras realizamos una actividad de acuerdo a la estación, para la primavera elaboramos una mariposa de papiroflexia indicando el paso a paso para posteriormente decorarla, platicando con los niños sobre la importancia de las mariposas y como es un animal representativo de la primavera. Para el verano una de mis compañeras enseñó a los niños a realizar una cámara de papel en la cual tenían que dibujar algún recuerdo durante el verano. Para el otoño les dimos a los niños un recorrido por la ofrenda, para que observaran los elementos que la componen, posteriormente, regresamos al taller para que realizarán una actividad de estampa, realizando un diseño con papel picado, plasmando alguno de los elementos que encontraron en la ofrenda. Para concluir con el mes de invierno, una de mis compañeras, creó un Refugio, haciendo referencia a que en el invierno no quedarnos en casa, disfrutar de la calidez del hogar, para representar esto, les leyó un cuento.

Al terminar cada actividad de las estaciones del año, se creó una pintura colectiva, utilizando hojas de árboles y tempera de los colores respectivos de cada estación del año, plasmando sobre un dibujo de un tronco de árbol, esto para que los niños pudieran estampar las hojas con los colores correspondientes a cada estación.

CLUB INFANTIL PATIO OVAL: NOVIEMBRE (PEQUEÑOS ESTILOS)

En esta ocasión utilizamos la exposición de *Representaciones femeninas en transformación* para elaborar un recorrido adecuado a los niños. Los temas que se tocaron fueron la evolución de la ropa, y las normas de vestimenta a lo largo del tiempo, sobre todo para las mujeres. Para este recorrido, el equipo decidió hacerlo caracterizado con la vestimenta de las obras, esto, para hacerlo más didáctico para los niños; cada uno tomó como referencia alguna época y personificamos a una mujer correspondiente a la misma, y utilizando la ropa mostrada en las obras, para igualmente comentar cómo era el estilo de vida, dependiendo de cada época y la transformación de la vestimenta.

Al concluir el recorrido nos fuimos al taller para comenzar la actividad, en esta ocasión se les comentó a los niños que realizarían una revista en forma de armario, la cual podrían plasmar y argumentar la ropa que no les gusta y el por qué, tomando como referencia la época en la que Los niños no tenían una diversidad en su vestimenta para elegir. También les dimos pedazos de tela con distintas texturas para que pudieran confeccionar la ropa que se les gusta utilizar, para posteriormente pegarla en unos ganchitos y así colgar su ropa en una especie de tendedero. Finalmente le realizaron la portada a su revista, la cual denominamos “Pequeños Estilos” esto para concluir la actividad.

CLUB INFANTIL PATIO OVAL: ENERO (GABINETE DE AVENTURA: RELIQUIAS DE UN MUSEOS)

El mes de enero utilizamos la exposición de contrapunto para hablarle a los niños sobre el coleccionismo, mostrándoles cómo se clasifican los objetos, y en qué consiste el coleccionar elementos de valor, y en cómo el coleccionar puede ser un hábito. Mis compañeras, explicaron algunas de las obras dentro de la exposición, tomando como punto de partida este tema.

Al término del recorrido, los niños fueron llevados al jardín, para comenzar su actividad sobre el coleccionismo, la cual consistía en realizar un mini gabinete de curiosidades, contándoles que iban a guardar objetos representativos para cada uno, comenzando por una escultura; se les proporcionó el material para realizar un fósil, o algún elemento natural, que quisieran plasmar en su arcilla.

La segunda actividad consistió en realizar un grabado en punta seca, dándole a los niños, el paso a paso de cómo realizarla, comenzando por trazar un boceto de lo que desearan estampar sobre papel albanene, después se les dieron pequeños trozos de cartón, para que marcaran el boceto realizado anteriormente, El último paso era colocar la tinta sobre el trozo de cartón con el dibujo y ya marcado, retirando en exceso y colocando un trozo de papel sobre el boceto para posteriormente frotarlo con una cuchara repetitivamente para grabarlo.

Como última actividad, se les proporcionó un pedazo de papel en forma de pergamino, en el cual realizaron un dibujo rápido, y después se revolvieron los pergaminos aleatoriamente para asignarles un dibujo distinto y lograrán hacer un cuento. Ya teniendo todos los elementos que elaboramos se les

asignó un gabinete previamente elaborado por el equipo, para que los niños pudieran guardar todas sus creaciones.

VISITAS PROGRAMADAS

A lo largo de los meses, se programan visitas a distintos grupos para las cuales el equipo realiza un recorrido basado en las necesidades de cada grupo, para posteriormente realizar un taller de acuerdo al tema a tratar.

Para esto se nos indica previamente el tamaño del grupo, la edad, ya sean niños, adultos mayores, grupos separatistas o instituciones para personas con discapacidad, esto para poder adaptar el taller a las necesidades del grupo, al igual que para realizar un cronograma de actividades, y la distribución de los visitantes, en caso de ser un grupo grande.

Éstos recorridos son los más comunes a lo largo del mes, ya que diferentes instituciones vienen a conocer el museo o escuelas, mandan a los alumnos para conocer un poco más del arte. Al igual que asisten, comúnmente grupos separatistas para los cuales se realizan talleres de reflexión sobre la equidad de género, la violencia a la mujer o la normalización de ciertos estilos de vida que afectan a la salud.

METAS ALCANZADAS

Durante mi servicio social logré desarrollar habilidades como tallerista ante distintos públicos, al igual que la planeación y logística de los mismos, estableciendo las necesidades de cada uno e implementando distintas técnicas de dibujo, pintura, grabado, estampado, etc. Difundir el arte y el conocimiento es uno de los puntos más fuertes para mí, sobre todo, con infancias es muy importante desarrollar esta área para que exploren diversas formas de expresión y exploren diferentes habilidades.

Participar en la planeación y producción de una ofrenda de grandes dimensiones espaciales y de producción, la cual participé en un concurso de la zona del centro histórico de la Ciudad de México. Para mí ha sido igualmente una de los logros más importantes, ya que se cumplió con todos los requisitos establecidos y logré desarrollar habilidades en áreas distintas a las que ya conocía. Gracias a los campos multidisciplinarios con mis compañeras del servicio social, obtuve conocimientos de otra índole, que igualmente pude aprovechar a lo largo de mi estancia en el servicio.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Cómo resultado, creo que logramos proporcionar buenas ideas al museo en el área de los talleres, al igual que proponer distintas técnicas y formas de expresión para que los visitantes puedan desarrollar sus habilidades de diferentes maneras.

Creo que aproveché mi tiempo en el museo, ya que aprendí mucho de mis compañeras, ya que todas veníamos de carreras distintas, y esto me ayudó a mi al trabajo en equipo, la multidisciplinaria, la organización al momento de realizar eventos grandes, ya que se les tiene que asignar a una tarea a cada una y en el desarrollo de diferentes técnicas de dibujo, pintura, grabado, estampado, etc.

RECOMENDACIONES

Recomiendo ampliamente realizar el servicio social en un museo, ya que se desarrollan diferentes habilidades, así como en la planeación y desarrollo de talleres también en el trato al público y el manejo de grupos, la organización y desarrollo de actividades basándose en las necesidades de cada uno. También en la aportación en la mejora de las técnicas, ya establecidas para mejorar las visitas del público.

BIBLIOGRAFÍA

<https://mnsancarlos.inba.gob.mx/el-museo>