

Arq. Francisco Haroldo Alfaro Salazar

Director de la División

Ciencias y Artes para el Diseño

UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Museo Nacional del Palacio de Bellas Artes

Período: 02 de mayo de 2022 al 03 de diciembre de 2022

Proyecto: Apoyo en Artes y Humanidades del Museo Del Palacio De Bellas Artes

Clave: XCAD000937

Asesor interno: Mtro. Gerardo Álvarez Montes

Claudia Patricia Aragón Nájera

Matrícula: 2163068579

Licenciatura en Arquitectura

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Cel: 55 3401 3876

Correo: claudiaragon2@gmail.com

Introducción

Al encontrarse frente al diseño de una exposición museográfica, la relación entre la arquitectura y museografía se vuelve evidente en tanto su relación con el espacio y el diseño de éste con un objetivo en específico, incorporando a la vez un discurso teórico reinterpretado de manera visual. De la buena ejecución en este diseño depende la correcta interpretación de lo que se ve en la sala por parte de los visitantes, lo que nos recuerda que los espacios son elementos vivos cuyo propósito se cumple sólo cuando se relacionan y modifican con las personas que los habitan.

La vida, el arte y la arquitectura hablan de las relaciones y cómo estas modifican a los elementos que interactúan entre ellos. En este sentido, la museografía nos permite ver la arquitectura como una manera de escribir un texto que permite leer la relación de las personas con el espacio que los rodea y cómo los objetos que se insertan dentro del espacio lo transforman y, a su vez, transforman a las personas que lo visitan.

Objetivo General

Conocer en la práctica el proceso de diseño de una exposición museográfica desde su concepción hasta su montaje dentro de las salas del Museo del Palacio de Bellas Artes, es decir, el proceso de elaboración de un proyecto museográfico.

Cada proyecto museográfico se divide en ocho etapas, siendo estas:

1. Presentación del proyecto
2. Análisis de las obras a exponer
3. Análisis del proyecto educativo
4. Conceptualización
5. Anteproyecto
6. Proyecto
7. Proyecto ejecutivo
8. Ejecución

Este trabajo es una suma de esfuerzos en el que se involucran las áreas de Curaduría, Mediación, Subdirección Técnica, Registro y Control de Obra, Coordinación Editorial y Museografía; y, aunque cada área tiene actividades específicas, su mirada es siempre integral, y de todas ellas se desprende la relación espacial entre las obras y el recorrido.

Museografía se relaciona con Curaduría mediante la representación de las obras a tamaño real en planos para un primer acercamiento a la exposición mediando entre las posibilidades espaciales y la capacidad de las salas de exhibición, se utiliza la Lista de Obra, proporcionada por el departamento de Exhibición para la generación de los planos de alzado de obra, ambos documentos servirán para las revisiones generales en el avance del proyecto; junto con Mediación, durante el análisis del proyecto educativo, se enlistan los objetivos y necesidades espaciales y sensoriales

planeados para el fortalecimiento de la exposición. A partir de aquí se hacen las propuestas de conceptualización para obtener la identidad del diseño de la exposición, museografía se basa en los textos que integrarán el catálogo y aterriza conceptos, palabras claves, colores y texturas que acompañarán a las obras.

Para el anteproyecto, las distintas áreas evalúan las adaptaciones necesarias para poder consolidar el proyecto a partir de un primer planteamiento de solución visto en planta y alzados, en donde se puede considerar de mejor manera las necesidades espaciales del proyecto aún si no se tiene resuelto el diseño de todos los elementos a integrarse; se consideran, por ejemplo, tiempos de desmontaje y montaje, presupuestos y posibilidades de adaptación a lo ya existente. La conclusión de una solución para las adecuaciones observadas, derivan en la definición del proyecto; se aterrizan conceptos y diseños de todos los componentes museográficos y se marca el cierre de las necesidades consideradas para el desarrollo del proyecto ejecutivo, en el que se entrega una serie de planos que detallan la adecuación de las salas con la información necesaria para poder ser construidas e incluye un catálogo de conceptos.

Una vez realizado todo este proceso se puede llevar a ejecución el proyecto de acuerdo a un cronograma que incluye las actividades realizadas en taller, como la construcción de mobiliario, tiempos de desmontaje de la exposición pasada y los de montaje, todo esto dentro de los horarios que el Palacio permita.

A partir de estas actividades, se buscará comprender cabalmente cómo se ejecutan los elementos que intervienen en la creación de una exposición en uno de los espacios más representativos de la cultura de la ciudad.

Actividades Realizadas

Al iniciar mi período de servicio en el Museo, ya se encontraba en su última etapa de proyecto la exposición *Sólo lo maravilloso es bello. El Surrealismo en Diálogo*, por lo que una de las primeras actividades realizadas fue el apoyo en sala para la colocación de plantillas de papel cortados a tamaño real de las obras. Estas plantillas serán después reemplazadas por las obras originales, pero sirven en un inicio para una visualización en el espacio de cómo será el recorrido, ayuda a su comprensión y permite realizar cambios (en caso de que los hubiera) sin necesidad de manipular las obras, de modo que se cuide el manejo de cuadros prestados al museo y facilite el movimiento de obras que, dadas sus dimensiones, sería de alto riesgo su desplazamiento de una ubicación a otra fuera de su embalaje.

Durante el montaje de esta exposición pude observar el proceso que debe de seguirse cuando llega una obra nueva a la sala. Para mover la obra se encuentran estibadores, museógrafos, curadores del MNPBA, una curadora por parte del INBA y otra curadora más por parte del Museo que presta la obra), al abrir la caja y antes de sacar la obra cada una de las curadoras inspecciona de manera meticulosa el estado en el que llega tanto la obra como su marco y se hace un reporte que

corroboran entre ellas (ver Imagen 1 del Anexo). Una vez realizado esto, los museógrafos indican dónde deberá ser colocada la obra, se marca con precisión el lugar donde deben colocarse los soportes y los estibadores se encargan de colocar la pieza; hecho lo cual, las curadoras hacen una segunda revisión para asegurarse de que no se haya recibido ningún daño durante la colocación.

Para el trabajo realizado en línea, inicié ayudando en la elaboración de planos de alzado de obra para la exposición *Centenario del Renacimiento del Muralismo Mexicano 1920-1928*. Estos planos fueron realizados con base en la lista de obra que me fue proporcionada; la lista de obra es una tabla que contiene el número consecutivo de la obra, su número museográfico, una imagen de referencia, autor, título, fecha de la obra, disciplina, técnica, medidas sin soporte, medidas con soporte, medidas con marco, colección a la que pertenece y su ubicación dentro de la exposición: sección, núcleo y subnúcleo, así como observaciones y avalúo, dado el caso.

La primera acción realizada para la correcta realización de los planos es el redimensionamiento de las obras a su escala real, debido a que muchas de las imágenes de referencia están tomadas de fotos; por lo que con ayuda de herramientas como Photoshop, se quita el fondo a las imágenes y con los datos obtenidos de la lista de obra se pone cada imagen en su proporción correcta. Una vez realizado esto, se pasa cada obra a los planos en el orden que indican las secciones de núcleos y subnúcleos, aún sin especificar en estos planos las salas del museo a las que serán dirigidas las obras.

En cada uno de estos planos de alzado se incluye la línea de piso, a partir de la cual las obras se ubican por su centro a 1.5m, altura que permite a los visitantes apreciar las obras de manera cómoda. Cada obra debe llevar bajo la línea de piso los datos de su ficha de identificación en el siguiente orden: autor, título, fecha, disciplina, técnica, medidas sin soporte, medidas con marco y colección a la que pertenecen, así como una representación en planta de las dimensiones de cada obra incluyendo el grosor del marco.

Se indica con una línea punteada en la parte superior de las obras el número y nombre del núcleo en el que nos encontramos y la cantidad de obras pertenecientes a ese núcleo y, de igual forma con una línea punteada en la parte inferior, el subnúcleo que contiene estas obras. Todo esto acompañado a los lados por una escala humana que busca, en cada proyecto, estar relacionada con la exposición y estética a la que pertenece. En esta exposición, propuse las figuras de Tina Modotti y Diego Rivera para acompañar los planos.

En el caso de este proyecto, las obras propuestas venían de varias colecciones tanto privadas como públicas, nacionales e internacionales, por lo que en muchos casos no se tenían los datos completos para completar las fichas de identificación a las que pertenecía cada una de las obras. Para indicar la información faltante en las fichas se utilizan signos de interrogación, esto se complementa con simbología

específica para expresar pieza sin dimensiones, sin medidas de marco, pieza destacada, pieza a enmarcar, pieza exhibida en nicho, pieza exhibida en vitrina, digitalización de pieza, cédula comentada con relación a pieza, audio con relación a pieza y video con pieza.

Toda esta simbología debe estar correctamente identificada en el pie de plano, en el que además se encuentran los membretes del INBA y MNPBA, el nombre de la exposición, núcleo temático representado, cantidad de piezas representadas en el plano respecto al total de piezas en la exposición, tipo de dibujo, escala, cotas, fecha y clave de plano (ver Imagen 2 del Anexo).

Cabe destacar del proceso de trabajo, que estos planos se realizan desde las fases iniciales del proyecto, incluso antes de la representación en planta y no son finales, sino que se van adaptando con cada actualización de la lista de obra, la cual se va modificando dependiendo de si se elimina alguna pieza de la exposición, de si se cambia el orden de los núcleos, se agrega o quita alguno para un mejor entendimiento del discurso que se quiere crear, etcétera.

El proyecto que pude acompañar en proceso completo fue la de *Federico Silva, lucha y fraternidad: El Triunfo de la Rebeldía*, en el que estuve apoyando en la recreación de modelos 3D de las esculturas seleccionadas para la exposición. Para su realización también se tomaron datos de la lista de obra, sin embargo, se requirió de un trabajo de investigación para conseguir fotos desde diferentes ángulos de las piezas y hacer uso de recorridos virtuales para lograr un trabajo mucho más apegado a la realidad de las esculturas. Estos modelos fueron utilizados posteriormente en la realización de un recorrido virtual y renders que mostraran cómo serían los reflejos de los espejos en esculturas como “Signo Solar” una vez ubicadas en el espacio, para esto se hizo uso de las herramientas AutoCAD 3D y SketchUp+VRay. A su vez, se realizó una maqueta física de la exposición; ambas maquetas fueron mostradas para una comprensión tangible de cómo funcionaría el recorrido, la lógica y el discurso de la exposición (ver Imágenes 3 a 10 del Anexo).

Dentro del proyecto *Novena Edición Concurso Nacional Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2022*, realicé propuestas de mobiliario y mamparas que permitieran su reutilización en diferentes exposiciones. Por lo general, se busca que cada proyecto tenga su propia identidad, por lo que el mobiliario se piensa siempre de acuerdo con estos parámetros, la búsqueda de un mobiliario “neutro” era con miras ser usado en la Sala Internacional del Museo, la cual alberga exposiciones pequeñas que cambian con más frecuencia que las exposiciones principales. Se propuso un sistema de marcos que permitiera jugar con lo que existiera dentro de ellos a la par que permitiera una transparencia que no compitiera con la arquitectura de la sala; así estos marcos podrían contener un sistema de rieles para piezas que permitieran estar suspendidas, o funcionar como soportes para materiales como el trovicel, MDF o acrílico tanto para exposición de obras como para cedularios, y que también permitirían utilizar textiles como el mesh para

mantener la transparencia propuesta inicialmente pero que creara la sensación de dirección en el recorrido para ayudar a dirigir a los visitantes.

Debido a un tema presupuestal la propuesta inicial no pudo llevarse a cabo, por lo que se optó por hacer uso de mobiliario previamente usado en el museo. Para esto, se realizó una visita a las bodegas del museo, donde se seleccionaron piezas de mobiliario y se tomaron medidas, las cuales se pasaron posteriormente a planos y modelado 3D para tener en cuenta el mobiliario con el que se contaba, las modificaciones que debían de hacerse y saber qué cosas haría falta mandar a realizar (ver Imágenes 11 a 14 de Anexo). Dentro de este proyecto también realicé los planos de alzado, los cuales requirieron mucho más tiempo y atención que los de la exposición de Muralismo, a pesar de ser un proyecto mucho más pequeño, debido a la gran cantidad de detalle que contenían las piezas seleccionadas y lo que esto significaba para su edición.

El último proyecto en el que participé durante mi servicio fue *Mexichrome: Fotografía y Color en México*, en el que estuve trabajando en la colocación de materiales e iluminación del modelo 3D que ya se había realizado. Para estos renders, lo más importante era la consideración de los colores adecuados y el correcto direccionamiento de las fuentes de luz para lograr los efectos deseados, por lo que fue un proyecto que incluyó varias revisiones y juego con colores.

Como parte de las actividades que realizan tanto museógrafos como curadores y otras áreas del museo, se encuentra el apoyo al área de Atención a Públicos (ver Imagen 15 del Anexo), por lo que también estuve apoyando en museo dentro de guardias en las que, dependiendo del área, se busca ayudar a dirigir al público para evitar aglomeraciones y un buen disfrute de la exposición. Debido a la emergencia sanitaria, no se permite que las personas permanezcan en el Lobby del Palacio, por lo que las personas presentes en el área de taquilla se encargan de indicar a los visitantes dónde comprar boletos para museo, dirigirlos para mantener una fila ordenada e indicar el acceso a la exposición. Dependiendo de la exposición puede cambiar el recorrido de las salas, por lo que es importante conocer este recorrido y las indicaciones a seguir para evitar, también, contraflujo en el recorrido de los visitantes; de igual manera se busca recordar a los visitantes el correcto uso del cubrebocas, la posición de mochilas y bolsos al frente, se revisan los permisos para cámaras profesionales y la toma de fotografías sin flash.

Metas Alcanzadas

Se logró la ejecución de la exposición *Sólo lo maravilloso es bello. El Surrealismo en Diálogo y Federico Silva, lucha y fraternidad: El Triunfo de la Rebeldía*. También se ejecutó el anteproyecto para la exposición *Centenario del Renacimiento del Muralismo Mexicano 1920-1928* propuesta en el marco de la convocatoria EFIARTES 2022, así como el anteproyecto para *Mexichrome: Fotografía y Color en México*.

Resultados y conclusiones

Durante este período, logré una comprensión cabal del todo a partir de una parte, sobre todo comprender cómo el diseño de una exposición es el trabajo conjunto de muchos departamentos y muchas personas y que de otra manera no podría realizarse. Así, como en el resto de las áreas de la arquitectura, nos demuestra una vez más que se trata de un trabajo en equipo.

También se logró acompañar el proceso de materialización de una idea y ver la transformación de líneas sobre papel a espacios que buscaban provocar sensaciones y experiencias, y aún más, se logró ver cómo esas experiencias afectaban a la gente que visitaba el museo e incluso a las propias personas involucradas en la realización del proyecto. Ver y experimentar cómo un trabajo conceptual y técnico logra afectar a sus propios creadores ha sido una de las mejores experiencias del último año.

Recomendaciones

La arquitectura tiene tantas vertientes como la imaginación humana nos permite crear, por mi parte he logrado crear desde la museografía en esta experiencia de servicio social, desde la escenografía teatral en mi experiencia laboral, y he podido observar a creadores como el arquitecto Alejandro Luna desenvolverse en el arte efímero. Recomiendo buscar la manera de abrir a los estudiantes a experiencias nuevas que les obliguen a experimentar.

Específicamente dentro de este proyecto de servicio social se me pidió enviar un currículum vitae acompañado de un portafolio de trabajo, sin embargo, durante mi primera entrevista con uno de los museógrafos, me comentó que muchos de los alumnos de nuestra universidad desisten de hacer su servicio en el museo por estos requisitos y que incluso el área estaba pensando en cerrar el proyecto de servicio con la carrera. Estoy convencida de que entre mis compañeros habrá a quienes les interese este camino y tal vez aún no lo saben o tal vez sólo les desilusiona el no saber cómo realizar estos documentos, de cualquier forma creo que se puede impulsar la creatividad desde todos los lados que nos permita el poco tiempo que dura la carrera.

[illegible]

Imagen 2. Plano de alzado de obra para la exposición el proyecto Centenario del Renacimiento del Muralismo Mexicano 1920-1928. Elaboración propia sobre formato del MNPBA.

Imagen 3. Render Signo Solar

Imagen 4. Signo Solar. Foto en sitio. Imagen propia

Imagen 5. Render mobiliario iluminado con esculturas

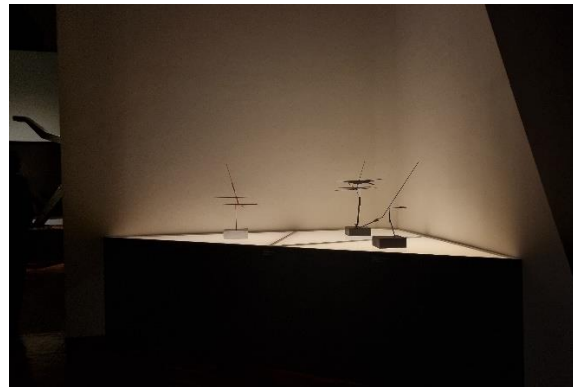

Imagen 6. Mobiliario con esculturas. Foto en sitio. Imagen propia

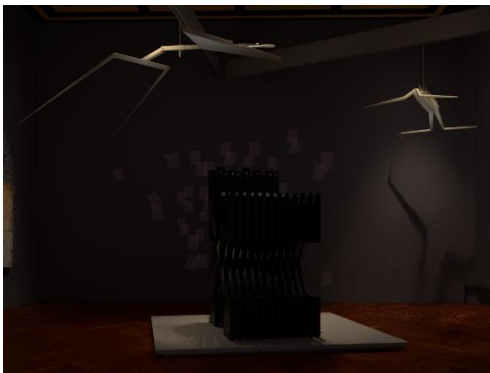

Imagen 7. Render Signo Solar y Desplegables

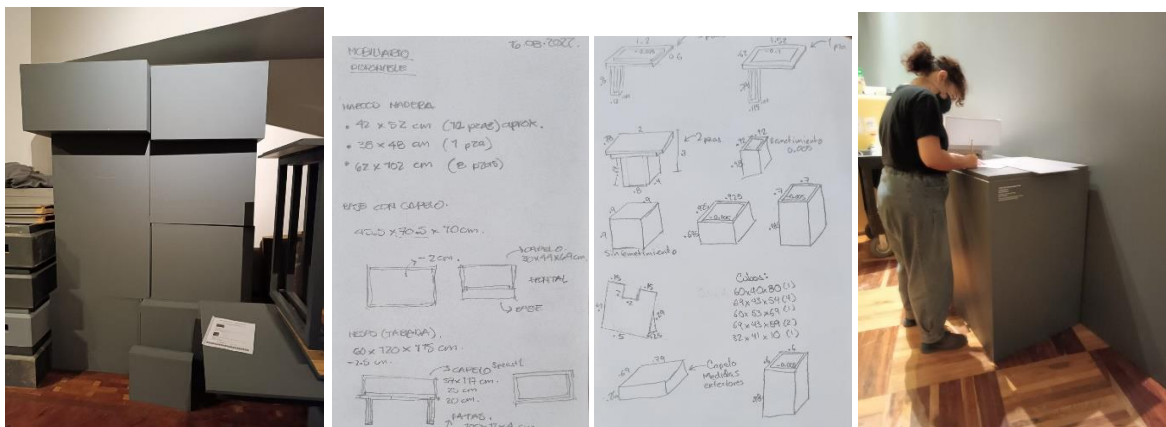
Imagen 8. Signo Solar y Desplegables. Foto en sitio. Imagen propia

Imagen 9. Render mobiliario iluminado con esculturas

Imagen 10. Mobiliario con esculturas. Foto en sitio. Imagen propia

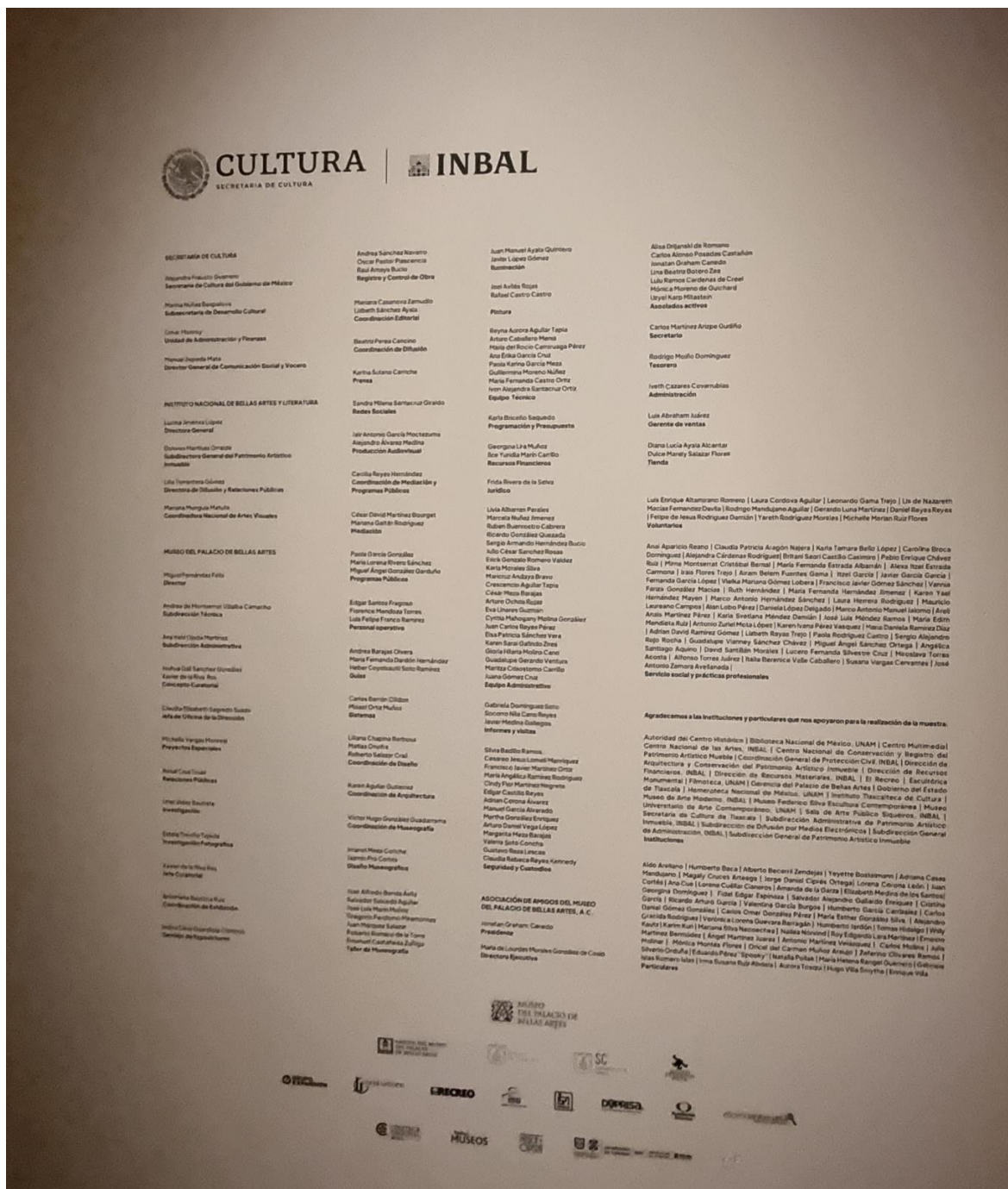

Imagen 16. Créditos finales de la exposición de Federico Silva en el MNPBA. Imagen propia