

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

Informe Final de Servicio Social

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

Galería del Sur

Periodo: 1 de abril de 2024 al 1 de diciembre de 2024

Proyecto: Apoyo a la difusión y extensión de la cultura en las galerías de la Unidad

Clave: XCAD000149

Responsable del Proyecto: Mariana Mitzi Beltrán Palacios

Asesor Interno: José Benito Antón Gracia

Nombre completo: Silva Tellez Marco Antonio

Matricula: 2202039345

Licenciatura: Diseño de la Comunicación Gráfica
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Telefono: 55 9271 3482

Cel: 55 1742 4250

Correo electrónico: 2202039345@alumnos.xoc.uam.mx

INTRODUCCIÓN

El servicio social, como requisito académico fundamental en la formación universitaria, trasciende la mera obligación curricular para convertirse en una invaluable oportunidad de vinculación con el entorno social y cultural. Al participar activamente en proyectos que benefician a la comunidad, los estudiantes tienen la posibilidad de aplicar de manera práctica los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas, desarrollando a su vez habilidades profesionales y un sentido de responsabilidad cívica. En este contexto, el involucramiento en actividades culturales y recreativas dentro de la institución, UAM Xochimilco y sus galerías, me permitió desempeñar un papel crucial en la promoción y difusión del patrimonio artístico, enriqueciendo el tejido social y fomentando la apreciación cultural.

El ámbito de las galerías ofrece un abanico diverso de tareas dentro del servicio social, que van desde el apoyo logístico hasta la colaboración en procesos museográficos. Actividades como el montaje¹ y desmontaje de exposiciones requieren una meticulosa atención al detalle y un conocimiento básico de la manipulación y conservación de obras, asegurando su integridad durante los traslados y la exhibición. El traslado y la entrega de piezas artísticas demandan una planificación cuidadosa y la aplicación de protocolos específicos para evitar daños. Asimismo, el apoyo, aunque a menudo introductorio, en labores de museografía² brinda una perspectiva privilegiada sobre la conceptualización, diseño y organización de las exposiciones, permitiéndoles comprender la narrativa que se busca construir a través de la disposición de las obras en el espacio.

Mi motivación para elegir la Galería del Sur y sus tres salas: Leopoldo Méndez, Gilberto Aceves Navarro e Yvonne Domenge, así como jardines y espacios abiertos de la UAM Xochimilco, para realizar mi servicio social radicó en una profunda conexión personal con el arte en sus diversas manifestaciones y un genuino interés por explorar los mecanismos que posibilitan su acceso y disfrute por parte de la comunidad. Buscaba activamente un entorno donde pudiera observar de cerca la gestión cultural en acción, comprender los desafíos y las estrategias involucradas en la conservación³ preventiva de colecciones artísticas y aprender sobre las metodologías para establecer un diálogo significativo entre las obras y sus espectadores. Mis expectativas iniciales se centraban en adquirir experiencia práctica en el manejo y la documentación de las obras, participar en la planificación y el montaje de exposiciones, interactuar con profesionales del ámbito artístico y cultural, y contribuir a la misión de la galería de acercar el arte a la comunidad universitaria y al público en general. Anhelaba comprender el flujo de trabajo detrás de cada exposición, desde la selección de las piezas hasta su presentación final, y el papel fundamental que desempeña una galería en la preservación y difusión del patrimonio cultural.

¹ **Montaje (Exposiciones):** Este manual aborda el montaje como la interpretación de los objetivos de la exposición al armar un conjunto de partes planificadas para crear un recorrido para el visitante. https://siseb.sp.gov.br/arqs/Manual%20de%20Montaje%20de%20Exposiciones_Colombia.pdf

² **Museografía:** Conjunto de técnicas relativas al diseño, organización y funcionamiento de los museos, incluyendo la conservación, exhibición e interpretación de las colecciones. Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras. <https://muac.unam.mx/museografia-museologia>

³ **Conservación Preventiva:** Estrategias y acciones destinadas a minimizar el deterioro y prolongar la vida útil de los bienes culturales, actuando sobre su entorno y las condiciones de almacenamiento y exhibición. UNESCO. <https://uis.unesco.org/en/glossary-term/conservation-cultural-heritage>

OBJETIVO GENERAL

Colaborar de manera integral y proactiva en los procesos de exhibición de la Galería del Sur, mediante la participación activa y el apoyo técnico en la elaboración de guiones museográficos que articulen la narrativa de cada exposición, la ejecución precisa y cuidadosa del montaje y desmontaje de las obras, la aplicación de técnicas seguras y eficientes para el embalaje⁴ y desembalaje de las piezas, y el diseño y la producción de mobiliario funcional y estéticamente adecuado para la óptima exhibición de las obras en las tres salas de exposición de la galería, contribuyendo así al funcionamiento eficiente, la seguridad de las colecciones y la enriquecedora experiencia del público visitante durante las diferentes muestras presentadas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo de mi servicio social en las tres salas de la Galería del Sur y jardines, tuve la oportunidad de participar en una amplia gama de actividades y exposiciones, siendo estas:

- Homenaje a Tamayo “30 sandías para Tamayo”.
- Exposición “Fragmentos (foto)gráficos” de Carlos Aguirre.
- Exposición “Ecos de identidad. Resonancias a través del tiempo” Obra de Gabriela Sánchez Apodaca.
- Exposición "Barbara Paciorek: In Memoriam".
- Lunada Metropolitana “tercer ojo de Hubowl”.
- Exposición “La mirada insurrecta” de Mauricio Gómez Morín.
- Conversatorio “Porque nos gusta el Rock: Las mujeres en escena” con la presencia de Cecilia Toussaint, Teresa Estrada y Rebeca Martell.
- Exposición “lienzo a cielo abierto” de Devin Cohen.
- Exposición fotográfica de Rebeca Martell.
- Ciclos de conferencias dedicadas a la Vida y Obra del PREMIO NOBEL DE LITERATURA BOB DYLAN.
- Exposición “Las sombras también migran” de Bestabeé Romero.
- Exposición "Es allí a donde voy" de Virginia Chévez.
- "Por la memoria y por la vida" obra del Maestro José Eduardo Juárez Garduño.
- Presentación del libro “Yo, Domenge” de Yvonne Domenge.

⁴ **Embalaje:** El embalaje se define como el proceso y el resultado de acondicionar adecuadamente mercancías u objetos mediante la utilización de diversos materiales y técnicas, con el propósito fundamental de asegurar su protección e integridad durante las etapas de manipulación, transporte y almacenamiento. Este procedimiento es esencial para prevenir daños, pérdidas o deterioros, garantizando así la conservación de los bienes hasta su destino final. <https://dle.rae.es/embalaje>

Dichas actividades me permitieron obtener una visión profunda del funcionamiento de un espacio dedicado a la promoción y exhibición del arte. Mi involucramiento abarcó desde tareas de logística y mantenimiento hasta la colaboración directa en los procesos de montaje y apoyo en eventos culturales, tales como:

Desembalaje y Embalaje de Obras: Una de las tareas fundamentales consistió en familiarizarme con los protocolos y las técnicas especializadas para el desembalaje de las obras que llegaban a la galería, asegurando su manipulación cuidadosa y la verificación de su estado al recibirlas. De igual manera, aprendí las metodologías para el embalaje seguro de aquellas obras que serían trasladadas, a la bodega para su almacenamiento o al finalizar una exposición. Esto implicó la selección y el uso adecuado de materiales de protección como papel de seda, plástico de burbujas, cantoneras, cajas y otros elementos que garantizan la integridad física de las piezas durante su manipulación y transporte.

Traslado de Obras: Participé activamente en el traslado seguro y eficiente de las obras entre diversos espacios, incluyendo la bodega de la galería, las diferentes salas de exposición y, en ocasiones, otros recintos dentro del campus universitario. Esta actividad requirió una coordinación precisa con el equipo de la galería, la aplicación de medidas de seguridad para evitar daños a las obras y el uso adecuado de equipos de transporte como carros y elevadores, así como la consideración de las condiciones ambientales durante el traslado.

Montaje de Obras: Colaboré de manera integral en el montaje de las exposiciones en las tres salas de la Galería del Sur y jardines. Esta tarea implicó la interpretación de los planos de montaje y los guiones museográficos, la realización de mediciones precisas de los espacios disponibles y de las obras, la planificación de la distribución de las piezas para crear un diálogo visual coherente, la realización de perforaciones en muros y paneles para la instalación de soportes, la colocación de los elementos de sujeción, como "hilos" de nylon de diferentes calibres y sistemas de anclaje, y la nivelación y correcta disposición de cada obra para su óptima apreciación por el público.

Asesoramiento, Apoyo y Capacitación de Nuevos Compañeros: A medida que mi experiencia en la galería se consolidaba, asumí un rol de apoyo y guía para los nuevos estudiantes que se incorporaban al programa de servicio social. Esto incluyó la explicación de los procedimientos operativos de la galería, la instrucción sobre las técnicas básicas de manejo de obras, la orientación sobre las normas de seguridad y la resolución de dudas, contribuyendo así a la formación de los recién llegados y al flujo eficiente del trabajo en equipo.

Mantenimiento, Limpieza y Organización de la Galería y la Bodega: Realicé tareas esenciales de mantenimiento general, incluyendo la limpieza regular de las salas de exposición para garantizar un ambiente adecuado para la apreciación de las obras y la organización de la bodega, asegurando un almacenamiento seguro y accesible de las piezas que no estaban en exhibición. Esto implicó la clasificación y el etiquetado adecuado de las obras, la optimización del espacio de almacenamiento y la supervisión de las condiciones ambientales para prevenir el deterioro.

Acomodo de Piezas en Espacios Abiertos: Tuve una participación activa en la logística y el montaje de la exposición "30 Artistas, 30 Sandías para Tamayo", un proyecto que requirió el acomodo de las esculturas en diversas áreas verdes del centro cultural. Esta actividad demandó una planificación cuidadosa de la distribución de las piezas en el entorno exterior, considerando factores como la visibilidad, el flujo de personas y la interacción con el espacio natural. Además, realicé periódicamente tareas de "mantenimiento" que incluían la limpieza de las esculturas para eliminar polvo y suciedad, el lavado en caso de ser necesario y el reacomodo estratégico de algunas piezas para ofrecer diferentes perspectivas visuales a lo largo del tiempo y evitar una presentación estática.

Apoyo en Actividades Culturales y Recreativas: Brindé apoyo logístico al equipo de protección civil durante el concierto de Cecilia Toussaint "Porque nos gusta el rock: las mujeres en escena", llevado a cabo en el centro cultural de la universidad. Esta experiencia me permitió comprender la complejidad de la organización de eventos culturales masivos, la importancia de la seguridad y la coordinación entre diferentes equipos para garantizar el bienestar de los asistentes. Mis tareas incluyeron la asistencia en la colocación de señalización, la verificación de rutas de evacuación y el apoyo en la gestión del flujo de personas.

Apoyo en Conferencias: Asistí y colaboré activamente en la preparación de las áreas donde se llevaron a cabo conferencias relevantes, como las impartidas por Fernando Ramirez y Daniel Nájera sobre "Bob Dylan, el poeta cultural de los años 60". Esto implicó la disposición del mobiliario, la instalación de equipos de sonido y proyección, la verificación de la correcta iluminación y la asistencia en la recepción de los ponentes y los asistentes.

Apoyo en Inauguraciones de Exposiciones: Desempeñé un papel activo durante las inauguraciones de las diferentes exposiciones que se presentaron en la galería. Mis responsabilidades incluyeron la realización de llamados e invitaciones a la comunidad estudiantil para asistir a los eventos, la toma de evidencia fotográfica y videográfica de los participantes, las obras expuestas y el ambiente general de la inauguración, y la prestación de ayuda en diversas tareas requeridas durante el desarrollo de estos eventos, como la atención a los invitados y la distribución de material informativo.

METAS ALCANZADAS

La participación constante y comprometida en las diversas actividades detalladas anteriormente tuvo un impacto significativo en mi desarrollo académico y mi formación laboral, proporcionándome una serie de aprendizajes y experiencias valiosas:

Adquisición de Habilidades Técnicas Especializadas: Logré adquirir y perfeccionar habilidades técnicas específicas en el embalaje, desembalaje, traslado y montaje de obras de arte de diferentes formatos y materiales. Comprendí la importancia de la manipulación cuidadosa, el uso de herramientas adecuadas y la aplicación de técnicas especializadas para garantizar la seguridad e integridad de las piezas.

Profundización en la Comprensión de la Museografía: Obtuve una comprensión más profunda y práctica de los procesos museográficos, que van desde la concepción de una exposición y la selección de las obras hasta la planificación del montaje y la narrativa visual que se busca transmitir al público. Esta experiencia complementó mi formación teórica al permitirme observar de cerca cómo se materializan las ideas curatoriales en el espacio de la galería.

Desarrollo de Habilidades de Organización y Logística: La participación activa en el mantenimiento de la galería, la organización de la bodega y el apoyo en la logística de eventos culturales y conferencias me permitió desarrollar y fortalecer mis habilidades de organización, planificación, gestión del tiempo y coordinación de recursos.

Fortalecimiento de Habilidades Interpersonales y de Comunicación: El asesoramiento y la capacitación de nuevos compañeros, así como la interacción con el público durante las inauguraciones y otros eventos, contribuyeron significativamente al fortalecimiento de mis habilidades de comunicación interpersonal, trabajo en equipo, liderazgo y servicio al público.

Desarrollo de una Conciencia sobre la Conservación Preventiva: A través del contacto directo con las obras y la participación en tareas de mantenimiento y embalaje, desarrollé una mayor conciencia sobre la importancia crucial de la conservación preventiva en el ámbito del patrimonio artístico, comprendiendo los factores que pueden afectar la integridad de las obras y las medidas necesarias para mitigar los riesgos.

Aplicación Práctica de Conocimientos Teóricos: Tuve la oportunidad de aplicar en un contexto real los conocimientos teóricos adquiridos durante mi formación académica, lo que reforzó mi comprensión de los conceptos y su relevancia en el campo profesional de la gestión cultural y las artes visuales.

Fomento de la Responsabilidad y el Compromiso Profesional: La realización constante de las diversas tareas asignadas, con la dedicación y la atención al detalle que requerían, fomentó mi sentido de la responsabilidad profesional, el compromiso con los objetivos de la galería y la importancia de la colaboración en un entorno laboral.

Aumento de la Confianza y la Iniciativa: La superación de los desafíos inherentes a las diversas actividades y la retroalimentación positiva recibida por parte del personal de la galería contribuyeron a aumentar mi confianza en mis capacidades y a desarrollar una mayor iniciativa para proponer soluciones y participar activamente en los proyectos.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Al iniciar mi servicio social en la Galería del Sur y sus tres salas: Leopoldo Méndez, Gilberto Aceves Navarro e Yvonne Domenge, así como jardines y espacios abiertos de la UAM Xochimilco, mis principales motivaciones se centraban en la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos sobre la gestión cultural y los intrincados procesos que hacen posible la exhibición de obras de arte. Mis expectativas se dirigían hacia la comprensión del flujo de trabajo interno de una galería, el aprendizaje sobre la conservación de colecciones y la interacción con la comunidad artística.

La realidad de mi experiencia superó ampliamente estas expectativas iniciales. Si bien las actividades realizadas abarcaron los aspectos de gestión y exhibición que me interesaban, la inmersión en el día a día de la galería me brindó una perspectiva mucho más rica y multifacética. Logré no solo adquirir habilidades técnicas específicas en el manejo y la manipulación de obras, sino también desarrollar una comprensión profunda de la logística de eventos culturales, fortalecer mis habilidades interpersonales y de comunicación, y cultivar una conciencia significativa sobre la importancia de la conservación preventiva.

Las metas que me había propuesto al inicio de mi servicio social se alcanzaron en gran medida gracias a la oportunidad de participar activamente en todas las etapas del ciclo de vida de una exposición, desde la recepción y el desembalaje de las obras hasta su montaje final y la interacción con el público durante las inauguraciones. La apertura y la disposición del personal de la galería para compartir su experiencia y conocimientos, así como la diversidad de las tareas en las que me involucré, fueron factores determinantes para el logro de mis objetivos de aprendizaje y el enriquecimiento de mi formación.

Aunque mi participación en la elaboración de guiones museográficos fue introductoria, la colaboración directa en el montaje de las exposiciones me proporcionó una comprensión práctica y valiosa de cómo las ideas curatoriales se traducen en la disposición física de las obras en el espacio, resaltando la narrativa y el diálogo que se busca establecer con el espectador. La experiencia en el embalaje y desembalaje de obras me enseñó la importancia crítica de la conservación preventiva, un aspecto que, si bien era consciente teóricamente, adquirió una dimensión práctica y una relevancia mucho mayor a través de la manipulación directa de las piezas.

En conclusión, mi periodo de servicio social en las tres salas de la Galería del Sur y jardines, representó una experiencia transformadora que trascendió mis expectativas iniciales. No solo adquirí conocimientos teóricos y prácticos directamente relevantes para mi futura trayectoria profesional en el ámbito de la gestión cultural y las artes visuales, sino que también desarrollé habilidades personales y profesionales fundamentales que me serán de gran utilidad en cualquier contexto laboral. La oportunidad de contribuir activamente al funcionamiento de un espacio dedicado a la promoción del arte y la cultura ha fortalecido mi compromiso con la difusión del patrimonio artístico y ha enriquecido mi comprensión del papel vital que desempeñan las galerías, exposiciones y proyectos artísticos y de diseño en la sociedad.

RECOMENDACIONES

Para los futuros estudiantes que realicen su servicio social dentro de la institución más específicamente en la galería del sur, me permito ofrecer las siguientes recomendaciones generales, basadas en mi propia experiencia:

Cultivar una Actitud Proactiva y de Aprendizaje Continuo: Es fundamental mostrar una disposición activa para involucrarse en todas las tareas asignadas, incluso aquellas que inicialmente puedan parecer menos relacionadas con sus intereses principales. Cada actividad ofrece una oportunidad única para aprender y desarrollar nuevas habilidades.

Buscar la Inmersión en el Ciclo Completo de las Exposiciones: Intentar participar en todas las etapas del proceso de exhibición, desde la planificación y el diseño hasta el montaje, la difusión y el desmontaje.

Establecer una Comunicación Abierta y Fluida con el Personal: Mantener una comunicación constante con el personal de la galería para aclarar dudas, solicitar orientación y ofrecer ideas. Lo que permitirá retroalimentación y el diálogo enriqueciendo la experiencia de aprendizaje.

Documentar Detalladamente las Actividades y Reflexiones: Llevar un registro detallado de las actividades realizadas, los aprendizajes adquiridos y las reflexiones personales. Esta documentación no solo será útil para el reporte final, sino que también permitirá consolidar el conocimiento y evaluar el progreso.

Aprovechar la Interacción con el Público: Buscar oportunidades para interactuar con los visitantes de la galería, observar sus reacciones a las obras y comprender sus perspectivas sobre las obras. Esta interacción puede proporcionar valiosos conocimientos sobre la recepción y el impacto de las exposiciones. Así como de los propios artistas, ya que dentro de este espacio y las actividades a desempeñar uno puede tener la oportunidad de consultar, interactuar y conocer más afondo a las personas que se encuentran detrás de estos proyectos, de sus obras y su forma de trabajar.

Mostrar Interés por la Historia y el Contexto de las Obras: Dedicar tiempo a investigar sobre la historia de la galería, los artistas cuyas obras se exhiben y el contexto cultural de las exposiciones. Este conocimiento enriquece la comprensión de las obras y su significado.

Mantener un Compromiso Profesional: Demostrar puntualidad, responsabilidad y un alto nivel de compromiso con las tareas asignadas. La seriedad y la dedicación son fundamentales para una experiencia de servicio social exitosa y para generar una impresión positiva en la institución. Para esto es importante:

Desarrollar Habilidades de Gestión del Tiempo: Aprender a priorizar tareas y a comunicar con anticipación cualquier posible conflicto de horario, buscando soluciones en conjunto con el personal de la galería.

Ser Observador y Analítico: Prestar atención a los detalles del funcionamiento de la galería, analizar los desafíos que enfrenta y proponer soluciones creativas cuando sea posible. La capacidad de observación y el pensamiento crítico son habilidades valiosas en cualquier entorno profesional.

SUGERENCIAS PARA LA GALERÍA DEL SUR PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO SOCIAL:

En mi experiencia durante el servicio social en la Galería del Sur, las observaciones sobre áreas de mejora son mínimas, dada la comunicación efectiva, respetuosa y empática demostrada por todo el equipo, así como la distribución equitativa de las labores asignadas.

Sin embargo, con la intención de optimizar aún más la experiencia y el desempeño de los futuros estudiantes, me permito ofrecer las siguientes sugerencias:

Optimización de los Recursos para el Traslado de Obras: Se propone la exploración e implementación de una gama más amplia de plataformas o modalidades para el traslado interno de obras y proyectos entre las diversas galerías de la institución. La dependencia exclusiva de los medios de transporte convencionales puede generar limitaciones operativas y dificultar la labor de los estudiantes de servicio social. Diversificar las opciones de traslado podría optimizar la eficiencia de estos procesos y facilitar la participación activa de los alumnos.

Suministro Preventivo de Equipo de Protección Personal: Si bien la responsabilidad del cuidado de la salud e integridad física recae en cada individuo, se sugiere considerar la provisión de equipo básico de protección personal, como fajas lumbares de soporte, para los estudiantes que participen en labores de carga pesada. Esto podría ofrecerse de manera preventiva o como un recurso disponible para aquellos que no cuenten con dicho equipo o tengan dificultades para obtenerlo, reforzando las medidas de seguridad durante las actividades.

Comunicación Anticipada de los Programas de Montaje: Si bien se reconoce el esfuerzo por comunicar con antelación las fechas exactas y la duración estimada de los montajes (idealmente con una semana de antelación o más), se sugiere reforzar este aspecto. En ocasiones, la naturaleza dinámica del trabajo museístico puede dificultar la anticipación precisa, generando desafíos en la planificación de las actividades académicas de los estudiantes. Explorar estrategias para comunicar los cronogramas de montaje con la mayor antelación posible sería beneficioso.

Calendarización Estratégica de Montajes para Estudiantes en Curso: Con el objetivo de optimizar la participación de los estudiantes de servicio social que aún cursan sus licenciaturas, y basándome en mi experiencia como alumno, se recomienda considerar la calendarización de los montajes de exposiciones preferentemente hacia la mitad del trimestre. Esta estrategia permitiría evitar la superposición con la alta carga de trabajo académico y los periodos de evaluación típicos de las últimas semanas, facilitando así una dedicación más equilibrada a ambas responsabilidades.

ANEXOS

Presentación del libro "Yo, Domenge" de Yvonne Domenge

Transporte de obras

Inauguración del Homenaje a Tamayo "30 sandías para Tamayo" en la Sala Gilberto Aceves Navarro

Inauguración de la exposición fotográfica de Rebeca Martell

Mantenimiento y limpieza de la exposición "30 sandías para Tamayo"

Conversatorio "Porque nos gusta el Rock: Las mujeres en escena"

Conferencia de la exposición "Barbara Paciorek: In Memoriam"

Inauguración de la exposición "Barbara Paciorek: In Memoriam"

Lunada Metropolitana "tercer ojo de Hubowl".

Ciclos de conferencias dedicadas a la Vida y Obra del PREMIO NOBEL DE LITERATURA BOB DYLAN

Museografía de la exposición "Por la memoria y por la vida" obra del Maestro José Eduardo Juárez Garduño

Desembalaje de las obras de Devin Cohen

Desembalaje / Montaje / Desmontaje / Embalaje

Despedida del Homenaje a Tamayo "30 sandías para Tamayo"

Recibimiento de las obras de Virginia Chávez para la exposición "Es allí a donde voy"