

Arq. Francisco Haroldo Alfaro Salazar

Director de la División

Ciencias y Artes para el Diseño

UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Talleres de Arte Contemporáneo

Dirección Miguel Hidalgo 14, Tlalpan Centro I, Tlalpan, 14000 Ciudad de México

Periodo: 4 de marzo de 2024 al 4 de septiembre de 2024

Proyecto: Apoyo en producción artística

Clave: XCAD000939

Responsable del Proyecto: Rodrigo Flores Herrasti

Asesor Interno: Mtro. Armado Jesús Alva Lomelí

Diego Alejandro Serdán Carlos

218207227

Diseño de la Comunicación Gráfica

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Tel: 57459054

Cel.: 5619297797

Correo electrónico: diegoatlsc@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Este informe resume mi experiencia, objetivos planteados y resultados obtenidos en las actividades realizadas durante mi servicio social en Talleres de Arte Contemporáneo, una galería ubicada al sur de la Ciudad de México, conocida por su compromiso con la difusión del arte contemporáneo, su labor educativa y el apoyo a artistas emergentes. Durante este periodo, mi trabajo se centró en la documentación visual de diversas exposiciones y actividades. Esto incluyó la toma de fotografías y videos en talleres y clases, así como la realización de cápsulas de video sobre artistas distinguidos en la escena contemporánea. También cubrí el proceso de curadurías mediante fotografía y video, asegurando que cada etapa del evento fuera registrada de manera integral, así como la edición de material audiovisual. Además, me enfoqué en la producción de contenido audiovisual para redes sociales, con el objetivo de promover la galería y sus actividades.

En todo este proceso la intención se estableció en captar la esencia de los eventos y las obras expuestas, contribuyendo a la visibilidad de los artistas y al enriquecimiento de la comunicación cultural en la comunidad. A través de estas acciones, busqué no solo documentar el arte contemporáneo en el corazón de la delegación Tlalpan, sino también contribuir a su visibilidad y fortalecer el vínculo entre la galería y la comunidad que la rodea. Esta experiencia me permitió profundizar en mi comprensión del arte, diseño y comunicación, al tiempo que me integré en un entorno creativo y dinámico.

Este informe refleja no solo las tareas realizadas, sino también el aprendizaje y el crecimiento personal y profesional que experimenté al colaborar en un entorno creativo y dinámico.

OBJETIVO GENERAL

Talleres de Arte Contemporáneo nació con el objetivo de abrir espacios físicos para la reflexión y práctica artísticas para el público en general, en particular para todas y todos los jóvenes interesados en el arte contemporáneo. Paulatinamente, se constituyó en un espacio de aglomeración de personas que tienen impulsos por aprender continuamente y de profundizar sobre temas tales como el pensamiento gráfico, el dibujo, la pintura, entre otras ramas del arte, como la semiótica y la gestión cultural.

Talleres de Arte Contemporáneo (TACO) concibe el arte y sus procesos de creación relacionados al contexto socio – cultural y su historia, en tanto orígenes, desarrollo y cambios, así como a las formas en que interactúan los individuos cercanos a esta, y la comunidad con la galería entre sí misma, a través de la interrelación de sus formas organizativas. Los cambios generacionales transforman las formas de comunicación entre la población, los consumidores y los asistentes de diversas instituciones, en el ámbito artístico las normas y formas de consumir contenido se vuelven complicadas contra otros medios de entretenimiento, debido a esto, el objetivo general del proyecto “Apoyo en producción artística” tuvo como función la difusión de contenido audiovisual en dos formatos, los lanzamientos de video corto en formato reel en la red social de Instagram, que consiste en cubrir exposiciones, eventos, proceso de curaduría en formatos rápidos, y así tener un acercamiento instantáneo con el público, y el lanzamiento de cápsulas de mayor duración en formato documental, cuyo objetivo es crear videos que exploren de manera más profunda los procesos íntimos de cada artista. Estas producciones buscan capturar la esencia de su trabajo y ofrecer una mirada más cercana a su creatividad y su mundo personal.

Uno de los objetivos de TACO se encuentra en la promoción de artistas emergentes y consolidados, brindándoles un espacio para exponer sus obras y conectarse con un público más amplio, esto, a través del espacio físico de la galería, producir

capsulas de video que retraten los procesos dentro del estudio estableció fomentar y difundir la misión de TACO como un objetivo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades comenzaron con una reunión creativa entre el equipo de producción y el equipo de Talleres de Arte Contemporáneo (TACO). Se discutieron los temas seleccionados y las historias detrás de cada concepto, lo que permitió establecer un enfoque narrativo que conectara al espectador con los videos. Esta etapa fue fundamental para definir la estética del video, de igual forma para definir los formatos, cada video tendría una función específica dependiendo si el concepto estaba adaptado a las capsulas de artistas, curadurías o exposiciones. Una vez establecido el concepto, se llevaron a cabo diversas grabaciones. El equipo recorrió el estudio, capturando detalles específicos, como obras, pinceladas, texturas, colores vibrantes, insertos, etc. También se realizaron entrevistas con los artistas, quienes compartieron sus inspiraciones y procesos creativos, añadiendo profundidad al relato visual. El proceso podía variar dependiendo de la función del

video, todos tenían una función similar, el proceso se estableció como una narrativa a seguir. Durante el montaje, se incorporaron tomas del público interactuando con las obras, lo que resaltó la diversidad de interpretaciones y emociones que el arte puede provocar. Las risas, las miradas de asombro y las conversaciones entre los visitantes aportaron un aire dinámico al video. Finalmente, se trabajó en la edición, donde se integraron elementos sonoros que complementaban la experiencia visual. La música y los efectos de sonido ayudaron a crear una atmósfera envolvente, transportando al espectador a la galería misma.

METAS ALCANZADAS

Dentro de las metas fijadas al inicio del periodo, se buscó incrementar la difusión de las actividades dentro de TACO, el compromiso en la promoción del arte dentro de la comunidad siempre fomentó la creación de recursos audiovisuales para apoyar esta necesidad. De igual manera, se buscó atraer más público interesado en tomar talleres y diplomados dentro de TACO.

El interés en contar con una curaduría adecuada para las exposiciones en TACO resultó en la producción de videos que siguieron un procedimiento satisfactorio. En estos proyectos, se lograron combinar de manera efectiva los recursos gráficos y narrativos, lo que permitió alcanzar un resultado óptimo.

Como productor dentro de un proyecto del servicio social pude lograr algunas metas:

- *Definir el concepto de diseño de los videos:* Establecer una visión clara del proyecto que refleja la esencia de la galería y sus actividades, alineando el contenido audiovisual con los objetivos curatoriales.
- *Planificación efectiva:* Elaborar cronogramas detallados con el equipo TACO, donde se incluyeron todas las etapas de la producción, desde la preproducción hasta la postproducción, asegurando que cada fase se llevara a cabo sin contratiempos. Gracias a esta planificación, se logró cubrir todas las exposiciones, talleres, y eventos de la galería de manera efectiva.
- *Captura de contenido de calidad:* Garantizar que se realicen grabaciones de alta calidad que resalten la atmósfera de la galería, utilizando técnicas de iluminación y encuadres adecuados.
- *Estrategia de distribución:* Desarrollar, junto al equipo de TACO, un plan integral para la difusión del contenido audiovisual que abarque plataformas de redes sociales y otros canales de distribución, con el objetivo de maximizar su alcance y visibilidad.
- *Documentación del proceso:* Registro del proceso de producción, incluyendo entrevistas y momentos clave, para crear un material adicional que pueda ser utilizado para futuras promociones o análisis de la galería.

Todo esto tuvo una meta en general alcanzada, asegurarse de que el producto final no solo fuera visualmente atractivo, sino que también generara un impacto cultural significativo, promoviendo el diálogo sobre TACO.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El resultado fueron varios videos que no solo documentaron las exposiciones y procesos, sino que también celebró la conexión entre el arte, la comunidad y las emociones, reflejando la riqueza cultural contemporánea de la Ciudad de México. Este montaje se convirtió en un puente entre TACO y el público, invitando a todos a explorar y disfrutar del arte contemporáneo de una manera única. Además, las redes sociales se mantuvieron más activas gracias al contenido que se compartió durante cada evento o producción. Algunos videos pudieron ser mejor recibidos por la conexión con los artistas.

Obtener resultados positivos y negativos en el trabajo práctico ha sido una oportunidad invaluable para aplicar y expandir mis conocimientos en diseño de la comunicación gráfica. A lo largo de este período, pude contribuir a la documentación visual y la promoción del arte contemporáneo, trabajando en un entorno dinámico que fomenta la creatividad y el aprendizaje continuo.

La interacción con artistas, curadores y el equipo de TACO me permitió comprender la importancia de la comunicación visual en la difusión del arte y la cultura. Además, desarrollé habilidades técnicas en la producción de contenido audiovisual, lo que me ha brindado una perspectiva más amplia sobre el papel del diseño en la creación de narrativas efectivas.

RECOMENDACIONES

Este servicio social no solo ha fortalecido mi formación académica, sino que también ha cultivado mi pasión por los medios audiovisuales y su capacidad para generar diálogo y reflexión en la comunidad. Estoy convencido de que las competencias adquiridas durante este tiempo serán fundamentales para mi desarrollo profesional futuro.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

Ricaño, S. (2023) Acerca De. Recuperado 23 de septiembre de 2024, de <https://www.tacoarte.org/acerca-de>

Murch, W. (2001). In The Blink of an Eye: a perspective on film editing. 2nd ed. Los Angeles, Silman-James Press.