

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 Arte

Periodo: 04 de febrero de 2025 al 04 de agosto de 2025

Proyecto: **Programa MUNAL + EXPERIENCIAS**

Clave: **XCAD000982**

Responsable del Proyecto: Arturo Tadeu Pérez Cerón

Asesor Interno: Mtro. Leonardo Adams Javier

Nombre completo: **Meritzel Santiago Hernández**

Matrícula: **2173030881**

Licenciatura: **Diseño Industrial**

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Correo electrónico: **mery.sant8@gmail.com**

Introducción

En este informe se redactarán las actividades llevadas a cabo en el servicio social realizado en el Museo Nacional De Arte (MUNAL), las cuales consisten en la planificación de una exhibición del módulo interactivo de la sala “Bajo el signo de Saturno, la recreación de un cuadro texturizado con volúmenes de la pintura “La india” de Abraham Ángel, el diseño de un carrito para transportar material que se usa en módulos en distintas áreas del museo y la planeación, diseño y elaboración de un teatrino para homenajear a cuatro autores.

Objetivo general

Planear, diseñar, producir, implementar y evaluar materiales didácticos, recursos y equipamientos para exposiciones temporales y permanentes del museo.

Actividades realizadas

Planificación de una exhibición del módulo interactivo de la sala “Bajo el signo de Saturno”

Se inauguró una nueva sala temporal con el nombre de “Bajo el signo de Saturno”, en ella se exhiben pinturas relacionadas con los temas de espiritismo, nigromancia, clarividencia, astrología, tarot y terror cósmico. Derivado de esta nueva sala surge la iniciativa de crear un proyecto con respecto a diseñar un espacio o módulo interactivo en donde los visitantes del museo puedan aprender activamente acerca de los temas que se muestran en dicha sala.

La finalidad del módulo radica en ofrecer al público una comprensión profunda del material expuesto al igual que el papel que estas disciplinas tuvieron y cómo influyeron en el trabajo y obras de grandes artistas en el pasado y que ahora los visitantes pueden experimentar haciendo y pensando sobre lo que están aprendiendo a través de actividades y juegos en este espacio dinámico.

Una vez teniendo la temática de la exposición temporal y con el nombre de la sala asignado que es “Bajo el signo de Saturno”, el primer paso en la planificación del módulo de la exposición temporal es definir los objetivos que se quieren lograr.

Objetivos del módulo:

- Generar nuevas lecturas de las obras de la exposición a través de la metodología Munal + Educa.
- Integrar la mediación como estrategia de visita a la interpretación del arte y las ciencias herméticas y mancias.

- Brindar opciones inclusivas para acercarse a la exposición a través de recursos en sala y el formato de conversación basado en preguntas y materiales de apoyo.

Piezas y elementos qué serán incluidos

Para determinar qué elementos serán incluidos se hizo una evaluación de la temática de las obras expuestas y se seleccionaron cuatro temas a abordar, que incluye astrología, nigromancia, clarividencia y la carta astral.

Para la generación de propuestas sobre que diseñar para cada tema se hizo una lluvia de ideas, tomando en cuenta que cada pieza debe tener un propósito dentro de la narrativa general, y su disposición debe permitir al visitante seguir una secuencia lógica. Se seleccionaron las más prometedoras y se desarrollaron bocetos y modelos de estas.

Tema de astrología

Para la exposición de este tema se tomó como referencia una pintura de Pedro Friedeberg, artista mexicano, de nombre “Carta Astral” del año 2022. La actividad que los visitantes deben realizar es construir su propia obra de su carta astral inspirados en la que hizo Friedeberg. Para esto se diseñaron fichas con arquetipos, formas geométricas y patrones diversos con variedad de colores, que se asemejen a las figuras que usa Friedeberg. Asimismo, se diseñó un contenedor para colocar y organizar las fichas de forma que los visitantes puedan acceder a ellas y verlas con facilidad. Además, se hicieron marcos para encuadrar la obra final del usuario y se asemeja más a una pintura. Se instaló una repisa para colocar los objetos.

Tema de nigromancia

La nigromancia es la adivinación mediante la invocación a los muertos. Para esta exposición el objetivo es que el público tenga una idea más clara sobre la escritura automática, una de las técnicas de la nigromancia, en la cual un médium canaliza a una entidad espiritual que toma parcialmente el control de su mano y escribe la respuesta a cualquier pregunta que se haya hecho.

Para el diseño del espacio expositivo se pintaron las paredes en tonos oscuros para realzar la sensación de misterio, se colocó una repisa en la pared para que sirva como mesa y la sala siga teniendo espacio libre para el flujo de los visitantes. En ella se colocaron velas LED para tener la representación del fuego y proporcionar un ambiente armónico a la temática.

La actividad que los visitantes realizan consiste en pensar en una pregunta a algún espíritu y escribir de forma espontánea y sin control consciente para permitir la canalización de mensajes del inconsciente. Para lo cual se agregaron tarjetas de papel y diversos utensilios para escribir. Esta técnica no se lleva a cabo de forma real, sino que es un espacio informativo.

Tema de clarividencia

Para diseñar esta parte de la sala se decidió tomar como enfoque el Tarot. El tarot es un juego de barajas constituido por 78 cartas y dividido en 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores, históricamente se originó en Italia en el siglo XV como un juego de cartas conocido como "triunfos". Hoy en día, el tarot se utiliza principalmente como una herramienta para la adivinación y el autoconocimiento, donde los arcanos tienen un significado místico y adivinatorio y cada carta simboliza arquetipos y patrones de la vida, ofreciendo guía y dirección espiritual.

Existen diversas interpretaciones del Tarot, en la sala de *Bajo el signo de Saturno* están expuestas las reinterpretaciones que los artistas Eugenia Martínez, artista y pintora contemporánea, y José Raúl Pérez, fotógrafo y semiólogo mexicano, realizaron del tarot de Marsella, así como el Tarot de Pedro Friedeberg.

Raúl Pérez reinterpreta en su serie de "El Tarot chilango" los doce arcanos mayores, pero desde una óptica completamente mexicana, urbana y contemporánea.

Eugenia Martínez hace un Tarot feminista, con cartas realizadas en serigrafía. Para despatrrializar la fortuna busca visibilizar el tema de los roles de género y la igualdad a través del tarot, es decir, busca señalar la expresión del tarot en las estructuras patriarcales.

El trabajo de Friedeberg no es una baraja como tal sino una ilustración compuesta por múltiples figuras y símbolos inspirados en los arcanos mayores del Tarot. Tiene un estilo ornamental y saturado con una obsesión por la simetría, el detalle y lo decorativo (colores intensos, estructuras simétricas, iconos religiosos reinterpretados, números, ojos, manos, etc.)

El objetivo de esta exhibición es hacer que las personas se pregunten los motivos del artista al decidir tomar esas imágenes para hacer así la reinterpretación de las cartas del Tarot y cuáles son las semejanzas y diferencias que hay con otras cartas del Tarot. Para lograr que participen activamente en este proceso se lleva a cabo una experiencia directa, en la que pueden hacer su propia reinterpretación de las cartas del Tarot a través del dibujo.

Debido a que el número de visitantes que asiste al museo y a esa sala llega a ser de hasta de 700 personas al día, se optó por usar una pared para proveer un espacio amplio para dibujar, además, de esta forma los dibujos tienen gran visibilidad para

que otras personas vean el trabajo de los demás. Se seleccionaron 5 arcanos mayores para representar a las cartas del Tarot, los cuales son El Loco (0), El Mago (I), La Emperatriz (III), Los Amantes (VI) y La Fuerza (XI). Se dispusieron 5 espacios en la pared donde se trazó un rectángulo imitando a un marco de pintura, los cuales se llenaron con pintura para pizarrón de gis, de esta manera varias personas pueden participar haciendo su reinterpretación de las cartas, ya que se puede borrar fácilmente para volverse a usar. Del lado derecho de cada marco se agregaron características de cada arcano para que los visitantes tengan información sobre el contenido y características de las cartas. También se puso un contenedor en la pared para colocar gises de diversos colores al alcance.

Tema de la carta astral

La carta astral es una fotografía del cielo en el momento en que nacimos, en otras palabras, muestra la posición de los planetas en el cielo, para explicarla mejor se diseñó una carta astral de mayor tamaño con la cual se puede interactuar como un juego. Se investigó primero en que consiste una carta astral y cuáles son sus componentes. Para obtenerla se necesita la fecha, hora y el lugar de nacimiento, y está compuesta principalmente por los signos zodiacales, los planetas y las casas astrológicas. Para diseñar el tablero de la carta astral se hizo un modelo a tamaño real con todos los elementos que la componen, de igual forma se diseñó la parte gráfica. Se hicieron pruebas de su funcionamiento para verificar que es comprensible para el público general, y se fueron detallando los componentes en base a las pruebas. El objeto final es un tablero en el cual se representan con colores e imágenes acordes a los elementos de cada signo para diferenciarlos, se representó de manera sencilla para evitar la saturación de la información. Para representar a los planetas y los arcanos, se diseñaron figuras con los símbolos e imágenes de estos cortados a láser en MDF, así mismo se agregaron fichas con información de apoyo para la comprensión del material.

Recreación de cuadro texturizado

Para esta actividad el objetivo es ofrecer a los visitantes una manera distinta de experimentar el arte, en este caso a través del tacto, ya que las pinturas no se pueden tocar. Además, es una buena opción para las personas con discapacidad visual. Para ello se crea un cuadro con texturas y volúmenes.

Se comienza observando las pinturas que hay en el museo y seleccionando la que se trabajará para hacer su recreación, se escogió la pintura "La india" (1923), de Abraham Ángel Card Valdés. Después se designó la paleta de colores para que sean lo más fiel posible a la pintura. Se procedió con la realización del marco, el cual mide 60 x 40 cm. La parte principal de la pintura, que es una mujer en el centro,

se elabora con la técnica de crochet, para su diseño primero se hace un boceto de tamaño real para usarlo como plantilla al momento de ir tejiendo. La muñeca se elabora por partes, las piernas, el tronco, los brazos y la cabeza, y al final se unen los elementos. Se hacen pruebas hasta que la forma final sea como se requiere, de ser necesario se deshace y se vuelve a tejer. Se empieza con el cuerpo base, después la ropa, se checan los detalles del vestuario como la joyería y el bordado, se prosigue con el cabello y las facciones de la cara.

Para el fondo de la pintura, que consta de montañas, árboles y casas, se usa fomi moldeable y papel, dándoles la forma deseada, los acabados se hacen con pintura acrílica.

Carrito para transportar materiales

Para esta actividad se diseñó un carrito que ayudará a transportar materiales didácticos. Hay dos módulos que se colocan en el primer y segundo piso, consisten en actividades con las que el público puede interactuar, una de ellas consiste en hacer una obra de teatro para lo cual se usan títeres y carpetas con los guiones de las obras, asimismo hay un memorama con temática de la exposición exhibida, el otro modulo consiste en un puesto de grabado con imágenes de objetos relacionados con el museo, ya sea en obras o en la arquitectura del edificio, para esto se usan materiales como los grabados en linóleo, rodillo, tinta, papel, placas de plástico para aplicar la tinta a los grabados y equipo de limpieza.

Todos los materiales se guardan en una bodega y se transportan en cajas a su respectivo lugar de uso todos los días. Para proporcionar un transporte práctico y evitar tener que cargar las pesadas cajas, se propuso crear un objeto, se hicieron bocetos representando diversas maneras de resolverlo, incluyendo algunas propuestas de mochilas tipo canasta tejidas y bandejas/charolas con correas. La propuesta seleccionada fue un carrito de madera con dos niveles de estilo minimalista. Se hicieron mejoras a nivel boceto y después se hizo un modelo a escala del carrito con el diseño final.

Teatrino

Para despedir la sala temporal en el MUNAL de Germán List Arzubide, pilar del movimiento estridentista, poeta y revolucionario mexicano, se diseña y produce un teatrino para presentarlo en la noche de museos del mes de agosto.

El teatro de títeres fue una de las pasiones del escritor, además de que empleaba este género como una manera de crear un pensamiento crítico en el público infantil. Una de sus obras emblemáticas es *Comino vence al diablo*, originalmente escrita para teatro guiñol, la cual alcanzó gran difusión internacional.

El objetivo de esta actividad es hacer una función de teatro guiñol que rinda homenaje a cuatro grandes autores que, con su obra, han marcado la literatura infantil y popular en nuestra historia.

Para planear esta actividad primero se hizo un análisis de las obras de Magda Donato, una periodista, actriz y escritora nacida en España que llegó a México huyendo de la guerra civil, la obra que se escogió de ella es *El niño de mazapán y la mariposa de cristal*. Miguel N. Lira, poeta, dramaturgo y narrador, de él se seleccionó *El sueño de Pastillita*, un relato que nos recuerda que dormir no es perder el tiempo, sino abrir una puerta al mundo de las estrellas, la Luna y la imaginación. Rafael Pombo, poeta romántico, diplomático y escritor que dedicó parte fundamental de su obra a los niños, se escogió la obra *El Renacuajo Paseador*. Germán List Arzubide, pionero en crear teatro infantil para la Secretaría de Educación Pública y encontró en el guiñol una poderosa herramienta de crítica y reflexión, se seleccionó su obra *Comino vence al diablo*.

Una vez teniendo las obras se hizo una lista de personajes para tener a la mano la cantidad de títeres a diseñar. Se designó el estilo de títeres según la obra y las características del personaje.

Título de la obra: El renacuajo paseador

Formato: Títeres de dedo + 2 títeres de guante

Personajes:

- RinRin el Renacuajo (títere de dedo)
- Mamá Rana (títere de dedo)
- Ratico (títere de dedo)
- Doña Ratona (títere de dedo)
- Gata (títere de guante)
- Tres Gatitos (títere de dedo)
- Pato (títere de guante + títere bocón)

Se tomaron en cuenta las características físicas de los personajes según están descritos en la obra para crear su diseño. Primero se hizo un boceto de todos los personajes, después se diseñaron las plantillas de cada elemento del títere, incluyendo el cuerpo, el vestuario y los accesorios. Finalmente se pasó a confeccionar los títeres, se utilizó material disponible en el laboratorio de arte, tal como tela, fieltro, relleno sintético y papel batería.

Como requerimiento para el teatrino es que debe ser sencillo de transportar, puesto que se usará en distintas áreas del museo y que al menos 4 personas puedan ocupar el espacio para manipular los títeres, por lo que se diseñó dividido en 3 partes plegables unidas con bisagras y fabricado con MDF. La parte central es la más grande y en donde está el escenario principal, los costados igual tendrán un

espacio en forma de ventana para que los personajes también puedan mostrarse por ahí.

Metas alcanzadas

Se logró fomentar vivencias interactivas en sala con el público visitante para un aprendizaje significativo en el arte y la ciencia.

Al integrar en la mediación diversos objetos, piezas, materiales, personajes y fichas diseñados especialmente para generar experiencias directas con las exposiciones del museo, se alcanzó el interés lúdico e inclusivo de visitantes con el aprendizaje a través del juego.

Se logró dar a conocer al público cuatro autores de manera entretenida y la posibilidad de ver sus obras en tiempo real en lugar de solo leerlas, mediante el diseño, planeación y desarrollo de un teatro guiñol.

Resultados y conclusiones

A partir de la realización del servicio social en el Museo Nacional de Arte, podemos concluir que los museos desempeñan un papel determinante en la preservación y difusión de la cultura y la historia, son capaces de ofrecer muchos beneficios a quienes los visitan, ya que fomentan el pensamiento, la reflexión, el deleite, la interacción de conocimientos, la diversidad y la sostenibilidad cultural.

Gracias al diseño aplicado en los museos, a través de exposiciones bien planeadas, en conjunto con materiales de apoyo y objetos interactivos, se propicia la comprensión y apreciación de la cultura, contribuyendo a que los visitantes participen en un aprendizaje activo. Se puede lograr que las visitas a los museos sean experiencias memorables a la vez que educativas, instalando exhibiciones diseñadas de tal forma que consigan que la historia y la ciencia sean más accesibles y atractivas para los visitantes.

Recomendaciones

Es significativo que los museos cuenten con exhibiciones inclusivas dirigidas a diferentes miembros de la comunidad, impulsando proyectos de diseño para personas con discapacidades visuales, auditivas u otros impedimentos físicos, este tipo de proyectos pueden establecer conexiones significativas entre la vida de las personas y la experiencia interactiva de lo que se presenta en el museo.

Es importante dar seguimiento y apoyar prácticas ya existentes, como la implementación de estrategias para lograr la presencia de diferentes formas de interacción y coparticipación activa con acercamientos al arte de diversas maneras además de la visión. Por medio de las recreaciones de cuadros texturizados que se pueden tocar de pinturas exhibidas en el museo, se proporciona contenido creativo enriqueciendo la experiencia del público e impulsa la colaboración continua de diseñadores en los museos.

Bibliografía y/o Referencias Electrónicas

Redacción. (2021, 05 de mayo). *El tarot feminista de Eugenia Martínez*. LaCaderadeEva. <https://lacaderadeeva.com/actualidad/el-tarot-feminista-de-eugenia-martinez/3157>

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). (2022, 16 de octubre). *El poeta Germán List Arzubide, pilar del movimiento estridentista* [Boletín]. <https://inba.gob.mx/prensa/16808/el-poeta-german-list-arzubide-pilar-del-movimiento-estridentista>