

Arq. Francisco Haroldo Alfaro Salazar

Director de la División

Ciencias y Artes para el Diseño

UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Secretaría de Cultura:

Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas

Periodo: 1 de febrero de 2023 al 14 de agosto de 2023

Proyecto: Promoción, Difusión y Preservación de la Cultura y las Artes

Clave: XCAD000194

Responsable del Proyecto: Lic. Lizardo Mijangos Baez
Director de Planeación y Desarrollo del Capital Humano

Asesor Interno: Mtro. Roberto Antonio Padilla Sobrado

Johan Aquetzali Palma Castañeda **Matrícula:** 2163069186

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

Cel.: 5560146562

Correo electrónico: jojopc151999@gmail.com

PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES

En el presente informe se busca describir y detallar cada una de las actividades realizadas para la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura.

El proyecto tiene como base la promoción y difusión de las culturas de los pueblos originarios, mestizos y afrodescendientes presentes en sus tradiciones, costumbres, gastronomía y manifestaciones artísticas existentes en el territorio mexicano.

Busca impulsar proyectos que den vista a los distintos Patrimonios Culturales e Inmateriales que salvaguardan las expresiones orales; representaciones escénicas; conocimientos ancestrales; usos y costumbres; artes y oficios; lenguas originarias y todo aquel patrimonio cultural intangible presente en cualquier ámbito de nuestra sociedad.

Es por ello que la dirección busca promocionar distintas actividades que rescaten todos estos patrimonios por medio de la organización y promoción de eventos culturales, material impreso de difusión (folletos, libros, carteles, etc.), contenidos en redes sociales y convocatorias que fomentan la participación de todos dentro de la comunidad, a través de diversos medios (vídeos, fotografías, textos, gráficos, etc) que logran transmitir el valor de estas expresiones.

Es así que la dirección preserva y mitiga la pérdida de todas estas manifestaciones con el fin de que sigan enriqueciendo la diversidad e identidad del país, teniendo claro el valor social y cultural que han tenido en las distintas comunidades a lo largo de los años. Sin olvidar tampoco el valor histórico y sentimental que tienen para la sociedad mexicana y, aún más, para todos aquellos pueblos originarios que han estado presentes incluso antes de la formación del país. Es por ello que la principal misión es brindar espacios a estas manifestaciones para que puedan seguir formando parte de la sociedad actual y así prevenir la pérdida de todos estos conocimientos, evitando que su transmisión cese con el tiempo.

Las actividades tenían la principal función de cubrir las necesidades gráficas empleando la ilustración en los distintos proyectos que surgieran en el área de diseño y departamentos afines. Muchos de los trabajos fueron propuestas de arte para las postales que podrían ser publicadas en redes sociales, infografías, publicaciones editoriales, entre otras.

Fue un trabajo en conjunto con el departamento de diseño, a quienes se le hacía llegar las piezas para acomodar, ajustar, editar y modificar a conveniencia para los distintos medios que fueran necesarios y posteriormente ser publicadas. Las actividades fueron desempeñadas durante un periodo de 6 meses y se buscó emplear todas las herramientas necesarias para sacar la mayor cantidad de proyectos posibles. Cada uno de ellos tuvo una constante revisión que evaluaba su posible aprobación.

A continuación, se describen cada una de las actividades realizadas y las imágenes descritas estarán disponibles en un PDF de anexos que se adjunta a este archivo.

→ XIV CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA: PATRIMONIO CULTURAL EN RIESGO

Fue un concurso que estuvo vigente del 29 de marzo al 28 de junio de 2023, y cuyo principal objetivo era visibilizar los riesgos que amenazaban las expresiones que forman parte de los Patrimonios Culturales e Inmateriales. La invitación era la toma de una o varios registros fotográficos que pusieran en evidencia estas muestras. La convocatoria estuvo abierta a cualquier residente del país sin ninguna distinción.

Para dicha convocatoria se tuvo que realizar el cartel promocional que sería difundido en redes.

Se puso a disposición una serie de material fotográfico que formaba parte de los archivos tomados por el departamento y se pidió la realización de distintas propuestas de collage con la imágenes proporcionadas, además de incluir legiblemente el nombre de la convocatoria: "XVI Concurso Nacional de Fotografía: Patrimonio Cultural en Riesgo" en el cartel.

Se realizaron dos propuestas, dónde fue aprobada la primera y puesta a disposición para ser modificada y subida por el departamento de diseño. El resultado se puede observar en el anexo 1.

→ CIRCO Y MAROMA

La maroma es un arte escénico presente en la región mixteca, en lo que hoy son los estados de Puebla y Oaxaca. Las representaciones suelen hacerse en torno a las fiestas tradicionales de las comunidades y usualmente son presentadas en los atrios de las iglesias. En la actualidad, es una tradición en riesgo de desaparecer debido a que sus practicantes son personas mayores y se ha complicado la integración de las nuevas generaciones al arte.

Por este motivo, la dirección encargó la ilustración de un “niño maromero” (anexo 2) para un evento que tenía pensado ser realizado en el Complejo Cultural de Los Pinos y cuya intención era dirigirse a los infantes para acercarlos a esta manifestación artística. Sin embargo, dicho evento fue cancelado. Pese a eso, la ilustración pudo ser incluida en una postal para la convocatoria de “Maroma y Circo, Binomios Creativos” (anexo 3).

→ DE TRADICIÓN Y NUEVAS ROLAS

Es una convocatoria que lleva ya varios años organizando la Dirección. En esta ocasión estuvo abierta del 1 de julio al 13 de agosto del 2023 y contó con el apoyo del proyecto prioritario Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Es una convocatoria que invita a jóvenes músicos y compositores pertenecientes a comunidades de los pueblos originarios, a dar a conocer sus proyectos y creaciones musicales, así como sus líricas escritas y habladas en alguna de las 68 lenguas nacionales. El fin es permitir que los jóvenes muestren su música sin prejuicios, con ritmos modernos que permitan la evolución de las comunidades, amplíen el diálogo y enriquezcan la cultura.

En el momento en que se pidió trabajar el proyecto, la convocatoria iba a contar con tres recintos: el Complejo Cultural de Los Pinos, la Biblioteca Vasconcelos y El Museo Universitario del Chopo.

Con esta información se pidió darle una nueva imagen a “Rolo” (anexo 4), quién ha sido el personaje imagen de la campaña y fue diseñado por las manos del maestro Alejandro Magallanes. Se solicitó la aplicación de color en el personaje y se pidió la integración de elementos representativos de cada una de las sedes, los cuales terminaron siendo: 1. Los portales del logo del Complejo Cultural de Los Pinos, 2. El esqueleto de la ballena gris situada en el interior de la Biblioteca Vasconcelos y 3. La estructura del logo del Museo Universitario del Chopo.

La ilustración fue presentada en dos versiones: la primera respetando las solicitudes inicialmente pedidas; y la segunda, eliminando los elementos

representativos de las sedes en caso de que la organización fuera cambiada. Esta última fue la que se terminó utilizando y se encuentra disponible en el sitio web de la dirección. Pueden consultar ambas propuestas en el anexo 5.

→ POSTALES LENGUAS

La dirección creó un proyecto que consiste en la publicación de una serie de postales que contienen saludos comunes en lenguas originarias, esto con la intención de darles un espacio de difusión que permita acercar a la comunidad a estos poblados y luchar por mantener vivas estas lenguas nacionales.

Se recopiló una serie de documentos que contenían distintos saludos en 4 distintas lenguas a las que se añadió su respectiva traducción al español. Dicha información fue corroborada y constantemente retroalimentada por hablantes nativos de dichas comunidades.

Al final se pudieron realizar 8 en Ayuc de Asunción Cacalotepec, Oaxaca; 12 en Totonaco de Nanacatlan, Puebla; 35 en Bats'il K'op de Oxchuc, Chiapas; y 8 en Hñõñho de Tolimán, Querétaro.

Para la elaboración de las postales se contó con la colección de libros "Geometrías de la imaginación" en la versión de los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Colima y Oaxaca. De estos se sustrajeron una serie de iconografías vectorizadas a las que se les se desarrolló una armonía visual por medio del color y se acomodaron de maneras distintas hasta formar un total de 63 fondos que fueron utilizados en las respectivas postales.

Posteriormente se escogió una tipografía y un puntaje de tamaño que se mantendría igual para cada uno de los 4 apartados de información. Finalmente se insertó el texto en el siguiente orden: 1. Saludo en la lengua originaria, 2. Traducción al español, 3. Descripción del saludo (de ser necesario), 4. Lengua y lugar de pertenencia.

En última instancia se colocaron las placas institucionales y se dio paso a la publicación en redes sociales. Adjunto el anexo 6 con una muestra variada de algunas postales.

→ CALENDARIO DE FIESTAS, RITUALES Y CEREMONIAS DE MÉXICO

Es una convocatoria impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, abierta a los jóvenes de entre 18 y 34 años que llama a realizar

registro audiovisual y fotográfico de las fiestas, rituales y ceremonias que se desarrollan dentro de sus comunidades.

El encargo era diseñar una ilustración que se aplicará en los distintos medios de publicación. Las características conceptuales evocaban a representar, no sólo las festividades, sino aludir también a los ciclos agrícolas. Se solicitó una interpretación similar al collage creado para la convocatoria “XVI Concurso Nacional de Fotografía: Patrimonio Cultural en Riesgo”, es decir, una figura base y una serie de elementos emergiendo de este.

Para la figura principal de la ilustración, anexo 7, se tomó como referencia al traje de Indio Serrano (identificados también como el batallón de los “Zacapoaxtlas”) perteneciente al carnaval de Huejotzingo, Puebla. De su sombrero puede identificarse: una máscara de toro típica del carnaval de Coyolillo, Veracruz; una máscara de jaguar representativa de “La Trigada” celebrada en varias comunidades del estado de Guerrero; y el maíz, que viene a representar los ciclos agrícolas. Aunque la ilustración fue aprobada, no ha sido publicada la convocatoria.

→ **¿A QUÉ SABE LA PATRIA?**

“¿A qué sabe la patria?” Es un concurso que invita a la comunidad de cocineros a enviar recetas originarias que utilicen ingredientes endémicos y tradicionales de México. Busca resaltar la alimentación tradicional mexicana y reconoce el conocimiento práctico de saberes y sabores que los pueblos originarios y comunidades indígenas poseen.

Esta tarea se dividió en dos actividades:

- Elaboración de una propuesta gráfica para el arte de la convocatoria.
- Ilustración editorial para los ingredientes de las recetas ganadoras de las convocatorias del 2022 y del 2023.

Elaboración de propuesta gráfica

Para la elaboración de la propuesta gráfica se hizo hincapié en dos elementos precisos: El maíz y una deidad prehispánica.

Como se muestra en el anexo 8, se escogió a la Diosa del maíz tierno mexicana “Xilonen” como referencia para trazar a la figura que asoma la vista en el inferior de la imagen. Encima de ella se monta una corona con colores que plasma las variedades de maíz nativas de México, además de poseer un matiz terroso que evoca la cosecha. Si bien la ilustración fue aprobada e incluso pasó por una serie de modificaciones por el departamento de diseño,

el Conjunto Cultural de los Pinos terminó por utilizar la imagen de un grabado para la convocatoria.

Recetas ganadoras convocatoria 2021 y 2022

La dirección tiene contemplado la edición de un libro que recopila las recetas ganadoras durante ambos años y además de la inclusión del texto, también se acompañará las páginas con ilustraciones.

Las recetas ganadoras de la convocatoria del 2021 se dividieron en: 5 finalistas colectivos y 10 finalistas individuales, siendo un total de 15 recetas. Por otro lado, la convocatoria del 2022 fueron: 10 finalistas colectivos y 9 finalistas individuales, más 9 menciones honoríficas colectivas y 4 menciones honoríficas individuales. Un total de 31 recetas.

Para cada una de estas categorías se pidió ilustrar 3 ingredientes o utensilios por cada receta, haciendo un aproximado de 138 ilustraciones. El único requisito solicitado fue elaborar las ilustraciones a dos tintas, con motivo del taller de risografía del que dispone el Conjunto Cultural de los Pinos y en él que se tiene considerado realizar la impresión. La dirección informó sobre las tintas con las que se cuentan en el taller y se optó por tintas distintas para cada convocatoria. Mientras que las ilustraciones del 2021 fueron diseñadas con las tintas *fluorescent orange* y *teal*, las del 2022 estarían usando *fluorescent pink* y *green*. En el anexo 9 pueden consultar algunas ilustraciones de la convocatoria 2021 y en el anexo 10 otras del 2022.

Al finalizar este trabajo, se pidió desarrollar una propuesta para la portada y contraportada (anexo 11) del respectivo libro en el que se haría dicha recopilación. Para esto se pidió la inclusión de algunas de las ilustraciones extendidas por todo el forro y colocar de manera visible el título: “¿A qué sabe la patria? 2021- 2022”. A fecha en que se concluyó el servicio, se tiene entendido que este libro está próximo a imprimirse.

→ COCINA DE LA MIXTECA POBLANA Y COCINA TRADICIONAL DE TABASCO

A raíz del proyecto anterior, se pidió la ilustración de otros 2 recetarios que son ajenos a las convocatorias pasadas, sin embargo, se solicitó mantener el mismo estilo de dibujo y la aplicación de 2 tintas. También se pidió ilustrar 3 ingredientes o utensilios por cada receta.

Para “Cocina de la Mixteca Poblana” se trabajaron 10 recetas que dieron como resultado un total de 30 ilustraciones. Por otro lado, para “Cocina Tradicional de Tabasco” fueron otras 10, pero debido a que el servicio se

encontraba próximo a terminar, sólo se pudieron ilustrar 2 ingredientes por receta, dando un total de 20 ilustraciones. Las tintas también se cambiaron para poder diferenciar un proyecto del otro y los colores escogidos fueron: *blue* y *red*. En el anexo 12 pueden visualizar las ilustraciones para “Cocina de la Mixteca Poblana” y el anexo 13 las de “Cocina Tradicional de Tabasco”.

Al momento de la realización de este reporte, pudieron observarse los siguientes resultados:

- La convocatoria para “XVI Concurso Nacional de Fotografía: Patrimonio Cultural en Riesgo” pudo realizarse exitosamente y han sido dados a conocer los ganadores. Los resultados serán publicados dentro de poco en las redes sociales de la dirección.
- “De Tradición y Nuevas Rolas” ha cerrado el 13 de agosto su convocatoria de este año y aún no se tiene conocimiento de los resultados, pero la discografía y cancioneros de años pasados pueden ser consultados en el sitio web de la dirección. En ese apartado puede apreciarse la propuesta gráfica descrita en este informe.
- Las postales en lenguas nacionales han iniciado su publicación desde el 15 de mayo en las distintas redes sociales de la dirección. Hasta el momento en que fue escrito el informe, han sido publicadas 24 postales, sin embargo, el alcance que han tenido está por debajo de la media y falta fortalecer las campañas de la página para expandir su alcance al público. El proyecto necesita un fortalecimiento en su difusión.
- “¿A qué sabe la patria? 2021-2022” Será impreso de la mano del taller de risografía del Conjunto Cultural los Pinos y se espera que esté próximo a compartirse con el público. El único resultado concreto es la acreditación como ilustrador.

Como pudo apreciarse, algunos proyectos lograron el objetivo que tenían establecido y fueron publicados en tiempo y forma. Lamentablemente, hay otros que por problemas internos fueron cancelados y no tuvieron utilidad de ninguna forma. Sin embargo, es valioso resaltar que aquellos que sí, lograron contribuir con los objetivos establecidos al inicio: promover, difundir y preservar la cultura y las artes.

Sin embargo, la pregunta obligada es saber con certeza el impacto social que han tenido en la comunidad, además, durante la estadía en la dirección, fue visiblemente notorio las deficiencias presupuestales a las que están sujetos muchos de los proyectos y que los han orillado en repetidas ocasiones a la cancelación. Es preciso aclarar que dichas limitaciones no han sido puestas por los directivos de la dirección, sino que son consecuencia del recorte general que ha asignado el Gobierno a la cultura.

Como parte del equipo de servicio, fue inevitable darse cuenta de que algunos trabajos han salido adelante gracias a la formación e integración de los jóvenes que prestan su servicio de manera voluntaria, es decir, provenientes de instituciones académicas. Sin embargo, durante las reuniones que organizaba la dirección con los distintos departamentos, en afán de intercambiar propuestas y conocimientos, se evidenció la falta de comunicación, cooperación y trabajo en equipo entre el personal interno.

Es un problema enfocado principalmente a todo lo relacionado con la difusión y campañas de diseño, debido principalmente a que la dirección cuenta con un material muy amplio de información (documentos de preservación) que permitiría la creación de todo tipo de contenidos que ayudarán a promover los distintos patrimonios, sin embargo, no se desarrollan las propuestas suficientes para lograrlo.

Definitivamente la dirección hace un esfuerzo gigante en su trabajo, pero me parece claro que en ciertas áreas necesita innovar estrategias y tomar en cuenta la visión de las nuevas generaciones que pueden poseer un conocimiento más amplio sobre el manejo de redes y la interacción con los usuarios.

Respecto a lo personal, se presentó la oportunidad de fortalecer los conocimientos que he obtenido a lo largo de mis estudios en proyectos sociales y culturales, que son el tipo de medio al que deseo seguir contribuyendo; y aunque no estuve fuertemente integrada en las tareas diarias del departamento de diseño, sí se me permitió explorar la ilustración de muchas maneras posibles.

Me quedo con mucho aprecio a todas las actividades realizadas y agradecida con el personal por la confianza otorgada. Además, al saber que estaba mayormente interesada en la ilustración, no dudaron en compartir trabajos donde pudiera desempeñar esa actividad y me ayudaron mucho a fortalecer mi confianza en dicha área.

REFERENCIAS

Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas.

<https://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/>

Red Nacional de Información Cultural (3 de julio 2023) *Concurso Nacional de Fotografía*. https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=convocatoria&table_id=793

Red Nacional de Información Cultural (18 de junio del 2020) *La maroma o circo campesino en la región mixteca*.

https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=frpintangible&table_id=260

Secretaría de Cultura (1 de junio 2022) *Calendario de Fiestas rituales y ceremonias de México*.

<https://www.cultura.gob.mx/gobmx/convocatorias/detalle/3475/calendario-de-fiestas-rituales-y-ceremonias-de-mexico>

Secretaría de Cultura (1 de julio 2023) *De Tradición y Nuevas Rolas*.

<https://www.cultura.gob.mx/gobmx/convocatorias/detalle/3681/de-tradicion-y-nuevas-rolas>

Secretaría de Cultura (3 de junio 2023) Llega la tercera edición de la convocatoria “¿A qué sabe la patria?”.

<https://www.gob.mx/cultura/prensa/llega-la-tercera-edicion-de-la-convocatoria-a-que-sabe-la-patria>

Secretaría de Cultura (1 de junio 2022) *Maroma y Circo, binomios creativos*.

<https://www.gob.mx/cultura/prensa/binomios-creativos-convocatoria-que-estimula-el-encuentro-entre-el-circo-y-la-maroma>