

Mtra. María de Jesús Gómez Cruz
Directora de la División de Ciencias y Artes
para el Diseño UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Antiguo Colegio de San Ildefonso
Coordinación de Servicios Pedagógicos

Periodo:
27 de febrero de 2018 al 27 de agosto de 2018

Proyecto:
Un acercamiento al arte
Clave: **XCAD000103**

Responsable del Proyecto:
Mtro. Marco Antonio Flores Moreno
Coord. De Servicios Pedagógicos.

Asesor Interno:
D.I. Mario Octavio Godínez Rodríguez 33092

Azalia Christina Serrano Gama
Matrícula: 2113029559
Licenciatura: Diseño Industrial
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Tel: 5675 4895
Cel.: 044 55 3127 3227
Correo: azaliacsg@hotmail.com

❖ INTRODUCCIÓN

En este informe se darán a conocer las diferentes actividades que se realizaron en la prestación del servicio social. El lugar en el que se llevó a cabo fue en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, ahora un museo, que ha albergado diferentes exposiciones a lo largo de los años; además de resguardar algunos de los trabajos de los muralistas más representativos de nuestra historia como: Diego Rivera, José Clemente Orozco, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, Ramón Alva, Fermín Revueltas y Jean Charlot.

Considero que es de gran importancia mantener y fomentar un vínculo con el arte y la cultura, ya que en la actualidad por la forma en que vivimos, el ritmo de vida tan acelerado que manejamos y todo el entorno que nos rodea; debemos de mantener un equilibrio y tener tiempo para nosotros mismos; ya sea a través de un deporte, una actividad al aire libre o bien, expandir y despertar nuestra sensibilidad artística por medio de una visita a un museo, un concierto o instruirse en alguna práctica del arte como la pintura, la música, la danza, etc.

❖ OBJETIVO GENERAL

Diseñar y fabricar el mobiliario museográfico en base a las necesidades específicas de cada exposición, planear y producir materiales pedagógicos y actividades que complementen el contenido de la exhibición; además de originar al público asistente, un interés por conocer el origen de las técnicas artísticas y el proceso de creación de un objeto relativo a la exposición.

Planificar, elaborar e instalar la ambientación del taller con una temática referente a la exposición. Participar, tanto en la planeación como en la ejecución de las actividades culturales organizadas por el museo, y apoyar en cualquier labor o proyecto permanente del departamento en caso de que se requiera.

❖ ACTIVIDADES REALIZADAS

Entre las actividades que se llevaron a cabo, la principal se desarrolló dentro del área del taller; que es un espacio dentro del museo, abierto al público en general y en el que se realizan actividades relacionadas con las exposiciones para que las personas puedan complementar lo que vieron dentro del recorrido. Principalmente son actividades artísticas y manuales, en las que el público puede experimentar el proceso que hay detrás de una obra, así como desarrollar su habilidad y sensibilidad artística.

Detrás de cada actividad que se imparte, hay toda una planeación previa; comenzando desde la concepción de la idea, su desarrollo, qué materiales se van a emplear, el tiempo necesario para hacer la actividad y la explicación que se le dará al público para facilitar su elaboración, etc. El procedimiento que se sigue me hizo recordar el libro de Bruno Munari, ¿Cómo nacen los objetos?

Para ejemplificar la planeación de estas actividades, me centrare en la exposición del Vaticano; en la cual estuve involucrada casi desde el inicio hasta el momento en que se impartió el taller al público.

Primeramente, se debe identificar y definir el problema, en este caso sería ¿qué actividad se va a realizar? Como menciona Archer, el problema de un diseño surge de una necesidad; la cual sería complementar la exposición, explicar de una forma dinámica a la persona interesada el proceso y técnica de alguna de las obras que se encuentran exhibidas. Para el taller del Vaticano, se buscaba una actividad

que introdujera al público a la corriente que existía en ese momento, de ahí el nombre “Taller Barroco Aplicado” y nos enfocamos en mostrar de una forma sencilla como es el proceso de la aplicación de hoja de oro sobre un objeto.

Una vez planteado el problema, se debe descomponer en sus elementos (sub problemas) para ello debemos conocer las adversidades que puedan surgir dentro de la actividad, como: para cuantas personas se tiene contemplada, si requerirá de mucho tiempo o si es muy compleja de realizar, si el material necesario lo pueden manipular grupos de todas las edades, considerar si el presupuesto que se tiene dentro de la exposición logra cubrir los artículos necesarios para elaborar la actividad, etc.

El identificar los sub problemas nos permite tener un mayor conocimiento específico de cada uno de ellos e irles dando solución a cada uno tratando de conciliar estas soluciones en la idea final.

Por ejemplo, cuántas personas por sesión se podían atender, cuántos talleres se necesitarían ya que se contempló que la exposición atrajera a un gran número de visitantes; debido a que la hoja de oro auténtica es muy cara teníamos que buscar un sustituto que se pudiera aplicar de una forma similar, así mismo a qué objeto se le iba aplicar la hoja y otro gran problema que surgió fue que, debido a los derechos de autor, no podíamos emplear ninguna imagen del vaticano.

Como en todo proceso de diseño se tiene que hacer una investigación o recopilación de datos, así que tuvimos que investigar un poco sobre la corriente del barroco, la historia del vaticano y más que nada sobre la técnica de la hoja de oro. Una vez hecha esta investigación tuvimos que hacer un análisis de la información para sintetizar de una forma sencilla la técnica, ver qué aspectos de ésta se podían omitir y listar los materiales mínimos necesarios para llevarla a cabo. Así mismo solicitamos una clase con una profesora que es especialista en la técnica, para que nos pudiéramos dar una idea del tiempo requerido para terminar un trabajo; en base a esta se determinó, que la mejor opción era aplicarla a un objeto pequeño y que en el caso de que fueran las cajas, debíamos darlas ya pintadas debido a que la pintura debía estar seca para aplicar después la hoja de oro.

Después comenzaron a surgir las ideas sobre el diseño de las cajas, que figuras o detalles podrían tener y que, a su vez, no fueran muy complejos, ya que los adornos debían estar recortados antes de ser entregados al público para ahorrar tiempo, lo cual significaba que nosotros debíamos recortarlos, además de que muchas de las personas podrían desesperarse y no a todos se les facilita el uso del cúter como a los niños y personas mayores.

Una vez que tuvimos una idea general de cómo aplicar la hoja a las cajas, hicimos una recopilación de datos específicamente de los materiales, como qué instrumentos eran necesarios, con cuáles ya se contaban, cuáles tenían que adquirirse y cuál era su precio. Igualmente acudimos a diferentes tiendas de materiales para artistas para hacer un presupuesto y ver cuál era el más viable. Cuando el presupuesto fue aprobado, se compraron los materiales; se cortaron a mano los detalles de las cajas para poder aplicarles la hoja y así poder hacer pruebas.

Al experimentar, nos pudimos dar cuenta de que era una actividad interesante pero compleja, que requería de mucho tiempo y concentración. Pudimos descartar algunos instrumentos que podían ser reemplazados por otros que ya se tenían, pero también surgieron algunas complicaciones y notamos algunos detalles con lo que no habíamos contado.

Por ejemplo, las plantillas con las decoraciones debían tener un grosor y color determinado para que la hoja de oro pudiera adherirse mejor a la superficie y no tomara otra tonalidad; los pinceles que se usaban para aplicar el mixtión (pegamento) tenían que limpiarse con aguarrás o thinner, los cuales al ser solventes pueden producir intoxicación después de estar algún tiempo en contacto con ellos y los niños no deberían hacer uso de los mismos. Por ello se optó en usar dos pinceles diferentes para que al estar sucio uno con pegamento, las personas pudieran emplear otro limpio para colocar la hoja de oro y después de terminada la actividad nosotros los limpiábamos con el solvente. Así mismo cuando las manos se ensuciaban con el pegamento era muy difícil agarrar la hoja debido a que al ser tan delicada se rompía con facilidad, por ello se requería de algo que neutralizara al pegamento y se eligió usar talco para poder manipular la hoja y que no se pegara en las manos o en la mesa.

Después de haber hecho estas pruebas, se trabajó en el diseño y dimensiones de las cajas, también se seleccionaron los colores con los que se pintarían. Al ver el tiempo que se requería para cortar los adornos de las cajas, se decidió mandar suajar las plantillas con los diseños; descubrimos que el pegamento se podía rebajar con agua para que su aplicación fuera más homogénea y no quedarán grumos; así la hoja quedaría mejor distribuida en la superficie.

Una vez que terminamos los primeros modelos fueron enviados a la coordinación, dónde se justificó y explicó el porqué de esta actividad y el proceso para la aplicación de la hoja de oro; se nos dieron algunas correcciones y sugerencias tanto en el diseño de las cajas, como en el procedimiento de la técnica. Por lo que se hicieron los cambios pertinentes y se hicieron unos nuevos modelos, para comenzar a hacer los pedidos de materiales como las cajas y las plantillas de los adornos.

Cuando se tuvieron tanto las cajas como los suajes, tuvimos que empezar a hacer los prototipos finales, los cuales estarían expuestos en el taller, en la taquilla del museo y en el módulo de informes; para que la gente al verlos se interesara por hacer la actividad.

La exposición del Vaticano no fue la única actividad que se realizó, hubo otras actividades en las que me vi involucrada antes de que ésta fuera inaugurada. Como mencione anteriormente, cuando el museo no cuenta con alguna exposición temporal, las puertas siguen abiertas para atender a aquellos que asisten a ver los murales, y el taller se encuentra abierto al público sólo los días martes, mientras que los otros días trabajamos en la planeación de las próximas exposiciones y actividades culturales en general como la noche de museos; además, el museo atiende a grupos escolares a los que se les da un recorrido por el lugar y una explicación de los murales que se encuentran en el mismo. Al finalizar este recorrido se pasa a los estudiantes al taller para realizar una actividad complementaria a lo que vieron y escucharon durante su visita.

➤ Tunnel Book

Esta actividad es la que se realiza cuando las personas asisten a observar los murales, así como a los grupos escolares. Consiste en representar una vista tridimensional de una figura; en este caso del mural de “La Trinchera” de José Clemente Orozco, una vista del jardín central del museo o bien, el vitral de Bienvenida del museo. Al llevar a cabo esta actividad, las personas pueden darse una idea de la tercera dimensión a través de la superposición de diferentes imágenes sobre diferentes planos.

Antes de comenzar el taller, se les da una pequeña bienvenida y se les hacen preguntas sencillas sobre lo que vieron y les explicaron en su recorrido. Se les entrega el material necesario como: las imágenes, las bases para armar el Tunnel book, tijeras, pegamento, etc. Y tenemos que estar cerca de las personas por si tienen alguna duda o necesitan ayuda para llevar a cabo alguno de los pasos la actividad.

➤ Valerio Olgiati

Fue una exposición temporal en la que se exhibieron algunas de las maquetas del arquitecto suizo. La actividad consistió en hacer un pequeño libro pop up, en el cual se contenían algunas de las obras o bien fragmentos de sus maquetas.

Se les daba las imágenes a las personas y tenían que cortar con cúter por las líneas que se les indicaba, de tal forma que la imagen quedara sujeta sólo por los extremos laterales, después se procedía a hacer los dobleces necesarios para que al abrir la imagen diera la sensación de que el edificio salía en tercera dimensión. Una vez que se tenían varias imágenes cortadas y dobladas se hacía una encuadernación muy sencilla a forma de tener al final, un libro de bolsillo.

➤ Fiesta del libro y la rosa 2018

Es un festival en el que se celebra el Día del Libro, celebrado el 23 de abril, fecha en la que también se recuerda el fallecimiento de Cervantes y Shakespeare; también coincide con la celebración en España y Cataluña de San Jorge. Este día es tradición el regalar una rosa al concluir una lectura o eventos, y que los enamorados y personas queridas hagan un intercambio de libros y rosas.

- La fiesta de San Jorge cuenta una leyenda en la que los pobladores de Capadocia debían hacer un sacrificio humano para un dragón que devoraría al elegido, el objetivo de esta ofrenda era mantener a la bestia tranquila, controlando su ira y el deseo de muerte y destrucción. El tributo era seleccionado por sorteo sin importar su clase social o título, hasta que un día la princesa del reino fue seleccionada; a pesar que muchos trataron de intercambiar su lugar para salvarla, ella valientemente decidió enfrentar su destino y se dirigió a la cueva del dragón. Pero justo antes de que el dragón la devorara, San Jorge, montado en su corcel blanco luchó contra el dragón y al derrotarlo logró salvar a la princesa y al reino.

Como actividad para este día se hizo una tarjeta pop up en la que el dragón sobrevuela el mar, mientras que se ve a San Jorge cabalgando su corcel blanco empuñando su espada y haciendo frente a la bestia, mientras la princesa reza por la victoria del caballero.

Mientras unos compañeros se dedicaron a dibujar a los personajes, yo me encargue de digitalizarlos para poder imprimirlos. Los asistentes al taller tendrían que colorear tanto el fondo como a los personajes con lápices de color, crayolas o acuarelas. Después tenían que recortarlos y colocarles un pequeño resorte de papel para darles movimiento y que al abrir la tarjeta brotaran del papel.

Otra actividad que se planeó fue la del libro de sombras, en la que después de leer un fragmento del libro de su elección, debían tomar alguno de los animales de papel y escribir que les inspiraba el leer o bien, un pensamiento sobre el fragmento que leyeron. Los animés se escogieron del libro de Juan José Arreola “La Feria”, “Bestiario” y “Confabulario”; después de escribir su mensaje, tenían que pegarlo a un libro gigante de madera y cartón, el cual, días antes tuvimos que re pintar y reemplazar las que funcionan como sus hojas.

Complementario a estas actividades, hubo conciertos, un teatro guiñol, un taller de lectura en voz alta y conferencias. Para clausurar el evento se dio un performance de tango y se entregaron rosas a todos los asistentes.

➤ *Vaticano: de San Pedro a Francisco, dos mil años de arte e historia*

Como mencione anteriormente la actividad principal fue el desarrollo del taller “Barroco aplicado”. Pero no fue la única, ya que se tenía que ambientar el taller a forma de integrarlo a la exposición. Para ello hicimos una investigación sobre algunas salas del vaticano para poder seleccionar alguna y escenificarla dentro del taller.

Una de las obras principales que se traían dentro de la exposición era la silla gestatoria del Papa, así que se nos ocurrió adaptar unas sillas para que se parecieran a la que vendría dentro de la exhibición y formar una especie de altar en el que el papa recibe a sus visitantes. Los acabados de las sillas tuvieron que ser restaurados, el respaldo de la silla tuvo que hacerse de nuevo para darle la forma de arco y al centro se le colocó un cojinetes de tela roja para acentuarlo, y alrededor de éste, se colocaron unas molduras de yeso con forma de guirnalda. Así mismo por las condiciones en que se encontraba el asiento, se tuvo que re tapizar y en los descansa brazos se le adaptaron unas almohadillas.

Para complementar la escenografía de las sillas, se optó por decorar la tarima posterior del taller. El fondo se tapó con un papel tapiz de motivos florales en un tono crema, la parte superior se tapó con tela negra para esconder los azulejos del mismo y se dividió el muro con una moldura de poliuretano. El lugar en el que se colocaron las sillas lo enmarcaba un dosel que colgaba del techo, el cual era usado en la antigüedad para ornamentar un altar o trono del que suelen colgar cortinajes; principalmente era utilizado para realzar y exaltar la dignidad del espacio en el que se colocaban. De los cortinajes solían colgar unos flequillos y franjas, a las que se les conocía como guardamalletas.

Se tuvo que hacer una estructura que iría sujeta a la pared y el techo para que de ésta colgaran las cortinas de terciopelo rojo del dosel. En los bordes de estas cortinas se les colocó una espiguilla dorada para resaltar la orilla de la tela, y en la parte del dosel se le colocaron unas borlas doradas.

Al igual que en las otras actividades, tuvimos que hacer varios presupuestos de los materiales que requeriríamos, para entregar a la coordinación un boceto con las medidas y materiales que se iban a utilizar y una vez que fueran aprobados, poder realizar la compra y comenzar a fabricar la escenografía.

La intención de hacer este escenario, era que las personas pudieran sentarse en las sillas para tomarse una foto y que parecieran estar dentro de uno de los salones del vaticano, ya que dentro de la exposición no estaba permitido tomar fotos ni videos.

❖ **METAS ALCANZADAS**

En lo personal, el haber participado en este proyecto me ayudo a poner a prueba los conocimientos que adquirí a lo largo de la carrera. Aprendí a tratar con muchas personas de la tercera edad y niños, a tenerles paciencia y encontrar la mejor forma para explicarles cómo hacer la actividad. También aprendí a trabajar bajo presión, es decir a hacer las cosas bien, pero de una forma más rápida.

Considero que este proyecto me extendió el panorama que tenía sobre las diferentes áreas de trabajo de mi carrera y descubrí un gusto por el trabajo con grupos para realizar actividades y talleres. También

me hizo interesarme por los museos y el trabajo que hay detrás de una exhibición, tal vez no trabaje como tal en la museografía, pero es un área que me gustaría conocer más a fondo e inclusive estudiar un posgrado o diplomado.

Al tratar con muchas personas, me ayudo a quitarme la pena de hablar en público, pero también a expresarme no sólo en el idioma español, ya que muchos de los visitantes venían de otros países y hablaban por lo menos el inglés. Por lo que algunas veces tuve que explicar la actividad en este idioma y me hizo darme cuenta que hay muchos términos que no sabía cómo expresar, ya que no son tan comunes en una plática cotidiana con algún turista o al ver algún programa cotidiano.

❖ RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El proyecto cumple con su propósito principal, al haber actividades manuales y artísticas en los museos, las personas, en especial los niños; se interesan por conocer de dónde vienen las cosas. Muchos niños no irían a los museos de forma voluntaria, por eso es bueno que las escuelas aún incentiven estas visitas y recorridos a lugares que relatan la historia de nuestro país, pero también como una forma de conocer la cultura de otros países.

También creo que, al planear estos talleres, se puede explicar de una forma más sencilla el contenido de las exhibiciones, pero no sólo limitarnos a esto, sino cualquier aspecto que se quiera enseñar; siempre es más fácil de entender al hacerlo de una forma práctica, pero para ello a veces se requiere de material didáctico, un juego o una actividad manual.

Específicamente hablando del museo, muchos niños se sorprenden al hacer estos talleres, a algunos les asombra lo fácil y dinámico que es hacer un objeto. El cortar, pintar, colorear, armar, etc.; les ayuda a generar confianza en sus habilidades y como a mí, expandir su horizonte a otros aspectos no sólo académicos, sino artísticos; muestran interés por conocer más y principalmente, llevarse la satisfacción de que ellos solos pueden hacer las cosas. Ojalá este tipo de proyecto pudiera realizarse en todos los museos de la ciudad, considero que atraerían a más personas y sería más fácil comprender muchos temas que si sólo se explican teóricamente, resultan aburridos o tediosos y por eso algunas personas se han alejado de los museos.

❖ RECOMENDACIONES

Durante la realización del servicio el ambiente de trabajo siempre fue armonioso y constante. El único problema que detecté fue que, en el área de administración, el ritmo de trabajo que se tiene tanto en el taller como en la coordinación, se ve un poco frenado; ya que en ocasiones los materiales que se pedían a través de esta área no eran los adecuados y tardaban mucho en procesar las requisiciones indicadas para la compra de estos materiales, lo que afectaba el desarrollo y preparación de los talleres que se impartirían, debido a que la entrega de éstos sufría de retrasos y algunas veces nos veíamos presionados por el tiempo ya que la fecha de apertura de los talleres se veía muy próxima.

Sería de gran ayuda el hacerle más difusión a este tipo de proyectos, para que más personas sepan de las facilidades que se tienen para realizar la prestación del servicio, prácticas profesionales y voluntariados en los museos. Ya que en ocasiones hay escases de personas para realizar el servicio, y las actividades que se tienen planeadas se deben realizar entre un número reducido de personas.

Esto podría favorecer posteriormente a que el presupuesto destinado a los museos y a las exposiciones se vea incrementado, y a su vez se incremente el del taller, para poder realizar actividades aún más completas e innovadoras, que generen mayor atracción y curiosidad en los visitantes del museo.

❖ **BIBLIOGRAFÍA Y/O REFERENCIAS ELECTRÓNICAS**

- Bruno Munari. (1981). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Archer, Bruce (1963). Método sistemático para diseñadores. Venecia, Italia: Design
- Ayala Ochoa C. (2018) “Algo de historia”. *La Fiesta del Libro y la Rosa* [En línea]. México, disponible en: <http://www.fiestadellibroylarosa.unam.mx> [Consultado el 28 de septiembre de 2018]