

Arq. Francisco Haroldo Alfaro Salazar

Director de la División Ciencias y Artes para el Diseño

UAM Xochimilco

Informe final del servicio social

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

Periodo: 8 enero 2024 - 29 noviembre de 2024

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

Clave: XCAD000149

Responsable del proyecto: DCG. Mariana Mitzi Nalleh Beltrán Palacios

Asesor Interno UAM-X: DI. Sonia Ingrid Hidalgo Yong

Juan Luis Proal Méndez

Matricula: 2183073423

Licenciatura: Diseño Industrial

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Teléfono de contacto: 56 1877 9839

Correo Electrónico: 2183073423@alumnos.xoc.uam.mx

Introducción

¿Qué es el arte? Según la RAE, es una “manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.”

El arte emplea distintos medios como la pintura, la escultura, la música, la danza, el cine, la literatura, entre otros, para transmitir emociones, ideas, percepciones y perspectivas del mundo. Es una forma en la que la creatividad y la imaginación se manifiestan, destacándose por su habilidad para ir más allá de los límites de la razón y la lógica, ofreciendo una experiencia singular.

Estas experiencias las podemos encontrar en toda clase de lugares, desde museos, galerías, exposiciones, auditorios hasta en la propia calle en un día cotidiano.

En este caso, la Galería del Sur de la UAM Xochimilco, alberga todo tipo de exposiciones para exhibirlas y darlas a conocer a la comunidad, además se encarga de las exposiciones de otros lugares físicos de la Unidad no solo la sala Leopoldo Méndez si no también espacios como la sala Gilberto Aceves Navarro en Rectoría, y la sala Yvonne Domenge, en la Biblioteca. fomentando así la cultura, educación y promover el arte entre los universitarios.

Mi interés personal por el arte fue lo que principalmente motivó mi ingreso a la Galería del Sur para realizar mi servicio social.

Objetivo General

Participar activamente en la mayoría de las etapas del proceso de montaje y exhibición de obras y exposiciones (montaje, embalaje, desembalaje, transporte, trabajo en equipo, etc.) Apoyar en eventos y exposiciones que son para el enriquecimiento cultural de la Universidad.

Objetivos Particulares

La contribución del diseñador industrial, se puede relacionar principalmente en el proceso de embalar y desembalar, cuidando siempre la obra en cuestión, sea esta una pintura, pieza de escultura, o algún otro objeto. Otras actividades estrechamente relacionadas a mi carrera son el montaje, no solo de las obras sino también de objetos auxiliares para las exposiciones (objetos de iluminación, mamparas, señalizaciones, etc.).

Desarrollo de actividades

Eventos y exposiciones de esculturas

La metamorfosis del color - Homenaje a Rufino Tamayo.

La exposición celebra y está inspirada en el famoso artista oaxaqueño. Treinta y dos piezas en forma de sandía, de un metro y medio de largo/alto aproximadamente (sin contar las bases metálicas), las cuales ya han dado la vuelta a todo el mundo, contienen bellas expresiones de pintura en su interior. Desde paisajes mexicanos, diseños más tribales, referencias a obras del propio artista, las piezas fueron hechas por discípulos y amigos del mismísimo Tamayo.

Las actividades realizadas durante esta exposición fueron recibir las piezas, que venían en cajas de madera y protegidas con poliestireno expandido, se desembalaron y limpiaron, para posteriormente distribuir las a lo largo de la UAM X. Igualmente, al ser una exposición larga (más de un año de duración) y que está al exterior, había que mantenerlas limpias, periódicamente se realizaba la limpieza de cada una de las piezas, así como el reacomodo de estas, para que estuvieran en diversos jardines de la Unidad. (*Imagen 1*)

Inspiración Tamayo (mini sandías)

Como una extensión de la exposición de Tamayo, eventualmente llegaron más sandías pero en tamaño reducido (40 cm de largo). Igualmente tenían el mismo concepto de las sandías más grandes. Estas fueron colocadas en la sala de Rectoría de la Unidad. Primero se recibió la obra, y se desembalaron las sandías ya que venían protegidas con plásticos dentro de cajas de madera. Las sandías se colocaron en mamparas, las cuales se tuvieron que limpiar y subir desde la Galería. Algunas otras se tuvieron que restaurar (no completamente, ya que la mayoría solo tenían detalles menores). (*Imágenes 2 y 3*)

HUBOWL - Conferencia, Live Set y Lunada.

El Burning Man es un festival realizado en Nevada, Estados Unidos, el cual es conocido por ser multidisciplinario y multicultural, donde artistas y personas de todo el mundo acuden no solo a presenciarlo, si no a vivirlo. En este evento, hay escultores, pintores, músicos, conviviendo y presentando sus obras y piezas, en medio del desierto por 7 días.

El Laboratorio Mexicano de Diseño, tras varios intentos, logró participar en dicho festival. Al ser egresados de la carrera de Diseño Industrial de la UAM X, Daniel Coello y Jonathan Robinson, decidieron compartir no sólo sus experiencias a través de una conferencia en la propia universidad, si no que además trajeron la pieza con la cual participaron en el Burning Man, el Hubowl, además de otras piezas, y las dejaron exhibidas en los jardines de CYAD y el edificio de Diseño Industrial.

En esta exposición, el Laboratorio Mexicano de Diseño se encargó del montaje del Hubowl, el cual era la pieza más grande y principal del evento. Las actividades realizadas por el equipo del servicio social fueron el trato directo con gente del Laboratorio Mexicano de Diseño, para apoyarles en el montaje de otras piezas que fueron exhibidas en el edificio de Diseño Industrial de la unidad, además de asistir a la conferencia y a la lunada que se realizó en la inauguración de la exposición, donde hubo un DJ tocando música en vivo. También se apoyó en la difusión a la comunidad universitaria para dar a conocer las diversas actividades. *(Imagen 3)*

Conversatorio: “Porque nos gusta el rock: las mujeres en escena” y Concierto de Cecilia Toussaint

Como parte de las celebraciones del 50 aniversario de la UAM X, la Coordinación de Extensión Universitaria y Difusión Cultural y la Galería del Sur, crearon el conversatorio donde la cantante y referente del rock mexicano, Cecilia Toussaint; la música, escritora y compositora Tere Estrada y la fotógrafa Rebeca Martell, acudieron a la unidad Xochimilco.

Se trataron temas como la presencia femenina en el rock nacional mexicano que revolucionó el mundo de la música, historia del mismo género musical y su evolución a través de los años. Contaron cómo tuvieron que lidiar con las actitudes machistas de aquellos que se oponían a la participación de mujeres en el rock, argumentando que esas manifestaciones eran exclusivamente masculinas. Al final hubo un concierto de Cecilia Toussaint y su banda.

Previo al conversatorio se hicieron labores de difusión mediante carteles y letreros, invitaciones personales a los alumnos y personal de la UAM. Además se montaron unas lonas que servirían como decoración durante el evento. Además, fui encargado de ir, personalmente junto con personal de la Unidad, por Tere Estrada para traerla a la Universidad. Durante el evento apoyamos, mis compañeros y yo,

formando parte de Protección Civil, previamente nos asesoraron sobre cómo actuar y qué hacer en distintas situaciones de emergencia.

Conferencias: Bob Dylan - Premio Nobel de Literatura 2016

Las conferencias fueron impartidas por Fernando Ramírez y Daniel Nájera, y tomaron lugar en la misma Galería del Sur. Durante estas, se habló sobre la vida y obra del cantante y compositor estadounidense Bob Dylan, así como su impacto e influencia en la sociedad y otras bandas de su época. Ahondando y analizando profundamente en sus letras, las cuales eventualmente lo llevaron a ganar el Premio Nobel de Literatura, un hito que ningún otro músico ha logrado hasta la fecha.

En estas conferencias, el equipo de servicio social de la Galería, se encargó de adaptar el espacio para recibir a los ponentes y la audiencia (30-50 personas), haciendo labores de organización, acomodo de mobiliario, ajuste de iluminación, y realizando también labores de difusión.

Las sombras también migran - Betsabé Romero

Esta exposición fue multidisciplinaria. Montada en la sala Leopoldo Méndez, y en la Biblioteca de la Unidad, contaba con cuadros, esculturas, y pinturas que nos hablaban de la identidad, los orígenes y el sentido de pertenencia, y como hay personas que deben dejar todo eso de lado en busca de una mejor vida.

La artista tenía de igual manera un equipo de montaje, sin embargo el equipo de servicio social de la galería se vio más involucrado: apoyando en la colocación de las esculturas y pintando con pintura acrílica las sombras que reflejaba la exposición en la pared, a petición de la artista. (*Imágenes 5 y 6*)

Exposiciones de pinturas, cuadros y fotografías

Para este tipo de exposiciones el proceso fue muy similar. En algunos casos hubo que ir a buscar las obras (al domicilio de los artistas por ejemplo), pero normalmente se mandaba previamente la obra a la UAM Xochimilco, ya sea en transportes particulares de terceros, o empresas de paquetería.

Cuando llegan a la Unidad, con ayuda de carritos de carga o con las mismas manos, se mueven a través de la Universidad, desde el punto de llegada hasta el lugar donde se exhibirán, una vez ahí, se desembalar las obras.

Al momento de desembalar las obras, hay que hacerlo con cuidado ya que lo más importante es preservar la integridad de estas, y muchas veces son frágiles.

Previo al montaje de las obras, se debe hacer la museografía correcta, es decir, la distribución correcta de las piezas en el lugar determinado (muchas veces los artistas con quienes dictan este punto), así como la limpieza de las áreas y espacios donde estarán, y la iluminación correcta para estas. Una vez definidos estos puntos, se monta la exposición.

El cómo se montan las piezas depende de su peso y material del lienzo, así como el lugar en donde serán exhibidas. Una vez montada la exposición, solo hay que corroborar detalles de medición estéticos para que las obras estén centradas y bien en posición.

Al finalizar la exposición se debe desmontar y volver a embalar y empacar las obras. El cómo se empaacan y se embalan depende del tamaño, la cantidad de las obras y los materiales utilizados (en la misma obra o de los lienzos).

Cada exposición tiene su inauguración y como parte del servicio social hay que estar presentes no solo para ser espectador, sino también como apoyo para la organización y ayuda del evento.

A continuación las exposiciones que me tocó montar durante mi servicio social:

Ecoss de identidad - Gabriela Sánchez

Exposición presentada en la sala Yvonne Domenge, la sala Gilberto Aveces Navarro. La artista utilizó diversos materiales para sus obras como resinas, maderas, plásticos y papeles y técnicas mixtas para lograrlos.

Las piezas estaban protegidas con plástico y plásticos burbuja, dentro de bolsas de plástico. Se retiró todo cuidadosamente y se utilizó el mismo material para su empaquetado posterior, y devolución.

Los cuadros de la Biblioteca se montaron sobre mamparas, atrás de los lienzos contaban con clavos los cuales facilitaban su montaje. Se utilizaron hilos de nylon transparentes y ganchos para fijarlos a las mamparas. Las piezas de Rectoría se montaron directamente sobre la pared, apoyándose en los rieles metálicos superiores que ya están fijos para colocar exposiciones en dichos lugares, de igual manera utilizando hilos de nylon. (*Imagen 7*)

Bárbara Paciorek (in memoriam)

Exposición conmemorando 13 años del fallecimiento de la artista, que fue parte de la comunidad de la Universidad, conmemorando sus obras. Montada en la Sala Leopoldo Méndez de la Galería del Sur, exhibiendo cuadros de diversas técnicas (ilustraciones, acuarelas, óleo).

Los cuadros estaban listos para montarse, y la mayoría al ser conseguidos de otras partes de la Unidad, individualmente, no tenían que ser desempacados ni posteriormente embalados para su regreso. Se utilizaron hilos de nylon para su montaje.

La mirada insurrecta - Mauricio Gómez

Esta exposición fue colocada en la sala Leopoldo Méndez de la Galería, así como en la Biblioteca y la Rectoría. Consta de múltiples piezas de ilustración digital impresas en papel abarcando diversos temas.

Al llegar sólo los papeles impresos, había que protegerlos para su exhibición, se protegen utilizando un acrílico en la parte frontal y otro en la trasera del papel, se les pone una pinza metálica para que queden fijos y se les coloca un gancho para poder ser colgados con hilo de nylon.

Always somewhere - Rebeca Martell

Exposición fotográfica con temáticas diversas, incluyendo imágenes teatrales y escénicas, relacionadas a la música del rock principalmente otras con imágenes más cotidianas. Fue montada en la sala Yvonne Domenge de la Biblioteca.

Las fotografías contaban con sus respectivos cuadros listos para montaje, por lo que solo había que medir y colocarlas en las mamparas y paredes correspondientes.

Lienzo a cielo abierto - Devin Cohen

La exposición consta de diversos cuadros abstractos al óleo, según el artista representando diversos cielos durante múltiples viajes.

En este caso los cuadros eran mayormente grandes (más de 2 metros en ocasiones) por lo que desempacar y montar fue una tarea laboriosa. Estaban protegidos muy bien con bolsas de plástico, plástico burbuja y playo. Para volverlos a empacar se utilizaron los mismos materiales para dejarlos tal cual el artista los había mandado en un inicio. *(Imagen 8)*

Conclusiones y recomendaciones

Apoyar a la difusión cultural en la Unidad fue una tarea grata, agradable y entretenida, adquiriendo nuevos conocimientos prácticos para desempeñar las tareas requeridas de mejor manera, así como el trabajo en equipo que es esencial para la vida en general.

En conclusión diría que fue una experiencia que me aportó y me ayudó a crecer como persona y como diseñador. Destacando las labores de empaque, embalaje, montaje, utilización y aplicación de diversos materiales, atención al detalle.

Además de las responsabilidades y actividades donde fui requerido, aprendí diversos aspectos y cosas relacionadas a la museografía que me resultaban nuevas y desconocidas, tales como la iluminación, sus tipos e importancia en espacios específicos, el acomodo y organización de diversos objetos así como su uso para diversos tipos de exposiciones, la adaptación de mobiliario y las mismas exposiciones a diversos entornos físicos, así como la planeación previa y organización de diversas actividades para que las exposiciones se logren con el mayor éxito.

El estar en contacto con artistas y sus obras constantemente me recordó en múltiples ocasiones el por qué en un inicio decidí estudiar mi carrera, personalmente la parte creativa, más libre, y expresiva es la que siempre me gustó más.

Como recomendaciones, a los futuros miembros de la Galería del Sur, les puedo decir que si les interesa el arte, y lo relacionado a la museografía, que tomen la oportunidad, realmente aprendes múltiples cosas y las aplicas constantemente. De igual manera conoces personas que te aportan algo, ya sea compañeros, las personas encargadas de la Galería, o incluso si hay la oportunidad, los mismos artistas.

A la comunidad de la UAM Xochimilco, solo me queda decirles que aprovechen que tienen espacios dedicados a este tipo de actividades y temáticas relacionadas al enriquecimiento cultural y el arte dentro de la misma Institución; es importante que se informen, ya que tristemente hay veces donde por falta de información o desconocimiento de la misma, la comunidad ignora que se realizan este tipo de exposiciones, actividades y conferencias y por ende no asiste. Es verdad que también hay falta de tiempo, y los trimestres son muy rápidos, pero son experiencias que son muy enriquecedoras y vale mucho la pena hacerse unos minutos para poder ir.

Anexos

Imagen 1. Homenaje a Rufino Tamayo

Imagenes 2 y 3. Inspiración Tamayo

Imagen 4. Hubowl

Anexos

Imagen 5 y 6. Las sombras también migran

Imagen 7. Ecos de identidad

Imagen 8. Lienzo a cielo abierto

Referencias y fuentes de información

Callie Holtermann, C. H. (2023, septiembre). *Burning Man: Todo lo que hay que saber del festival afectado por lluvias*. NY Times. Recuperado 1 de diciembre de 2024, de <https://www.nytimes.com/es/2023/09/04/espanol/burning-man-que-es.html>

Comunicación. (s. f.). *¿Qué es la museografía y para qué sirve?* Escuela Origen. Recuperado 1 diciembre de 2024, de <https://escuelaorigen.com/museografia-museografo-que-es>

RAE. (s. f.). *Definición de arte*. Diccionario de la Lengua Española. Recuperado 1 de diciembre de 2024, de <https://dle.rae.es/arte>

Todas las imágenes son propias.