

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA

MTRO. ROBERTO ANTONIO PADILLA
SOBRADO

DIRECTOR DE LA DIVISIÓN
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
UAM XOCHIMILCO

INFORME FINAL SERVICIO SOCIAL

SEDE: TACO

(TALLERES DE ARTE CONTEMPORÁNEO)

PERIODO: 13/02/2026 - 13/08/2026

PROYECTO: "APOYO EN PRODUCCIÓN
ARTÍSTICA"

CLAVE: XCAD000939

RESPONSABLE DE PROYECTO: RODRIGO
FLORES HERRASTI

ASESOR INTERNO: GUILLERMO RUIZ MOLINA

ALUMNO: ABIGAIL DAMARIS LÓPEZ REYES

MATRICULA: 2222038068

LICENCIATURA: ARQUITECTURA

DIVISIÓN: CIENCIAS Y ARTES PARA EL
DISEÑO

CORREO:

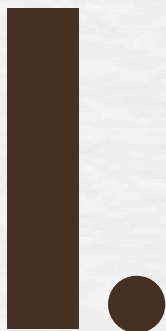
2222038068@alumnos.xoc.uam.mx

CELULAR: 56 67 87 44 73

INDICE

I.	INTRODUCCIÓN	03
II.	MARCO TEÓRICO	04
III.	OBJETIVO GENERAL	07
IV.	ACTIVIDADES REALIZADAS	08
V.	METAS ALCANZADAS	11
VI.	RESULTADOS Y CONCLUSIONES	12
VII.	RECOMENDACIONES.....	13
VIII.	ANEXOS	14
IX.	BIBLIOGRAFÍA	19

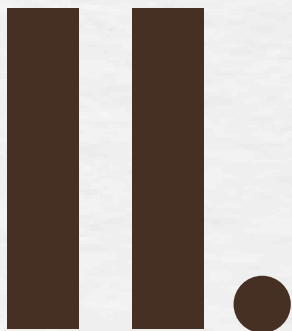

INTRODUCCIÓN

El presente Informe Final de Servicio Social documenta y analiza las actividades desarrolladas dentro de TACO (Talleres de Arte Contemporáneo), un espacio de producción y experimentación interdisciplinaria. El objetivo de este documento es exponer cómo la inserción de la disciplina arquitectónica en el ámbito de las artes plásticas permite potenciar la materialización de ideas creativas, aportando rigor técnico, viabilidad estructural y visión espacial.

A lo largo de este periodo, el trabajo se alejó de la concepción tradicional de la arquitectura para adentrarse en un enfoque fenomenológico e interdisciplinario. Se abordaron retos que fueron desde la estabilización y despiece constructivo de piezas escultóricas, hasta la planeación museográfica de exposiciones de naturaleza volumétrica y gráfica.

En las siguientes páginas se detallan los procesos bimestrales realizados, el marco conceptual que vincula la adecuación espacial con la percepción del usuario, y las conclusiones obtenidas. Se demostrará que el espacio arquitectónico, lejos de ser un simple contenedor, es un agente activo que dialoga con la obra y determina la experiencia sensorial de la comunidad.

MARCO TEÓRICO

La relación entre el arte y la arquitectura es un vínculo innegable y recurrente a lo largo de nuestra historia, como expone Alessandra Calmell del Solar, ambas disciplinas nacen de la necesidad humana de expresión. En este sentido, la arquitectura y las artes plásticas coinciden en su esencia creativa; tal como menciona Cassigoli (2005): “Se encuentran más afinidades que diferencias. Encontramos la misma curiosidad, las mismas ganas de entender, de buscar, de conocer, y descubrimos que el ansia de la creación es la misma”. Esta afinidad sienta las bases para comprender lo arquitectónico del arte y el arte de la arquitectura, donde la concepción del espacio, la materia y la forma se entrelazan.

Sin embargo, al integrar ambas disciplinas en un mismo entorno físico, surge un debate fundamental: ¿Coexisten pacíficamente o compiten por el protagonismo espacial? Por un lado, Renzo Piano sugiere una dualidad en la práctica: un grupo de arquitectos confía la expresión visual a los acabados posteriores, mientras que otro grupo permite que la estructura misma envuelva y sea el manifiesto expresivo.

En contraste, desde la perspectiva plástica, creadores como Fernando de Szyszlo advierten sobre el conflicto espacial, argumentando que una obra de arte excesivamente ambiciosa o expresiva (como un gran mural adosado al muro) puede entrar en conflicto y "arruinar" la arquitectura, haciéndola desaparecer visualmente. Frente a esta tensión, mi postura difiere de la concepción de rivalidad: arte y arquitectura no son lo mismo, pero funcionan como complementos recíprocos. Cuando trabajan en conjunto hacia una misma idea, ambas disciplinas alcanzan su máxima libertad, decidiendo mutuamente cómo potenciar el espacio y el mensaje.

Otro punto de tensión y contraste expuesto por Calmell del Solar es la relación con el contexto. Mientras el arte, por su carácter móvil, suele vincularse más directamente con los contextos políticos y sociales de su época, la arquitectura está indisolublemente anclada a su lugar físico. Lejos de ser una limitante, considero que esta inmovilidad arquitectónica es una ventaja fenomenológica. El arte posee la inmensa capacidad de desplazarse y democratizar su acceso, permitiendo que las personas conozcan la obra sin necesidad de viajar a otra región, algo que herramientas como la fotografía han potenciado. No obstante, aquí existe un punto de quiebre fundamental: la arquitectura se experimenta con el cuerpo.

El recorrido para llegar a una edificación condiciona profundamente la experiencia del usuario, ya sea que el camino te envuelva gradualmente hacia la obra o genere un contraste disruptivo. Una fotografía arquitectónica, al igual que una pintura, tiene movilidad y puede evocar emociones visuales, pero jamás logrará transmitir la inmensidad fenomenológica de estar y habitar en ese espacio.

Es precisamente en este debate donde mi experiencia de servicio social en TACO (Talleres de Arte Contemporáneo) cobra sentido empírico. La labor de adecuación espacial y museografía realizada durante estos meses consistió, fundamentalmente, en mediar esta tensión teórica: lograr que el contenedor arquitectónico y las piezas escultóricas o gráficas dialogaran sin anularse, demostrando que el espacio no es solo un marco rígido, sino un ente vivo que complementa la obra y determina la experiencia sensorial de quien lo recorre.

OBJETIVO GENERAL

Aplicar, consolidar y expandir los conocimientos técnicos y teóricos de la disciplina arquitectónica, integrándolos activamente en los procesos de producción, gestión y exhibición dentro de TACO Talleres de Arte Contemporáneo.

El propósito fundamental es potenciar la materialización de proyectos interdisciplinarios mediante la aportación de soluciones precisas en materia de estabilidad estructural, diseño museográfico y rigor en los levantamientos espaciales y de producción. Con ello, se busca trascender la concepción tradicional del contenedor arquitectónico, logrando una vinculación integral entre el entorno, la obra de arte y la comunidad, garantizando que la adecuación del espacio actúe como un elemento activo que enriquezca la percepción y la experiencia del usuario frente al arte contemporáneo.

IV.

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRIMER BIMESTRE

Durante el primer bimestre, mis actividades se centraron principalmente en brindar asesoría técnica para la materialización de proyectos escultóricos, aplicando conocimientos arquitectónicos para mejorar la estabilidad estructural de las piezas. Asimismo, analicé las distintas proporciones y dimensiones volumétricas que cada creador abordó para expresar sus conceptos. A la par, participé en la planeación espacial y museográfica para la futura exposición del curso Contornos Alterados. Esta labor consistió en proyectar la distribución de las esculturas tridimensionales y evaluar cómo la intervención de diversos materiales modificará el entorno. El objetivo central fue previsualizar el impacto sensorial del montaje, evidenciando que la disposición de las estructuras transforma el espacio y condiciona la percepción y el recorrido de los usuarios externos (Véanse Anexos 01 y 02, Pág. 14).

11 of 11

11 of 11

TERCER BIMESTRE

Durante el tercer y último bimestre, mi labor se enfocó en la museografía y la adecuación espacial para dos exhibiciones de naturaleza contrastante, lo cual enriqueció mi capacidad de resolución arquitectónica. En primer lugar, colaboré en el montaje de la exposición 'Acción Flyer' de depbluecvc, una muestra compuesta por una extensa colección de flyers recopilados durante años en ciudades como Tokio y Kioto. Desde la perspectiva espacial, el reto consistió en organizar elementos bidimensionales y de formato pequeño; esto requirió un análisis detallado de la retícula visual, la iluminación y el ritmo en los muros, asegurando que la saturación gráfica guiara la circulación del espectador sin sobrecargar visualmente el entorno.

Finalmente, participé en el montaje de la exposición que culminó el curso 'Contornos Alterados'. Esta actividad representó el cierre material de la planeación espacial y la asesoría estructural desarrolladas desde el primer bimestre.

Posicionar las esculturas tridimensionales definitivas en la sala me permitió comprobar empíricamente cómo el volumen y la escala de cada pieza transforman el espacio arquitectónico. Observar la interacción de la comunidad con la exposición consolidó mi entendimiento sobre la museografía: el espacio no es solo un contenedor, sino el medio definitivo que articula, potencia y da sentido a la percepción de la obra de arte (Véanse Anexos 11-14, Pág. 17 y Anexos 15-18, Pág. 18).

METAS ALCANZADAS

■ MATERIALIZACIÓN Y ESTABILIDAD ESTRUCTURAL

Se logró traducir las ideas conceptuales de distintos creadores en planos técnicos y estructuras físicas de triplay, garantizando su viabilidad, equilibrio y soporte sin comprometer su esencia expresiva.

■ RESOLUCIÓN MUSEOGRÁFICA VERSÁTIL

Se ejecutó con éxito la adecuación espacial de tres exhibiciones con exigencias totalmente distintas: el formato tridimensional y volumétrico en "Contornos Alterados", la interacción espacial en "La línea habitada", y la composición visual reticular de elementos bidimensionales en "Acción Flyer"

■ INTEGRACIÓN INTERDISCIPLINARIA (ARQ Y ARTE)

Se comprobó en la práctica que los criterios arquitectónicos (escala, proporción, recorrido, iluminación) son herramientas fundamentales para potenciar el diálogo entre la obra de arte, el espacio que la contiene y la comunidad que la percibe.

■ EXPANSIÓN DE RECURSOS DE REPRESENTACIÓN

A través de la técnica de Mokulito, se logró dominar la dualidad de los materiales nobles como la madera, comprendiendo su aplicación como sistema constructivo y matriz de exploración gráfica.

VI.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Realizar el servicio social en TACO (Talleres de Arte Contemporáneo) fue una experiencia profundamente enriquecedora que transformó mi perspectiva sobre la práctica arquitectónica. Además de adquirir conocimientos sobre nuevas técnicas gráficas y constructivas, logré comprender cómo estas pueden vincularse directamente con la arquitectura.

Al iniciar este proceso, mi visión de la arquitectura estaba anclada en una concepción rígida, estricta y mecanizada. Sin embargo, el contacto constante con el mundo del arte me demostró que el espacio arquitectónico es un medio flexible, capaz de albergar, potenciar y adaptarse a distintas formas de pensamiento e ideas.

A través de esta experiencia, comprobé que el arte y la arquitectura comparten un vínculo fundamental: ambos buscan generar un impacto en el usuario y transmitir sensaciones específicas a través de la obra. Lamentablemente, considero que en la práctica arquitectónica actual se ha ido olvidando este factor emocional. Se ha relegado el hecho de que los arquitectos somos, en esencia, creadores de atmósferas; tenemos en nuestras manos la posibilidad y la responsabilidad de proyectar espacios que expresen y conecten con la sensibilidad humana, más allá de solo cumplir con una función estrictamente utilitaria.

VII.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN ACADÉMICA

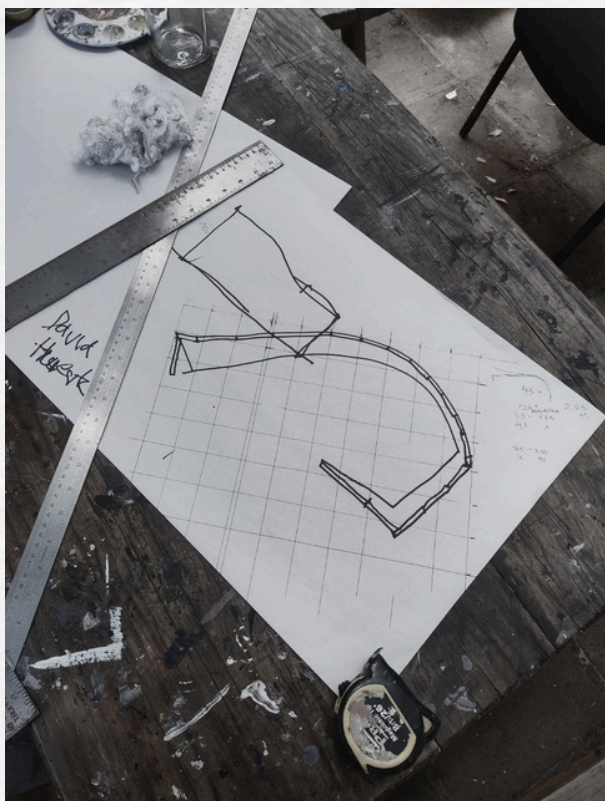
Se recomienda fomentar una colaboración más estrecha y continua entre las facultades de arquitectura y las escuelas de arte. Si se abrieran espacios de debate y creación conjunta, ambas disciplinas podrían incorporar nuevos fundamentos teóricos y prácticos. Es vital trascender el "ocularcentrismo" que domina el diseño contemporáneo; la arquitectura no debe limitarse a la apreciación estética o visual, sino que debe proyectarse para sentirse con todo el cuerpo, recordando que los arquitectos diseñamos para el ser humano y para enriquecer sus experiencias de vida.

RECOMENDACIÓN HACIA SEDE TACO

Considero que la labor que realiza TACO es sobresaliente. Su metodología, que entrelaza la anatomía, el cuerpo y una profunda carga filosófica en cada obra, es un modelo sumamente valioso. Mi recomendación principal es que este espacio continúe abriendo sus puertas a estudiantes de arquitectura, ya que la forma en que integran estos conceptos artísticos y corporales representa una filosofía que nutre enormemente la práctica arquitectónica y la concepción del espacio habitable.

VIII.

ANEXOS

Anexo 01: Primeros bocetos de ideas escultóricas.

Anexo 02: Ejercicio de predimensionamiento escultural.

Anexo 07: Resultados de impresión.

Anexo 08: Resultados de impresión.

Anexo 09: Exposición "La línea habitada".

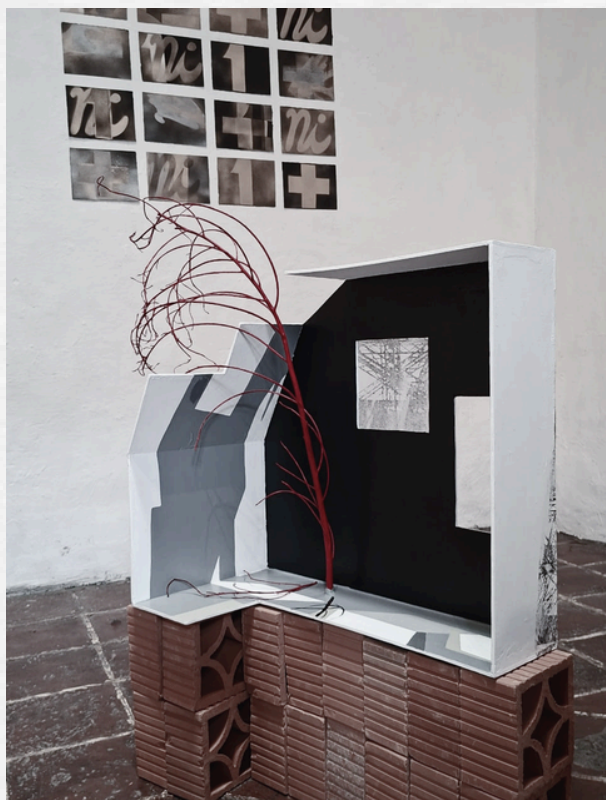
Anexo 10: Exposición "La línea habitada".

Anexo 11: Exposición "Acción Flyer!".

Anexo 12: Exposición "Acción Flyer!".

Anexo 13: Exposición "Contornos Alterados".

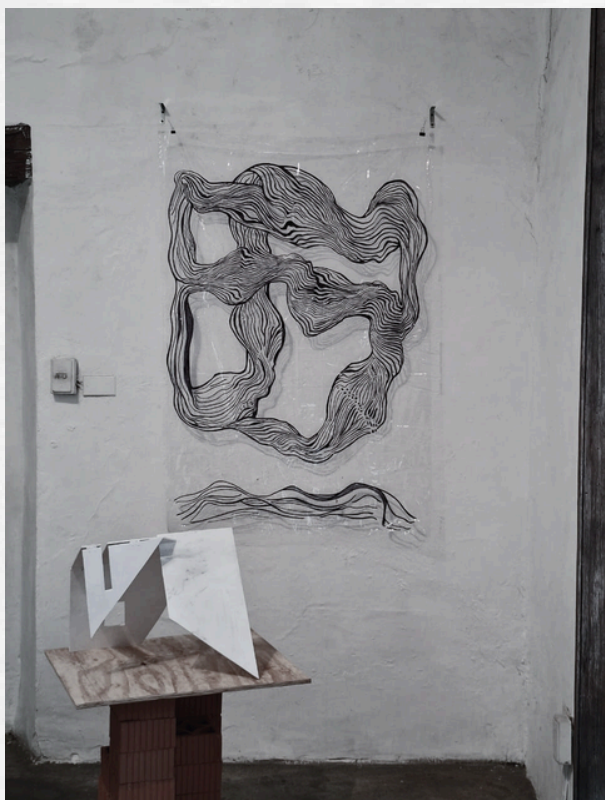
Anexo 14: Exposición "Contornos Alterados".

Anexo 15: Exposición "Contornos Alterados".

Anexo 16: Exposición "Contornos Alterados".

Anexo 17: Exposición "Contornos Alterados".

Anexo 18: Exposición "Contornos Alterados".

IX.

BIBLIOGRAFÍA

Peñalta Catalán, E. (2015). El arte de la arquitectura y lo arquitectónico en el arte. *Ángulo Recto. Revista de Estudios sobre la Ciudad como Espacio Plural*, 7(1), 125–128.

<http://www.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen07-1/resenas04.htm>. ISSN: 1989-4015

Calmell del Solar, A. (2012). Arquitectura a través del arte: Procesos y controversias. *TPA (Teoría y Práctica de la Arquitectura)*, (6).

<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/arquitectura/article/view/22302>