

Arq. Francisco Haroldo Alfaro Salazar
Director de la División
Ciencias y Artes para el diseño
UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Museo del Palacio de Bellas Artes
Dpto. de Museografía.

Periodo: 15 de Agosto de 2022 al 15 de Febrero de 2023

Proyecto: Apoyo en Artes y Humanidades del instituto nacional de
Bellas Artes.

Clave: XCAD000868

Responsable del proyecto: Arq. Víctor Hugo González Guadarrama

Sergio Alejandro Rojo Rocha

Matricula: 2182039169

Licenciatura: Diseño Industrial

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Cel: 55 3520 8304

Correo electrónico: 2182039169@alumnos.xoc.uam.mx

Contenido

Introducción.....	3
Objetivos generales.....	4
Actividades realizadas.....	5
Metas alcanzadas.....	7
Resultados / conclusiones....	8
Recomendaciones.....	9
Bibliografía.....	9
Anexos.....	9

Introducción

Durante el periodo de agosto del 2022 a febrero de 2023 realicé mi servicio social dentro del departamento de Museografía del Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA).

Mi creciente interés en la museografía consolido en mí el objetivo de conocer de manera más íntima el proceso de diseño que hay detrás de una exposición en un museo tan importante como este. Durante este periodo pude participar activamente en dos exposiciones que albergó este museo, “**Grandes maestros del patrimonio artesanal de México 2023**” y “**Federico Silva – Lucha y fraternidad**” así como en los principios de la exposición “**Apoderarse de todos los muros**” que se inauguraría después de acabado mí periodo como servicio social.

Este documento recopila mi experiencia como diseñador industrial dentro del departamento de museografía, debido a esto creo relevante repasar brevemente ¿Qué es la museografía? y el contexto del Museo del Palacio de Bellas Artes.

La museografía como disciplina

Rostan (2013) define a la museografía como el “conjunto de técnicas que ayudan al espectador a generar un vínculo con los objetos exhibidos y provoca un ambiente que propicia su contemplación y su correcta apreciación” (p.24).

Podemos decir así que los objetivos de esta disciplina se centran en el diseño de exposiciones, consideradas como los medios de comunicación directos con el que los museos pueden transmitir su discurso al público. Para esto utiliza como vectores de información: elementos gráficos, mobiliario, recorrido, circulación y diversos accesorios. También cuenta con la integración de diferentes carreras entre las cuales destacan: Arquitectura, que cubre la planeación y distribución de los espacios; Diseño industrial que trata la planeación y distribución de exposición y del Diseño Gráfico que realiza los elementos de señalización, cedularios y de información.

Con ayuda de un guion curatorial y un proyecto museográfico se logra crear un verdadero canal de comunicación con el público, cuyo éxito, en caso de concretarse, puede reflejarse en el volumen de visitas.

La exposición

El diseño de una exposición se desarrolla a partir de la integración de: la colección como el sistema de objetos que denotan información, el guion como el mensaje que se desea transmitir acerca de los objetos y el espacio entendido como el lugar donde se desarrollará la exposición.

A partir de la integración de estos elementos se desarrolla el proyecto museográfico que sirve para adaptarse al público objetivo y sus características, así como el espacio donde se ubicará.

Bellas Artes, de Teatro Nacional a Palacio de Bellas Artes

El actual palacio de Bellas Artes comenzaría su construcción en 1904, como el reemplazo del demolido Teatro Nacional de Santa Anna, a cargo de Adamo Boari. Sin embargo, no fue hasta después de varios años de obra, pausas en su construcción y tiempos de incertidumbre, que en 1930 el vestíbulo y la sala de espectáculos pudieron aprovecharse para presentar exposiciones temporales.

La idea original del proyecto de Boari de utilizar este recinto como un lugar para la concentración de fiestas y espectáculos para la clase alta porfirista no era vigente dentro del nuevo contexto en el que se encontraba el México post revolucionario de 1934. Debido a esto el recinto pasó por diversas etapas de exposición de archivos y obras de arte, como la Galería de Arte Moderno (1929 – 1934), el Museo de Artes Plásticas (1934 -1948), Museo de Artes Populares (1934 – 1948), Museo Nacional de Artes Plásticas (1948 – 1958) hasta llegar a ser el Museo del Palacio de Bellas Artes de hoy en día. Dicho esto, estamos hablando de un museo cuyo recinto fue reacondicionado para albergar obras y espacios de exposición.

Objetivos generales

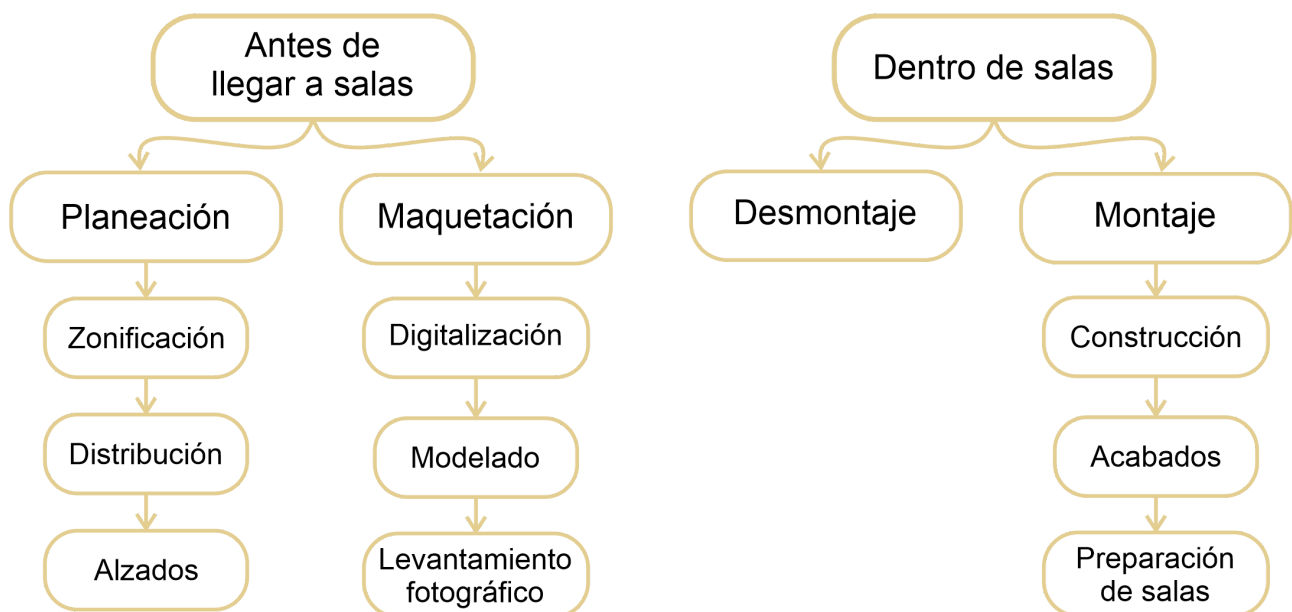
Los objetivos generales de este proyecto de servicio social comprenden los siguientes puntos:

- Elaboración de planos, maquetas y elementos gráficos que propongan soluciones para plantear un proyecto.
- Apoyo en proyectos integrales de diseño arquitectónico – levantamiento y elaboración de planos arquitectónicos para metas contenidas en el proyecto de infraestructura.
- Asistencia en el desarrollo del proyecto, plantas arquitectónicas, alzados, mobiliarios isométricos, renders, elementos gráficos, maquetas.
- Apoyo en la supervisión de obra.
- Asistencia en la formación de textos apoyo en la digitalización y limpieza de imágenes.
- Asistencia en el montaje de elementos gráficos.

Actividades realizadas

A partir de mi experiencia dentro del departamento de museografía puedo clasificar las actividades realizadas en dos principales categorías. “**Antes de llegar a salas**”, término que abarca todo el proceso de diseño por el que pasa una exposición antes de ser aprobada por las direcciones y departamentos del museo, es decir la **planeación y la maquetación**.

“**Dentro de salas**” se refiere a todos los procesos que se realizan dentro de las salas de exposición después de aprobada la exposición; procesos como el **desmontaje y montaje** museográfico de las obras. Este estadio es el último por el que pasa una exposición antes de su inauguración.

Antes de llegar a salas

Planeación

Para plantear un proyecto de exposición es necesario desarrollar los siguientes planos como:

- **Zonificación**: Se toman los planos de las salas que albergarán la exposición y se plantea una zonificación donde se ubicarán los diferentes núcleos temáticos que le darán coherencia al discurso curatorial. En estos planos se toma en cuenta el espacio del que se dispone para proponer muros museográficos, mobiliario, acentos visuales u ornamentales y las obras de arte.
- **Distribución de la obra**: Aprobada la zonificación se procede al sembrado de la obra en la sala en vista de planta, acomodando las obras en el orden del recorrido y tomando en cuenta espacios de circulación, mobiliarios de la obra, cédulas y muros museográficos.
- **Alzados de obra**: En estos planos se ubica el orden de las obras de arte en las paredes museográficas de la exposición tomando en cuenta el recorrido planteado, así como los núcleos temáticos de los que se compone y que se marcan en el guion curatorial.

Procesos de maquetación en la exposición "Federico Silva".
 En orden descendente:
 Digitalización de obras con marco y marialuisa.
 Modelo de propuesta de base para escultura.
 Vista dentro de la maqueta con lente gran angular.

Maquetación

Paralelo al proceso de planificación de la distribución de obra y los alzados, el departamento de museografía también puede realizar una maqueta a escala de la exposición para ver el recorrido de manera más fidedigna a lo planteado en los planos. Durante la maquetación se toman en cuenta actividades como:

- **Digitalización de las obras de arte:** Aquí las obras de arte propuestas en el guión curatorial se digitalizan para tener una imagen fidedigna que pueda ser después llevada a programas como Photoshop para ampliarla a tamaño escala. En caso de conocerse las medidas del marco o el color de la madera, también pueden agregarse para darle un efecto más realista a la maqueta.
- **Realizado de modelos a escala:** Ya que se tienen las obras de arte de forma digital éstas se pegan y se recortan sobre materiales como: cartulina, láminas de unicel en caso de esculturas (para añadir volumen) y trovicel en el caso de que se necesite un material más rígido. También se modela el mobiliario de exposición propuesto como pedestales, bases, nichos, etc.
- **Recorrido dentro de la maqueta:** A manera de contraste entre el recorrido planteado a través de planos o renders y el de la maqueta, se pueden tomar fotos desde un celular utilizando un "carro" para montarlo y un lente gran angular, con esto se puede emular la misma perspectiva que el ojo humano, tomando fotos de gran fidelidad igualando la perspectiva humana dentro del recorrido planteado.

Dentro de salas

Desmontaje

Una vez que la exposición es aprobada el trabajo dentro de salas empieza, en esta etapa del acondicionamiento de la exposición se desmonta la exposición anterior, es decir se desmontan los cuadros y se guardan en sus cajas o embalajes, se desmontan muros museográficos, plafones y secciones de muro pre existentes en salas de exhibición. Si el mobiliario museográfico existente se puede reutilizar se recupera y se mueve a la bodega, si no se desmonta y se retira el escombro.

Montaje

Comprende desde la construcción de nuevos muros museográficos, nichos, bases; pasando por los acabados de éstos hasta la preparación de las salas para recibir las obras y el montaje de éstas.

Fases del montaje en la exposición "Federico Silva - Lucha y fraternidad" en orden descendente

Construcción y resane de plafón superior.

Montaje de plantillas a escala 1:1, con foto de la obra impresa.

- **Construcción:** Terminando el desmontaje de la exposición anterior se empiezan a construir los muros museográficos, los nichos y bases que se diseñaron en la etapa anterior.
- **Acabados:** Se resanan uniones y hoyos en muros museográficos, se aplica pintura vinílica en muros, nichos y mobiliario museográfico. Así como se realiza limpieza general de salas de exhibición.
- **Preparación de salas:** Antes de que lleguen las piezas de arte se colocan plantillas a escala 1:1 de éstas mismas en las salas de exhibición, así como plantillas de elementos gráficos como cédulas que informan de los núcleos temáticos. Esta etapa tiene dos objetivos, por un lado sirve como una muestra para que las direcciones de los departamentos del museo puedan previsualizar la exposición y corregir cualquier desperfecto, pero también para facilitar al taller de museografía en el montaje de las obras y su ubicación relativa al nivel de visión del público.

Metas alcanzadas

- **Planeación:** La realización y actualización de planos como alzados de obra, sembrado de obra y de zonificación.
- **Maquetación:** Se elaboró una maqueta a escala 1:25 de todas las salas de exposición, incluyendo obras de arte (cuadros y esculturas) así como mobiliarios y espacios museográficos de la exposición "Federico Silva" para después realizar un recorrido fotográfico. Además de esto se realizó la digitalización de todas las obras de arte en todas las exposiciones en las que estuve involucrado.
- **Desmontaje y Montaje :** Se realizaron registros fotográficos de los procesos dentro de salas, y se apoyo con la realización y montaje de plantillas en la sala en escala 1:1.

Resultados y conclusiones

Una vez terminado el servicio social puedo decir que mi experiencia dentro del Museo del Palacio de Bellas Artes fue única, no solo porque es el caso especial de un teatro reacondicionado para ser museo, sino porque puedo afirmar que algunas de las técnicas y etapas de la museografía son endémicas a este museo; es decir son resultado de años de experiencia del departamento y las personas que lo conforman.

Estar dentro de las salas y acompañar a los arquitectos supervisores a lo largo de todo su proceso de diseño me permitió comprender que una metodología no solo se adapta a las necesidades del espacio y de los objetivos contemplados, sino que también es influenciada por las metas personales y el nivel de detalle de las personas que lo aplican.

Esto me hizo recordar al sistema modular y a mi formación dentro de la universidad, ya que a lo largo de 12 trimestres y de inolvidables maestrías mi concepción sobre el planteamiento de un proyecto de diseño fue cambiando de un sistema de pasos rígidos a un necesario entendimiento del contexto en el que uno se encuentra y de la iteratividad de este proceso para ofrecer soluciones de impacto.

También, pude conocer más del rol que un diseñador industrial desempeña en la museografía; por ejemplo el papel que desarrolla en el diseño de mobiliario museográfico y como tiene que diseñar en armonía con el motivo de la exposición, sin materiales, formas o colores que puedan opacar a la obra que lo exhibe; aportando sugerencias en sistemas de sujeción o herrajes para uso en mobiliarios o soportes de obra, así como emplear los procesos de manufactura correctos para cada aplicación.

Recuerdo por ejemplo cuando el arquitecto Imanol Meza me dijo: “Si al salir del museo el visitante queda más impresionado por nuestra museografía que por lo expuesto, hemos fallado en nuestro trabajo”, por que la museografía tiene que ser invisible ante los ojos del visitante y tiene como único objetivo mimetizarse y resaltar lo singular de las obras.

Para mi una buena museografía engaña al visitante haciéndolo creer que un día simplemente el museo se despertó con una exposición dentro.

Recomendaciones

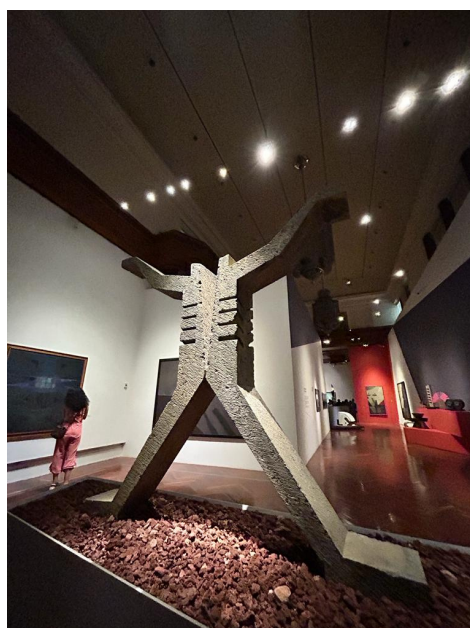
En mi experiencia puedo reconocer que hubo varios factores que pueden limitar el desarrollo de ideas de mobiliario, por ejemplo el presupuesto de la exposición así como la experiencia del taller que los va a materializar; todo esto obliga a que el diseñador renueve o haga uso de muebles ya existentes o que proponga muebles de bajo costo y sencillos en su producción. Para esto puedo aconsejar al practicante que investigue el museo donde quiere hacer su servicio social, que a través de visitas conozca sus muebles, paredes y nichos y se pregunte cómo se pudieron haber producido éstos.

Entender las limitaciones que se pueden tener no significa matar la creatividad de uno, más bien las ideas que pueden nacer de la frugalidad pueden dar lugar a resultados únicos.

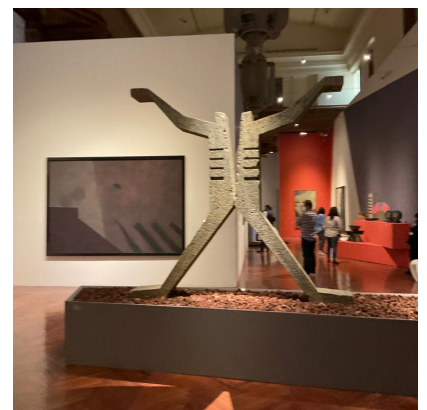
Bibliografía

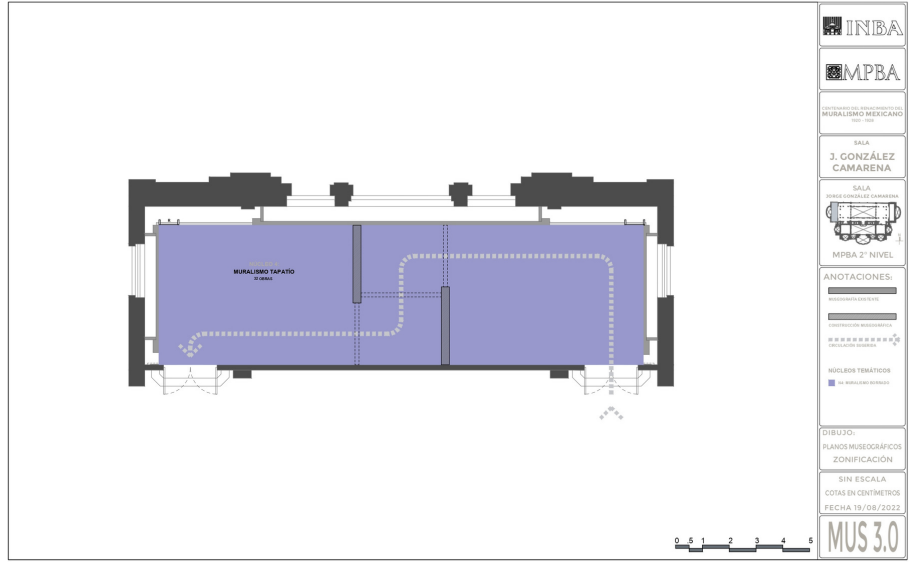
- Alonso Hernández N. E. (2011) "Un museo para todos: el diseño museográfico en función de los visitantes". México, Ed. Plaza y Valdés.
- Amigos del Museo del Palacio de Bellas Artes A.C.(2018) "Guía Museo del Palacio de Bellas Artes", España, Ed el VISO.
- Fernández A. L. & Fernández G.I. (2010) "Diseño de exposiciones; Concepto, instalación y montaje" España, Ed. Alianza.
- Restrepo D. P. & Carrizosa A. (2020) "Manual básico de montaje museográfico" División de Museografía. Museo Nacional de Colombia.
- Rodríguez A. (2015) "Guía práctica de museografía y diseño del entorno" Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Rostan R. G., (2013) "Guía de museografía" Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional Autónoma de México.

Anexos

Contraste entre uno de los recorridos propuestos durante la etapa de maquetación y la exposición final en "Federico Silva - Lucha y fraternidad"

INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES Y RESTAURACIONES

 MURALISMO MEXICANO

 1915-1923

 SALA

 J. GONZÁLEZ CAMARENA

 SALA

 JORGE GONZÁLEZ CAMARENA

 MPBA 2° NIVEL

 ANOTACIONES:

 NÚCLEOS TEMÁTICOS

 DIBUJO:

 PLANOS MUSEOGRAFICOS

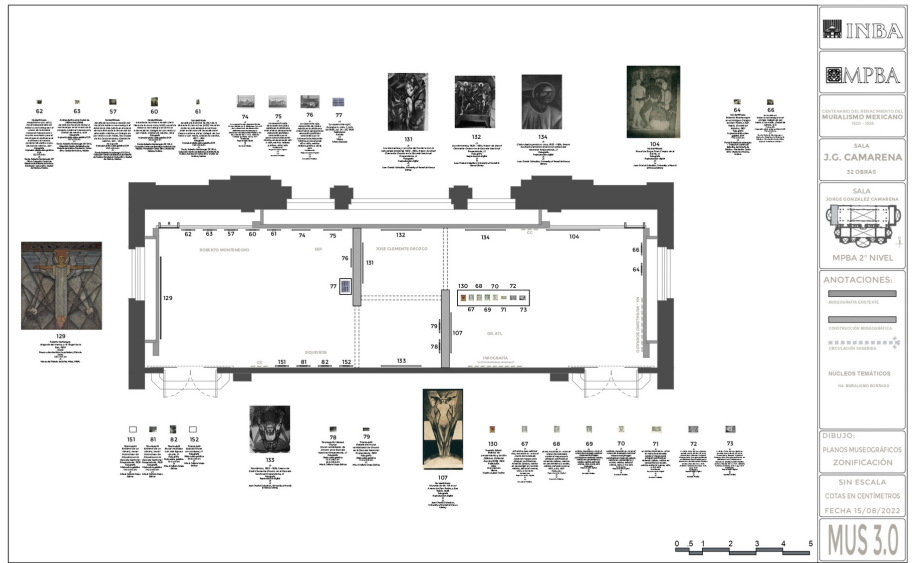
 ZONIFICACIÓN

 SIN ESCALA

 COTAS EN CENTÍMETROS

 FECHA 19/08/2022

MUS 3.0

INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES Y RESTAURACIONES

 MURALISMO MEXICANO

 1915-1923

 SALA

 J.C. CAMARENA

 32 OBRAS

 SALA

 JORGE GONZÁLEZ CAMARENA

 MPBA 2° NIVEL

 ANOTACIONES:

 NÚCLEOS TEMÁTICOS

 DIBUJO:

 PLANOS MUSEOGRAFICOS

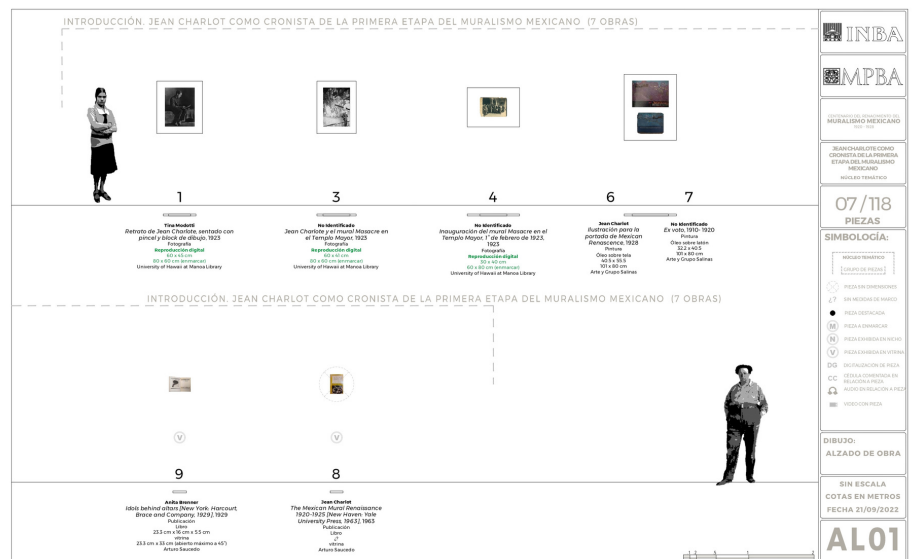
 ZONIFICACIÓN

 SIN ESCALA

 COTAS EN CENTÍMETROS

 FECHA 15/05/2022

MUS 3.0

INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES Y RESTAURACIONES

 MURALISMO MEXICANO

 1915-1923

 SALA

 JORGE GONZÁLEZ CAMARENA

 MURALISMO MEXICANO

 1915-1923

 ETAPA DEL MURALISMO MEXICANO

 NÚCLEO TEMÁTICO

07/118

 PIEZAS

 SIMBOLOGÍA:

 DIBUJO:

 ALZADO DE OBRA

 SIN ESCALA

 COTAS EN METROS

 FECHA 21/09/2022

AL01

A lado; fotos del proceso de montaje en la exposición "Grandes Maestros 2023". Pasando por la puesta de plantillas, montaje de obras hasta la inauguración.

En orden descendente: Plano de zonificación, de distribución de obra y alzados de obra de las primeras etapas de la exposición "Apoderarse de todos los muros".