

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

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

GALERIA DEL SUR

Periodo: 16 de julio de 2022 al 16 de enero de 2023.

**Proyecto: Apoyo a la difusión y extensión de la cultura en las galerías de la
unidad.**

Clave: XCAD000149.

Responsable del Proyecto: Lic. Mariana Beltrán Palacios.

Asesor Interno: Mtro. Roberto Antonio Padilla Sobrado.

Alan Joseph González Medina
Matricula: 2182036659
Licenciatura: Diseño de la Comunicación Gráfica
División de Ciencias y Artes para el Diseño
Cel.: 5543957915
Correo electrónico: 2182036659@alumnos.xoc.uam.mx

Introducción

Desde la antigua Grecia existía el deseo por preservar y exhibir los objetos valiosos del pasado. Para esto se crearon los museos, los cuales son instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural.

El diccionario *Merriam Webster* define a la galería como un paseo techado con sentido, ahí es donde entran las salas que conforman el espacio conocido como Galería del Sur.

La Galería del Sur es un recinto importante para la difusión del arte y la cultura en la comunidad universitaria, para complementar y enriquecer la experiencia académica que ofrece la unidad Xochimilco.

Con la función de estar al servicio de la sociedad y la comunidad exhibiendo a artistas, tanto locales como externos, que se expresan en temas como la plástica, la fotografía, el grabado, modelo 3D, cartelismo, entre otras.

Conformada por tres salas en la unidad, la Galería del Sur es pieza importante en las actividades culturales y artísticas que despiertan el interés por su comunidad.

Objetivos generales

Como egresado del área de ciencias y artes para el diseño, la cultura y obra plástica fue significativamente importante para mi formación académica.

Me interesa aportar a la divulgación del arte en la comunidad universitaria, sobre todo con aquellos que no son de la división de CyAD, la Galería de Sur me pareció el medio más adecuado, mediante el uso de conocimientos adquiridos a lo largo de la licenciatura y al mismo tiempo aprender acerca de como se llevan a cabo las exposiciones de arte, como se gestiona una galería, conocer a los artistas involucrados y como funciona la difusión de la cultura dentro de espacios académicos.

Objetivos particulares

“Conforme a la Ley orgánica, coadyuvar en el cumplimiento de la función sustantiva de la Universidad: Preservación y difusión de la cultura, acercando a la Universidad al arte y la cultura de nuestro país y del extranjero.”

Metodología utilizada

- **Factor humano**

Ergonomía: Según un artículo de la revista Espacio Diseño sobre el profesor Enrique Bonilla, “Esta comprende las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema y la profesión, que aplica teoría, principios, datos y métodos para diseñar con el fin de optimizar tanto el bienestar humano como del sistema general. Tomando en cuenta diversos factores como los físicos, cognitivos, sociales, organizacionales y ambientales” (Bonilla, RED).

Antropometría: Es el aspecto de la ergonomía que se ocupa de las medidas corporales, particularmente las de tamaño, fuerza y capacidad física. La antropometría crea un entorno de trabajo adecuado permitiendo un correcto diseño de los equipos y su adecuada distribución, permitiendo configurar las características geométricas del puesto, un buen diseño del mobiliario, de las herramientas manuales, de los equipos de protección individual, etc.

- **Factor tecnológico**

La galería cuenta con dos bodegas largas y dos pequeños cuartos con los materiales que están destinados al uso de las salas, las herramientas necesarias para el montaje, embalaje y transporte de la obra. Cuenta con pintura, escaleras fijas y una con ruedas para el movimiento, una mesa plegable, plástico burbuja y de unicel para el cuidado de las obras. Dispone también de algunos materiales sobrantes de otras exposiciones para reciclar, herramientas variadas, así como tornillos, clavos, armellas, taquetes, etc. También cuenta con papelería, ésta en mucho menor cantidad, pero se incluyen las cintas adhesivas necesarias, tijeras, listones de colores, y algunos otros artículos decorativos, igualmente cuenta con repuestos para los reflectores de led que iluminan dos de las tres salas, pintura en aerosol, algunas brochas y rodillos, y algunos catálogos y demás materiales gráficos de exposiciones anteriores.

- **Factor socioeconómico**

Con un muy bajo presupuesto destinado por parte de la universidad, la galería tiene que conseguir obras prestadas por artistas locales, externos y de algunas instituciones públicas y privadas para poder generar las exposiciones culturales, incluso a veces teniendo que hacer las impresiones de primera mano y consiguiendo a los oradores de conferencias para poder brindarle a la comunidad estas actividades esenciales para la formación académica.

Actividades realizadas

Mi servicio en la Galería del Sur comenzó de inmediato, tan pronto me acerque y fui recibido listo para incorporarme al equipo bajo el mando y guía de la Lic. Mariana Beltrán Palacios, de inicio me mostraron las instalaciones de la galería Leopoldo Méndez, se me notificó que también estaría trabajando con la sala ubicada en rectoría, la sala Gilberto Aceves Navarro ubicada en la rectoría de la universidad y la sala Yvonne Domenge ubicada en el primer piso de la biblioteca, se me informó dónde encontrar las herramientas, dónde y a quién pedirle los materiales que se llegaran a necesitar en cualquiera de las salas, y se me asignó a la realización de museografía, que como la define Riviere en 1981 "La museología: una ciencia aplicada, la ciencia del museo. Estudia su historia y su rol en la sociedad, las formas específicas de investigación y de conservación física, de presentación, de animación y de difusión, de organización y de funcionamiento, de arquitectura nueva o musealizada, los lugares recibidos o elegidos, la tipología, la deontología".

Cuando me incorporé al equipo se estaba trabajando en la exposición de obra gráfica de Francisco Toledo, Las Fabulas de Esopo, como primer actividad tuve que pintar y restaurar las paredes de la galería que se vieron afectadas por la instalación de la obra anterior, me orientaron para poder realizar la distribución del espacio entre cada obra y su cédula, la cual es la placa que se coloca a lado de la obra con los datos técnicos, y realicé la limpieza de los vidrios que protegían los grabados que acababan de ser colocados, al concluir el trimestre retiramos la obra y se nos enseñó a embalarla, como cortar el plástico burbuja, la cinta que debe utilizarse para posteriormente guardarla en el contenedor en el que llegó, trasportarla y entregarla. Para la inauguración de esta exposición se efectuó una conferencia con el autor de un cuento que hizo sobre las fabulas y en general vivencias con el maestro Toledo como nos comentó él, un libro pequeño ilustrado y acompañado de estos cortos relatos.

Conocí la sala de la biblioteca, fuimos a medir el espacio y me guiaron un poco en museología para crear la ruta de la exposición con carteles de Félix Beltrán llamada "La función de la simplicidad", posteriormente se sustrajo la exposición de la bodega, se prepararon los carteles impresos en plástico corrugado con colas de pato con las cuales se colgarían con hilo de nylon para su correcta instalación y se llevó a cabo el traslado hasta la biblioteca. Coloque los carteles a una altura de 145 cm del piso, colgando del riel instaladas en las mamparas y se les colocó cinta doble cara para evitar el movimiento de estos, posteriormente se colocaron las cedulas de obra, se limpiaron un poco las piezas y se pego el cartel en el aparador de acrílico que se encuentra en la entrada de la sala de la manera indicada.

Asistí a una serie de conferencias que se realizó sobre la vida y obra de Jim Morrison con motivo del aniversario de su muerte, estas fueron durante 4 días en las que se nos comentó sobre su vida privada desde la niñez hasta su muerte, su vida artística, su vida como poeta, sus influencias y analizaron algunas de sus canciones conocidas y otras que no son tan populares tanto lirica como musical y socialmente.

En la Sala Gilberto Aceves se retiró la obra anterior, resane los daños a la pared y montamos ¡Al menos flores, al menos cantos! Obra de Jeanne Salis, la cual esta conformada por una serie de pinturas en acrílico que narran un cuento, según nos comentó la autora. Estos venían con pequeñas armellas atornilladas al cuadro por lo que solo se midió el hilo de nylon y se instaló al riel, al principio acomodando la obra por continuidad, pero posteriormente fue cambiada al gusto de la autora, después se colocaron las cedulas y se inauguró la exposición, para esto asistió la autora quien hizo una breve descripción de la obra así como de cada pieza individual, en presencia de algunos estudiantes de la universidad, profesores y algunas amistades de la autora, quien por su temática colorida llevo como catering dulces de goma de ositos para crear una armonía visual.

También limpiamos un poco las esculturas monumentales de Yvonne Domenge y las preparamos para su presentación ante la comunidad, se colocaron las cédulas de obra en unas bases de acrílico para poder leerse. Las esculturas fueron presentadas al público de la universidad por sus hijas quienes hablaron un poco sobre su madre, su obra y la institución que fundaron a su nombre para apoyar a artistas emergentes en la ciudad de México. La conversación se torno a las esculturas que se localizaron en la universidad cómo es que fueron realizadas, transportadas, instaladas, los conceptos y referencias, cómo observarlas y entenderlas un poco mejor para poder apreciarlas, al final la familia cortó el listón de la exposición y se visitaron las tres piezas en compañía de la misma, las cuales se encontraban en diferentes puntos de la universidad.

También realice la activación y actualización del kiosco virtual ubicado en la entrada de la galería, el cual fue principalmente aprovechado para la exposición de las esculturas monumentales, con videos de corta duración que explicaban la obra, su diagramación y geometría.

La sala Leopoldo Méndez era constantemente atendida, limpiando los cristales que cubrían los grabados expuestos, verificando que siguieran alineados correctamente y tuvieran sus cédulas colocadas en la pared, al igual que en las otras salas que por sus materiales no requerían mucha limpieza, pero si un constante alineamiento ya que, al estar colgando, algunas se colgaban hacía un lado en particular. Mientras no se asistía a la galería, tenía que diseñar la cédulas de las piezas o las invitaciones las exposiciones que a veces por presupuesto ya no llegaban a imprimirse.

Comenzó a prepararse la exposición acerca del muralismo, en esta ocasión las tres salas serían sobre el mismo tema.

Para esta exposición me involucré más en el diseño gráfico e hice dos carteles diferentes para presentar la misma. El primero fue un formato largo horizontal para exponerlo fuera de la sala Leopoldo Méndez, cree una composición en tercios, investigue artículos sobre muralismo y con esta búsqueda seleccioné la tipografía adecuada para el cartel la cual fue Lustria, una tipografía serif la cual además de ser elegante también es alargada, lo que quedaba perfecto con tema de muralismo, a su vez no es demasiado ornamentada, lo cual la hace perfectamente legible para cartelismo. Con el título ya trabajado solo me faltaba la parte de la carga visual, así

que mientras montábamos la obra, se me ocurrió tomar algunas fotos de las impresiones que estaban ahí y las combine a modo de collage, para crear la ilusión visual de ser un solo mural compuesto de varios. Pulí detalles como la saturación y tono de los colores, para hacer algunos menos vibrantes y otros más vivos para que pudieran armonizar las piezas entre sí. Para combinar los elementos y que ninguno se perdiera, coloque un cintillo negro con una opacidad de 65% entre el texto y la imagen, de esta manera podían unirse sin perder legibilidad de alguno de los dos elementos.

Para el siguiente cartel el cual estaría puesto en la sala Gilberto Aceves me di más libertad creativa, re utilice las fotografías tomadas junto con algunas otras que se me fueron proporcionadas por Marina, inspirado por el cartelismo polaco al principio hice una composición diagramada en proporción aurea, la idea se descarto por que se agregaron más elementos de texto y con esto el cartel ya no funcionaba, así que recree el collage del pasado ahora en formato vertical e igual diagramado en tercios, a pesar de funcionar combinado con el cartel pasado algo seguía sin funcionar, así que cambie la tipografía por **BEBAS NEUE** la cual es san-serif, compacta y sin ornamentos lo cual encajaba perfecto con la corriente que buscaba e hice un juego de rompecabezas con las fotografías para crear un circulo a manera de calendario azteca. Una vez intervenido el color llego la hora de unir los elementos, ya que este incluía más texto informativo realice una combinación de tipografías con Montserrat para darle total legibilidad a los textos y cambie el color a un rojo ladrillo para hacer armonía con el fondo blanco y la imagen llena de vida y color.

Recibí la obra para la siguiente exposición, bastante grande y pesada, me encargué del descenso y transporte hasta la galería, junto con Mariana desembalamos y revisamos el estado en el que llegaron las piezas, pasamos lista de cada una de las piezas ya que esta sería una exposición interactiva que había sido proporcionada por la empresa Pascual en conjunto con el INBA.

Procedimos a guardar las piezas en las bodegas, ya que estaba conformada por varias impresiones en pvc, modelos en madera, unas bases de metal para poder sostener las piezas, una banca de parque bastante pesada y cubículo de madera solida. Procedimos a retirar la exposición de la biblioteca y la embalamos para poder almacenarla de nuevo, retire los hilos sobrantes que utilizamos para colocar los carteles y limpie las mamparas de los adhesivos que quedan de pasadas exposiciones. Después retiramos la exhibición de Toledo la cual embalamos como se nos indico, la guardamos en el contenedor y se entregó, retiré los clavos expuestos que sostuvieron los cuadros y resané los hoyos que quedaron, después de eso procedimos a repintar toda la sala Leopoldo Méndez, preparándola para la siguiente exposición.

Sustrajimos de la bodega la primer mitad la cual era la obra gráfica de Diego Rivera, la cual estaba destinada para montarse en la sala Yvonne Domenge de la biblioteca, así que la transportamos y comenzamos a hacer la museografía de la sala, las piezas eran de gran tamaño y variada, tenían que armonizar entre sí a pesar de sus diferentes técnicas y temas, esta vez utilizamos diferentes métodos para colocarlas, algunas pesaban demasiado y tuvimos que utilizar otros materiales a los empleados anteriormente, cortamos y medimos alambre y nylon más grueso, así como un poco

de silicón caliente ya que la cinta doble cara no funcionaba para las piezas más grandes, se dividió la sala a la mitad, por un lado estaban los bocetos de Diego Rivera y su familia y por el otro habían pinturas más colorida y retratos grandes como el de Silvia Pinal, para alistar todo pintamos un espejo que se ensució durante el montaje ya que era de las piezas principales de esa sala.

Después se colocó en la exposición de rectoría, cuadros pesados y grandes, medimos y cortamos alambre metálico para poder soportarlos, igual que en la otra se dio el sentido a la obra con diferentes pruebas e incluyendo una pieza grande para complementar, una vez colocada se limpiaban los vidrios y marcos, y se colocaban las cedulas de obra.

Llegó el momento de la sala Leopoldo, ahí las piezas eran grandes y de madera ya que era un mural 3D, junto con un fondo gigante, el montaje de esta obra tardo días, primero comenzamos presentando las obras que iban en la pared, necesitábamos administrar bien el espacio ya que por las piezas en 3D podrían perderse las que irían a la pared. Una vez trazada la ruta y seleccionado el orden de las piezas comenzamos a hacer los nuevos hoyos para colocar los cuadros de madera que traían muestra de la elaboración de algunos tipos de murales, sobre estas iban unas impresiones largas de pvc a las cuales les colocamos colas de pato y nylon para poder colgarlas al riel de la galería, al terminar el montaje de las piezas pequeñas, colocamos un cuadro bastante grande y pesado, a la cual le instalamos nuevas armellas que pudieran soportar la pieza ya que las que traía estaban dañadas y ponía en riesgo la pieza, usamos un alambre aun más grueso y lo colgamos del riel, luego fue momento de montar la atracción principal de la exposición, el mural en 3D era una combinación de fondo y figura, el fondo eran unas placas enormes que instalamos al muro largo de la galería con armellas para pared, taladramos durante días y ajustamos las piezas para que el punto de horizonte quedara alineado con las piezas 3D, las cuales tuvimos que ensamblar en una base de un tubo metálico, también venían unos modelos de globos bastantes pesados que tenían que ir al techo, así que taladré para poder poner una armella que cargara la pieza e hiciera la ilusión de que estaban flotando, una vez todo ensamblado y montado, con ayuda de una foto del mural original, acomodamos las piezas para recrearlo y que tuvieran el paso entre ellas, así como acomodar la góndola del globo y la banca del parque con las cuales se podían interactuar para fotografías. La exposición fue inaugurada por representantes de Pascual y el INBA, así como el rector de la universidad, cortaron el listón y fue abierta al público, después hubo un ciclo de conferencias donde hablaron sobre el muralismo, algunas piezas clave y la historia.

Exposiciones

- Fabulas de Esopo, Francisco Toledo.
- ¡Y la puerta... fue abierta! A 50 años del fallecimiento de Jim Douglas Morrison.
- ¡Al menos flores, al menos cantos!, Jeanne Salis.
- La función de la simplicidad de Felix Beltrán.
- Bienvenida a casa. Esculturas monumentales de Yvonne Domenge.
- Espejo Sabio de los Muros: Un acercamiento al muralismo mexicano.
- A 100 AÑOS DEL MURALISMO MEXICANO ¡La Gesta Cultural de México al Mundo!
- "Juegos, sueños y una tardeada en la alameda" obra de Diego Rivera
- San Pedro y San Pablo, la gestación de un sueño.
- San Ildefonso ¡la critica furibunda de Orozco!
- Los murales de la Secretaria de Educación Pública: Montenegro y Rivera.
- Chapingo la Capilla Riveriana.
- ¡El Abelardo! Un mercado sui generis biblioteca escuela teatro y el arte del muralismo impregnando los muros.
- Palacio de las Bellas Artes ¡La gran epopeya muralística! Rivera, Siqueiros, Orozco, Rodríguez Lozano, González Camarena.

Metas alcanzadas

En mi estancia siendo parte del equipo en Galería del Sur tuve la oportunidad no solo aprender acerca de todo el proceso que se lleva a cabo para una exposición de arte como lo es la organización, recepción, distribución e instalación de obras, sino que también pude hacer uso de las herramientas y aprendizajes que adquirí durante mi formación académica y así apoyar en la creación de material para la difusión de las exposiciones de arte que se presentaron durante el periodo que abarcó mi servicio social.

Propuesta de diseño

El principal problema de la galería radica en la difusión de las actividades y exposiciones que se realizan en ella. Aunque algunos profesores llevan a sus grupos o invitan a los alumnos a visitarlas, se tiene pagina de Facebook, algo desatendidas, y se envían los carteles informativos de las exposiciones al correo institucional, así como son compartidas por Extensión Universitaria, se pierden en un mar de correos y pasa muy desapercibida la invitación a las salas para la comunidad. De esta forma es muy difícil enterarse de lo que sucede al menos que se pase frente a alguna de ellas, por esto mismo, la sala Gilberto Aceves Navarro es la menos visitada por los estudiantes ya que se encuentra en la rectoría de la unidad.

A pesar de que los carteles se imprimen y colocan en la entrada de las salas Leopoldo Méndez y se les invita a pasar a las personas transitando frente a la sala, no es suficiente para atraer la atención.

Mi propuesta se enfoca en la impresión y colocación de carteles por la unidad en los espacios destinados para ello, aprovechando que la comunidad esta de regreso en las instalaciones y que los pasillos de la Universidad son transitados de nuevo.

Con el apoyo de las personas que realicen el servicio social, la presencia del diseño gráfico sería vital para esto, puesto que debe manejarse de manera correcta para que la comunicación sea efectiva y llamativa.

Así no solo se limitan a las áreas específicas, sino que pueden acercar más a la comunidad ya que tendrían presencia en los pasillos y la cafetería, atrayendo más al ojo de quien circule frente a el cartel.

Conclusión

De acuerdo con lo ya antes escrito, durante el periodo en el que desempeñé mi servicio social tuve la oportunidad de aportar con las herramientas que adquirí y los conocimientos que aprehendí durante la formación académica a la difusión de las actividades que realizaba Galería del sur, apoyando así a que se cumpla con el propósito de acercar la cultura y el arte a la comunidad académica, desde las conferencias que se llevaban a cabo, hasta las exposiciones presentadas en cada sala, y al mismo tiempo pude aprender del extenso trabajo que conlleva la dirección y mantenimiento de no solo una, sino 3 salas de arte, lo que resultó en una grata y enriquecedora experiencia que me permitió desarrollarme trabajando en equipo y encontrarme inmerso en un espacio en el que el diseño se ve involucrado desde en la distribución de los espacios dentro de las salas hasta en las mismas obras y su difusión, en conjunto termina por expandir el panorama de los diferentes ámbitos en los que puedo ejercer como profesionista.

Finamente con la propuesta que presento acerca de incrementar los carteles físicos a lo largo de la unidad espero aportar a que se incremente la visibilidad a las actividades de Galería del sur y más personas de la comunidad universitaria aprovechen y disfruten de los espacios dedicados a preservación y difusión del arte y la cultura.

Bibliografía

- Amunárriz, C. D. (s/f). *La gestión de las galerías de arte*. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. <https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/La%20gesti%C3%B3n%20de%20las%20galer%C3%ADas%20de%20arte.pdf>
- Cabello, E. V. (s/f). *ANTROPOMETRÍA*. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. <https://www.insst.es/documents/94886/524376/DTEAntropometriaDP.pdf/032e8c34-f059-4be6-8d49-4b00ea06b3e6>
- Carreton, A. (2015, 29 abril). *¿Qué es un Museo?* Patrimonio Inteligente. <https://patrimoniointeligente.com/que-es-un-museo/>
- Galería del Sur – Coordinación de Extensión Universitaria*. (s. f.). <https://extensionuniversitaria.xoc.uam.mx/galeria-del-sur/>
- gallery. (2023). En *The Merriam-Webster.com Dictionary*. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/gallery>
- Lugo, J. J. (2020, 10 enero). *Antropometría para el diseño industrial y desarrollo de productos*. Revista digital de diseño y desarrollo de productos. | IDEASDI.com. <https://ideasdi.com/recursos/antropometria-diseno-industrial/>
- Musée royal de Mariemont Morlanwelz. (2009). *MUSEOLOGY : BACK TO BASICS*. ICOM's International Committee for Museology. <https://icofom.mini.icom.museum/es/conferencias/icofom-annual-symposium-2009/>
- Vista de La ergonomía: Factores humanos en el diseño*. (s. f.). https://espaciodesenoojs.xoc.uam.mx/index.php/espaciodeseno/article/view/1936/1932?fbclid=IwAR0ysYgYvYyLnRhqZ1g7X2ov1yRFlqZXW4H4whN_tk4hBZTXkO-180TzQeY