

Mtra. María de Jesús Gómez Cruz

Directora de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Museo de Arte Popular

Periodo: 09 de octubre de 2017 al 09 de abril de 2018

Proyecto: DISEÑO, MANTENIMIENTO Y DIFUSIÓN DE EXPOSICIONES EN
EL MUSEO DE ARTE POPULAR

Clave: XCAD000102

Christian Simbrón Martínez

Matrícula: 2133077622

Licenciatura: Diseño de la Comunicación Gráfica

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Tel: 26456077

Cel.: 04455 61900128

Correo electrónico: uamxcsmartinez@gmail.com

Asesor del proyecto: Roberto Antonio Padilla Sobrado

Correo electrónico: raps44@yahoo.com

Tel. 54837131

Introducción

El arte popular mexicano es un elemento importante ya que refleja la cultura, historia e identidad de nuestro país. Haber tenido la oportunidad de salir a conocer otro país, gracias al Programa de Movilidad Internacional, pude darme cuenta de lo cual valioso es lo que tenemos y lo que nos hace ser mexicanos. Una de esas razones es por las que decidí realizar mi servicio social en el Museo de Arte Popular (MAP).

En este informe de servicio social (SS) recopilé todos los trabajos y la experiencia que pude adquirir a lo largo de esos seis meses y por último hago una reflexión sobre como uno puede llevar a cabo esa capacidad de salvaguardar el arte popular mexicano como patrimonio cultural así como reafirmar nuestra esencia como mexicanos frente al fenómeno de globalización económica que se vive en nuestro país, defendiéndolo y promocionándolo con el trabajo que realicé como diseñadora de la comunicación gráfica.

Cualquier oficio que se realiza con el fin de comunicar lo que se percibe o vive de la vida de determinadas comunidades autóctonas o pueblos mexicanos, es muy valioso y en este caso nuestro trabajo es basarnos de todas esas formas de expresión que ocupan para hacerlas llegar a más gente, ya sea que llegue a un público que la valore y la conozca, hasta esa gente que no tiene conocimiento de ello pero gracias a la difusión es que empiezan a darle el valor que se merece y más aún cuando en el MAP se recibe muy seguido a gente extranjera.

Todos los trabajos estuvieron bajo el cargo de Rafael Ruiz Quiroz encargado de Diseño y Multimedia, él era quien me autorizaba los trabajos que proponía para difusión de exposiciones del museo y material para descarga.

Objetivo general

El objetivo de mi servicio fue realizar diseño de material para descarga y didáctico con relación al arte popular mexicano, así como el mantenimiento y difusión de exposiciones que se realizan dentro de las salas del Museo de Arte Popular.

Objetivos personales

Son dos los objetivos que me propuse al realizar mi servicio social. El primero era conocer más sobre mi país, darle el valor que se merece a todo trabajo realizado por manos mexicanas y al mismo tiempo, sacando provecho de todo lo que aprendí en mi universidad, difundiendo de la mejor manera para hacerlo llegar al público objetivo del MAP.

El segundo objetivo que me hice fue ganar experiencia laboral, ya que es el primer contacto que tengo fuera de la universidad y también ver y aprender cómo es que se maneja internamente este tipo de organizaciones.

Actividades realizadas

E-cards informativas

Durante mi estancia en el MAP elabore una serie de e-cards informativas e infografías referente al Día de Muertos con el fin de publicarlas en las redes sociales del museo, especialmente para Facebook.

Ilustraciones

Al mismo tiempo hice una serie de ilustraciones basándome en frases típicas mexicanas con relación a la muerte como por ejemplo: “No andaba muerto, andaba de parranda”; “De muertos y tragones están llenos los panteones”; “Ya colgó los tenis”; “Se me antoja una bien muerta”; “México lindo y querido, si muero lejos de ti”; “Mátenme porque me muero”; “Para morir nacemos”; “No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo”.

En las ilustraciones quise rescatar elementos tradicionales como:

la convivencia, amor por los familiares que se fueron, la ofenda (que en la actualidad son cada vez menos las personas que llevan a cabo este patrimonio religioso), rescatar en mis ilustraciones elementos que los indígenas agregaron como por ejemplo el copal, la comida y la flor de cempasúchil.

Hubo algunos que sólo quedaron en boceto.

Desfile y Concurso de Alebrijes

Particpe en el decimoprimer Desfile y Concurso de Alebrijes ayudando a la repartición de playeras y aguas para los grupos participantes, así como ayudar en el recorrido a que la gente no obstruyera con el paso de los alebrijes.

Edición fotográfica

Edición de archivos fotográficos que se publican en las redes sociales del museo para informar sobre los trabajos recibidos de los participantes del 11vo Concurso de Piñatas Mexicanas.

Vectorización de fotografías

Hice vectorización de edificios más representativos de la Ciudad de México en el programa de Adobe Illustrator para posteriormente ser usados en volantes promocionales del museo para que lucieran de una forma minimalista.

Muñecas de papel “Papercraft”

El segundo proyecto que quería realizar era una infografía que describiera los trajes típicos de México, pero ya lo estaba llevando a cabo otra chica de servicio social; así que opte por conservar la misma idea pero ejecutarla de una manera diferente.

La ropa típica representa no sólo la cultura del país, sino también los hábitos, y aunque muchos eran usados como ropa cotidiana, en la actualidad se usan principalmente en danzas regionales y eventos sociales.

El proyecto se baso en muñecas de papel "Papercraft" con los trajes típicos de cada estado de la república mexicana, con esto me di cuenta cuan grande es la variedad de vestimenta así como las tradiciones que tiene cada lugar, siendo Oaxaca, Guerrero y Chiapas los estados más ricos en cuanto a vestimenta de origen autóctono.

Para esto tuve que recorrer la sala de "El Arte Popular y lo Cotidiano" en donde el museo tiene un acervo de vestidos típicos y joyería que visten en cada región, incluso hay vestidos que a pesar de ser del mismo estado, conservan diferencias que los hacen únicos; y de un interactivo que me proporcionó el MAP el cual contenía información acerca de los trajes que se dividían por estados y etnias.

En la mayoría de los estados hay un traje que es el principal pero esto no quiere decir que sea el único ya que existen diferentes tradiciones y formas de ocupar sus trajes, ya sea que cambie el color, la joyería, u otro elemento que ocupen o no extra. La recolección de algunas de las muchas prendas y accesorios más representativos de cada estado en este proyecto ayudan a denotar costumbres de las diversas etnias de México que son símbolo de identificación.

Un ejemplo de lo anterior es Puebla, mostrando al mundo el famoso traje de china poblana, símbolo femenino de vestuarios típicos de México, pero, este estado alberga también una riqueza de trajes regionales importantes que no se deben dejar a un lado.

Decidí hacerlas caricaturescas para que fueran agradables tanto para niños, como para gente adulta. Cabe mencionar que algunas de las muñecas (la mayoría de ellas) están vestidas como usualmente lo hacen en eventos especiales o danza tradicional.

Árbol de Navidad

Para época de diciembre mi propuesta de proyecto fue hacer un árbol que tuviera elementos que en seguida fueran reconocidos por nuestro público como arte popular, en este caso quise trabajar con dos muy típicos: patrones otomíes y talavera de Puebla.

Consistía en tres plantillas que la gente pudiera descargar e imprimir desde el lugar en donde se encontrara, y esas tres piezas se ensamblaban; una llevaba completamente un patrón otomí vectorizado, la segunda se le podían recortar unos círculos dejando unos huecos que simulaban ser las esferas, y al mismo tiempo los círculos que se sacaban eran esferas que se colocaban en los extremos de la misma segunda plantilla de árbol; la tercera plantilla era una textura de pino.

Para el segundo árbol hice lo mismo, la primera plantilla con elementos de talavera, la segunda plantilla tiene las esferas que se recortan con un elemento

de talavera en cada una de ellas, y la tercera una textura de pino, y todo se realizó conservando la misma paleta cromática.

Carta de reyes

Para ese mes también propuse unos sobres en forma de corazón que tenían el propósito de usarse para día de reyes, y una caja de regalo para usarse en el mes de diciembre ya que por lo regular se suele regalar algo por esas fechas. Ambas tenían la misma ilustración o patrón, uno se hizo retomando ilustraciones de vasijas que se encuentran expuestas en las salas del MAP que hacen los artesanos en donde representan la vida “salvaje”; en los demás se hicieron patrones que se usan en los bordados de mantas o servilletas.

Interactivos

Propuse un interactivo con máscaras típicas de carnaval que se usan en los bailables pero sólo quedo en propuesta y boceto.

Trabaje en conjunto haciendo un interactivo con relación a los seres fantásticos de leyendas mexicanas, como lo son: las brujas, el nahual, el huay chivo, la sirena, el cadejo, el quatézcatl, aluxes y chaneques, el ixpuxtequi, el zap chev, el ahuiotl y el dzulúm.

Con estos seres fantásticos, pudimos ver que todo era una mezcla de hombres y dioses, representando de diferentes maneras el bien y el mal, así que dividimos a los personajes en aéreos, terrestres y acuáticos.

La trascendencia de mitos y leyendas dentro de la cultura mexicana ha sido muy relevante debido a que, en su contenido, se reflejan las creencias e ideologías de la sociedad de donde se originaron; además, a partir de éstas, han surgido costumbres y tradiciones que vuelven característico al lugar donde se desarrollan. Por lo anterior se empezó haciendo una investigación previa de todos los seres que queríamos agregar y se crearon los personajes, teniendo mucho cuidado de que no tuvieran rasgos extranjeros.

Taller de encuadernación

Con el fin de involucrarme más en las actividades que ofrece el museo y con el propósito por el cual entré a hacer mi servicio al MAP, me inscribí a un taller de artesanos de encuadernación. A parte de ser una actividad que me gusta hacer, pude convivir con mujeres, en su mayoría artesanas.

Diseño editorial

En la última semana que fui a mi servicio, me tocó realizar el diseño, o mejor dicho acomodo, de artículos de diferentes fuentes de información para ser expuestos en la sala temporal “México Textil” con el propósito de dar a conocer al público que visita el museo de los plagios textiles que se han hecho por parte de marcas importantes como: “Zara”, “Nestlé”, entre otras.

Metas alcanzados

- Tomar conciencia para la defensa y procuración de estas tradiciones
- Conocer más sobre la identidad de mi país
- Resolver problemas en tiempo y forma
- Manejar mejor plataforma MAC
- Trabajar en equipo y bajo presión en los últimos meses
- Hacer propuestas desde cero y proponer nuevas de ser necesario. En esta parte pude darme cuenta de mis capacidades como creativa y me siento orgullosa.
- Diferenciar entre las diferentes formas de representar una artesanía aún así sea sobre el mismo tema o material usado, ya que cada pueblo tiene su forma de aplicar la técnica y de reflejar rasgos distintivos

Resultados y conclusiones

El servicio social me ayudo a crecer de manera profesional y a conocer un poco más el ambiente laboral, especialmente haber realizado mi servicio en el MAP fue totalmente de mi agrado, por el simple hecho de que tenía que proponer proyectos para posteriormente ser autorizados y de ser que no fuera (lo que estaban buscando) tenía que proponer otras alternativas y siento que me ayudo mucho a seguir “conservando” mi capacidad creativa y de resolver problemas al momento. Todo lo anterior no se me hizo difícil ya que en la universidad la mayoría de los profesores te ponen retos y piden propongas ideas totalmente nuevas y creativas, por eso y más me siento agradecida con mi casa de estudios.

Haciendo una comparación con otras instituciones para realizar el servicio social a las cuales fui a entrevistas, siento que en el MAP te dan esa libertad (más no libertinaje) de proponer, de ser responsable en cuestión de entregas y tiempos ya que al ser algo flexibles uno se puede confiar y saturar en el último momento, por suerte no fue el caso, aprendí a lidiar con eso.

Durante todo este tiempo y proceso de estar constantemente en contacto con manifestaciones artísticas pude percatarme de las diferentes formas en las que los artesanos muestran su forma de interpretar y ver la vida.

También en estos seis meses pude mejorar el manejo de plataforma MAC, y aprender más de programas de diseño, sobre todo de Adobe Illustrator.

Es interesante rescatar que MAP conserva la forma familiar de producción, y los trabajos de los artesanos son expuestos en la sala temporal, lo cual conserva la dinámica de expresión de la sociedad y nosotros como diseñadores ayudamos a difundir.

En nuestra institución en el área de ilustración nos hacen combinar técnicas y no sólo quedarnos con el ordenador, que si bien, es un instrumento que en éstos tiempos se ocupa con frecuencia, pero se ha dejado de lado la parte de crear con las manos y es algo que agradezco de mi carrera, hacer uso de mi creatividad con las manos y así poder mezclar dos conocimientos que se complementan a la perfección. Todo lo anterior me ayudo a la hora de proponer los proyectos de material para descarga.

Recomendaciones

No hay, ya que no es como en otros servicios en donde vas a realizar algo que no estudiaste o te dejan hacer cosas que no retroalimentan lo que aprendiste en los años cursados de universidad.

La única recomendación es que hagan estrategias para que el museo se de a conocer más, ya que sus salas son muy ricas en piezas, cultura y tradición mexicana. En lo personal los talleres que imparten no son caros, son muy buenos, y te acercan al trabajo del artesano.

Creo, y eso también es una opinión personal, que lo único que se reconoce del museo es el recorrido de alebrijes hechos por grupos de artesanos y familiares.

En el ámbito laboral lo percibí muy tranquilo, te dan confianza y tratan de convivir entre sus trabajadores, un punto que considero mucho a favor ya que de esa manera en ningún momento te sientes incómodo a la hora de realizar tu servicio social.

Otro punto que no puedo reclamar, sino más bien aplaudir es que hacen visitas guiadas a otros museos con la mayoría de sus trabajadores.

Bibliografía y/o Referencias Electrónicas

1. Isabel Marín de Paalen, "Historia general de arte mexicano", *Etno-artesanías*, Hermes, México-Buenos Aires, 1976
2. Hartmut Zantke, "Alebrijes", *Ed. Sozialkartei-Verlag*, Alemania, 2011, pp. 428
3. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, "Conoces el significado de los elementos de una ofrenda de Día de Muertos?", Fecha de publicación 29 de octubre de 2017
4. <https://www.gob.mx/cdi/articulos/conoces-el-significado-de-los-elementos-de-una-ofrenda-de-dia-de-muertos>