

Mtra. María de Jesús Gómez Cruz

Directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

UAM Xochimilco

Informe Final de Servicio Social

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Centro Nacional de las Artes/ Coordinación de exposiciones

Periodo: **20 de noviembre de 2015 al 20 de mayo de 2016**

Proyecto: Promoción, difusión y preservación de la cultura y las artes.

Calve: XCAD000194

Asesor: M.D.I. Berthana María Salas Domínguez

Andrea Salyano Rivera

Matricula: **2112041533**

Licenciatura: **Diseño Industrial**

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Tel:5684.6396

Cel: 044.55.2842.6699

Correo electrónico: as_01@hotmail.com

Introducción

Como parte de la formación educativa que recibimos los jóvenes en México, participamos en la práctica del servicio social. Para la licenciatura de Diseño Industrial la Universidad Autónoma Metropolitana cuenta con un catálogo de convenios con diferentes instituciones sin fines de lucro a los cuales prestar los servicios de los estudiantes. Uno de estos convenios se realiza con el Consejo Nacional para las Cultura y las Artes, ahora Secretaría de Cultura, por medio de una de las instituciones pertenecientes a este, el Centro Nacional de las Artes. En este lugar convergen diferentes escuelas y plataformas relevantes al arte y cultura, como lo son la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado: La Esmeralda, la Escuela Superior de Música, la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, la Escuela Nacional de Arte Teatral y los espacios de exhibición de estas como el Teatro de las Artes, aulas y las Galerías Espacio Alternativo, Arte Binario, Juan Soriano y Central del CENART. Es en estas últimas que las autoridades de servicios escolares del CENART me asignaron un lugar para realizar el Servicio Social.

El Centro Nacional de las Artes cuenta con cuatro galerías en donde se exponen trabajos relevantes para el público en general. Estas pueden ser de carácter pictórico, escultórico, fotográfico, arte visual o personajes importantes. Para el efecto de proponer muestras, o artistas importantes y material, gestionar cada detalle, como el traslado de la obra a exponer, el resguardo de esta, la realización de la museografía propuesta, el montaje, el cuidado del espacio mientras dure la muestra, el desmontaje y la posible itinerancia a otros centros de la Secretaría; existe la Coordinación de Exposiciones del CENART. Es en esta área que realicé mi servicio social.

La persona a cargo de la Coordinación es Fiorella Remus González y es responsable de todo el proceso para llevar una exposición al público en general. La decisión de llevar a cabo una muestra recae en un comité compuesto por directivos y administrativos del CENART. La realización de una investigación es necesaria para conocer la obra del artista, así como las exposiciones ya montadas que existen de este. Existen a su vez compañías gestoras de cultura que trabajando con fundaciones y patrocinadores arman la museografía, buscan las obras a exponer y costean parte del montaje, para después buscar espacios donde exhibir el resultado de cada proyecto. El trabajo de la coordinación se reduce cuando se trata de una exposición de una compañía de este tipo. El CENART no cuenta con curadores de obra por lo que cada artista que busque exponer en este centro debe aportar su propia curaduría. Una vez el proyecto está en forma, prosigue las tareas de construcción o demolición-construcción si así lo solicita la museografía de la muestra. Para esta tarea el CENART cuenta con un área de mantenimiento compuesta por áreas como el taller de tabla roca, taller de carpintería, de herrería, de eléctricos e iluminación y de pintura. La coordinación de exposiciones es la responsable de solicitar los servicios de cada área según el calendario de rutas críticas y especificaciones de montaje de cada proyecto. Ya con la estructura lista y después del arribo de las obras; se procede al montaje, proceso manual detallado para poner en pie cada espacio de la exposición. Durante la muestra de igual manera es responsabilidad del área mantener en buen estado, aseados y funcional cada espacio; con estos cuidados al terminar el tiempo de exhibición, el desmontaje y embalaje de la obra puede fácilmente exponerse en otro sitio.

Ya que la coordinación tocaba muchas actividades para un mismo objetivo, me pareció un lugar de grandes posibilidades de aprendizaje. El periodo de realización estuvo comprendido del 20 de noviembre de 2015 al 20 de mayo de 2016.

Objetivos generales y objetivos específicos

General: El apoyo que tenía la coordinación para todas las exposiciones se resumía a la coordinadora, por lo que existían diversos aspectos que cubrir en la coordinación.

- Apoyo en la generación de un espacio de trabajo apropiado.
- Mantenimiento de este espacio.
- Apoyo en la gestión de servicios en las diferentes áreas.
- Apoyo en el montaje de posibles exposiciones.
- Apoyo en la lectura e interpretación de planos de museografía.

Específicos:

- Aprovisionar la oficina de base y continuamente.
- Inventariar lo perteneciente a la coordinación de exposiciones.
- Apoyar la comunicación entre las áreas, gracias a los medios establecidos en el CENART.
- Aportar los conocimientos adecuados en el proceso de montaje sirviendo de apoyo al equipo externo de montaje.
- Conocimiento de herramientas digitales para lo que se requiera gráfica y técnicamente.

Metodología utilizada

Cada actividad realizada para el servicio social representaba un problema que debía ser resuelto. Como en cada trimestre de la carrera la investigación fue la base en cada caso. Gracias al aprendizaje sobre cada tema se obtenían diferentes maneras de solución que se analizaban para determinar la más viable. Esto dependía de costos, tiempo, materiales, del espacio y concordancia con los proyectos. El resultado del análisis se adaptaba a los procesos de trabajo del CENART.

Actividades realizadas

Las actividades realizadas durante este servicio social pueden ser clasificadas muy generalmente en dos proyectos; el primero encargado del espacio donde se ubica la coordinación, físicamente. El segundo globalmente vio lo relevante a las exposiciones, a las tres muestras en las que pude asistir.

El primer proyecto realizado en la coordinación consistió en el aprovisionamiento del espacio de trabajo. Se realizó una búsqueda del material inventariado a la coordinación para tener el registro de su estado, ubicación y cantidad real. A partir del registro obtenido se procedió a completar dentro de lo posible el material de trabajo con el que se disponía. Se comenzó con la papelería necesaria, como lo es papel, plumas y demás material de oficina, siguiendo con elementos de embalaje y protección utilizado para los montajes y desmontajes de las exposiciones y por ultimo con mobiliario para dar mayor utilidad al espacio. También se trabajó en mejorar las condiciones de todos los asesores, que se encuentran en la misma sección del edificio de igual modo; pidiendo sillas para computadora para todos. Algunos de los muebles se donaron de otras áreas y gracias al taller de carpintería se pudo diseñar uno según las necesidades de la coordinación. El diseño de este me fue asignado y entablé mayor comunicación con la carpintería para su realización.

En cuanto al trabajo de oficina apoyé en la creación de un directorio de artistas y proveedores en base a las exhibiciones que ya había tenido el CENART y a los contactos que había generado la coordinadora en su pasado.

Una preocupación de la coordinadora es generar mejores espacios que llamen la atención de artistas internacionales. Por lo tanto, es importante apegarse a las reglas y estándares internacionales que dictan el que hacer de los museos y salas de exhibición. Por esta razón se me encomendó la investigación para la creación del "Facility Report", documento que

describe de manera técnica el establecimiento sobre condiciones ambientales, seguridad, recursos físicos y datos de seguro; para el conocimiento de posibles muestras a préstamo facilitando la decisión de compartir una muestra o los posibles ajustes a realizarse. La investigación abarco diferentes ejemplos de museos de renombre internacional y de normas internacionales. Seguido de un análisis y depuración de estos para la elaboración de un propio. De igual manera hice una investigación sobre las especificaciones técnicas apropiadas para albergar casi cualquier tipo de exposición, como la sala de un museo. Esto con el objetivo de poner al día, en un futuro, las galerías del Centro y aspirar a un mayor tipo de exhibiciones.

Por otro lado, esta lo relacionado con el área de las galerías. A mi llegada se encontraba expuesta una muestra de Fundación Televisa de fotografías en tres de las cuatro galerías del CENART. En esta exposición apoyé con el encendido y apagado del equipo audiovisual, esta responsabilidad recaía en diferentes áreas como el canal 23, el centro multimedia y la coordinación. Esta muestra terminó el mes de enero, y se procedió al apoyo en el desmontaje al equipo de Fundación Televisa. Esto presentó un gran aprendizaje pues es un equipo con mucha experiencia, muy ordenados y cuidadosos. Primero se bajó la obra de las tres galerías y se transportó a la Galería Central para su revisión e inventariado con respecto a la lista de obra. Apoyé en el retiro de cédulas y de fotografías de piso a techo en vinil. Una vez la obra inventariada se procedió al embalaje en cada caja, cada embalaje fue pensado para cada obra lo que facilitó el proceso. Una vez las cajas de madera selladas por el equipo de desmontaje y gracias al equipo de estibadores del CENART se resguardaron en la bodega de tránsito hasta su entrega a los transportistas. El traslado al camión de mudanza también fue supervisado por la coordinación.

En la cuarta galería, la cual está ubicada al interior de la biblioteca de las Artes se llevó a cabo el montaje de una exposición por parte del CENIDIM, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical. La muestra fue parte de la celebración de los 40 años de esta institución y por lo tanto hablaba de su trayectoria desde sus orígenes. El apoyo a este proyecto fue menor ya que un despacho externo genero tanto la museografía como las vitrinas y demás mobiliario museográfico. Se requirió el aporte de herramienta y de dos bases para un sitio de consulta que se instaló al final de la exhibición. Cabe hacer notar que un aprendizaje importante para mí con esta exposición se basó en las dificultades que surgen de ser un espacio en una biblioteca, pues no son las mismas facilidades a otros espacios y puede resultar difícil lidiar con esas áreas.

1 Hoja de sala de la exposición

En algunos proyectos fuera de las galerías, es requerido el apoyo de la coordinación para un mejor desarrollo de las actividades que ofrece el Centro. Una de ellas se realizó a un costado de la Escuela Superior de Música realizando una muestra gastronómica del Líbano. La embajada dispuso treinta fotografías para su exposición dentro de la muestra. El montaje de estas fue realizado por la coordinación.

En el mes de febrero se terminaron las modificaciones a las galerías para el montaje de la siguiente exposición. Durante la reconstrucción apoyé en la supervisión de los tiempos planeados y en los acabados de estos. Esta exhibición es un proyecto que viene de España, gracias a una compañía de cultura: Canopia, que se presentó primero en Monterrey con mucho éxito y se trajo al CENART. Trata dar a conocer más de la vida y logros de un gran pensador que no es tan promovido como debería, Nikola Tesla.

2 Cartel de la exposición Nikola Tesla

El proyecto fue elaborado entre Canopia y el despacho de museografía LxL; por lo que una vez el espacio listo para el montaje, el equipo de museógrafos dirigió el levantamiento de la muestra. Me uní al grupo ayudando en las tareas que se me indicara. Dentro de la museografía propuesta para las tres galerías, se planearon varios elementos que hacen uso de equipo audiovisual. En la galería mediana, Espacio Alternativo, se

instaló un juego de imágenes con luz, representado la corriente Tesla pop que muestra la influencia del inventor en la cultura de hoy día. En esta instalación, ayude en el acomodo de las cajas de luz,

4 Equipo de montaje y yo en la sección Tesla Pop

3 Instalación de arena

su limpieza, la pintura de cables y retoques. Del otro lado de la sala se creó una instalación que simulaba el experimento que realizó Tesla dando energía a bombillas enterradas en el piso por medio de la transferencia inalámbrica de electricidad. En este caso, fui la encargada de coordinar el arribo de la arena con seguridad del CENART y su traslado a la galería.

En la galería Arte Binario se proyecta un corto documental sobre la vida del inventor. Por lo tanto, en esta sala solo se supervisó la aplicación de pintura tanto en los muros como en las bancas.

En la Galería Central, se encuentra la mayor parte de la exposición. Nikola Tesla creía fielmente en la sustentabilidad y en los tipos de energía renovable por lo que los curadores escogieron como material predominante el Re-board. Los textos fueron impresos directamente sobre el material y se utilizó para generar las estructuras de las instalaciones como la recreación del

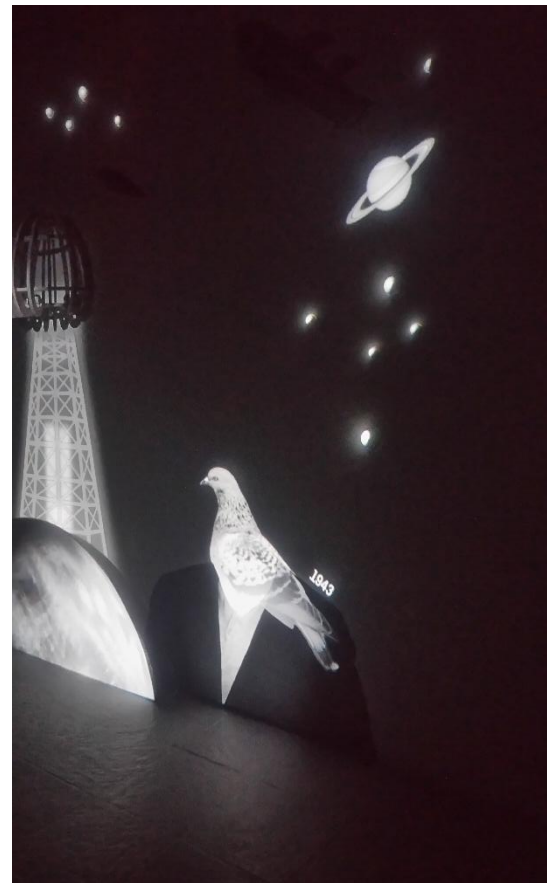

laboratorio de Colorado Springs y el experimento con arena. La primera de estas es un círculo generado por el ensamble de módulos rectangulares de re-board. Ayudé en el armado de estos paneles y en su acomodo dentro del espacio.

5 Laboratorio de Nikola Tesla en Colorado Springs

Parte esencial del proyecto es el complemento interactivo de la información proporcionada. Como los videos que muestran los espacios en los que Tesla trabajaba o habitaba, o sus inventos más significativos; así como ambientaciones como la proyección de un rayo en la foto del científico serbo-estadounidense. Otra gran pieza es el video-mapping que contextualiza la biografía de Nikola jugando con sus obras, vida y gustos. En esta instalación llena de detalles fueron necesarias varias manos para terminar el resultado esperado. Mi cooperación consistió en su mayoría en realizar los cortes y armado de diferentes secciones, las tiras de papel que simulan las cataratas del Niagara, las pirámides triangulares que bajan del ovni (aprox. 100), el corte de vinilos colocados a muro, esferas de unicel que simulan planetas, la paloma (animal que amaba) y la colocación de marcos para proyección.

6 Partes del video-mapping elaboradas.

Para estas partes de la exposición se necesitaba un ambiente de obscuridad en la sala, por lo que la propuesta contemplaba el uso de cortinas en los accesos. Estas corrían por cuenta de la coordinación de exposiciones, las cuales se buscó se resolvieran con material de otras

exposiciones. Días previos a mi incorporación a la institución se llevó a cabo una muestra complementaria a la feria del libro, FILIJ, en las instalaciones de la Esmeralda. En ella se utilizaron varios metros de tela negra para lograr el

7 Cortina terminada para accesos

bloqueo de la luz exterior generando un ambiente propicio para el material expuesto. Se nos proporcionó la tela en bastidores por lo que hubo que desarmar la estructura para retirar y reusar la tela; actividad realizada por la asistente de la coordinación y yo. Una vez los lienzos listos se pusieron a disposición de Canopia para la autorización de su uso. Una vez autorizadas se me encomendó la fabricación de las cortinas en máquina de coser. Se verifico lienzo por lienzo, cortando la mayor tela aprovechable. Se midió los claros a cubrir, se calculó la cantidad necesaria de material y se cosió con entretela en la bastilla superior.

De igual modo se diseñó la manera en que se colocarían, pensando en el presupuesto limitado y el material que con anticipación se había comprado para la exposición. Al final se hizo uso de material de otras áreas eliminando así un gasto mayor para el CENART.

Por desgracia al momento de colocarlas la encargada del proyecto por parte de Canopia, quedo insatisfecha con el paso de luz, aun cuando se le mostró con anticipación el material. Se solucionó contratando un proveedor externo por parte de los museógrafos que confeccionó las cortinas en una tela más gruesa. Esto fue costeado por Canopia al haber sido ellos los que rechazaron las primeras cortinas. Cabe mencionar que aun las segundas tuvieron que tener varios ajustes pues no cumplían al 100% las expectativas de las promotoras. Este problema resulto en un gran aprendizaje para mí como diseñadora sobre las acciones, puntos de vista y deseos que un cliente puede tener y darles límites a estos.

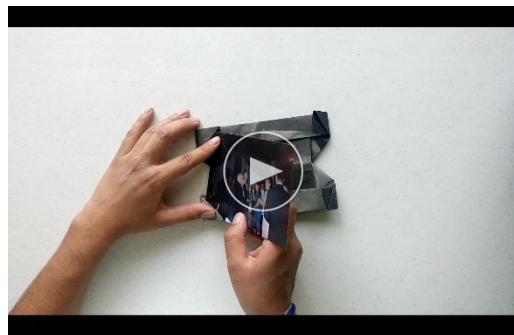

Rotulo fuera de Galería Central

El montaje de la exposición terminó con coordinar el resguardo de las cajas de embalaje de esta en la bodega en conjunto con los estibadores. También se supervisó la limpieza y toques finales previos a la rueda de prensa y apertura. Y claro está, con la inauguración de la muestra. En esta última se apoyó en el movimiento de bases para una demostración de bobinas de tesla que disfrutó el público después de la ceremonia.

Para cada exposición, la dirección gusta de ofrecer una hoja de sala para que los visitantes además de saber información extra sobre la

muestra, pueda conservar un detalle de lo que vio dentro de las instalaciones del CENART. En este caso la hoja de sala contradecía en parte la sustentabilidad de toda la exhibición. Para contrarrestar este efecto propuse crear una segunda función a estas, de esta manera alargaría su vida útil y le daría un sentido más sustentable. La problemática continuó al encontrar la segunda función en la que se transformaría. Después de analizar que objetos podrían ser atractivos a los visitantes y fáciles en su armado, se optó por un marco para fotos creado a partir del origami. El resultado fue del

agrado del director del CENART, colocándolo como una actividad a realizarse en las visitas guiadas de la exposición. Para su mejor difusión se creó un video de su elaboración y también como pauta para los guías.

Simultáneamente con el montaje de Tesla, la exposición del CENIDIM llegó a su fin. El desmontaje lo realizó el mismo equipo que creó toda la muestra, pero se solicitó el apoyo de la coordinación de exposiciones para el resguardo temporal de vitrinas y otros muebles museográficos mientras se buscaban sitios de itinerancia. Mi asignación fue coordinar de nuevo con los estibadores para su movimiento a las diferentes bodegas que la coordinación posee dentro del edificio y externo.

De vuelta al trabajo de escritorio y con el final del montaje, realicé de nueva cuenta el inventario de las pertenencias de la coordinación. De igual manera efectué un fotomontaje de la fachada exterior del CENART, colindancia con la avenida Río de Churubusco, ubicando específicamente las rejas; para una posible colaboración con National Geographic.

Los tiempos entre montaje y montaje en el CENART son muertos, las actividades se reducen considerablemente y en su mayoría se resumen al resguardo de la exposición en turno. En este caso la limpieza de las piezas, la supervisión de la limpieza cotidiana en cada sala, el correcto funcionamiento de los aparatos, el comportamiento de los visitantes para un posible ajuste en la muestra como por ejemplo el calor debido a la concurrencia o mal uso que le pueden dar a las instalaciones. Así como imperfecciones en las pizas detalladas como la recolocación de las pirámides triangulares en el video-mapping o el desgaste diario de toda la exposición como el maltrato a los entrepaños del laboratorio o la vida útil del soporte de la pieza de realidad aumentada.

Uno de los ajustes fue precisamente por la concurrencia que ha tenido la exhibición. El calor se acumulaba densamente en las salas provocando el desagrado de los visitantes, así como la falla de los proyectores, esenciales para el recorrido. Por orden de la dirección del CENART se adquirieron enfriadores de aire por medio de agua. La coordinación de exposiciones estuvo presente en la instalación y manejo de estos.

Todo daño se reportaba a la autoridad superior inmediata quien proponía soluciones y que llegó a pedir mi participación en estas. Se hacía del

conocimiento de la compañía de cultura para el respaldo de estos con más material o asistencia técnica de los museógrafos.

Las últimas semanas transcurrieron con las mismas actividades de resguardo hasta cumplir las horas del servicio social, mismas que fueron celebradas por algunos trabajadores de la institución y mi jefa inmediata.

Objetivos y metas alcanzadas

Al final de mi colaboración en la coordinación de exposiciones como parte de mi servicio social pues afirmar que la mayoría de los objetivos se alcanzaron.

La oficina sufrió varios cambios que resultaron beneficiosos, mucho más adaptada a las necesidades que los que trabajan ahí tienen.

De igual manera las diferentes áreas con la que tuve contacto expresaron su conformidad con el trabajo realizado en conjunto.

El montaje de las exposiciones en las que ayudé lograron su objetivo.

Resultados y conclusiones

El trabajo que realicé durante estos seis meses de servicio social, puedo clasificarlo como exitoso. Todas las tareas que se me asignaron las complete de manera satisfactoria buscando la mejor solución. Fui proactiva buscando no solo que transcurriera el tiempo sino proponiendo y siempre buscando el bien común dentro del área de asesores no solo con la coordinación de exposiciones si no con las demás coordinaciones.

En el área de aprendizaje puedo enumerar varios puntos que obtuve de esta experiencia. Por un lado, el trato encontrado al interior entre las diferentes áreas como carpintería, pintura y multimedia; que me mostraron las discrepancias que se pueden dar en un mismo equipo de trabajo y que hay que saber superar para poder entregar buenos resultados. Más local, en el área de asesores, la calidez que en el ambiente laboral ayuda a un trabajo

más eficiente y gustoso. Con las partes externas de una exposición, como lo son los clientes; las limitaciones que pueden dar al trabajo de una persona y las diferentes visiones de un mismo objeto. El adecuarse a un presupuesto y ver que puede no ser una limitante, y en complemento que existen personas que están dispuestas a pagar por la perfección.

Seis meses que pasaron veloz y eficientemente con grandes momentos, personas y aprendizajes.

Recomendaciones

Es recomendable acompañar una formación académica con un servicio social activo y de utilidad. Es la mejor oportunidad de estar en un ambiente laboral sin aun las presiones y responsabilidades que se tienen al percibir un salario.

Sería conveniente poder modificar la configuración del servicio social, como añadir un horario completo, superior a las 4 horas oficiales, ya que propician un mayor involucramiento en el trabajo realizado en la institución, así como la demostración fidedigna de la capacidad y conocimientos del presentador del servicio. Pudiendo recortar el tiempo si el alumno ya es egresado. Esto podría generar un acercamiento a ofrecimientos de empleos después de los seis meses de trabajo.

En lo que respecta a la coordinación de exposiciones como lugar para realizar el servicio social, puedo calificarlo como interesante, activo y rico en varios aspectos.