

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

Informe de término de servicio social

Desarrollo Rural, Sustentable LUUM A.C.

Periodo: 01 de Agosto del 2022 al 01 de febrero del 2023

Proyecto: Taller LUUM

Clave: XCAD000800

Responsable del Proyecto: C. Ángel Cruz Hernández

Asesor Interno: Leyda Milena Zamora Sarmiento

Alumno: Ethan Aarón Simón Bality González-luna

Matrícula: 2162036073

Licenciatura: Diseño Industrial

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Cel.: 04455 45263765

Correo electrónico: ethanbalty89@gmail.com

Introducción

LUUM AC. es una asociación civil que busca construir mecanismos para el desarrollo sostenible de comunidades rurales e indígenas en situación de pobreza y vulnerabilidad, a través del acompañamiento y fortalecimiento de grupos artesanales y agrícolas en México.

Taller LUUM es un despacho de diseño e interiorismo constituido desde hace más de 10 años, se realizan objetos de diseño que son fabricados por las diferentes comunidades de artesanos, actualmente colaboran con 56 emprendimientos/marcas de 8 estados de la República Mexicana. Entre estos destacan trabajos en diferentes materiales como: barro, cobre, madera, fibras naturales, textiles, mármol, entre otros.

El siguiente informe corresponde a las actividades realizadas durante el periodo del 01 de agosto del 2022 al 01 de febrero del 2023 en Taller LUUM, en donde tuve la oportunidad de llevar a cabo mi servicio social, ayudando a resolver problemas en diferentes áreas como: diseño, producción, manufactura, logística, empaque y embalaje, montajes e instalaciones, entre otros.

Esta etapa fue una gran experiencia ya que me ayudó a desarrollar mis habilidades y comprender cómo se llevan a cabo ciertos procesos de producción, así como ver las dificultades que conlleva adquirir responsabilidad como parte de un equipo de trabajo.

Objetivo General

Apoyar al equipo de diseño de Taller LUUM en los diferentes proyectos que fueron desarrollando, aportando soluciones y opiniones basadas en los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación y la práctica universitaria.

Objetivos especificos:

- -Desarrollo de empaques para piezas de la colección.
- -Elaboración de fichas técnicas de objetos de la colección.
- -Propuestas de embalajes.
- -Apoyo en montajes y actividades generales.

Actividades realizadas

Producción de lámpara "Protección" en cerámica.

La lámpara "Protección", es una lámpara colgante de barro diseñada por Taller LUUM, que consta de 13 bolas y una campana, fabricada habitualmente en Zautla, Puebla por el grupo alfarero Peregrinas. Para esta producción el cliente solicitó que las lámparas fueran fabricadas en cerámica con esmalte blanco, usando tonos azul y turquesa en sus diferentes elementos.

Aprovechando un emprendimiento de un taller de cerámica que estoy llevando a cabo, me ofrecí como productor para este proyecto.

Había que hacer un total de 455 bolas y 35 campanas, analizando las diferentes técnicas de producción, el vaciado de moldes de yeso me pareció la indicada para llevar a cabo el proyecto, para agilizar la producción, fabriqué 20 moldes para hacer bolas y 4 moldes para hacer campanas. Tambíen utilicé 3 costales de pasta cerámica de 30 kg para hacer la barbotina de colada.

Una vez listos los moldes y la barbotina empecé la producción, intentando hacer 20 piezas al día, sin embargo no siempre fue posible ya que los moldes fueron perdiendo absorción y efectividad por lo que hubo que dejarlos secar para poder seguir trabajando, lo cual complicó los tiempos de producción, también surgieron más situaciones como modificación química con la barbotina reciclada, tiempos no contemplados como el escurrimiento de los moldes, defectos en las piezas, pero contra toda adversidad siempre hubo una solución y en un plazo de 8 semanas se logró entregar las piezas y los resultados fueron muy positivos.

Transporte de lámparas "Pulsar" desde Los Reyes Metzontla a Quintana Roo.

Tuve la oportunidad de visitar la comunidad de Los Reyes Metzontla, ubicada en la sierra de Puebla a 30 minutos de Tehuacán, en esta comunidad se dedican a la fabricación de objetos de barro con acabado bruñido, este se logra frotando las piezas de barro con piedras lisas hasta obtener un brillo tenue, muy similar al esmalte de alta temperatura, una vez que la pieza obtiene el brillo, se quema en un horno de leña a 850 grados aproximadamente, cuando sale del horno la pieza conserva dicho brillo, posteriormente aplican cera de abeja como sellador para evitar filtraciones.

La mayoría de las familias del pueblo se dedican al barro bruñido y se han organizado en grandes proyectos conjuntos para beneficio de la comunidad.

Mi visita consistió en realizar una estrategia y supervisar el trasporte de 40 lámparas "PULSAR", esta es una lámpara arbotante diseño de Taller LUUM, con la que han tenido muchos problemas ya que el barro bruñido es muy delicado y suele romperse en el transporte por mal manejo.

Llegamos con el material necesario para el embalaje a la comunidad y el plan consistió en embalar pieza por pieza con mucho cuidado para evitar perder piezas en el camino , fue necesario modificar cajas para que dieran la medida justa de la lámpara y cupieran todas en la camioneta, así como agregar material para amortiguar las piezas pues en el camino de regreso, hay un tramo de terracería. Con ayuda de los artesanos y el equipo de logística, logramos armar todas las cajas y embalar las piezas, posteriormente regresamos a la CDMX sin perder ninguna pieza.

Una vez que tuvimos las piezas en la ciudad instalamos el material eléctrico y de fijación en cada una de las lámparas, el material electrico consiste en mangueras LED y el de fijación en escuadras metálicas para fijarlas a la pared. Una vez listas y empacadas, fue necesario diseñar y fabricar una estructura para el transporte, ya que se enviaron mediante un servicio de carga consolidada hasta Playa del Carmen, Quintana Roo, se trató de una estructura de madera tipo torre que se adaptaba sobre pallets para formar una protección sobre las cajas. Al final llegaron a su destino sin ningún problema.

Visita comunidad artesana de Pahuatlán

En la Sierra norte de Puebla se encuentra el pueblo de Pahuatlán, en esta comunidad se dedican al tejido y elaboración de piezas con chaquira, en la mayoría de los casos fabrican diseños ya vistos comercialmente como collares, pulseras, aretes, etc. Pero también pueden fabricar diseños especiales como es el caso de la lámpara colgante "Me iluminas" de Taller LUUM, se trata de una base de madera de cedro torneada y una malla o falda tejida de chaquira que sirve como pantalla para la lámpara, generando un reflejo muy peculiar cuando la luz atraviesa la pantalla de chaquira. Visitamos la casa de la familia de artesanos que se encargan de fabricar el tejido y vimos todo el proceso de fabricación, nos comprometimos a crear rediseños para que tuvieran más trabajo porque recientemente se habían alejado un poco de la chaquira porque la demanda de esta lámpara no fue tan buena como otros años.

Visita a comunidad textilera de Teotitlán del Valle.

Teotitlán del Valle es un poblado perteneciente al distrito de Tlacolula, en los Valles Centrales de Oaxaca, está a una distancia de 31 km de la ciudad capital, la actividad económica en esta área es la fabricación de textiles con lana de borrego y se tiñen con colorantes naturales obtenidos de plantas y animales, tal es el caso de la grana cochinilla y las cascaras de frutas como la nuez o la granada.

En esta visita supervisamos el avance de una producción de tapetes que se mandaron fabricar sobre diseño para un proyecto de interiorismo que se está llevando a cabo en San Miguel de Allende llamado "La Terraza", hubo que darle seguimiento, corroborar colores, medidas y formas ya que se trataba de tapetes con formas irregulares. Los artesanos nos enseñaron el funcionamiento de los telares, como se obtienen los pigmentos que utilizan, especialmente el rojo que se obtiene mediante el cultivo de la grana cochinilla, un insecto que permiten que infeste una penca para posteriormente molerlo y obtener ácido carmínico, sustancia que da origen a un color rojo que es reconocido internacionalmente.

Montaje de "El Triángulo" en Mazunte.

Como parte de los proyectos de interiorismo de Taller Luum, participé en el montaje del proyecto "El Triángulo" ubicado en Mazunte, Oaxaca. Junto con el equipo de diseño y logística, instalamos 14 lámparas arbotantes de cobre fabricadas en Santa Clara del Cobre, Michoacán, las lámparas estaban compuestas de dos piezas una de cobre y una de madera, las fijamos a la pared donde ya estaba preparada la instalación eléctrica. En este mismo proyecto instalamos unas lámparas colgantes de buró, llamadas "Nido", para esta lámpara tuvimos que instalar la línea eléctrica, poner el socket y fijar al techo el cable, además instalamos 20 lámparas arbotantes redondas de metal a las que les aplicamos un acabado de óxido, para el acabado utilizamos: Vinagre, sal y bicarbonato de sodio. Estuvimos 4 días en total y se logró realizar el montaje satisfactoriamente. El lugar tenía muchos elementos de estilo japonés pero respetaba los materiales y el código de construcción de la zona.

Instalación "Protección gigante" en Cabo San Lucas B.C.S.

En este proyecto solucioné junto con el equipo de diseño de Taller Luum, el tipo de herraje y la mejor estrategia para colgar una lámpara que pesa alrededor de 14 kilos, encontramos un herraje utilizado para fijar paneles LED que nos sirvió para fijar las piezas de barro que componen la lámpara individualmente en un cable de acero, posteriormente nos llevaron a Cabo San Lucas, B.C.S. para mostrarle a los instaladores de Four Seasons cómo instalar la "Protección Gigante" en la suite muestra del hotel que está a punto de inaugurarse. Con esta experiencia logré ver la magnitud que puede tener una pieza de diseño fabricada por artesanos.

Montaje X años de Design Week

En esta actividad dirigí el montaje de la misma lámpara "Protección gigante" pero en esta ocasión se trató de la exposición del décimo aniversario de Design Week, donde expusieron algunos despachos de diseño e interiorismo que ya llevan muchos años en México, me toco supervisar la secuencia en que instalaban los componentes, pues ya tenía experiencia de haber instalado esta lámpara un par de veces antes. También organicé el espacio asignado a Taller Luum para la exposición, intentando hacer una composición atractiva con los elementos que eran: cesto de fibra de chuspata, fabricado en Michoacán, tapetes de lana hechos en Teotitlán del Valle y la "Protección gigante" fabricada en barro de Zautla, Puebla.

Metas alcanzadas

- Estandaricé el material de embalaje de piezas de barro frágiles como la lámpara "Pulsar" y la lámpara "Protección" logrando bajar la incidencia de piezas rotas en los envíos.
- Realicé las fichas técnicas de la mayoría de los productos de la colección 0 y 1 de Taller Luum.
- Contribuí al rediseño de algunas piezas de Taller Luum para agilizar la producción e instalación.
- Realicé satisfactoriamente los montajes de interiorismo de "El Triángulo ", "Four Seasons Cabo San Lucas" y "X años de Design week".
- Entregué la producción de 35 lámparas "Protección" hechas de cerámica, producidas en mi taller.
- Logré la entrega de 40 lámparas "Pulsar" a Quintana Roo sin que se rompiera ni una sola pieza.
- Desarrollé mis habilidades y una vez terminado el periodo del servicio social fui parte del equipo de diseño y logística de Taller Luum durante un año y medio.

Resultados y conclusiones.

Finalmente concluyo que las herramientas que nos son otorgadas como estudiantes en la universidad nos dan la capacidad de establecernos competentemente en las empresas de diseño. Cuando inicié el servicio social en LUUM AC. tuve dudas sobre mis conocimientos y capacidades, pero mientras pasaba el tiempo pude reafirmar que estaba capacitado para la responsabilidad que tenía.

Posteriormente me contrataron en Taller LUUM, mi meta en este lugar fue entender cómo funciona una empresa dedicada al diseño, para en un mediano plazo poder replicarlo en mi emprendimiento, ahí entendí que hay una investigación detrás de cada empresa, esto le da un por qué y para qué y también hace más evidente la diferenciación con otras empresas dedicadas a lo mismo, por ejemplo, Taller LUUM, maneja conceptos de "Responsabilidad Social", "Desarrollo Sustentable", "Comercio justo", ciertamente es una empresa que da trabajo a artesanos, pero sinceramente no hacen un cambio en la vida de estas personas, el beneficio que obtienen como empresa "socialmente responsable" es mayor al que obtienen los artesanos, por lo tanto, sólo veo los conceptos como una estrategia de mercadotecnia o como un valor agregado de la empresa.

Me hubiera gustado que el apoyo a los artesanos fuera algo genuino, me quedo con que cada empresa necesita los elementos teóricos correspondientes para obtener valor agregado, diferenciadores y una imagen gráfica que vaya de acuerdo a los ideales de la misma.

Recomendaciones.

A Taller Luum, agradecer la oportunidad de formar parte del equipo de trabajo y toda la experiencia adquirida durante mi etapa ahí. Les recomiendo seguir desarrollando sus ideas para hacer realidad el ideal de ayudar a las comunidades con las que trabajan, así como perfeccionar los productos de sus colecciones para mejorar la experiencia del usuario.

A la coordinadora divisional de servicio social de la UAM. Xochimilco, Edith Marino Rodriguez, agradecer por la excelente comunicación que ha habido durante todo este proceso.

Referencias.

Estrada G. Conoce a Taller LU'UM, el estudio ganador del Reconocimiento Xcaret a la Conciencia Biocultural. Architectural Digest. https://www.admagazine.com/articulnos-del-dno-2022-tler-luum-gana-el-reconocimiento-xcaret-a-la-conciencia-biocult ural. Published noviembre 12, 2022.

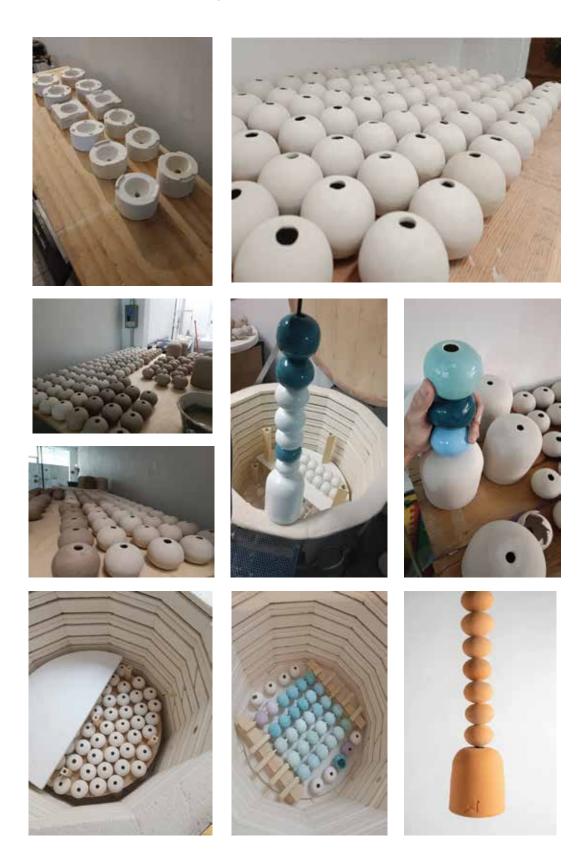
Desconocido M. Los Reyes Metzontla, hogar de la mujer del corazón de barro. México Desconocido. https://www.mexicodesconocido.com.mx/reyes-metzont-la-hogar-mujer-corazon-barro.html. Published 15 de febrero de 2017.

Oaxaca V. Vive Oaxaca: Teotitlán del Valle, Oaxaca (Información, costos y artesanias). Vive Oaxaca. https://www.viveoaxaca.org/2011/08/teotitlan-del-valle-tlaco-lula-oaxaca.html.

Design Week Mexico. Design Week Mexico 2024. Design Week Mexico. https://designweekmexico.com/. Published 18 de abril de 2024.

Producción de lámpara "Protección" en cerámica.

Transporte de lámparas "Pulsar" desde Los Reyes Metzontla a Quintana Roo.

Visita a comunidad textilera de Teotitlán del Valle.

Montaje "El Triángulo" Mazunte.

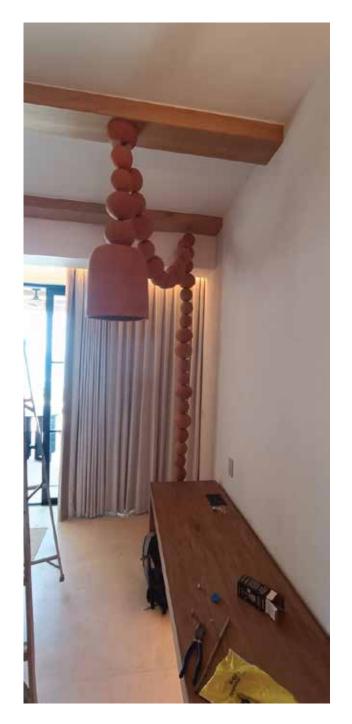

Instalación "Protección gigante" en Cabo San Lucas B.C.S.

Montaje X años de Design Week

