

Universidad Autónoma Metropolitana

Xochimilco

División Ciencias y Artes para el Diseño

Mtra. María de Jesús Gómez Cruz

Directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

Datos del prestador:

Mario Joé Villanueva López

Lic. Diseño de la Comunicación Gráfica

Matrícula 208363048

mario.villanueva.lopez13@gmail.com

Cel. 5522429718

Proyecto

El arte de acercarte al arte

Museo Nacional de San Carlos

INTRODUCCIÓN

Desde niño, el arte ha sido una pieza fundamental en mi vida. La plástica, estética y demás valores del arte influyeron en mi educación, me ayudaron a crecer y forjar distintos gustos y aptitudes, lo que después evolucionó en mi interés por el diseño y terminó por definir mi educación superior.

El arte clásico como referencia cultural y moldeadora de estética, ha sido vital para definir la historia del diseño, no se entiende el diseño sin entender principios e ideales fundamentales de los grandes maestros y sus escuelas.

Para realizar mi servicio social, con el objetivo de lograr integrar estas dos corrientes en mi vida (arte y diseño) , busqué una institución que me permitiera acercarme al arte, por lo que un museo era una decisión obvia.

El Museo Nacional de San Carlos me ofreció la oportunidad de participar en distintos proyectos no sólo de arte, si no, en diseñar acciones lúdicas para que muchas más personas, pudieran experimentar y acercarse al arte, y así, cambiar su percepción sobre el arte y el diseño.

Mi aportación la realicé en el área de **Servicios Educativos**, donde realicé distintas funciones para acercar público al arte.

HISTORIA DEL MUSEO

Palacio del Conde de Buenavista.

La construcción del edificio del Museo Nacional de San Carlos se llevo a cabo a finales del siglo XVIII y principios del XIX y se le atribuye al arquitecto y escultor valenciano Manuel Tolsá, autor también del Palacio de Minería. La historia del edificio se remonta al encargo realizado por la marquesa de Selva Nevada, María Josefa Rodríguez de Pinillos y Gómez de Bárcena, para entregarlo como patrimonio a su hijo José junto con el título de Conde de Buenavista.

A lo largo del siglo XIX sirvió de residencia para distintos personajes de la historia de México. Ya en el siglo XX, el edificio tuvo fines distintos a los residenciales. Por ejemplo, fue sede de la Tabacalera Mexicana, de la Lotería Nacional y de la Escuela Nacional Preparatoria N° 4, entre otros. Finalmente en 1968 el edificio es cedido al Instituto Nacional de Bellas Artes y es destinado a albergar la colección de arte europeo antes resguardada por la Escuela Nacional de Bellas Artes (antigua Academia de San Carlos).

Este edificio de clara factura neoclásica muestra, a través de la fachada principal, una simetría racional y equilibrada, acentuada por el uso de elementos característicos de dicho periodo como frontones, vanos adintelados y balaustradas. No obstante, este neoclasicismo es matizado por la presencia de la línea curva en la fachada que, además de prefigurar el espacio del patio interior, crea un primer vestíbulo que acoge al visitante y le invita a continuar hacia adentro. Este elemento curvilíneo nos hace pensar en cierta influencia barroca de la escuela de Bernini y Borromini, especialmente en sus iglesias italianas. Definitivamente podemos ver la maestría del arquitecto en la armonía y equilibrio del edificio, y en el cuidado a detalle de cada elemento, sea éste estructural u ornamental.

El patio oval.

El patio del Palacio del Conde de Buenavista se tomó como punto primordial en torno al cual se fue desarrollando la ejecución total del edificio. Se diseñó a partir del trazo de una elipse que, enmarcada por un rectángulo, es un ejemplo del uso de los tratados de artistas como Jacopo Barozzi da Vignola (1507-1573).

Las plantas siguen el estilo de las casas coloniales, en la baja se distribuyeron los espacios públicos y los destinados a la servidumbre, mientras que los espacios privados se acomodaron en la planta alta. En el piso bajo está delimitado por veinte pilares almohadillados de capitel toscano, dispuestos simétricamente, cuyos ejes coinciden en un punto central a partir del cual se puede contemplar el edificio en su totalidad. El ritmo causa un juego de luces y sombras que evoca el barroco.

En el piso superior, la elipse se define por una balaustrada, interrumpida de tramo en tramo por los altos basamentos donde se sustentan veinte columnas de orden jónico compuesto, que se continúan sobre los pilares del piso bajo. La cornisa se proyecta y rompe la línea del entablamento, y es el elemento donde se apoyan la balaustrada y los florones que coronan el espacio elíptico del patio.

Fachada principal.

En este edificio se armonizan los estilos barroco y neoclásico. El primero se manifiesta en la planta, en su remetimiento semielíptico que, al tiempo que prefigura el patio interior, funciona como un primer vestíbulo que acoge al visitante y le invita a continuar hacia adentro. El segundo se observa en la simetría racional de los dos cuerpos de la fachada principal. En su cuerpo inferior, el almohadillado de cantera gris, -material utilizado en todo el edificio-, se alterna con los vanos adintelados de las ventanas y de la entrada principal. En su cuerpo superior los vanos se convierten en balcones, cuyas balaustradas van apoyadas en ménsulas; aparecen separados entre sí por pilastras estriadas, y rematados sucesivamente con frontones triangulares y semicirculares.

El balcón central sobresale, flanqueado por columnas pareadas, de fuste estriado y capiteles de orden jónico compuesto, que ayudan a soportar el entablamento. Sobre la cornisa se apoyan la balaustrada y los florones, elementos que en su repetición dan unidad a la obra, al tiempo que constituyen una especie de firma de autor que de inmediato nos remite a Tolsá.

ACERVO

El acervo de arte europeo, de los siglos XIV a principios del XX, que resguarda el Museo Nacional de San Carlos desde 1968, constituye uno de los más importantes de Latinoamérica. Tiene su origen en la colección que comenzó a formarse a finales del siglo XVIII en la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España y que a principios del siglo

XIX se incrementó con obras de los propios maestros y con las realizadas por alumnos durante sus viajes de estudio a Italia, así como las que presentaban para obtener el grado de académicos; en este periodo se incorporaron además piezas provenientes de coleccionistas particulares, de la Academia de San Lucas en Roma y de conventos clausurados.

En la primera década del siglo XX el gobierno mexicano hizo una importante donación de obras pictóricas adquiridas durante la Exposición Española de Arte e Industria, que se llevó a cabo en las fiestas del Centenario de la Independencia de México. En los años veinte se integra la Colección Pani y en los años treinta la Secretaría de Hacienda dona importantes piezas de los siglos XIV al XVII. Las últimas adquisiciones importantes por el número y calidad, se dio en las décadas de los setenta y ochenta, gracias al interés del Instituto Nacional de Bellas Artes y de coleccionistas nacionales y extranjeros.

Esta exposición abarca un periodo de casi seis siglos, en los que se desarrollaron diversos estilos artísticos cuyos límites formales y temporales resulta difícil precisar, debido a las circunstancias económicas, políticas y religiosas de cada región o país. Sin embargo, los criterios de estilo y una cierta periodización resultan imprescindibles para dar orden y sentido a la muestra.

OBJETIVO GENERAL.

En congruencia con la vocación y misión del Museo Nacional de San Carlos, así como de su proceso de evolución, el Departamento de Servicios Educativos tiene el siguiente objetivo:

Contribuir a que la función educativa del museo se materialice eficazmente ante una audiencia de diversas edades, niveles y habilidades, mediante la planificación y desarrollo de experiencias significativas para cada uno de ellos, así como a través de los servicios y otros recursos lúdico-didácticos.

OBJETIVO ESPECÍFICO.

Entender de manera contundente, la relación entre público y arte, para lograr traducir de forma eficaz el mensaje del artista a un público masivo, lograr que entablen una relación sana con el arte, hacerlo

asequible, transmitir lo que el artista comunica y lograr que el público se mantenga interesado y vea en el arte, una herramienta de aprendizaje y crecimiento.

ACTIVIDADES GENERALES

- Realización de visitas guiadas a grupos grandes y pequeños de niños o adultos para las exposiciones permanente y temporal en el transcurso de mi estancia en el museo.
- Diseño, planificación y realización de la Sala Lúdica.
- Diseño, planificación y realización de talleres para niños y adultos.
- Elaboración de materiales para visitas guiadas y talleres.
- Apoyo en la comunicación del departamento Servicios Educativos.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Sala lúdica: Espacio dedicado a actividades de aprendizaje, en las que el público se involucra con distintas acciones para interpretar y entender la exposición en turno, cada sala lúdica es distinta y está enfocada y estudiada para resolver problemas de interpretación y mejorar la comunicación entre el artista y el público.

Se desarrollan distintos artificios, instalaciones, gráficos, actividades, activaciones, etc. para lograr el objetivo planteado.

Participé en la elaboración de tres salas lúdicas:

1. Fe, esperanza y caridad. Gottfried Helnwein.

Descripción de la exposición:

El fotógrafo y artista plástico de origen austriaco, Gottfried Helnwein (Viena, 1948) permea su devenir plástico con una vocación social. La obra del también pintor hiperrealista se interesa fundamentalmente por los paisajes humanos, los derechos civiles, la sociedad y niñez lacerada, lo que abunda en un arte con miras a un activismo social.

La impecable y provocativa obra pictórica y fotográfica - generalmente de gran formato-, provoca espasmos lacerantes en el visitante que derogan no sólo la experiencia estética en plenitud, sino una sensibilización a los problemas que aquejan a la sociedad actualmente.

El Museo Nacional de San Carlos incluye a Gottfried Helnwein en la programación de actividades y exposiciones no sólo importante trayectoria plástica del artista, además, tiende un lazo con la misión social que este recinto explora. La misión no sólo radica en la promoción, investigación y difusión de muy diversas actividades culturales, sino que es de interés esencial incluir a la deteriorada comunidad aledaña al museo con este proyecto, en un afán de sensibilización mediante las impactantes imágenes de Helnwein que proyectan en si mismas una misión social.

Fe, esperanza y caridad es una muestra de 56 óleos de gran formato que permitirán al espectador apreciar el devenir del trabajo de Gottfried Helnwein.

En esta sala, diseñé dos actividades que ayudaran a profundizar el mensaje del artista. Los sentidos y la interpretación de nuestro entorno fueron la inspiración para este espacio. Como la obra del artista, la sala jugaba con sensaciones agradables y chocantes, para hacer reflexionar al público. Una instalación de olores, amenos y desagradables, para que el público pudiera a través del olor, encontrar eso que el artista quería exponer, la crudeza y la inocencia, la muerte y la vida, la inocencia y la perversión. También realicé un muro gráfico, frases famosas en el contexto que daba el artista, frases que invitaban a la reflexión y la discusión.

2. Prodigios de la luz. Sorolla y sus contemporáneos.

Descripción de la exposición:

Prodigios de la luz. Sorolla y sus contemporáneos, exposición que se inauguró el miércoles 20 de marzo en el Museo Nacional de San Carlos y que tendrá como fecha de término el día 29 de septiembre de 2013, muestra más de 50 piezas, tanto del artista valenciano –a 90 años de su fallecimiento-, como de otros representantes de la pintura española de fines del siglo XIX y principios del XX, con la finalidad de ofrecer un panorama estético de la pintura ibérica de esa época.

Parte esencial de la vocación de este recinto es la preservación y difusión del arte europeo desde el siglo XIV hasta principios del XX, por lo que en esta ocasión exhibe piezas de su acervo –Remendando redes, entre otras- aun cuando gran parte de las obras provienen del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, Cuba, una del Museo Franz Mayer y otras de la Colección Pérez Simón.

Producto de las experimentaciones con los efectos de la luz, surge un importante cuerpo de pintores, de arraigo mediterráneo, que componen el llamado luminismo, que se erigió en el tránsito del siglo XIX al XX en una de las propuestas más ricas del arte español, y que significaron el cambio total hacia la modernidad en la escena artística peninsular.

Joaquín Sorolla y Bastida es considerado el principal representante de esta corriente, la cual reinterpreto de una forma personal, concediendo una mayor importancia a la luz en sus obras. En su obra se aprecia la preocupación por captar los efectos de la luz en el instante en que se pinta la escena, elemento que en su producción se convirtió en un fin en sí mismo para la creación de sus piezas artísticas. El pintor se convirtió en el testigo de una realidad que convirtió en tema para el arte, portavoz de un discurso social y popular, por lo que este movimiento constituyó una innovación en cuanto a las temáticas y las formas de representación.

Hasta 1900, la obra de Sorolla se mueve en torno a lo anecdótico y literario, aunque a la vez desarrolla una obra que refleja el mundo cercano al pintor en franca tendencia hacia el disfrute de la sencillez. Entre 1900 y 1911 el artista entra en su plena madurez, y luego de tanteos conceptuales llega a comprender que el argumento mismo era lo que le estorbaba. Sus obras de esos años no narran, sino simplemente describen.

La obra de Sorolla es un hito en el proceso de gestación del arte posterior. Su manera de entender la pintura como recreación de la realidad, lo retiene ciertamente en la tradición, pero su inteligente comprensión del valor pictórico independiente que puede alcanzar la composición cromática -a despecho de ser un excelente dibujante- así como su preferencia por la emoción frente a la anécdota, colocan su pintura más allá de esa tradición misma.

Aquí, intervino en el desarrollo de todas las actividades realizadas en la sala, en el diseño y acomodo de estos, para que el usuario tuviera la mejor experiencia al hacer uso del espacio. Desarrollé los gráficos usados en la sala, usando la obra de Sorolla, maestro de la luz. Las actividades llevadas a cabo fueron inspiradas por esta característica, fotografía, teatro de sombras, juegos de luces, etc.

3. Sala Picasso.

Descripción del artista:

Figura excepcional como artista y como hombre, Picasso fue protagonista y creador inimitable de las diversas corrientes que revolucionaron las artes plásticas del siglo XX, desde el cubismo hasta la escultura neofigurativa, del grabado o el aguafuerte a la cerámica

artesanal o a la escenografía para ballets. Su obra inmensa en número, en variedad y en talento, se extiende a lo largo de más de setenta y cinco años de actividad creadora, que el pintor compaginó sabiamente con el amor, la política, la amistad y un exultante y contagioso goce de la vida.

Famoso desde la juventud, admirado y solicitado por los célebres y poderosos, fue esencialmente un español sencillo, saludable y generoso, dotado de una formidable capacidad de trabajo, enamorado de los barrios bohemios de París, del sol del Mediterráneo, de los toros, de la gente sencilla y de las mujeres hermosas, afición que cultivó sin desmayo.

La obra de Pablo Picasso, se desarrolla y tiene distintas maneras de verse, aquí profundizo en su obra.

Aunque Picasso nunca buscó ser cubista, su obra no pudo evitar ser clasificada bajo esta etiqueta. Sin embargo, lo único que Pablo intentaba hacer era una exploración meramente personal. Tal era su búsqueda que su trabajo [cubista](#) tuvo varias etapas que abarcan el surrealismo, el puntillismo y los ya famosos cubismo hermético y sintético.

La importancia del [cubismo](#) reside en que rompió completamente con la idea de que el arte debía representar lo que ve, y por lo tanto inspiró al resto de vanguardias artísticas a abandonar el *ilusionismo pictórico*. El cubismo abogaba por figuras abstractas que partían de una percepción interior, así que también jugaba con los planos, es decir, que buscaba retratar un objeto desde distintos ángulos. Esta corriente, iniciada por Picasso y Braque, tuvo muchos seguidores como Juan Gris, Francis Picabia, Brancusi, Delaunay y Albert Gleizes.

El cubismo se extendió por Europa e influyó al [constructivista y suprematista](#) Malévich y a Mondrian en los Países Bajos, aunque ambos mostraban serias diferencias con el estilo de Picasso: su persecución de una geometría pura de las formas era algo que no formaba parte de la búsqueda de Picasso. Este movimiento también inspiró a los futuristas en Italia y los vorticistas en Inglaterra, quienes basaron su estética en la forma y el movimiento mecánicos, intentando introducir el elemento tiempo en la representación pictórica.

Para entender la obra de Picasso, es importante saber que como muchos inició bajo las técnicas impresionistas y que con el tiempo encontró su estilo al admirar obras como las de [Cézanne](#), como también por adoptar influencias de la cultura Ibérica y Africana. Es sin duda su eterna búsqueda la que lo lleva a determinar el rumbo que toma el cubismo: desde lo hermético hasta el curvilíneo –que en su tiempo influye a cientos de artistas.

Hice la dirección creativa en las actividades planteadas para esta exposición, desarrollo de gráficos y distribución de la sala, para tener la

mejor experiencia de usuario. La idea primordial era comunicar la forma en que Picasso veía el mundo, a través de distintos juegos y actividades que plantearan el cambio, lo geométrico, la forma, la abstracción, todo realizado a través de instalaciones en los que la forma cambiaba, se distorsionaba la percepción y las personas se enfrentaban a su yo.

METODOLOGÍA

Usando una metodología simple, logré resolver con éxito todos los casos presentados, consiste en los siguientes pasos:

- A. Identificación del problema.
- B. Estudio del problema.
- C. Búsqueda de problemáticas similares para referencia.
- D. Ideas para darle solución.
- E. Seleccionar la mejor idea que cumpla con todos los objetivos y requerimientos para resolver de manera satisfactoria el caso presentado.
- F. Llevarla a cabo.
- G. Estudiar el resultado.

OBJETIVOS Y METAS ALCANZADOS

Se alcanzaron y rebasaron objetivos planteados al inicio del servicio social. No sólo se cumplieron las metas de diseño, sino que se buscaron y ampliaron actividades que no estaban presupuestadas en su inicio.

Numero metas alcanzadas:

1. Participación exitosa en visitas guiadas.
2. Realización de materiales gráficos para Servicios Escolares.
3. Realización de materiales didácticos para la impartición de talleres.
4. Apoyo en todas las actividades requeridas en el área.

Objetivos y metas rebasados.

En la sala lúdica se lograron objetivos no planteados en su constitución, logramos que el público se involucrara de forma muy positiva en las exposiciones, atención focalizada en la sala, que sirvió para construir aprendizaje del arte y un incremento del flujo de visitantes a las exposiciones.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Mi servicio social fue satisfactorio para las dos partes, el aprovechamiento, utilidad y retroalimentación fue mayúsculo con el área. Juntos logramos y nos propusimos metas más ambiciosas cada vez, para darle al usuario del área y del museo, la mejor experiencia, generar en ellos el cambio que buscábamos y así, enriquecer nuestra sociedad.

Personalmente, mi experiencia fue del todo agradable personal y profesionalmente, cumplí todas mis expectativas, aprendí muchísimo, lo cual me hizo crecer, amplíé mis horizontes en la búsqueda de un desarrollo personal y profesional.

Actualmente trabajo en publicidad, y pienso que el haber realizado este servicio social, me ayuda mucho a darle un enfoque mucho más humano y profundo a mis actividades actuales.

Bibliografía

<http://mnsancarlos.com>

<http://www.biografiasyvidas.com>

<http://fahrenheitmagazine.com>