Acontecer CyAD

Foro de Diseño Textil Artesanal

Equipo Espacio Diseño

Detalle de rebozos indígenas. Fotografía: Xanat Jaime Díaz.

Con el fin de crear un espacio para compartir experiencias e intercambiar conocimientos, se creó el Foro de Diseño Textil Artesanal. En él, se han planteado propuestas de actividades educativas que permitan reconocer y analizar las diferencias culturales entre las artesanas de los pueblos originarios, en conjunto con artistas y diseñadores interesados en trabajar con ellas. El 30 de mayo de 2018 se inauguró el foro en el Auditorio Jesús Virchez Alanís, en el edificio "r" de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica.

Creatividad, género e interculturalidad

En punto de las 9:00 horas, la licenciada Cynthia Martínez Benavides, jefa de la sección de actividades culturales, tomó la palabra para inaugurar la 1ª jornada del Foro de Diseño Textil Artesanal, con motivo del 20 aniversario de la Maestría en Estudios de la Mujer, de la UAM-X. La doctora Verónica Sahagún nos explicó que el objetivo principal de este Foro es trabajar en torno a la creatividad, el género y la interculturalidad para generar nuevas prácticas de diseño textil artesanal y, al mismo tiempo, darles un verdadero valor a las diseñadoras artesanas de los pueblos tradicionales de México.

Los maestros Carlos Hernández y Amparo Rico, así como las doctoras Verónica Sahagún y Eli Bartra, junto con el arquitecto Jorge Contreras, destacaron la importancia de estas actividades.

El maestro Carlos Hernández expresó la exclusión que se sufre en nuestro país y reconoció la pertinencia de esta clase de iniciativas para promover la inclusión y la integración. Ejemplo de ello fue la organización del propio Foro, que surgió de la colaboración de las áreas de diseño y de ciencias de la comunicación.

No sólo se trataba de hablar de textiles, sino de identificación, de arraigo y de orgullo; de abrazar nuestras tradiciones y costumbres, todo esto, entre cada puntada, entre cada corte, en cada una de las prendas hechas por las manos artesanas, las artesanas comentaron: "Cuando tejemos, nuestras manos expresan la sabiduría de nuestras abuelas, de nuestras madres".

Masehual Siuamej Mosenyolchicauani: Mujeres indígenas que se apoyan

Para dar comienzo a las actividades se contó con la ponencia de María Esperanza Contreras Vásquez y Jazmín León Cabrera, miembros del grupo "Mujeres indígenas que se apoyan", fundado en 1985, en la Sierra norte de Puebla, Cuetzalan. La primera de ellas hizo su exposición en náhuatl, "porque yo soy mujer indígena", nos comentó. Jazmín León nos habló en español, contándonos sobre los inicios de la organización que al principio contaba con integrantes de ambos sexos. Actualmente está formado por 80 mujeres indígenas y funciona como una cooperativa integrada por seis comunidades, y cada una cuenta con una representante; juntas forman un concejo. La organización cuenta con un hotel propio en donde realizan las funciones administrativas y financieras.

De igual forma, nos mencionó los problemas a los que se enfrentan: uno de los cuales es el cuestionamiento de la autenticidad de sus trabajos, dada la perfección y limpieza, ya que esto se contrapone con los productos en masa y de mala calidad. Los productos que elaboran son los siguientes: blusa tradicional, blusas cuadradas (oaxaqueñas), camisas de hombre bordadas, bolsos, morrales, monederos, servilleteros y tortilleros.

Mtro. Carlos Hernández y Dra. Eli Bartra. Fotografía: Gerardo Daniel Sánchez.

Además de realizar estas actividades, continúan con sus labores al cuidado de su familia, el hogar y de la cosecha, así como proyectos inclusivos como *Tejiendo nuestras vidas*, en el que participan personas experimentando el día a día de la comunidad, para conocer lo que hay detrás de una artesanía, de dónde vienen los colores de sus ropas, los animales y flores que bordan y lo que significa portar las prendas que producen.

Han publicado el libro *Hilando nuestra historia*, en el que cuentan a detalle la historia de la organización y próximamente saldrá la publicación de un memorama en náhuatl.

La organización destaca por la forma en que trasmite su cultura, pues preserva las técnicas y la lengua de sus comunidades, haciendo que esto sea rentable y sustentable para todas sus integrantes.

María Esperanza Contreras y Jazmín León, de la organización "Mujeres Indígenas que se apoyan". Fotografía: Gerardo Daniel Sánchez.

De arriba hacia abajo, Tania Iduarte Roa, Esly Vera y Tania Ortega Ramos. Fotografías: Gerardo Daniel Sánchez.

El género y las políticas de identidad que enmarcan el quehacer textil (vestido e identidad)

Para abordar el tema se expusieron cuatro proyectos: el primero fue *#viernestradicional*, con Tania Iduarte Roa, de Impacto Textil, organización no gubernamental fundada en junio de 2012, con la misión de promover el conocimiento, apreciación, uso y consumo de prendas hechas por artesano(a)s mexicano(a)s, mediante una plataforma digital y las redes sociales.

En el segundo proyecto, *El vestido tradicional en nuestra historia familiar, un ejercicio de descolonización en la cultura textil mexicana*, presentado por Verónica Sahagún y Norma Gutiérrez Ramírez, nos compartieron fotografías familiares, comparando las actitudes de dos familias a través del tiempo. Nos presentaron un viaje en el tiempo, pues las imágenes mostraban como se iban, no diluyendo, sino adaptando las tradiciones y los íconos de la cultura indígena a la "invasión" de la cultura occidental.

En la indumentaria típica y su transformación: Una propuesta de diseño para las mujeres de Pinotepa de Don Luis, presentado por Tania Ortega Ramos, fue el resultado de una investigación acerca de las maneras de vestir de las mujeres de Oaxaca, con el fin de integrar la vestimenta de la gente mayor, indumentaria tradicional, con la de la gente joven, quienes ya no acostumbraban a usar ningún tipo de textiles tradicionales.

Cerrando la mesa se presentó *Interrogantes de vestirse a la mexicana*, de Edna Victoria Montaño Gálvez, quien abordó el tema de lo que erróneamente entendemos por ropajes indígenas como mexicanos. Al respecto, nos habló de cómo las instituciones suelen encasillar cierto tipo de vestimenta y estereotipan las culturas al no hacer una investigación real y profunda.

Derechos de autor en los productos artesanales

Con una gran asistencia y participación, se abordaron los casos de abuso contra las comunidades indígenas en relación a la apropiación de sus diseños, debido a que los derechos de autor han quedado relegados. De igual forma, se planteó la importancia de la defensa de la herencia cultural, idioma y las tradiciones, y sobre todo, el respeto que se le debe de tener a las distintas etnias que producen artesanías, quienes sustentan la autoría legítima de sus diseños, problema que incluso se da entre los artesanos de las mismas comunidades.

Para cerrar esta sesión, se presentó el Colectivo Canto Florido de la Tierra, conformado por distintos talleres y artesanos independientes, y cuya misión es promover las tradiciones y oficios de pueblos indígenas.

Uno de los talleres es *Hilos desbordando*, que surgió hace cuatro años, impartido por sus fundadoras Dolores y Hortensia, en donde enseñan a los niños la técnica de bordado y del telar de cintura. Ellas llaman a este taller un "acto de memoria", pues comparten el conocimiento de un oficio sumamente bello, realizado por mujeres que juega un papel importante en la economía de los pueblos artesanos.

Como parte de la labor de promoción, nos mostraron un fragmento del documental *Voces del telar*, grabado en la Sierra de Veracruz y premiado por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), en el que se muestra parte de su historia y la marginación que sufren las tejedoras. En el documental se muestra la historia de discriminación, abuso y violencias que han sufrido, pero a la vez también refleja una luz de esperanza, como el caso de doña Matilde, que trabaja desde los ocho años como tejedora, hasta el día de hoy, con 76 años, tiempo en que ha promovido su arte.

Finalmente, se presentaron un grupo de mujeres michoacanas purépechas que, en colaboración con la Licenciatura en Diseño de Modas del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, realizaron un intercambio de conocimientos para mejorar sus estrategias de *marketing*, ya que se han enfrentado al gran problema del plagio de sus diseños, vendidos como *fast fashion* por grandes empresas de la industria textil como Inditex.

La Universidad de Guadalajara las ha apoyado con manuales para patronaje, corte y medidas de prendas, así como con estrategias de ventas y comercialización. La misión ha sido, y sigue siendo, respetar los textiles y evitar mutilarlos, hacer que este textil crezca gráficamente, ya sea como detalle o como la base de su construcción y así obtener una prenda *prêt-à-porter* que sí respete al pueblo y que contribuya con su economía.

Al cierre del Foro Textil, se enfatizó que se busca compartir conocimientos, dar voz a los artesanos y, sobre todo, sentirnos orgullosos como sociedad mexicana de nuestra historia y tradiciones. A la par aprendimos sobre la relación entre identidad y creatividad, así como la necesidad de recuperar los saberes ancestrales y dar a conocer el trabajo de los artesanos, ya sean textiles, ceramistas, talladores o de otro otro oficio, en el ámbito educativo.

Relación entre diseño de empaque y producto artesanal textil

Para reforzar la relación entre la comunidad de artesanas y la comunidad universitaria, se llevó a cabo una plática sobre empaque y productos artesanales. Al respecto, Silvia Oropeza, jefa del Departamento de Síntesis Creativa, comentó que en la actualidad los pro-

▼ Rosalina Gutiérrez, Artesana de Tlaxcala. Fotografía: Gerardo D. Sánchez

Público asistente al Foro Textil. Fotografía: Gerardo Daniel Sánchez.

Dra. Eli Bartra. Fotografía: Gerardo Daniel Sánchez.

ductos que más se consumen son los envases, y que en las últimas décadas la concepción del envase ha ido adquiriendo un concepto de sustentabilidad, no por moda, tendencia o política, sino por necesidad. Compartió con nosotros su experiencia a lo largo de 28 años de docencia en la Licenciatura en Diseño Industrial acerca de la conceptualización de un envase eficiente para un producto. Lamentablemente, la venta de artesanías no cuenta con una cadena de distribución y comercialización muy grande, pero si ésta se expandiera, sus piezas artesanales necesitarían contarle al cliente todos los beneficios que ofrece sin necesidad de que el vendedor esté presente, pues el empaque, por norma, debe contar con información como las siguientes: marca, denominación del producto, número de piezas, razón social de quien la produce y cuidados específicos. Por ello, la maestra Oropeza remarcó que la creación de una marca es de vital importancia ya que el simple uso de una etiqueta en nuestro producto puede hacer una gran diferencia en su venta, incluso si se trata de artesanías.

El trabajo de los artesanos es un gran ejemplo, ellos cuentan con una gran creatividad y dedicación al crear sus objetos y nos mostraron el respeto que preservan por nuestra cultura.

Los artesanos representan a México en el mundo, pues con sus artesanías cuentan la historia de nuestro país, al mismo tiempo que transmiten nuestra cultura y tradiciones, por eso debemos contribuir para que esto continúe y, sobre todo, para que éstos adquieran el valor que merecen en México y en el mundo.

Seminario Internacional: La investigación en los campos de los diseños

Equipo Espacio Diseño

Durante 3 días, en el Auditorio Jesús Virchez, se llevó a cabo el Seminario Internacional "La investigación en los campos de los diseños", del 16 al 18 de octubre de 2018 diversos ponentes expusieron sus perspectivas y sus propuestas en temas como la investigación, el urbanismo y la situación actual del diseño y el quehacer del diseñador.

La inauguración contó con la presencia de las maestras Gabriela Gay, jefa del Departamento de Teoría y Análisis, María de Jesús Gómez Cruz, directora de la División de CyAD, así como de la doctora Lisette Gómez, coordinadora y responsable de la realización del seminario.

Lissette Gómez mencionó que el objetivo es establecer un diálogo entre investigadores de distintas unidades de la UAM, de otras instituciones de México y América Latina con respecto a la investigación científica y tecnológica, así como de las prácticas y la inserción social en los diferentes campos del diseño, con visiones críticas y transdisciplinarias en la realidad actual del país con el objetivo de servir de referente para las áreas de investigación de nuestra División.

Se agradeció a los presentes, al equipo de apoyo y a los investigadores participantes, algunos provenientes de universidades y centros de estudios superiores como el Instituto Superior Industrial de Cuba, la Universidad de Sao Paulo Brasil, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto de Investigación y Comunicación y Cultura de México y las Unidades Azcapotzalco, Lerma, Iztapalapa y Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Abriendo el tema de la investigación y su intervención en el diseño, la doctora Blanca Ramírez nos presentó *La investigación en los campos del diseño desde el posgrado de CyAD*, haciendo hincapié en las limitaciones que se tienen para el estudio del diseño, pues se enfocan en un sólo ámbito académico, llevando estas restricciones a problemas en el campo de la investigación y la conectividad de diferentes áreas delimitadas por el modelo de enseñanza.

▲ Dra. María Soledad Cruz y Dr. Francisco Pérez Cortés. Fotografía: Jailene Vargas Carreón.

Dra. Catherine Eltinger. Fotografía: Jazmín Ramírez Díaz.

Continuando, el doctor Emilio Pradilla planteó en *Unidad y diversidad en la investigación científica y tecnológica en los diseños*, el desarrollo desigual del diseño y su limitación en relación con otros campos de conocimiento al no ser reconocido por organismos como el Sistema Nacional de Investigadores (SNI); mencionó que es necesario resolver la ausencia de campos del conocimiento en términos de investigación en los campos del diseño. Habló de la tecnológica en los campos del diseño y nos explicó que se tienen que desarrollar tecnologías que respondan a necesidades concretas de las sociedades, además de que la investigación debe realizarse a partir de teorías particulares que expresen realidades.

El doctor Francisco Pérez nos brindó *Investigación, trabajo investigativo*, en el que identificó la relación entre la investigación y el diseño como un acontecimiento de cuatro factores con varios puntos de encuentro: el primero, entre ciencia, investigación, producción industrial y diseño; el segundo, entre diseño como tal y producción industrial; surge de éste el tercer encuentro, entre ciencia y diseño; el cuarto se da entre el diseño y con uno mismo. Este último se deriva de la naturaleza híbrida del diseño y sus cuatro campos del saber en el que nace: ciencias y técnicas; arte y arte civil; producción de mercancías; cultura material; al terminar su ponencia, explicó que las necesidades entre la ciencias y el diseño e investigación y diseño hace que la investigación abra sus esquemas para dar cabida y valor a otros tipos de investigación, en el cual el diseño convierta el trabajo investigativo en una especie de investigación formal e intensiva como todas las demás para así cerrar la distancia entre las ciencias y el diseño.

Entrando a los terrenos de la arquitectura, el Dr. Alejandro Ochoa Vega en *Los retos de la investigación histórica y critica de la arquitectura* nos planteó que la forma de enriquecer los proyectos arquitectónicos es teniendo presente una investigación histórica del lugar y de la población, y de igual forma la crítica, la cual debe aportar y contribuir no sólo con mencionar los errores y problemas. El doctor concluyó que la investigación histórica y crítica de la arquitectura en México cuenta con muy buen aporte desde los autores y su calidad.

Posteriormente, la doctora Catherine Eltinger nos presentó *Entre las ciencias y las humanidades en las disciplinas del diseño*, con un enfoque claro hacia la arquitectura. Mencionó que existe un debate sobre esta disciplina considerada por muchos como ciencia, por otros como arte y por algunos más como oficio con un sentido práctico/teórico; sin embargo, para ella no es sólo un conocimiento científico, sino que es un punto de partida para explorar la sociedad, la historia y la teoría.

En la ponencia *Las nuevas formas de habitar*, Jorge I. Andrade Narváez nos propuso el uso de la investigación como una forma de reforzar la generación del diseño con proyectos participativos, donde los estudiantes observan y analizan formas de vida logrando ideas de transformación más completa de las necesidades del hábitat, así como las viviendas son construidas entendiendo a las familias y su complejidad.

Continuó el doctor Eduardo Nivón con el tema *La Ciudad de México bajo la situacionista*, en ella, nos describió uno de los movimientos de transformaciones sociales que se vivieron a lo largo de los años sesenta: el situacionismo, movimiento que propuso resignificar los espacios para beneficio colectivo. Concluyó, no obstante, que aquella idea del urbanismo unitario nunca terminó de integrarse en las comunidades en que se implementó, por lo que terminó preguntándose lo siguiente: ¿Qué nuevas posibilidades hay de un urbanismo situacionista? Si el urbanismo unitario no tiene cabida en nuestras sociedades, entonces, ¿qué es lo que va?

Tomando su turno, el doctor Nicolás Amoroso nos presentó *Otra forma de pensar (y hacer)*, y nos planteó que las construcciones transitan por ámbitos diferentes en su contribución al desarrollo del pensamiento y el conocimiento, tanto en su elaboración como su transmisión, tomando como objeto de diseño la ciudad, la cual se transforma constantemente proyectando tanto su historia como su cultura.

Con un enfoque hacia las ciudades, Rysard Rózga en *Los modelos de la ciudad inteligente y estrategias de su implementación*, nos mencionó que existen diferentes tipos de ciudades: ciudad digital, de conocimiento, inteligente y, próximamente, la ciudad que aprende. Sobre la ciudad inteligente, mencionó que ésta coloca a las personas en el centro del desarrollo, incorpora y usa elementos para estimular la formación de un gobierno eficiente e incluye planificación colaborativa y participación ciudadana.

Con toda la problemática actual, ¿cómo se puede empezar a planificar la ciudad? fue la pregunta que dio inicio a la ponencia *Recuperar la Ciudad*, de Javier Delgado, quien nos explicó que se puede diseñar y planear la ciudad, pero es más urgente comenzar a recuperarla, puesto que la ciudad no es un objeto estático sino más bien se encuentra viva y está en constante renovación; además de que se debe introducir al proceso de diseño y planeación como primer lugar a las personas.

Ángela Giglia Ciotta con el tema *Espacio Público en la CDMX*, nos señaló que existen iniciativas que se preocupan por problematizar el espacio material y la forma en que la usamos, sin embargo cambiar el aspecto de los lugares no es suficiente para cambiar a la sociedad, ya que nos menciona que las relaciones espacio-sociedad son bastante complejas y quien quiera ocuparse de la infraestructura urbana en la Ciudad de México deberá verla como un sistema integral. Ella concluyó diciendo que el diseño del espacio público sirve para revalorizar los espacios exteriores y que debería ser una herramienta para pensar cómo mejorar nuestras ciudades en un enfoque situacional y contextual.

Combinando investigación y urbanismo, Priscilla Connolly nos presentó *¿Por qué investigamos?* Los estudios urbanos en los campos del diseño; para la autora no se puede concebir a la teoría separada de la práctica. Connolly ha identificado diferentes percepciones que

▼ Dr. Javier Delgado Campos. Fotografía: Fernando G. Barrita.

existen sobre la teoría, la cual aborda desde dos principales perspectivas: como un concepto dicotómico, distinto a la práctica; como un conjunto de supuestos y creencias que se integran a la práctica, visión con la que se identifica más la ponente.

Culminando con el tema del urbanismo, la doctora María Soledad Cruz, en *Las periferias de la ciudad: de la homogeneidad a la diversidad urbano rural*, nos mencionó que la ciudad crece por conurbaciones y que el suelo rural se incorpora a ella; este proceso urbano es dominante y subordina lo que sucede en el suelo rural, aun cuando se diferencian social y espacialmente. Resaltó que las características que le dan la homogeneidad a la periferia son la pobreza y la marginalización social.

Con *El diseño en el marco de la planificación urbana*, el doctor Fernando Carrión nos habló de los numerosos obstáculos que enfrenta la planificación urbana contemporánea, debido a que no se planifica ninguna ciudad para simples personas, ya que se hace para sujetos complejos.

El doctor Hugo Segawa con *Diseño en la Universidad de Sao Paulo: una vanguardia en los años 1960*, nos permitió asomarnos a Brasil, donde se ven aspectos como la monumentalidad y la construcción de la ciudad capital con un urbanismo moderno, junto con las desigualdades de su periferia; en cuanto al diseño industrial, se planteó desde las experiencias de la ciudadanía, donde el reciclaje y la reutilización toma partido al crear diferentes artículos basados en las necesidades de los ciudadanos.

▸ D.I. Sergio Luis Peña Martínez. Fotografía: Alan J. Vázquez.

Continuando con las universidades y el diseño, el maestro Alejandro Tapia nos habló sobre *El papel de la universidad pública ante el diseño*. Nos comentó que los objetivos burocráticos que se aplican a las universidades en los planes de estudio son los que desvirtúan el quehacer social y es donde la educación está en peligro de extinción por la baja calidad y débil inversión en la enseñanza. Concluyó que los diseñadores están definidos como artistas comerciales con programas de estudio que no logran configurar un cambio inclinado a lo social en su actuar.

La doctora Katya Mandoki nos presentó *Designar al acto: sobre el amplio y generoso espectro del diseño*. Nos hizo una introducción del surgimiento del diseño desde la época industrial, refiriéndose sólo al aspecto visual. También nos comentó el sentido laxo del diseño que engloba todas las practicas inventivas y constructivas de distintas especies siempre que exista una transformación con el fin de solucionar un problema y realizar una acción determinada.

Como parte de las perspectivas del diseñador, Sergio Peña, diseñador industrial, nos planteó en *El genoma del diseñador. La investigación como modo de actuación*, que es necesario que en las propuestas de investigación se plantee un problema para después dar una solución, mediante un método científico; de manera análoga, Peña nos explicó que enfrentamos a distintas problemáticas, que necesitan determinadas competencias, nos permitirá lograr una solución integral.

En relación con el diseño y las neurociencias, Milva Pérez, en *Diseño, investigación y neurociencias*, nos explicó cómo el diseño goza de ser una disciplina abier-

ta con una flexibilidad que le permite encontrarse prácticamente en todas las áreas de nuestra vida, de manera que el desarrollo tecnológico que impacta en el ser humano impactará también en nuestra actividad de diseñar; esto le da al diseño la oportunidad de inmiscuirse y crear nuevas formas de relacionarse con el producto que se produce.

Para concluir, la maestra Gabriela Gay junto con las doctoras Lisette Márquez, Dulce María García Lizárraga y Blanca Ramírez nos brindaron una reflexión final, mencionando que es vital la relación entre las áreas de diseño para un mejor trabajo transdisciplinario, así como con otras ciencias, sin perder nuestra identidad y autenticidad en nuestro quehacer.

Fueron realmente cruciales todas y cada una de las ponencias para conocer lo que sucede en los campos del diseño la UAM Xochimilco, en México y en otros países y, al mismo tiempo, analizar la situación de los diseñadores, el diseño y su relación con otras disciplinas.

En la clausura se agradeció el apoyo al rector de la Unidad, a los alumnos de las diferentes licenciaturas de la División de CyAD, a los investigadores que participaron en las ponencias y a los asistentes.

Conferencias presentadas en el Aula Multimedia. Fotografía: Xanat Jaime Díaz.

XI Semana de la Cultura Digital

Equipo Espacio Diseño

Se celebró la XI Semana de la Cultura Digital en El Laboratorio Aula Multimedia (LAM) en la UAM Xochimilco, en la que se llevaron a cabo conferencias y talleres gratuitos con la finalidad de reflexionar y promover la cultura digital. Durante cinco días participaron 12 exponentes con temas que van desde la alfabetizacion digital, hasta el *concept art*, y de los cuales sólo abordaremos los más relevantes para nuestro quehacer en el diseño. De igual forma, se ofrecieron talleres gratuitos que aportaran fundamentos para la aplicación en distintos materiales audiovisuales a través del uso de plataformas proclives al lenguaje visual.

El diseño para medios digitales

Marco Antonio Silva, egresado de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica de la UAM Xochimilco, nos acompañó el martes 23 de octubre.

Marco Antonio Silva en "El diseño para medios digitales". Fotografía: Xanat Jaime Díaz.

En su participación nos comentó que se considera un diseñador multidisciplinario, especializado en el campo editorial, e incluso como ex-integrante de Espacio Diseño, nos compartió su experiencia y su migración "del papel a los medios digitales".

En sus inicios, mayormente realizaba ilustración digital, desde lo requerido en las clases y su proyecto terminal, hasta algunas portadas de discos e imágenes para algunas marcas. Al egresar, en 2012, y con una formación meramente enfocada a los medios impresos, dudaba de la conexión que habría entre éstos y los medios digitales, que en aquel momento comenzaban su auge gracias a la accesibilidad a las nuevas redes sociales, concibiendo el diseño digital puramente de web o de *motion graphics*.

En su primer empleo, en el Centro Cultural de España en México, se enfrentaron a una crisis económica, por lo cual aplicaron la campaña "adiós al papel", lo que lo obliga a su primer acercamiento a los medios digitales con la creación de carteles con la misma estructura que tendrían para ser impresos, pero con el fin de ser compartidos en las redes sociales de la institución.

Con el paso de los años, comenzó a explorar por sí mismo algunas otras alternativas para hacer más atractivos estos carteles, pues las diversas empresas para las que trabajó (Megacable, Fedex, Telcel) exigían esto, ya que consideraban como su público más relevante a las redes sociales; con esto habrá de iniciarse en el camino de la animación por medio de recursos como Adobe Illustrator y Adobe After Efects.

Marco Antonio concluye que la principal cualidad que debe tener un diseño para medios digitales, es la pregnancia, basada en la facilidad y practicidad para el usuario a la hora de recibir el mensaje, principalmente en redes, ya que el primer estímulo visual que reciban debe atraparlos de manera inmediata, es decir, la interacción entre persona y mensaje debe ser muy buena para que el flujo de información sea aceptado de manera óptima; por esto, considera que el reto más grande para los diseñadores es el dominio de un lenguaje interactivo en la producción de buenos diseños digitales.

En la ronda de preguntas, los presentes se mostraron bastante interesados en su trabajo y la gran experiencia con la que cuenta, ya que comentaron que ésta fue una ponencia bastante ilustrativa sobre lo que les aguarda a los futuros egresados de esta licenciatura.

El Concept Art como herramienta de la economía creativa

El diseñador gráfico Alan Quiroz, egresado de la Universidad Justo Sierra, nos acompañó el 24 de octubre, y nos platicó que su trabajo es realizar la preproducción, que consiste en plantear la

narrativa y el discurso visual. Él ha podido realizar proyectos de entretenimiento para marcas como Harley-Davidson, Nestlé, Sedena, Greenpeace, Cerveza Victoria y Le Tour de France.

Al trabajar se dio cuenta de que los creativos en Méxco no eran especialistas en las áreas, por lo que eran mal pagados o se iban del país, por ello, decidió abrir una escuela para formar especialistas en *Concept Art*, consistente en la construcción de una idea, que va desde identificar un problema y realizar investigación hasta articular un mercado y armar una narrativa.

Quiroz nos platicó que el creativo que entiende cómo funciona el mercado, encuentre un problema y tenga un propósito podrá triunfar en la industria. Nos pone de ejemplo el caso de Blockbuster, que sólo se dedicaba a vender las películas, pero atrás había más partes del proceso de producción, es decir, el creativo autor de la historia, la productora y la distribuidora, mientras que esta empresa sólo se concentraba en la venta, por lo cual Netflix logró triunfar, pues empezó a controlar y solucionar diversas partes del proceso de producción, como la distribución, que se realiza a través de *Streaming*.

La productora realizó el proyecto, pero ya no necesitaba a una distribuidora externa, pues Netflix se encargó de ello a través de su plataforma; de esta forma, el creativo entendió cómo funciona el medio, encontró los problemas y trabajó para solucionarlos.

Con base en este análisis, Alan nos recomendó:

• Adoptar el riesgo como factor de valor; un proyecto no siempre será exitoso, pero aun si falla, debemos seguir trabajando.

• Entender el cambio de época, nos encontramos en el siglo XXI, el mundo ya trabaja de otra forma, debemos adecuar las soluciones a la época.

• Desarrollar habilidades y hacer especialidades, de esta forma tendremos mayores herramientas para solucionar problemas.

• Tener un propósito siempre, de esta forma, no tenemos causas para detenernos.

Al final, un diseñador debe tener habilidades 4.0, ser un creativo en constante exploración, ser empresarios; nos dijo, además, que debemos tener conocimientos administrativos, ser especialistas en algún área y, por último, saber vender nuestra solución.

Impresión 3D

El ingeniero y cofundador de MAP3D, Arturo Palacios Monter, nos acompañó el 19 de octubre, abordando temas visuales, pero sobre todo de la impresión 3D, contextualizada en el ámbito industrial. Nos explicó cómo la impresión 3D no es reciente, pues ha estado presente desde 1981, específicamente en EUA donde se registró la primera patente; empero, es 30 años después, cuando empieza a tener auge y mayor impacto en la socie-

Alan Quiroz con "El Concept Art como herramienta de la economía creativa". Fotografía: Omar Rojas Aguilar.

dad; este transcurrir de los años, ha permitido mejorar esta forma de impresión. Nos explicó esta forma, que se realiza a través de generar figuras tridimensionales por medio de capas formadas por un material termoplástico; este proceso es controlado desde una computadora, permitiendo fabricar desde figuras sencillas hasta muy complejas, todo esto a un precio accesible.

Nos explica que estas capas son vistas frontalmente como líneas y que dependiendo el grosor y el número de líneas se definirá mejor lo que se quiera formar. Existen dos tipos de impresoras: la estereolitografía, conocida por sus siglas SLA, que ocupa resina en su forma líquida, la cual a través de luz ultravioleta endurece por medio de capas; esta impresora necesita mayor resolución para crear buenas piezas, se ocupan para crear impresiones de joyería. El otro tipo de impresora es la Fused Deposit Material (FDM), que comparte el mismo proceso, pero la diferencia radica en que ésta ocupa plásticos, además es más accesible para adquirirla.

Arturo Palacios Monter con "Impresión 3D". Fotografía: Xanat Jaime Díaz.

Adicional a esto, nos explica que el mundo, más puntualmente la industria, y en este caso, la impresión 3D, se encuentra en una etapa de revolución 4.0, la que puede entenderse como realidad virtual, es decir, los sistemas que se encuentran en la nube o las aplicaciones que están digitalizando el mundo; esto ha permitido la automatización de procesos a través de computadoras o inteligencia artificial, lo que a primera vista pareciera un beneficio.

Esta automatización, sin embargo, ya no necesita mano de obra humana física, debido a que los procesos están programados y son controlados desde la computadora, que realiza el trabajo duro, lo cual, en breve tiempo, dejará desempleados a quienes realizan esta tarea, aunque todavía se necesitarán profesiones que sean capaces de innovar en el campo donde se encuentren. Justamente esta capacidad de innovar le permite al diseñador proporcionar soluciones a determinadas problemáticas y que la automatización no puede; los límites, por tanto, sólo se verán dados por la creatividad del diseñador.

Finalmente, Palacios nos invita a generar ideas que impacten, que sobresalgan y que tengan un alto valor; sobre todo, para generar estas ideas, nos recomienda prepararnos y continuar expandiendo nuestro conocimiento.

La semana digital culminó el viernes 26 de octubre, con una gran participación de la comunidad universitaria; y la Coordinación de Educación Continua y a Distancia transmitió estas conferencias vía *streaming* por el Canal CECAD y también fueron publicadas en la página de Facebook Laboratorio Aula Multimedia, donde se mantendrán en línea para consulta de la comunidad que no pudo asistir en los horarios marcados.

10° Concurso de Estructuras de Espagueti

Carol Benitez Romero
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Con la animosa actitud de los participantes, dio inicio el 10° Concurso de Estructuras de Espagueti en el Laboratorio de Investigación Tecnológica, por parte de uno de sus principales promotores, el maestro Juan Ricardo Alarcón Martínez, acompañado de la maestra Noemí Bravo Reyna y el maestro Arturo Mercado Escutia, quienes formaron parte del jurado.

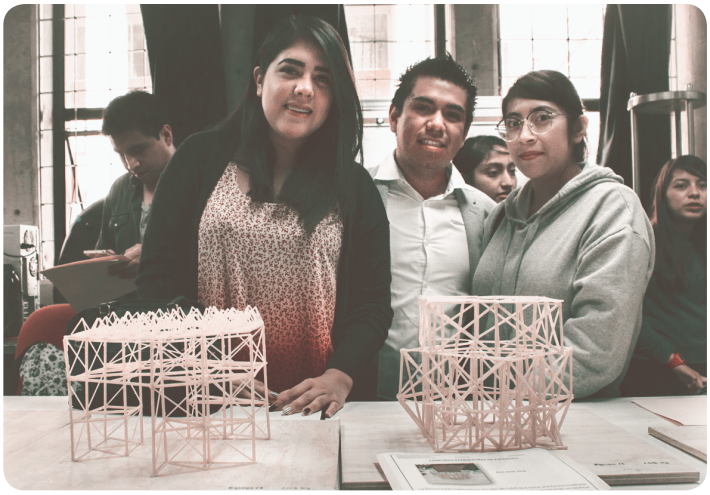
El jueves 25 de octubre pudimos observar más de 20 estructuras participantes. Los alumnos esperaban muy motivados la hora en que se pondría a prueba la estructura que habían construido días antes; en ellas, se invirtió un gran número de horas, por ejemplo, el equipo que terminó más rápido invirtió 21 horas de trabajo, en dos días. Cada equipo tenía la libertad de elegir la forma, pero debían completar ciertos requisitos: poseer una abertura para introducir un cubo de 10 cm de lado; estar construida únicamente con pasta tipo espagueti unida con pegamento blanco que no debía pesar más de 500 g; además, no se podía utilizar más de cuatro piezas de espagueti en cada elemento de la estructura, ya que anteriormente se juntaban demasiados palitos de espagueti hasta construir columnas muy resistentes, pero sin una estética atractiva.

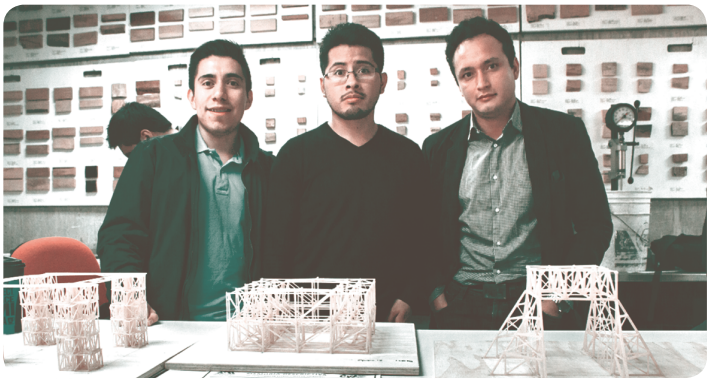
La evaluación inició después de las 12 horas en la que se calificó la forma, la sutileza y la originalidad. Al término se procedió a verificar el peso y se calculó el tiempo que cada estructura soportaría determinada cantidad de pesos algunas de las cuales llegaron a soportar más de 76 kilos.

En la ceremonia de premiación, llevada a cabo en la sala isóptica del edificio "d", se dieron cita el lunes 29 de octubre la maestra María de Jesús Gómez Cruz, directora de la División de CyAD, y los maestros Everardo Carballo, Noemí Bravo Reyna y Juan Ricardo Alarcón.

Al inicio, el maestro Juan Manuel Rivera agradeció el interés que siempre han mostrado los alumnos de la Licenciatura

▲ Evaluación de las estructuras concursantes. Fotografía: Carol Benitez Romero.





De arriba hacia abajo: Ceremonia de premiación del concurso y diversas estructuras participantes. Fotografía: Carol Benitez Romero.

en Arquitectura por participar en este concurso, así también, la intervención de los alumnos de Diseño Industrial. Debido a esto, hubo una gran participación, pues se contó con el doble de estructuras que el año anterior; y de los equipos que se había presentado anteriormente, mostraron avances y mejores resultados.

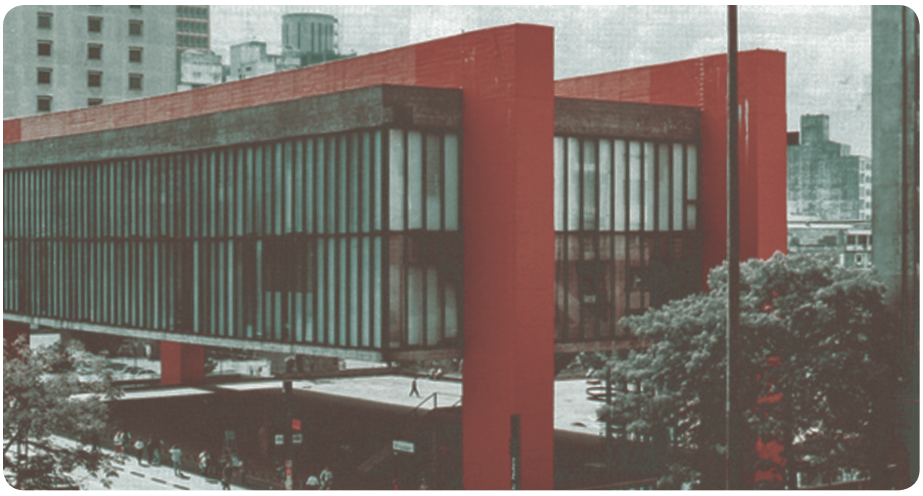
La directora hizo entrega de los reconocimientos: el tercer lugar fue el equipo que realizó una estructura de tan sólo 143 g, y que alcanzó una resistencia de 736 veces su propio peso; el equipo estuvo conformado por Ximena Ortiz Velázquez, Alejandro Garcés Oros y María Ilse Ortiz Tlapanco; el segundo lugar lo obtuvo el equipo integrado por Victoria Salinas Sánchez, Karla Victorio Carrillo y René Salvador Lima, quienes lograron una estructura de 157 g que alcanzó una capacidad de resistencia de 798.61 veces su propio peso.

En esta ocasión, el primer lugar fue para dos equipos, los cuales lograron que sus estructuras tuvieran una capacidad de resistencia fuera muy alta y, por ello, no pudieron ser colapsadas: una pesaba 184 g, con una capacidad de resistencia de 620.2 veces su propio peso; el equipo estaba conformado por Iván García Vicente, Kellen Serrano Marín y Sergio Ortega López, otra de 197 g, que resistió 966 veces su propio peso, el equipo se conformó por Iliana Calderón Flores, Óscar Salmerón Juárez y Estefanía Hernández Cerón.

Se dio una mención honorífica al equipo 20, dado que los integrantes dieron mayor relevancia a la estética, saliéndose de los cánones del concurso. El equipo estuvo integrado por Romina Castro Ramírez, Moisés Azael Peláez Torres y Uriel Ballesteros.

Cabe destacar el gran apoyo por parte de la Dirección de CyAD. Al finalizar, la maestra María de Jesús Gómez Cruz felicitó a los participantes y los invitó a continuar con esta actividad, en la que se aprende de los errores y se obtiene experiencia, así como involucrarse en otros concursos tanto internos como externos para que los alumnos adquieran un espíritu competitivo y, al mismo tiempo, se preparan para el mundo laboral.

De esta manera finalizó el concurso, que permite llevar a cabo ejercicios prácticos, trabajar en equipo y, sobre todo, obtener experiencia.



Arquitecturas en Brasil, 1936-1992

Carlos Ocádiz Gutiérrez
Licenciatura en Comunicación Social

Se presentó en la UAM-X el Dr. Hugo Segawa, proveniente de la Universidad de São Paulo, con el tema *Arquitecturas en Brasil, 1936-1992*. Esta ponencia, llevada a cabo el pasado 23 de octubre en la sala de conferencias del edificio "r", pretende valorar las aportaciones de la arquitectura latinoamericana.

Se centró también en explorar el contexto y las obras de la arquitecta italiana Lina Bobardi, quien diseñara en 1946 el Museo de Arte de São Paulo. El compendio de fechas, señaló, inició en 1936 con el surgimiento de la arquitectura moderna y cierra en 1992 como año de la muerte de Lina Bobardi.

Primeramente, hizo un repaso hacia aquella etapa modernista de arquitectura brasileña a finales de los años cuarenta, en donde era notoria la participación de extranjeros. Entre los arquitectos destacados, se encuentran Oscar Niemeyer, Lúcio Costa y Rino Levi. Esta escuela marcaría la tendencia hacia los años posteriores, teniendo como estilo en particular el conjugar la naturaleza y la arquitectura moderna, con inspiraciones principales de Le Corbusier, logrando entonces un manejo muy orgánico de estructuras con amplios espacios abiertos para disfrutar del paisajismo en el trópico.

La arquitectura carioca combinaría la construcción de edificios corporativos, oficinas y vivienda con una constante integración con su ambiente, creando espacios públicos en plantas bajas y extensos desarrollos de beneficio social.

Como elementos visuales, buscaba resaltar la extroversión de la cultura

▲ Museo de Arte de São Paulo, diseñado por Lina Bobardi en 1946. Fotografía: Diario *El País*.

◀ Dr. Hugo Segawa. Fotografía: Carlos Ocádiz.

Urbanismo en Brasil. Fotografía: Archivo Hugo Segawa.

Nienmeyer Building, obra de Oscar Nienmeyer, Belo Horizonte, 1955. Fotografía: Archivo Hugo Segawa.

brasileña. Hace uso de interesantes juegos de texturas y colores para el diseño de espacios exteriores. En cuanto a la integración de las edificaciones con el exterior, ésta se manifestaba con el uso de celosías y elementos huecos en las fachadas para denotar frescura.

El proyecto de construcción de playas artificiales surgió en los años sesenta como un acuerdo entre industriales e intelectuales del espacio. De éste, surgiría el gran turismo como actividad económica de Brasil, mientras que la industria de la construcción vivió un boom que la obligó a incursionar en el uso de elementos prefabricados de rápido y fácil montaje. En ese contexto, surge Brasilia, una ciudad totalmente planeada.

Mientras tanto, la arquitecta Lina Bobardi va a crear una referencia dentro de la arquitectura moderna y posmoderna brasileña, quien siempre encontró como papel fundamental la integración social en la construcción de vivienda popular entre los complejos.

Después de la muerte de Bobardi, en 1992, Brasil se encontraría inmerso en la corriente del postmodernismo dentro del diseño, donde lo que se busca es la comunicación e inteligibilidad. En Curitiba surge la idea de un autobús con carril confinado, concepto conocido como BRT, o Bus Rapid Transit, actualmente extendido a varias ciudades del mundo.

Para concluir, el doctor Segawa señala que aquellos arquitectos europeos que llegaron a Brasil no llegaron a hacer arquitectura europea, sino que aprovecharon las cualidades del entorno para desarrollar su propia arquitectura orgánica. Ahí mismo, en Brasil, se visualizó la dimensión social de la arquitectura, a partir de la integración de los edificios con el espacio público.

Para cerrar, señaló que "entender a la cultura latinoamericana es la clave".

Épica: hacia un descubrimiento personal

Juan Carlos Carrión Cruz
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Épica es una tipografía con un estilo antiguo y humanista con un toque contemporáneo. Su creador, Óscar Guerrero Cañizares, tipógrafo latinoamericano residente en Bogotá, Colombia, quien cuenta con 12 años de experiencia en el ramo del diseño, nos presentó su exhaustivo trabajo tipográfico en la sala de conferencias del edificio "r" el pasado 26 de octubre.

Comenzó su viaje tipográfico diseñando un proyecto que diera solución a todas las demandas de jerarquía que requerían los billetes colombianos, que debían ser satisfechas con una sola tipografía, lo cual representaba un gran reto, no solamente tipográfico, sino de diseño; entre estas jerarquías, se encontraban las firmas y los textos legales y de seguridad, los cuales eran impresos en un tamaño de dos o tres puntos, que los hacían pasar, a simple vista, por meras líneas.

En los billetes impresos, se utilizan tres diferentes sistemas: el primero es el offset; el segundo se llama Intaglio, que es una técnica artística en donde se crea una imagen, ya sea por corte, tallado o grabado, sobre una superficie plana, esta técnica es la que crea el alto relieve en los valores numéricos o ilustraciones; el tercero, la impresión tipográfica clásica, es decir, los tipos móviles, con los que se imprimen los números de serie.

Posteriormente, se fue alejando del asunto de los billetes y comenzó a orientarse hacia cuestiones editoriales; de este modo, el proceso diseñístico de esta tipografía fue evolucionando, ya que no se circunscribe a las necesidades de los billetes, sino que ahora se regía por las de los textos.

La inspiración de Oscar se remite a las piezas antiguas o aquellas que imitan un estilo antiguo. Se dedicó a buscar textos clásicos y muestras antiguas, por ejemplo, la Antique Garamond del siglo XVII, que fue la primera versión de la tipografía Garamond tan conocida hoy en día; otro referente fue la tipografía Centaur.

Él tenía como meta, sin embargo, combinar este estilo clásico con un estilo un tanto contemporáneo: dos vertientes opuestas entre sí, por ello, decidió buscar otras como la Quadrat, o su mayor referente, la Romana del famoso impresor veneciano Nicholas Jenson.

▲ Óscar Guerrero Cañizares, creador de "Épica". Fotografía: Juan Carlos Carrión.

Tipografía "Épica". Imagen: Facebook "Estudio Cosgaya"

Cuando trabajó en los primeros bocetos, él mantuvo como principio que quería trabajar bajando el contraste de la letra para obtener más contemporaneidad y proporciones modernas. Es por esto que Épica tiene rasgos característicos de la caligrafía, concretamente, rasgos de la pluma de punta chata con formas muy orgánicas.

Épica es un trabajo tipográfico desarrollado a lo largo de seis años, con espacios y tiempos de trabajo tanto lentos como acelerados, así como grandes cambios de perspectiva en cada una de las ocasiones que el trabajo ha sido retomado. La versión final de Épica incluye toda la familia tipográfica, con símbolos e íconos utilizados en distintos idiomas, un set de caracteres bastante amplio que incluye 1,180 glifos, entre ellos, el set de minúsculas, mayúsculas, versalitas, ligaduras y números, todo esto en sus versiones regular, italic, bold y black, a la vez que tiene una cobertura de idiomas más amplia al incluir ocho sets de números diferentes, símbolos y signos monetarios y matemáticos.

Premio al Área en Conservación y Reutilización del Patrimonio Edificado

Luis Fernando Guerrero
Departamento de Síntesis Creativa

Entrega del Premio al Área de Conservación y Reutilización del Patrimonio Edificado. Fotografía: Gerardo Daniel Sánchez.

El pasado martes 13 de noviembre, el colectivo académico divisional vinculado con la Conservación y Reutilización del Patrimonio Edificado tuvo la satisfacción de recibir el Premio a las Áreas de Investigación por parte de la Rectoría de la Unidad Xochimilco.

Este reconocimiento fue muy gratificante pues, aunque se centró en la evaluación de los resultados académicos realizados en 2017, en realidad se trata de productos y acciones que hemos venido desarrollando desde mucho tiempo atrás.

Independientemente del apoyo económico asociado al premio, nos anima saber que se reconoce de manera pública la serie de actividades que cotidianamente realizamos y que, a nivel divisional, suelen pasar desapercibidas.

Consideramos que nuestro colectivo resulta muy singular principalmente por su estructura. Desde que se conformó en 2012, el Área de Investigación en Conservación y Reutilización del Patrimonio Edificado tuvo como una de sus prioridades la capitalización de los esfuerzos desarrollados durante varios años por cada uno de los miembros en nuestros respectivos departamentos, motivo por el cual se decidió que tendría una conformación interdepartamental.

Se trata de un área con una intensa dinámica académica que vincula las actividades de investigación y difusión de cada uno de los participantes con labores de docencia en el último año de la Licenciatura en Arquitectura, en la Maestría y Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño y, sobre todo, en la Maestría en Conservación y Reutilización del Patrimonio Edificado, creada por los propios integrantes del área, y que sustentamos su funcionamiento.

Al momento de la evaluación de las actividades del 2017, cinco de los siete integrantes del área teníamos grado de doctor y dos pertenecíamos al Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. Por desgracia, nuestro grupo se redujo con el lamentable fallecimiento de Inés Ortiz Bobadilla y la reciente jubilación de Beatriz García Koch. Pero la producción de ambas, sumada a la de los miembros vigentes (Javier Soria, Carlos Mercado, Leonardo Meraz, Francisco Haroldo Alfaro y Luis Guerrero) fue posible alcanzar este premio.

Los miembros del área pertenecemos a redes asociadas al diseño y conservación del patrimonio edificado a nivel nacional e internacional, lo que le da una amplia proyección a los temas que investigamos. Periódicamente, participamos en conferencias y ponencias en congresos y elaboramos artículos en los que se difunden resultados de investigación relacionados con la teoría y práctica de la conservación del patrimonio edificado y el desarrollo sostenible.

▲ Dr. Fernando De León González, Rector de la UAM-Xochimilco, en la entrega del premio a las Áreas de investigación. Fotografía: Gerardo Daniel Sánchez.

Estos temas resultan coyunturales para el área y son congruentes con los objetivos de la División, de la Unidad y de la Universidad en su conjunto. Por ello consideramos que nuestras labores cotidianas contribuyen con el proyecto colectivo de crecimiento institucional.

Es importante, sin embargo, hacer notar que estos logros no han sido nada fáciles porque, aunque en algunas disciplinas el desarrollo de investigaciones colectivas se lleva a cabo de forma más o menos natural, en los campos del diseño la producción en equipo suele ser muy complicada.

De arriba hacia abajo: Dr. Francisco Javier Soria y, Dr. Luis Fernando Guerrero. Fotografía: Gerardo Daniel Sánchez.

Los miembros del área trabajamos campos disciplinares afines e intercambiamos nuestras visiones en reuniones periódicas, casi siempre en relación con las prácticas docentes de licenciatura y posgrado que compartimos, no obstante, la idea de generar ponencias, artículos, participaciones en eventos y escribir libros de manera colectiva ha sido un reto difícil de franquear.

Por una parte, existen múltiples visiones acerca de lo que significa investigar y, por otra, nuestra forma convencional de actuación se centra en acciones individuales, aunque siempre en conexión con pares académicos externos al Área e incluso a la propia Universidad.

Empero, consideramos que, aunque este proceder no coincide de manera estricta con los lineamientos con los que se sustenta la premiación de las áreas de investigación ni con la evaluación institucional de estos colectivos universitarios, en realidad nos fortalece como colectivo dentro del ámbito del diseño.

La diversidad de enfoques que caracteriza a nuestras lecturas acerca de la conservación del patrimonio limita la posibilidad de generar productos en coautoría, pero, en cambio, genera visiones plenamente complementarias en el avance de la aplicación docente en licenciatura y posgrado.

El trabajo al interior de las áreas permite confrontar las visiones individuales sobre la generación de conocimientos y así reforzar posturas a partir de su argumentación o bien enriquecerlas gracias a las aportaciones de otras perspectivas.

Esa parece ser una de las principales fortalezas de las áreas de investigación; además de propiciar la conformación de una comunidad, se detona la construcción de conocimientos a partir de contribuciones individuales que se potencian gracias a la interacción.

Los conocimientos que no se comparten, acaban por diluirse. La investigación en las universidades, y con mayor razón al tratarse de instituciones públicas, sólo cobra sentido en la medida en que permite mejorar nuestra función sustantiva como académicos: la docencia.

VIII Seminario: Conservación de las Zonas Chinamperas y Paisajes Culturales de la Ciudad de México

Alberto González Pozo
Departamento de Teoría y Análisis
Ana Julia Arroyo Urióstegui
Programa de Educación Continua

Desde hace varios años, se conformó un grupo de profesores investigadores de la UAM Xochimilco, denominado Grupo Chinampas, que ha colaborado con distintas instituciones gubernamentales, organizaciones civiles y personas interesadas para llevar a cabo trabajos de historia, catalogación y caracterización de la zona chinampera y del Patrimonio Edificado en la Zona Patrimonio Mundial en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, así como en el diagnóstico de distintas facetas de la problemática que se ha generado en este ámbito.

El trabajo ha sido intenso y constante, lo que ha permitido tomar conciencia sobre los riesgos a los que se enfrenta la conservación de ese patrimonio de la Ciudad de México, del país y del mundo. Parte de las actividades desarrolladas en este contexto, ha sido el VIII Seminario *Conservación de las Zonas Chinamperas y Paisajes Culturales de la Ciudad de México. Propuestas de rescate y revitalización del patrimonio integral de las zonas chinamperas*, organizado por docentes del Departamento de Teoría y Análisis de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, del 22 al 26 de octubre de 2018.

El doctor Alberto González Pozo ha sido uno de los principales promotores de este seminario, que este año centró su atención en difundir las propuestas con las que ya se cuenta sobre las diversas estrategias para iniciar el rescate de esa zona degradada y, al mismo tiempo, reflexionar en torno al agravamiento de los problemas derivados de las inunda-

▲ Zona Chinampera en Xochimilco. Fotografía: xochimilco.gob.mx

▼ Chinampa fracturada por el sismo de 2017. Fotografía: Fundación UNAM.

Canal Nacional a la altura de Calzada de la Viga. Fotografía: World Design Organization.

ciones y los sismos del verano de 2017 y la urgencia de atenderlos. En ese sentido, se realizó una visita a varias zonas chinamperas de Xochimilco y a lugares con patrimonio edificado, para observar en campo la problemática que enfrentan y las posibilidades reales de resolverla.

El grueso de las actividades tuvo lugar en el Auditorio Jesús Virchez Alanís; en éste se presentaron estudios, investigaciones, experiencias y opiniones recientes que trataron temas como los daños recientes por precipitaciones excesivas en chinamperías de San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco, así como en Tláhuac y Mixquic. Dificultades como la disminución de la productividad o daños en el patrimonio edificado y zonas urbanas fueron también examinados en las distintas jornadas.

Se habló de casos concretos como el Restaurante Los Manantiales, patrimonio moderno, y su posible rescate, así como de otras edificaciones de Mixquic y Nativitas. La reactivación de las terrazas en zona cerril de San Gregorio Atlapulco y la posible restauración del Canal Nacional desde la Zona Patrimonio hasta Mexicaltzingo conformaron otro de los espectros del seminario.

De ahí que los resultados de este VIII seminario-taller dedicado a la conservación de chinampas y paisajes culturales de la Ciudad de México han superado las expectativas de los organizadores, ya que éste ha sido, sin duda, el más fructífero de todos, tanto por la cantidad como por la calidad de las propuestas recogidas. Tal parece que las semillas sembradas en los anteriores siete seminarios han fructificado esta vez de manera notable. Vale la pena destacar aunque sea de manera breve las más importantes:

1. La cada vez más nutrida participación de chinamperos y vecinos de las zonas chinamperas ha sido decisiva, al mostrar una clara percepción sobre las amenazas y problemas que se ciernen sobre la zona y, apunta objetivos concretos y formas de alcanzarlos a través, por ejemplo, de técnicas prehispánicas rescatadas por ellos, además de subrayar la importancia de generar información sobre sus propios hallazgos, entre otros.

2. Fueron relevantes las aportaciones de la academia y los expertos, tanto de la UAM como de otras instituciones de educación superior y de investigación, pues mostraron que ya se cuenta no sólo con diagnósticos cada vez más precisos, sino también con estrategias muy detalladas de intervención para la recuperación de cada una de las cinco zonas chinamperas y sus redes hidráulicas completas y sus suelos de cultivo, además, también se presentaron soluciones detalladas, con nuevas tecnologías, más realistas, a costos asequibles y mayores posibilidades de manejo por los propios chinamperos; adicional a propuestas económicas interesantes para el rescate del patrimonio arqueológico, los conjuntos históricos urbanos y el patrimonio cultural inmueble, entre otras.

3. En esta ocasión, la sesión de taller con visita a la zona chinampera de Xochimilco permitió constatar objetivamente esfuerzos que ya se están haciendo por recuperar el patrimonio chinampero con técnicas innovadoras de saneamiento

a base de biofiltros, riego por goteo y combate a la salinidad con métodos a bajo costo. Al mismo tiempo, esto fue útil para darse cuenta de la gravedad de daños en el patrimonio edificado en la zona urbana de Xochimilco, sus capillas y su antiguo convento, mismas que aún esperan el inicio de los trabajos de su rehabilitación.

4. Por último, pero no por ello menos importante, se evocó en distintas ocasiones la importancia de los pioneros de la investigación en chinampas, como el Dr. Pedro Armillas, ya que fueron ellos quienes hace décadas sembraron el conocimiento que ahora aprovechamos nuevas generaciones para conocer mejor y cuidar el remoto y ancestral pasado cultural de las chinampas. Adicional a que se destacó que todavía hay muchas tareas pendientes por delante.

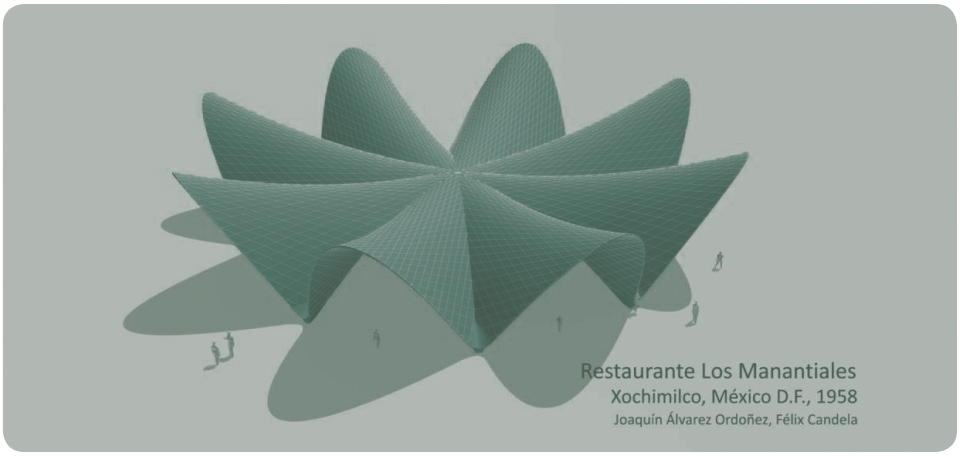
Los organizadores, profesores e investigadores del Departamento de Teoría y Análisis de la División de CyAD Alberto González Pozo, José Gabriel Castro Garza y Manuel Montaño Pedraza agradecieron la valiosa ayuda de Fernando Roberto Chiapa Sánchez, Mereguildo Toledo Esteban, Hermilo Soria Ortega y Eduardo Fuentes Fuller, así como el apoyo brindado por la maestra Gabriela Gay Hernández, Jefa del Departamento, y por la maestra Ana Julia Arroyo Urióstegui, responsable del Programa de Educación Continua, por la organización y buenos resultados de este Seminario, así como a la autoridad de la Zona Patrimonio Mundial en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta; finalmente a todos los asistentes, pues con su presencia, sus opiniones y sus propuestas contribuyeron decisivamente al logro de las metas propuestas.

▲ Restaurante Los Manantiales, en Xochimilco, aspecto actual. Fotografía: Blog "Vida de Peatón".

Caso Restaurante Los Manantiales

Carlos Ocádiz Gutiérrez
Licenciatura en Comunicación Social

Como parte de las actividades realizadas en el marco del VIII Seminario *Conservación de las Zonas Chinamperas y Paisajes Culturales de la Ciudad de México*, llevadas a cabo en la UAM-X, se presentó el caso del Restaurante Los Manantiales, en Xochimilco, el cual forma parte de las obras del reconocido arquitecto Félix Candela, famoso por innovar con el sistema de techumbres (o cascarones) construidas a partir de paraboloides hiperbólicos. Entre sus obras más conocidas se encuentran el Palacio de los Deportes y las estaciones Merced, Candelaria y San Lázaro de la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (Metro).



Modelo virtual de "Los Manantiales". Gráfico: FA-UNAM.

Arq. Ignacio Del Cueto Ruiz-Funes Fotografía: Carlos Ocádiz Gutiérrez.

El Arquitecto Ignacio Del Cueto Ruiz-Funes, proveniente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, estuvo presente el pasado jueves 18 de octubre con la intención, por un lado, de reconocer la relevancia del restaurante como parte del patrimonio arquitectónico de la Ciudad de México, y, por otro, para exponer un diagnóstico sobre las condiciones de deterioro que presenta el inmueble, agravadas por los efectos del sismo del 19 de septiembre de 2017. Hizo un repaso histórico-contextual, señalando que el restaurante cumple este año ocho décadas de existencia, que fuera inaugurado en 1938 al borde del embarcadero de Zacapa, junto al Bosque de Nativitas, en la actual alcaldía de Xochimilco. Sin embargo, en 1957 un incendio consumió al restaurante, cuya forma anterior era similar a una cabaña. Este hecho permitió la oportunidad para que Candela, en aquel entonces un arquitecto joven, lo reconstruyera en 1958, aprovechando la oportunidad para aplicar su sistema de paraboloides hiperbólicos.

Este sistema constructivo, comentó Del Cueto, consiste en la formación de cascarones ligeros de concreto y varilla que permiten transmitir de manera muy eficiente esfuerzos a compresión, logrando crear bóvedas de alturas significativas utilizando poco material. Estos cascarones son muy delgados, dado que alcanzan un espesor nominal de cuatro centímetros. Adicionalmente, presentan cierto grado de flexibilidad que les permite soportar el movimiento de sismos y hundimientos. La principal virtud de este sistema constructivo es que el concreto se está usando a su máxima eficiencia, pues se utiliza al mínimo para cubrir la mayor cantidad de espacio.

El arquitecto Del Cueto comentó que la primera vez que Candela, de origen español, utilizó el sistema de paraboloides hiperbólicos fue en 1951, en la construcción del Pabellón de Rayos Cósmicos de Ciudad Universitaria. Desde entonces, el sistema de Candela fue popularizán-

dose en el entorno arquitectónico de la Ciudad de México, aplicándose, por ejemplo, en la edificación de distintas iglesias y mercados construidos en la década de 1960. Este sistema se considera como una aportación mexicana a la arquitectura, pues se difundió rápidamente por el mundo, llegando a construirse réplicas en Alemania, España y Estados Unidos de América.

El Restaurante Los Manantiales, señaló, tuvo su aparición en la Biblioteca Universal de LIFE, representando el toque tradicional de Xochimilco, conjugándose armoniosamente con paisajes de trajineras; así, se convirtió en una construcción icónica de la arquitectura moderna mexicana. Como dato curioso, llegó a aparecer en el cómic de Daniel el Travieso.

A continuación, el arquitecto abordó la situación actual que presenta el inmueble, haciendo énfasis en las afectaciones sufridas luego del terremoto de septiembre de 2017. En ese contexto, dadas las características de origen del cascarón, éste se comportó adecuadamente y se mantuvo en pie. Sin embargo, tras inspecciones realizadas en el lugar por la Brigada de la Facultad de Arquitectura, se detectaron fallas estructurales: el suelo se partió y uno de los apoyos de las bóvedas se fracturó y deformó, notándose perforaciones en el cascarón a partir de los impactos agudos contra la herrería de las ventanas. Al mismo tiempo, se detectó la aparición de múltiples fisuras en el concreto del cascarón que devendrían en filtraciones de agua y corrosión en las varillas internas.

Estos daños, señaló, son efecto de los hundimientos diferenciales de hasta medio metro de separación en el terreno donde se asienta la construcción, pues se encuentra a la orilla de un canal cuyo nivel de agua ha descendido hasta tres metros, desde 1958 hasta la actualidad, que se agravó después del movimiento repentino de tierras ocurrido luego del sismo de 2017.

▲ Construcción del Restaurante Los Manantiales, 1958. Archivo fotográfico Juan Guzmán.

Ante tal situación, el arquitecto Del Cueto señala que la obra no se ha caído por lo solidario que actúa el cascarón hacia sí mismo, haciendo énfasis en la cualidad de flexibilidad que otorga el sistema de paraboloides hiperbólicos. El restaurante únicamente requiere para su recuperación que se estabilice adecuadamente el terreno.

Los Manantiales es una obra icónica que debería ser un hito en Xochimilco, pues se ha convertido en una especie de objeto de culto internacional. Mencionó que, recientemente, el diario *The Guardian* ubicó al restaurante en tercer lugar dentro de los 10 mejores edificios de concreto.

El arquitecto también mencionó que el inmueble actual debería aprovecharse de distintas maneras, pues, por ejemplo, surgió la propuesta de convertir la isla de Zacapa en una zona de ecoturismo; sin embargo, añade que también existe el peligro de desaparecer a Los Manantiales, puesto que igualmente se propuso vender el terreno a una cadena de supermercados. Por tanto, concluyó invitando al Gobierno de la Ciudad de México para que proteja y conserve al restaurante como un bien cultural, parte del patrimonio de Xochimilco.

Exposición de trabajos del Tronco Divisional sobre la gráfica del 68

Omar Rojas Aguilar
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Grupo de la profesora Sol Casas Moreno. Fotografía: Omar Rojas Aguilar.

En la Galería del Tronco Divisional Pablo Raeder Vogel, se presentaron el pasado 27 de noviembre de 2018, algunos de los trabajos del grupo a cargo de la profesora Sol Casas Moreno, con el propósito de reflejar los ideales y la conciencia crítica del movimiento estudiantil de 1968 en México y que se hicieron presentes en las pancartas que portaban los manifestantes de los sucesos históricos. Estos movimientos abarcaron variables representativas del pensamiento avanzado y rebelde de nuestro país, pero que el autoritarismo y la poca tolerancia del régimen priista no comprendieron tanto en su importancia histórica como su propuesta pacífica, por lo que tanto el movimiento como el pensamiento que representaba fueron reprimidos de manera brutal. No obstante, esto no eliminó los principios y aspiraciones que a la fecha han trascendido y mantienen su vigencia universal.

Los carteles se han consolidado como un medio de expresión ágil, fácil de leer y de gran impacto visual. Su lenguaje po-

Parte de los carteles en exposición. Fotografías: Omar Rojas Aguilar.

La participación en la muestra fue muy diversa. Fotografías: Omar Rojas Aguilar.

pular tiene la finalidad de emitir un mensaje que despierta el interés y con ello logran, mediante una comunicación visual, el contacto directo.

La profesora Casas nos mencionó que el objetivo principal de la muestra es generar una memoria visual e histórica sobre las repercusiones de los acontecimietos de 1968, por medio de representaciones gráficas y visuales, y que en aquel entonces originaron talleres de producción gráfica, los cuales buscaban, a través de sus carteles, transmitir fraternidad entre la población, ya que este medio al ser fácil de leer posibilita una comunicación directa.

Agregó, que este proyecto tiene gran relevancia, ya que los alumnos se instruyen en desarrollar habilidades que les permiten representar y transmitir ideas a través de elementos visuales mediante de formas y líneas. Los estudiantes sólo emplearon recursos manuales como el dibujo y recortes de periódico para complementar sus proyectos.

Finalmente, la profesora Casas nos comentó que para los alumnos fue significativo analizar los trabajos de los talleres de la gráfica de esos años, y que para elaborar sus propios diseños intentaron comprender los sentimientos de los estudiantes de esa época.