

Diseño e innovación con impacto social:

Experiencias de innovación para el municipio de Cocula, Jalisco.

COORDINADORES

Dr. Omar Alejandro Ruiz Gutiérrez
Dra. Mónica Patricia López Alvarado
Dr. Gabriel Orozco Grover

Diseño e innovación con impacto social:

Experiencias de innovación para el municipio de Cocula, Jalisco

COORDINADORES

Dr. Omar Alejandro Ruíz Gutiérrez
Dra. Mónica Patricia López Alvarado
Dr. Gabriel Orozco Grover

Universidad de Guadalajara

Dr. Ricardo Villanueva Lomelí

Rector General

Dr. Héctor Raúl Solís Gadea

Vicerrector ejecutivo

Mtro. Guillermo Arturo Gómez Mata

Secretario General

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

Dr. Francisco Javier González Madariaga

Rector

Dra. Isabel López Pérez

Secretaria Académica

Dr. Everardo Partida Granados

Secretario Administrativo

D.R. © 2024 Universidad de Guadalajara

Av. Juárez 976. Col. Centro

C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.

ISBN 978-607-581-176-5

Primera edición, marzo de 2024.

Hecho en México.

Esta obra fue dictaminada por pares académicos a través del sistema de evaluación a doble ciego.

Diseño e innovación con impacto social: Experiencias de innovación para el municipio de Cocula, Jalisco.

Coordinación

Dr. Omar Alejandro Ruiz Gutiérrez

Dra. Mónica López Alvarado

Dr. Gabriel Orozco Grover

Diseño de portada

Marie Cabrera Ramírez

Diagramación

Patricia G. Maciel Velázquez y Paloma Michelle Barranco Atenco

Este trabajo está autorizado bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercialSinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND) lo que significa que el texto puede ser compartido y redistribuido, siempre que el crédito sea otorgado al autor, pero no puede ser mezclado, transformado, construir sobre él ni utilizado con propósitos comerciales. Para más detalles consultese <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>

Todas las imágenes contenidas en este libro fueron utilizadas para fines académicos.

Índice

Presentación	9		
Diseño de identidad gráfica para la Escuela Regional del Mariachi en Cocula, Jalisco, México	11	Mecanismos de difusión para el reconocimiento de la Escuela Regional del Mariachi en Cocula, Jalisco, México	107
<i>Dr. Omar Alejandro Ruíz Gutiérrez</i>		<i>Dra. Mónica Patricia López Alvarado</i>	
<i>Lic. Ana Lourdes González Hernández Q.</i>		<i>LDIN. Erick Tomás García Contreras</i>	
Las estructuras sociales como herramientas de apoyo para la innovación. Caso de estudio: Escuela Regional del Mariachi	33	Movilidad turística, ruta de integración cultural para el municipio de Cocula, Jalisco, México	129
<i>Alejandro Briseño Vilches</i>		<i>Mtro. Gerardo Hernández Grover</i>	
<i>Tanya Ramírez Zepeda</i>		<i>Lic. Zamir Alejandro Padilla Pérez</i>	
Entre la ciencia y la música. Un enfoque para la Escuela Regional del Mariachi en Cocula, Jalisco, México	53	Preservación cultural a través del diseño de interiores en la Escuela Regional del Mariachi en Cocula, Jalisco, México	155
<i>MDP. Diana Corona Gómez y Lic. Diana Estefanía Rentería Macedo</i>		<i>Dr. Gabriel Orozco-Grover</i>	
Generación de memorias colectivas a través de métodos de diseño e innovación.	69	<i>Lic. Nayeli Alejandra González Hernández</i>	
<i>Dra. Beatriz Bastarica Mora</i>		Mercado Municipal de Cocula: Diseño de espacio urbano para la convergencia social	175
<i>Lic. Victor Michael Ibarra Flores</i>		<i>Dr. Víctor Manuel Reynoso Bonilla</i>	
Plaza principal de Cocula: Espacio de encuentro y desarrollo social	85	<i>Arq. Sarahi Cervera Briceño</i>	
<i>Dr. Jaime Francisco Gómez Gómez</i>			
<i>Lic. Luis Miguel Ayala Ponce</i>			

Presentación

El libro Diseño e innovación con impacto social: Experiencias de innovación para Cocula, Jalisco, es resultado de un proceso de vinculación estratégica que el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara realiza mediante el posgrado Diseño e Innovación Industrial con comunidades vulnerables del territorio de nuestro estado de Jalisco.

El posgrado MDII tiene por objetivo la formación de profesionales en innovación con la capacidad de crear proyectos de innovación que puedan transformar la realidad social de la comunidad en general.

Los artículos que a continuación se presentan, contienen información general sobre el proyecto de innovación social realizado con estudiantes del posgrado MDII para la comunidad que habita el municipio de Cocula, Jalisco, quienes padecieron los efectos negativos de la pandemia en su economía y desarrollo social.

Diseño de identidad gráfica para la Escuela Regional del Mariachi en Cocula, Jalisco, México

Dr. Omar Alejandro Ruiz Gutiérrez

Lic. Ana Lourdes González Hernández Q.

RESUMEN

El trabajo presentado en este artículo forma parte del proyecto de innovación social para la Escuela Regional del Mariachi de Cocula, Jalisco, México. En particular, se presenta la propuesta de diseño de identidad gráfica para la escuela, contenida en el marco de estrategias de comunicación y difusión, desarrolladas con el fin de facilitar la identificación, reconocimiento, diferenciación, posicionamiento e interacción del recinto con la comunidad cercana y el público interesado en descubrirla. Así mismo, el proyecto pretende fortalecer los lazos de la sociedad del municipio de Cocula con su emblemática tradición musical.

PALABRAS CLAVE

Identidad gráfica, comunicación, narrativa, mariachi

ABSTRACT

The work presented in this article is part of the social innovation project for the Escuela Regional del Mariachi in Cocula, Jalisco, Mexico. In par-

ticular, this article presents the graphic identity design proposal for the school, which is contained within the framework of communication and diffusion strategies, developed in order to facilitate the identification, recognition, differentiation, positioning and interaction of the school with the nearby community and the public interested in discovering it. Likewise, the project aims to strengthen the ties of the society of the municipality of Cocula with its emblematic musical tradition.

KEYWORDS

Graphic identity, communication, narrative, mariachi

INTRODUCCIÓN

El municipio de Cocula se ubica en la región sur del estado de Jalisco, aproximadamente a 74 kilómetros de distancia del centro histórico de Guadalajara. Según el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2021) y con cifras del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020) Cocula cuenta con una población de 29, 267 habitantes y una extensión territorial de 348.44 kilómetros cuadrados.

Los principales sectores productivos del municipio son el comercio al por menor y la prestación de servicios, así como la actividad turística generada por el atractivo que representan sus sitios, tradiciones, gastronomía y patrimonio cultural.

Tras una revisión con mayor detalle de los datos emitidos por la plataforma Data México (Economia.gob.mx, 2020), el territorio de la municipalidad posee una serie de características que lo ubican como una área de oportunidad para el desarrollo de proyectos que atiendan aspectos relevantes para su economía y desarrollo social, los cuales se vieron afectados significativamente durante la pandemia. A este respecto, el incremento de servicios de alojamiento y de preparación de alimentos y bebidas que en 2020 representaban solo el 16.1% de su economía, se convirtió en uno de los aspectos económicos que es necesario atender, sobre todo por la connotación turística del municipio sustentada en dos atributos: el reconocimiento como pueblo mágico otorgado por la

Secretaría de Turismo Federal y el reconocimiento del mariachi como Patrimonio Cultural Inmaterial por parte de la UNESCO (2011).

Un dato adicional, es el hecho de que una parte importante de la población de hombres y mujeres deciden emigrar debido principalmente a causas familiares, laborales y económicas (Data México, 2020), lo que permite en cierta medida mantener un ingreso económico en una parte considerable de su población que dependen hasta cierto nivel de las remesas de familiares. Según datos de IIEG (2021), el 20.84% de los hogares en Cocula reciben remesas.

Lo anterior no solo permite dimensionar el impacto económico y social del municipio y su territorio a partir del fenómeno de la pandemia, sino que también hace posible la identificación de acciones relevantes para incidir en su economía y desarrollo social.

LA CULTURA DEL MARIACHI

México cuenta con una amplia gama de recursos naturales, culturales, gastronómicos y expresiones folclóricas y artísticas que lo distinguen ante el mundo, destacando entre ellos la tradición musical del mariachi. Las diversas temáticas abordadas en las piezas de dicho género que relatan el orgullo, la alegría, los pesares, la pasión y la intensidad del pueblo mexicano, así como la indumentaria típica que portan los intérpretes, el icónico traje de gala o ceremonia charro, se han convertido en símbolo de la mexicanidad en el escenario mundial.

Reconociendo la relevancia del mariachi como elemento identificador de la cultura nacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), declaró El Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta como Patrimonio Cultural Inmaterial en el año 2011, determinando la importancia de salvaguardar, proteger, conservar y compartir el mariachi, su práctica y enseñanza.

Con motivo de celebración de la cultura y teniendo como misión el garantizar la transmisión del conocimiento popular, es fundado en Cocula, Jalisco, México, el primer espacio destinado para la formación de músicos de mariachi, la Escuela Regional del Mariachi, que funge desde

sus inicios como un semillero de talentos y sitio de salvaguarda de la tradición musical.

Sin embargo, a pesar de la importante tarea que asume, la escuela se ha enfrentado a una serie de retos que han entorpecido su desempeño como espacio de formación educativa, así como su posicionamiento como referente ante el ciudadano que vive en el municipio y en sus alrededores, incluyendo aquellos que visitan sus instalaciones en busca de la experiencia musical.

Teniendo como objetivo impulsar el reconocimiento de la Escuela Regional del Mariachi y consecuentemente fortalecer educativa, social, cultural y económicamente al recinto y su entorno, el presente artículo expone la propuesta de identidad gráfica diseñada para la escuela, buscando destacar sus principales atributos, comunicar su labor y despertar el interés de alumnos, padres de familia, profesores, músicos y visitantes en potencia.

El presente proyecto de trabajo se sitúa en el marco del proceso de construcción de propuestas de innovación social para el municipio de Cocula y particularmente para la Escuela Regional del Mariachi. Su desempeño es generado mediante la puesta en marcha de acciones colaborativas que incluyen a estudiantes y profesores investigadores de licenciaturas como Diseño industrial, Diseño gráfico y del posgrado en Diseño e Innovación Industrial de la Universidad de Guadalajara.

CONTEXTO CULTURAL

Las expresiones culturales y populares del municipio son relevantes por su carácter tradicional cimentado en sus raíces y tradiciones. Sin embargo, el rasgo que más destaca es su herencia musical sustentada por evidencias testimoniales, documentales y de expresión artística.

Si bien los orígenes del mariachi aún son tema de discusión entre los especialistas, Cocula ostenta el reconocimiento popular como *Cuna Mundial del Mariachi* gracias a sus contribuciones, como la invención del guitarrón y la popularización del género de la mano del “cuarteto coculense de Justo Villa” (Informador, 2011).

Teniendo como propósito la conservación del patrimonio, la transmisión del conocimiento y la formación de los talentos, es establecida en el año 2008 la Escuela Regional del Mariachi (ERM) de Cocula, se ofrecen servicios educativos para el aprendizaje de los instrumentos de guitarra, violín, vihuela, trompeta, y guitarrón, además de cursos complementarios de solfeo y armonía.

De acuerdo a estimaciones del Lic. Pedro Plazola, director de la Secretaría de Cultura y Turismo del H. Ayuntamiento de Cocula (2021-2024), la escuela ha intervenido en la formación de aproximadamente la mitad de los músicos que forman parte de los ensambles musicales más reconocidos en el municipio, se tienen registro de más de 30 agrupaciones, contribuyendo así a la preservación de la cultura mexicana.

De esta manera, la Escuela Regional del Mariachi de Cocula asume un papel destacado como centro educativo y semillero de talento dentro del municipio, aún cuando existen diferentes factores que dificultan de manera significativa su desempeño y operación.

El inmueble que ocupa la escuela en el #75 de la calle Victoriano Martínez, ha sido un escenario educativo en diversas ocasiones, desempeñándose como la Escuela de la Purísima Concepción y la Escuela Primaria Adrián Puga. Así mismo, el edificio actuó como cuartel militar a lo largo del periodo de la Guerra Cristera (1926-1929), se cree que los túneles subterráneos recientemente descubiertos en su interior, fueron empleados para conectar los puntos clave del municipio. En consecuencia a la gran variedad de usos que ha tenido el edificio, el espacio no ha sido propiamente adaptado para las necesidades que precisa una escuela de música, careciendo no sólo de áreas óptimas para la enseñanza, práctica y exhibición, sino también de estrategias de comunicación y difusión que propicien su posicionamiento, reconocimiento y diferenciación, repercutiendo en la casi inexistente transmisión de mensajes sobre la historia, objetivos, programas y actividades de la escuela, así como en el sentimiento de arraigo y pertenencia por parte de la comunidad.

IDENTIDAD, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

De acuerdo a lo señalado por Varela (2010), los criterios identitarios que motivan a una comunidad se encuentran contenidos en dos variables: la identidad individual y la colectiva, siendo esta última el resultado de la constante búsqueda de los individuos para pertenecer a un grupo. En el caso del municipio de Cocula y la comunidad de la Escuela Regional del Mariachi, la identidad colectiva encuentra un terreno en común en su herencia musical tradicional.

La expresividad de la lirica y la intensidad melódica del mariachi se encuentra sumamente arraigada en el corazón coculense, acorde a la opinión de los propios habitantes, quienes frecuentemente acompañan sus celebraciones y festividades con la música insignia del municipio. El mariachi también es un elemento importante en las vidas de algunas familias de la región, de las cuales han nacido varias generaciones de músicos intérpretes del género. Dentro del documento de candidatura para convertirse en Patrimonio Cultural Inmaterial ante la UNESCO, se describe al mariachi como elemento simbólico identificador de la cultura mexicana, destacando la fuerza que toma como componente representativo de la herencia cultural nacional en todo el mundo, uniendo a los mexicanos con sus raíces sin importar a qué distancia se encuentren del país (UNESCO, 2011).

Dada la importante carga simbólica que posee la música vernácula mexicana, la Escuela Regional del Mariachi es un punto estratégico para contribuir a la identidad colectiva del municipio de Cocula, floreciendo de las raíces culturales que son apreciadas por propios y extraños, con el objetivo de transmitir una imagen auténtica, representativa, congruente y atractiva para todos los visitantes.

La comunicación de este aspecto identitario desemboca en la necesidad de diseñar signos gráficos que ofrezcan un rostro identificable y diferenciado para el público. Costa (2014), señala cómo los signos gráficos se encargan de “poner en forma visual” la comunicación, representando físicamente una idea, concepto o filosofía e informando sobre su significado.

De esta forma, el presente proyecto constituye una oportunidad para contribuir al desarrollo de la identidad social y el sentido de arraigo y pertenencia por medio de la Escuela Regional del Mariachi, diseñando una propuesta de identidad gráfica que distinga los valores, el carácter y quehacer del recinto y su contexto, así como la reestructuración de sus estrategias de comunicación y difusión, procurando incentivar la participación de la comunidad. Así mismo, la identidad gráfica brindará unidad a todos los mensajes emitidos por la escuela, facilitando el reconocimiento y la identificación del lugar por parte del público interesado.

Áreas de intervención

Buscando brindar una solución para los diversos retos en materia de comunicación que enfrenta la Escuela Regional del Mariachi y con el objetivo de contribuir a la identificación, diferenciación y promoción del recinto y sus actividades, el proyecto considera las siguientes áreas de intervención:

- Diseño de identidad gráfica para propiciar el reconocimiento de la Escuela Regional del Mariachi.
- Propuestas de mecanismos de difusión a través de diferentes medios que permitan el alcance y la interacción con la sociedad.
- Diseño de herramientas comerciales que aporten a la solvencia económica y promoción de la escuela.

El presente capítulo se centra en exponer la propuesta de identidad gráfica para la Escuela Regional del Mariachi, sin abordar profundamente aspectos como las estrategias de comunicación y difusión del proyecto, las cuales se manifiestan en capítulos complementarios que abordan de manera particular espacios o lugares complementarios que estructuran la propuesta cultural del municipio.

El alma del mariachi

Popularmente, Cocula es llamado “Cuna Mundial del Mariachi” gracias a sus aportaciones al florecimiento de este género musical. Dicho apelativo

ha sido promovido por obras como la canción “Cocula”, de Manuel Esperón y Ernesto Cortázar (Mariachi-semblanza.com, 2020) que en la voz de Jorge Negrete relata: “De Cocula es el mariachi, de Tecalitlán los sones, de San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal y los machos de Jalisco, afamados por entriones, para eso traen pantalones” (1943), destacando el papel de Cocula como lugar de origen del mariachi.

Sumado a la constante celebración de la tradición del mariachi, Cocula ofrece un espacio de formación para los talentos y futuros representantes de la música insignia del país, la Escuela Regional del Mariachi, cuya comunidad contribuye a la salvaguarda del patrimonio, pero requiere de acciones para vincular sus mensajes con el resto de la sociedad.

Lo anteriormente descrito brinda la inspiración necesaria para la construcción de la identidad gráfica de la Escuela Regional del Mariachi, la cual pretende incentivar la generación de vínculos emocionales entre la escuela, su comunidad y la sociedad, proponiendo un discurso narrativo titulado “El Alma del Mariachi”, que por cierto, rescata un apartado del primer verso de la obra de Esperón y Cortázar, combinándolo con la visión prospectiva de protagonismo en la cultura musical nacional que se tiene para la escuela.

De esta tierra de Cocula
Que es el alma del mariachi
Vengo yo con mi cantar.
M. Esperón.

La frase “alma mexicana” evoca una extensa riqueza de colores, sabores, aromas y melodías que se vinculan con la cultura de México. Desde esta perspectiva, las expresiones tradicionales y artísticas forman parte de este mosaico cultural, destacándose entre ellas el sonido de las cuerdas vibrantes y las potentes voces del mariachi.

Conocido como “Cuna mundial del mariachi” por su herencia musical, Cocula es fuente de inspiración de diversas obras, entre ellas la canción “Cocula”, compuesta por Manuel Esperón, musicalizada por Ernesto Cortázar e inmortalizada en la voz de Jorge Negrete.

La Escuela Regional del Mariachi toma un papel fundamental en la tradición del mariachi, así como en la cultura coculense, al tratarse de un espacio con vocación para la formación artística del talento musical del futuro.

Tomando en cuenta la misión educativa de la Escuela Regional del Mariachi, el concepto rector de su comunicación gráfica es “El alma del mariachi”, que busca difundir las actividades del recinto como medio de preservación de la esencia y el legado patrimonial que representa el mariachi. Se trata de una invitación a participar en el redescubrimiento, apreciación y redefinición del mariachi como intangible cultural que promueve la inclusión, el crecimiento y la formación de artistas.

Personalidad de la marca

En el desarrollo de la marca se buscaron atributos que respondieron a los cuestionamientos que estipulan Jiménez y de San Eugenio (2009) en su obra con el objetivo de sentar las bases para la construcción de una identidad territorial: ¿qué imagen se desea transmitir?, ¿cómo se desea que se perciba la estrategia de comunicación entre los diferentes públicos a los que se dirige?, ¿de qué atributos se puede valer para transmitir la esencia del mensaje?

Con el objetivo de responder a estas preguntas, se plantearon los siguientes valores afectivos asociados a la cultura del mariachi, que sirvieron para traducir gráficamente la propuesta de identidad de la Escuela Regional del Mariachi y establecer un marco de referencia visual de la gama cromática y demás elementos que acompañen el desarrollo de marca.

Distinguido

Es decir, algo o alguien que destaca entre los demás por sus cualidades. Otras palabras asociadas con este concepto son: ilustre, eminente, apreciado, famoso, notable.

Artístico

Empleado para referirse a todo aquello propio o relativo al arte o los artistas. Algunos términos similares son los siguientes: creativo, decorativo, atractivo, bello, ornamental.

Cercano

Referente a la sensación de cercanía que permite a los individuos sentirse acompañados, reconocerse y presentarse como parte de un grupo al compartir lazos, experiencias y pensamientos. Relacionados a este término se encuentran los siguientes conceptos: próximo, inmediato, afín, semejante y adyacente.

Expresivo

Este término es aplicado para aquellas personas o manifestaciones que muestran con gran viveza los sentimientos o pensamientos. Otros conceptos relacionados son: vehemente, vivo, efusivo, afectivo y comunicativo.

DISEÑO DE MARCA

El discurso narrativo propuesto para la línea comunicativa de la Escuela Regional del Mariachi es traducido en los signos gráficos que se mostrarán a continuación, cuya función principal es facilitar el reconocimiento de la marca y unificar su comunicación.

Es importante mencionar que la propuesta de identidad presentada en este capítulo se encuentra contenida en el Manual de Identidad de la Escuela Regional del Mariachi, que explica el correcto uso de la marca, gama cromática y elementos gráficos auxiliares.

El signo identificador primario o marca de la escuela se compone de un imagotipo, integrado por un elemento simbólico y los elementos tipográficos de estilo serif. La propuesta busca resaltar la personalidad distinguida, artística, cercana y expresiva que caracteriza la cultura del mariachi que salvaguarda la Escuela Regional del Mariachi.

De acuerdo con lo que expresa la American Marketing Association (AMA, 20220): “Una marca es valiosa para los consumidores porque

constituye una garantía de que va a adquirir una serie de beneficios. Es decir, una marca valiosa denota una serie de ventajas relacionadas con la calidad, fiabilidad, seguridad, reconocimiento, etc. Bajo esta premisa, el desarrollo de la marca Escuela Regional del Mariachi, implica un proceso de gestión de experiencias al interior de sus instalaciones con el objetivo de posicionar su significado y los beneficios para el usuario o consumidor final.

La siguiente imagen (Figura 1) materializa la propuesta de diseño de marca utilizando uno de los colores afectivos (Emblemático):

Figura 1. Propuesta de marca para la marca Escuela Regional del Mariachi.

La construcción del símbolo

La imagen a continuación (Figura 2) hace referencia al elemento simbólico propuesto que se inspira en las formas de dos figuras de la notación musical: la clave de Sol y la de Fa, frecuentes en las partituras del mariachi. Las formas orgánicas que integran a la figura así como el ajuste de la calidad de línea, intentar hacer referencia al valor histórico de la escuela y el soporte artístico que la misma tiene para la población.

Figura 2. Elemento propuesta de simbólico que toma inspiración de la clave de sol (izquierda) y la clave de fa (derecha).

Fuente tipográfica

La tipografía empleada para la escritura del imagotipo se trata de Abhaya Libre, de estilo serif, la cual fue modificada para adoptar un diseño más adecuado para las necesidades del identificador gráfico. La forma clásica de los caracteres remite a la expresión tradicional emblemática de la música del mariachi, mientras que la variación en la calidad de línea guarda relación con el elemento simbólico del imagotipo. En la imagen (Figura 3) siguiente se expresan dichos elementos:

Figura 3. Espécimen tipográfico de la fuente Abhaya Libre, empleada en la propuesta de imagotipo para la Escuela Regional del Mariachi.

Aplicaciones secundarias

El sistema gráfico de la imagen siguiente (Figura 4) integra una versión secundaria del imagotipo, cuyo propósito es fortalecer el reconocimiento de las iniciales ERM y su asociación directa con la Escuela Regional del Mariachi. Así mismo, el diseño es adecuado para su uso en espacios de mayores proporciones verticales que horizontales.

Figura 4. Versión secundaria del identificador gráfico propuesto para la Escuela Regional del Mariachi utilizando los colores afectivos propuestos para la marca

Gama cromática

La identidad gráfica de la Escuela Regional del Mariachi, reconoce la cualidad efusiva de la música vernácula mexicana y busca enaltecer a Cocula como “El alma del mariachi”, tomando como inspiración la expresividad de este género musical a través de cinco colores, los cuales encuentran su origen en las temáticas más recurrentes de la música de mariachi. Del mismo modo, teniendo como misión la salvaguarda y difusión de la cultura regional mexicana, la variedad de colores que integra la marca, le permite acercarse al afecto colectivo, invitando a participar al público en el redescubrimiento, apreciación y redefinición del mariachi.

Cada uno de los colores de la siguiente imagen (Figura 5) se relacionan, desde la perspectiva de quien escribe el presente artículo, con una expresión singular del mariachi, por lo que idealmente se utilizará una gama cromática por cada recurso que se genere, de acuerdo a la expresión que más se busque transmitir en los diferentes medios o canales de comunicación e información a utilizar. Cabe destacar que el uso del color en la categoría “Emblemático” corresponde con la propuesta específica de gama cromática para la escuela como institución formadora de valores.

Figura 5. Gama cromática propuesta para la identidad gráfica

Carácter emblemático

La expresión musical mexicana por excelencia, el mariachi, relata de manera vivaz la devoción por nuestra tierra y el orgullo que nos identifica como mexicanos, por medio de canciones como México lindo y querido, ¡Ay, Jalisco, no te rajes!, Guadalajara y Cocula, por mencionar algunos ejemplos, representando el más puro sentimiento de amor por nuestra cultura y tradiciones.

De esta manera, los colores de la siguiente imagen (Figura 6) correspondientes a Emblemático buscan enaltecer al mariachi y su poder como símbolo de la cultura mexicana ante el mundo, adoptando una gama de colores dorados que remiten a los elementos ornamentales de los trajes charros. Esta combinación de colores son por lo tanto, la identidad visual cromática principal de la Escuela Regional del Mariachi y deberá ser empleada en todas las piezas institucionales oficiales de carácter organizacional (hojas membretadas, notas, documentos oficiales, etc.) cuyo sistema de reproducción permita el uso de color.

Así mismo, la personalidad dinámica de la marca permite el uso de esta gama cromática en aquellas piezas cuyo mensaje a transmitir corresponda con la esencia de esta expresividad.

Figura 6. Paleta de color Emblemático

Carácter festivo

Para muchos, el mariachi es sinónimo de alegría y celebración, encontrándose presente en los acontecimientos más importantes de la vida del pueblo mexicano. Al ritmo de piezas como El mariachi loco, La fiesta del mariachi, La cucaracha y Yo soy el aventurero, se escuchan las voces en las reuniones sociales, entonando las letras acompañadas de los instrumentos y disfrutando de la amplia variedad gastronómica mexicana.

Destacando el entusiasmo y la vivacidad del género musical, la imagen siguiente (Figura 7) que corresponde con el color afectivo denominado Festivo toma inspiración en el contexto social y de celebración donde el mariachi asume un rol protagónico, adoptando una gama de color azul celeste, comúnmente presente en globos y papel picado.

Figura 7. Paleta de color Festivo

Carácter melancólico

Como el día y la noche, la expresividad del mariachi es tan amplia y contrastante que puede llevarnos desde un ritmo muy alegre hasta una interpretación sumamente vibrante que toque las fibras más sensibles de nuestros seres. Piezas musicales como Cucurrucú paloma, Cielo rojo, De los besos que te di y La media vuelta, poseen las características especiales para emocionar de sobremanera a cualquier espectador.

En la siguiente imagen (Figura 8), la expresión más nostálgica y vulnerable que comparte el mariachi, permite adoptar una paleta de colores más sobria, denominada Melancólico, cuyos tonos azules hacen referencia a la añoranza y los pesares que forman parte del alma mexicana y los repertorios musicales mexicanos.

Figura 8. Paleta de color Melancólico

Carácter apasionado

Teniendo como escenario un balcón a la medianoche, la música del mariachi expresa su voz más romántica, buscando enamorar al público y compartir la pasión por la tradición mexicana. El latido del corazón mariachero se encuentra muy presente en canciones como La malagueña, Si nos dejan, Hermoso cariño y Yo quiero ser, que conquistan el alma de las personas.

La imagen (Figura 9) correspondiente a los colores Apasionado, incorporan una gama de colores rosados que representan la delicadeza

de las letras y melodías ejecutadas por el mariachi como medio para el cortejo hacia otra persona.

Figura 9. Paleta de color Apasionado

Carácter bravío

El traje charro portado por los músicos de mariachi, es reconocido como un símbolo de gallardía, la cual también se encuentra presente en diversas piezas musicales como El rey, El hijo desobediente, Pelea de gallos y El cascabel, que expresan la valentía, audacia e incluso la picardía que caracteriza a la figura heróica mexicana del charro.

De esta manera, la paleta de colores contenida en la imagen siguiente (Figura 10) del concepto Bravío, representa la fuerza y notoriedad de esta expresión, adoptando una gama de colores rojizos para reflejar la energía, la intensidad y el furor que caracterizan a estas piezas musicales.

Figura 10. Paleta de color Bravío

Gráfica complementaria

Para complementar el uso de la marca y generar un ecosistema gráfico para la Escuela Regional del Mariachi, el Manual de Identidad desarrollado a la par del diseño de marca, también estipula el uso de los elementos mencionados a continuación:

Figura 11. Elementos gráficos auxiliares para las piezas de comunicación

Gráficos auxiliares

El sistema visual de la marca de la imagen previa (Figura 11) se complementa con la propuesta de elementos gráficos alusivos al bagaje del mariachi y la escritura musical, tales como los pentagramas, barras y claves, entre otros signos musicales; empleados con el propósito de representar la labor de formación musical de la Escuela Regional del Mariachi.

Tipografía institucional

La fuente tipográfica Abhaya Libre contenida en la imagen siguiente (Figura 12), utilizada en el imagotipo, así como la familia tipográfica Lexend, permiten a la marca jerarquizar la información en las piezas de comunicación.

Figura 12. Familias tipográficas elegidas para las piezas de comunicación

Texturas institucionales

Se proponen los siguientes patrones institucionales expresados en la siguiente imagen (Figura 13), diseñados a partir del símbolo institucio-

nal, con el propósito de aplicarse como herramientas complementarias al diseño de las piezas de comunicación.

Figura 13. Texturas institucionales para las piezas de comunicación

Aplicaciones del diseño de marca

En las imágenes siguientes (Figura 14 y Figura 15) se muestran algunos de los elementos de comunicación necesarios para impulsar el posicionamiento de la Escuela Regional del Mariachi entre la población local y la que se ubica en diferentes localidades con potencial turístico.

Estas aplicaciones se vinculan de manera directa con los espacios o lugares urbanos al interior del municipio que se vinculan con la propuesta cultural del municipio, la cual tiene como propósito el restablecimiento de las condiciones económicas y sociales que permitan al municipio y su población, recuperar los indicadores sociales previo a la pandemia.

Figura 14. Fondos permitidos para la creación de insumos visuales

Figura 15. Aplicaciones generales

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Como individuos, nuestra identidad se encuentra conformada por todos aquellos factores que nos otorgan personalidad, distinción, y carácter, viviendo en la constante búsqueda de los medios que permitan la expresión de esta identidad, como la vestimenta que portamos, la música que escuchamos e incluso los pasatiempos que nos apasionan. Por otra parte, estos elementos identitarios y sus expresiones nos brindan la oportunidad de conectar con otras personas o grupos que comparten los mismos valores, formando un sentido de pertenencia con las comunidades que construimos.

De manera similar, la identidad gráfica de una institución otorga un rostro reconocible para el público, que debería representar los valores, la misión, visión y personalidad que la orienta, invitando a todas las personas interesadas a descubrir y confiar en la institución e incluso formar comunidades en torno a este interés colectivo.

En el caso particular del trabajo realizado en el presente proyecto, la Escuela Regional del Mariachi es un punto sensible ante la cultura y el patrimonio que alberga el municipio de Cocula, al reconocerse como sitio de salvaguarda de la tradición del mariachi que identifica y conecta a la comunidad local.

Por lo anterior, la propuesta presentada busca afianzar los lazos entre la comunidad de la escuela y su entorno, apelando a las emociones expresadas por los propios músicos, alumnos, docentes, padres de familia y visitantes en potencia, invitándolos también a participar para construir la identidad de la Escuela Regional del Mariachi.

Finalmente, se espera que este proyecto sea un buen incentivo para el redescubrimiento del patrimonio musical, fomentando no solo el fortalecimiento de la escuela y su comunidad, sino también el reconocimiento del recinto ante un público interesado en conocerlo, que el día de mañana podrían expresar: De esta tierra de Cocula, que es el alma del mariachi, viene la Escuela Regional del Mariachi con su cantar.

REFERENCIAS

- Costa, J.** (2014). Diseño de Comunicación Visual: el nuevo paradigma. gráfica, 2(4), 89–107. <https://doi.org/10.5565/rev/grafica.23>
- Economía.com.mx.** Acerca de Cocula. Recuperado en agosto de 2020 de <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/cocula-14024#:~:text=La%20poblaci%C3%B3n%20vulnerable%20por%20carencias,por%20acceso%20a%20la%20alimentaci%C3%B3n>.
- El Informador.** (20 de febrero de 2011). De Cocula... también es la birria y el guitarrón.: <https://www.informador.mx/Suplementos/De-Cocula...-también-es-la-birria-y-el-guitarrón-20110220-0202.html>
- IIEG.** Instituto de Información, E. y. G. de J. (20 de agosto de 2021). Cocula, diagnóstico del municipio 2021. <https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2022/01/Cocula.pdf>
- INEGI.** Instituto Nacional de Estadística y Geografía (15 de octubre de 2020). Acerca de Cocula. <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/>
- Jiménez, M., y de San Eugenio, J.** (2011). Identidad territorial y promoción turística: la organización de eventos como estrategia de creación, consolidación y difusión de la imagen de marca del territorio.
- Mariachi-semblanza.com.** (15 de agosto de 2020). Cocula – Autor: Manuel Esperón Glez. / Ernesto Cortazar. <https://www.mariachi-semblanza.com/repertorio-canciones/cocula/>
- UNESCO.** (2011). El Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta <https://ich.unesco.org/es/RL/el-mariachi-musica-de-cuerdas-canto-y-trompeta-00575>
- Varela P., S.** (2010). Identidad y significado del espacio urbano desde una perspectiva psicosocioambiental : nuevo espacio público y nuevos retos sociales.
- Arquitectonics: Mind, Land & Society,** 19–20, 125–136. <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/120934>

Las estructuras sociales como herramientas de apoyo para la innovación. Caso de estudio: Escuela Regional del Mariachi

*Alejandro Briseño Vilches
Tanya Ramírez Zepeda*

RESUMEN

En el presente capítulo se aborda lo correspondiente a identificar la importancia de las estructuras sociales como parte de una comunidad, así como la base para orientar acciones que permitan lo necesario y llevar a cabo los cambios necesarios para fortalecer, enriquecer y mejorar las oportunidades de crecimiento a nivel exponencial del contexto que se trate. Como caso de estudio se presenta la Escuela Regional del Mariachi como parte de una estructura cultural representativa del Municipio de Cocula, tanto a nivel nacional e internacional. Las diferentes etapas de intervención del proyecto permiten tener una perspectiva integral que busca la difusión y arraigo de la tradición musical del mariachi aplicado al Municipio en cuestión. Se brindan herramientas de innovación que contribuyen a la mejora en la calidad de vida de la sociedad y sobre todo en beneficio de la misma.

PALABRAS CLAVE

Estructuras sociales, herramientas de innovación, innovación social, metodología.

ABSTRACT

This chapter addresses what corresponds to identifying the importance of social structures as part of a community, as well as the basis to guide actions that allow what is necessary and carry out the necessary changes to strengthen, enrich and improve growth opportunities. At the exponential level of the context in question. As a case study, the Regional Mariachi School is presented as part of a representative cultural structure of the Municipality of Cocula, both nationally and internationally. The different intervention stages of the project allow for a comprehensive perspective that seeks the dissemination and roots of the mariachi musical tradition applied to the Municipality in question. Innovation tools are provided that contribute to improving the quality of life of society and, above all, for its benefit.

KEYWORDS

Cultural structures, innovation tools, social innovation, methodology.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo está basado en una investigación y creación desde el énfasis de la innovación social, participan alumnos de la maestría en Diseño e Innovación Industrial, y son dirigidos por académicos del cuerpo académico 734 “Diseño, innovación y comunicación”. Este abordaje nos permite conocer de cerca las características sociales que le son propias a la comunidad del Municipio de Cocula, Jalisco, presentando como caso de estudio la Escuela Regional del Mariachi.

Desde el abordaje teórico sobre la importancia de las estructuras sociales, se identifica como eje central la que corresponde al aspecto cultural. En este sentido, el género musical del mariachi como fenómeno cultural de la región permite tener una perspectiva del impacto que esto

representa no sólo para la propia región; sino además a nivel nacional e internacional.

Las estructuras sociales que conforman una comunidad son parte crucial de tenerlas presente al momento de llevar a cabo un abordaje de investigación desde el énfasis del diseño social. Lo anterior nos permite conocer de cerca la realidad de su entorno, sus características, áreas de oportunidad, sus integrantes y sobre todo; las articulaciones que se establecen como parte del sistema social.

A lo largo del artículo se brinda al lector, distintos énfasis de importancia alrededor del tema para que pueda hacer su propio criterio de la situación; a la vez se presentan propuestas desarrolladas que permiten comprender más de cerca las áreas de oportunidad como áreas de crecimiento y herramientas de apoyo hacia la innovación social de la región abordada. Asimismo, se establecen pautas para fortalecer a las nuevas generaciones y sembrar lo que serán las bases de un cambio social, que tiene como detonante consecuente la reactivación económica del municipio y las ventajas que esto conlleva para los integrantes de la comunidad.

ANTECEDENTES

A lo largo de la historia, las diferentes sociedades van experimentando procesos en su estructura y desarrollo. Lo anterior forma parte de los múltiples cambios que acontecen no solo en su contexto inmediato; sino además lo que se vive a nivel global.

Cada sociedad ha ido marcando pauta en la articulación de los diferentes sistemas que las conforman. En este sentido, Bartolomé (1980), hace referencia a la articulación social como “todo sistema de relaciones conectivas y de procesos que dan lugar a la conformación de tales sistemas”. De lo anterior se desprende que las articulaciones sociales derivan de las estructuras en que se entrelazan sus organizaciones, lo cual permite centrarse en los recursos que presenta cada sociedad para el desarrollo de sus propuestas de innovación.

El concepto de estructura social tiene su origen a finales del siglo XIX. Surge para ofrecer una explicación sobre la organización de la sociedad,

la forma en que los individuos se relacionan y cómo esto determina las normas y costumbres por las que se rige una comunidad.

Entre las diferentes teorías y enfoques sociológicos de las estructuras sociales, una de las más representativas fue propuesta por Hayek (1967), la cual establece el marco general para la aparición del llamado “orden social”. (Tello y de la Peña, 2013).

Como parte de las transformaciones sociales se presentan procesos de intercambio de información, los cuales se irán configurando según las necesidades de sus integrantes y los avances tecnológicos de la época. Esta etapa es conformada por las relaciones y vínculos emocionales a través de un proceso histórico, es decir, la sociedad va formando un entramado de una realidad o tejido social, el cual favorece la cohesión o división de la misma. (Sztompka, 1995).

Para la formación del tejido social se han definido tres determinantes; estos pueden aparecer en grupos pequeños o en núcleos sociales de mayor número de personas. Vínculos emocionales hacia sus semejantes, identidad cultural y normas sociales, que guardan una correlación estrecha entre los miembros de una comunidad o sociedad, acordando valores éticos y morales que tendrán que ser aplicados por sus integrantes, con la intencionalidad de salvaguardar su legado y mantener el orden y la paz dentro de la comunidad o sociedad.

En este sentido, podemos constatar que las características que le son propias a un contexto social van conformándose a lo largo de la historia por las interrelaciones que se establecen en cada una de las estructuras que la integran.

En el siguiente apartado se menciona de manera particular en qué consisten las estructuras sociales y cómo se clasifican.

ESTRUCTURAS SOCIALES

Para poder comprender de una mejor manera una estructura social, debemos primero observar desde un punto de vista global, después cerrar poco a poco el panorama y estudiar meticulosamente aquello que deseamos comprender. Al hablar de una estructura social antigua (siglo VI a. C. donde nacieron los primeros filósofos) podríamos describirla como

jerárquica, sin dinamismo y basada en un status o clase social (Figura 16); fundamentada en una estratificación social tradicional; sin embargo, en el último siglo XXI debemos observar las estructuras sociales como una realidad global, cambiante y adaptable debido al desarrollo tecnológico que ha tomado un papel primordial para todas las sociedades en todo el mundo y que gracias a ella se han vuelto más flexibles y complejas; a esta acción se le denomina globalización.

Otra de las formas en que las estructuras sociales actuales se ven afectadas son en el nivel socioeconómico, rasgos étnicos, racismo, sexismo y más formas de sesgo y discriminación hacia sus integrantes.

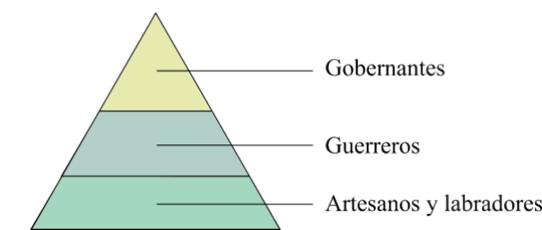

Figura 16. Representación estratificación social siglo VI a.C.

SUBCATEGORIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SOCIALES

A continuación se presenta una clasificación sobre las estructuras sociales que de acuerdo a Duran (2000) se incluyen la familia, economía, religión, infraestructura jurídica y gobierno. Sin embargo, bajo la óptica de abordaje de este proyecto merece principal atención lo que compete al ámbito y estructura de la cultura; la cual deja de lado en su clasificación.

La familia

La primera sociedad de la cual formamos parte al nacer es la familia; entendemos sociedad como el “Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes.” RAE (Real Academia Española). A estos cúmulos de personas también se les caracteriza por tener en común ideas, idioma, costumbres, cultura, tradiciones, religión, vínculos emocionales y ubicación geográfica.

Economía

La economía forma parte fundamental del sistema de una sociedad, es la encargada de mantener el equilibrio de ingresos y salidas de capital monetario con relación al conjunto de empresas productoras, midiendo su productividad y categorizando según su fase de desarrollo.

Religión

Aunque para algunos este sea un tema difícil de comprender dentro de esta categorización, la religión es sin duda un fenómeno social que determina muchas de las acciones de los individuos que integran una comunidad dentro del sistema social. Para una sociedad creyente, las ideas religiosas juegan un papel de cohesión social y creación de vínculos emocionales, es decir, une a los grupos que creen en un mismo sistema de valores, ideas y creencias que atribuyen su concepción a un ser divino.

Infraestructura jurídica

Para mantener una estabilidad dentro de las sociedades es necesario estipular normas jurídicas, las cuales aportan un crecimiento económico para las naciones industrializadas, las mismas que en la actualidad trabajan bajo presión debido a la complejidad desatada a causa de la globalización y el rápido desarrollo tecnológico.

Gobierno

La gobernanza de un país o sociedad está conducida por sistemas jurídicos que tienen el fin de proporcionar justicia y orden. La estructura gubernamental es el medio para controlar y solucionar los problemas públicos de su gente. Aunque tradicionalmente se usa como un medio diplomático para converger ideas y llegar a acuerdos mutuos con otros países.

Cultura

Organismos internacionales como la UNESCO (2007), destacan el potencial liberador de la cultura y su capacidad para generar procesos de desarrollo humano y económico, basados en el conocimiento y la crea-

vidad. De manera complementaria, se han incluido dentro de su dominio otras actividades relacionadas con la creación, producción y fabricación, de obras u otro material protegido, como la cinematografía, la grabación musical, y de entretenimiento interactivo en todo tipo de plataformas (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI-, 2003).

FUNCIONES INTERNAS EN UNA SOCIEDAD

Los integrantes o actores de una comunidad forman parte de la estructura social y cada uno desempeña una función primordial. Una función común de las sociedades es la correcta formación (según los valores éticos de cada sociedad) de las personas que la conforman para así poder aportar al bien común y mejorar el futuro del sistema que los rige, esto con el fin de poder vivir en paz.

Estas representaciones se subdividen en dos grandes grupos, las genéricas y las específicas.

Las primeras atienden a las necesidades de las funciones generales que desempeña una sociedad, tales como el refuerzo de las relaciones humanas, sistemas de comunicación para un mejor entendimiento, pautas usuales para compartir ciertas prácticas y la clasificación por status o clase social. Dentro de este grupo, se encuentran grupos de personas que comparten algún tipo de ideología e intereses, las cuales buscan dar sustento y credibilidad a sus ideas. Mientras que, al mismo tiempo, aporta a la estandarización de ciertas acciones o pensamientos que sirven para crear dinamismo social, es decir, mantenerse cambiantes frente al constante desarrollo de patrones de comportamiento.

Las funciones específicas están enfocadas en brindar orden social y mejorar beneficiando a la sociedad, tales como el incremento económico de su productividad interna, la administración política y cívica con un desempeño alto, creación de vínculos emocionales-religiosos como atención espiritual y fomento de actividades de recreación. Estas se caracterizan por su sentido de pertenencia y arraigo.

Una de las funciones que se presenta para ambas categorías es la de controlar y coordinar las acciones y procesos en las distintas áreas de la comunidad.

EL GOBIERNO Y SU IMPACTO EN EL SECTOR ECONÓMICO

La sociedad mexicana actual atraviesa por una crisis socioeconómica innegable, esto debido a su ya muy conocida cultura de transgresión por parte de políticos, habitantes, gobierno y distintos actores que la conforman. Para poder desarrollar herramientas que contribuyan e impacten en la sociedad necesitamos, como ya vimos anteriormente, conocer su historia, sus antecedentes y sus características únicas dentro de su estructura social.

En los últimos años, la noción que tenemos sobre la sociedad mexicana es estática y fija, incluso funcionalista desde el punto de vista de la estratificación social. Esto ocurre cuando apreciamos la desproporcionalidad abismal entre sus clases sociales, que con el paso de los años se agudiza cada vez más. Sin embargo, estas diferencias entre las clases sociales han traído consigo una especie de tensión social. Donde el gobierno se ve obligado a dar una solución a largo plazo para solucionar la desigualdad económica actual y forzar ambos extremos a ser una sociedad más permisiva, creando una ruptura social e impulsado el crecimiento acelerado en el desarrollo de las fuerzas productivas.

LA TECNOLOGÍA COMO PARTE DE UN PROCESO DE DESARROLLO PARTICIPATIVO

La modernidad trae consigo una oleada en el desarrollo tecnológico y económico, por lo que no es específicamente un proceso autónomo, sino que también incluyente y participativo con la sociedad. Como se puede observar, las tecnologías aguardan un lugar importante en el desarrollo de las comunidades, está entrelazada con la sociedad, lo que a su vez la vuelve más compleja y difícil de entender por los investigadores.

El desarrollo de las tecnologías le ha ayudado al hombre a desarrollar y eficientar sus capacidades, un ejemplo de esto es la computadora, que nos ha ayudado a resolver operaciones que antes tardaban más tiempo y estaban susceptibles a los errores. Mientras que hoy en día podemos programarla y utilizarla como herramienta esencial en nuestro día a día sin temor a equivocarnos. Sin embargo, en años anteriores muchas de las tareas del diseño de producto se vieron enfocadas en satisfacer úni-

camente a un sector de mercado, haciéndolo poco incluyente e inclusivo. Se preocupaban solo por monetizar con sus productos, sin importarles qué repercusiones ambientales, económicas o de salud (entre otros) podría traerle al usuario. Tal es el caso de la basura tecnológica, factor medioambiental que trajo consigo una grave cantidad de basura al medio ambiente. Creo que más allá de enfocarse en un mercado o vender, se trataba de tener soluciones inmediatas a una necesidad emergente del usuario sin abrir el panorama, a presentar una solución bien sustentada hacia el futuro y es que los diseñadores de antes, se preocupaban más por la proyección estética sin importar sus repercusiones ambientales.

HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN

Como parte central de los abordajes de proyectos de investigación de índole social, el campo de acción del “diseño social”, permite llevar a cabo intervenciones para el análisis y estudio de la realidad que acontece al ser humano y su entorno. Desde esta disciplina implica desarrollar y poner en práctica una serie de acciones, como métodos y técnicas que coadyuven al acercamiento de la realidad a la cual se enfrenta el ser humano.

Desde su intervención se logra contribuir, aportar y, en el mejor de los casos, reconstruir el tejido social, o como lo refiere Escobar (2017), “recomunizar las zonas” como es el caso en los países latinoamericanos. El diseño social, así como otras áreas o disciplinas del conocimiento, tiene como principio el fortalecimiento de las autonomías en su comunidad, buscando el bien común.

El ámbito del diseño social ayuda a identificar las características y, sobre todo, las necesidades de la comunidad en la cual interviene para visualizar nuevas oportunidades de hallazgos más precisos, que permitan encontrar formas innovadoras de resolver situaciones que demandan atención prioritaria en nuestro país.

Algunos de los autores (incluyendo a Escobar, 2017) que desde el diseño social abordan e intervienen en los tejidos sociales para dar respuesta a las necesidades que se presentan, se encuentra Manzini (2015), quien en su libro. Cuando todos diseñan, expone que el diseño se comporta

como el facilitador que nos lleva a generar las gestiones necesarias para dar respuesta a los retos y complejidades de una comunidad; sobre todo desde el ámbito de la innovación social.

Para una mejor comprensión de los aspectos teóricos mencionados anteriormente se presenta el caso de estudio bajo el cual se llevó a cabo el abordaje de investigación: Escuela Regional de Mariachi en Cocula, Jalisco, México.

EL MARIACHI COMO ELEMENTO CULTURAL EN MÉXICO

Inicios del Mariachi en México

El género musical “Mariachi” ha sido reconocido como uno de los iconos más emblemáticos de la cultura en México. Los primeros registros que se tienen de estas agrupaciones fueron en la zona de Jalisco, México, específicamente en el municipio de Cocula, que se encuentra situado al sureste de la región de Ameca, de la que forma parte, y en el centro poniente con relación al estado.

Las primeras agrupaciones se componían de dos guitarras, una vihuela (instrumento el cual fue elaborado por primera vez en esta misma zona del país) y un violín. Actualmente y debido a la globalización, estas agrupaciones han ido modificando su forma y composición, y han agregado algunos instrumentos de viento tales como la trompeta. De tal manera, podemos observar que el número de integrantes que conforman estas agrupaciones son de mayor número en comparación a las originales. Los mariachis forman parte de una historia cultural que se remite a una sociedad vigente, la cual, como estudiamos anteriormente, se ha modificado a lo largo de los años por distintos fenómenos sociales. Pero, ¿qué sucede cuando un elemento cultural característico se utiliza como herramienta para transformar a su sociedad?

Podemos citar casos de éxito tales como “El sistema”, programa sistematizado nacional para la formación de orquestas y coros juveniles e infantiles en Venezuela. Su fundador, el reconocido músico y maestro José Antonio Abreu, reconoce la fuerte estratificación social y económi-

ca en su país, donde, dicho con sus propias palabras, “El arte ha dejado de ser un monopolio de élites en América Latina y se ha transformado en un derecho social, un derecho del pueblo” (Gallardo, 2022). Abreu creó, un espacio donde todos estos jóvenes tuvieran una oportunidad de adentrarse en la música, sin hacer distinción de clases sociales. Simplemente, quien quisiera aprender y tuviera la disciplina para hacerlo estaba totalmente invitado a formar parte, él creía fervientemente que la música ayudaba a las personas a ser mejores seres humanos a conectar con su yo interno, sintiéndose una parte importante de “algo”. Casos como éste, hay muchos por todo el mundo donde una problemática y fenómenos sociales se abordan con una perspectiva donde se hace uso de una disciplina como la música.

CASO DE ESTUDIO: ESCUELA REGIONAL DE MARIACHI EN COCULA, JALISCO, MÉXICO

A partir de una etapa de inmersión, en la cual se identificaron puntos estratégicos a trabajar, se integraron equipos de trabajo para abordar los principales ejes temáticos que tienen condiciones para reactivar económica mente al municipio.

Dichos ejes temáticos son: **Plaza principal**, ubicado en el primer cuadro del centro del municipio, es el espacio de reunión más grande y de mayor afluencia de personas, residentes y turistas en mayor parte.

Museo del mariachi, justo en la calle posterior de la plaza principal se encuentra este museo que en un pequeño espacio destaca elementos tradicionales de diversas índoles del municipio, siendo mayormente artículos relacionados con el legado musical del mariachi que con el paso de los años ha destacado por ser precisamente la “Cuna mundial del mariachi”.

Escuela de mariachi, consta de un edificio de gran valor histórico y arquitectónico, donde antes de la pandemia se impartían clases de música, focalizadas en la representación del género de mariachi.

Mercado Municipal, justo a un costado de la parroquia principal de San Miguel Arcángel, se encuentra el mercado principal del lugar, en donde se pueden conseguir alimentos y algunos enseres domésticos para la vida cotidiana de los pobladores.

Movilidad turística, considera los elementos físico, espaciales de los principales flujos de movilidad del municipio para una correcta adecuación acorde a las necesidades de sus usuarios, considerando su potencial turístico y la conexión entre sus principales puntos estratégicos.

Imagen urbana, implica el trabajo en la imagen e identidad que cuenta el Municipio y con la cual se pretende realizar la difusión y comunicación hacia el exterior, buscando mantener un sentido de apropiación entre sus habitantes.

En este proceso de investigación se realizó un relevamiento y análisis sobre los aspectos más apremiantes a atender, sobre todo, los que representaban un cambio con mayor profundidad, de tal forma, en la segunda etapa de evaluación y validación, se seleccionó específicamente la Escuela Regional del Mariachi (E.R.M.). Esta decisión fue elegida, bajo una evaluación sobre tres énfasis del pensamiento de diseño que obedece a la deseabilidad, la factibilidad y la Viabilidad. Bajo la técnica de los seis sombreros de Edward de Bono, la cual a través de diferentes perspectivas hacia el proyecto, nos ayudó a determinar qué puntos se deben modificar para su mejora. También otro de los referentes universitarios fue el método imagina del profesor Raúl Flores Castro, se pudieron fijar cada una de las etapas de inmersión y desarrollo de este, de una manera creativa y ordenada. Aunado a esto, en el proyecto se utilizó el método de *Design Thinking*, de Tim Brown, el cual plantea etapas de desarrollo, de abordajes de pensamiento lineal, lateral y fantástico, este método nos permite realizar inmersiones al mismo de convergencia y divergencia. Entre cada una de las pautas de investigación para abrir y cerrar el panorama e importancia de los datos; gracias a ellos se determinó que esta sede sería la más viable para realizar en primera instancia un modelo,

que más tarde pudiera ser replicable en las distintas áreas en pro de mejorar la economía y oportunidades para los habitantes de la comunidad.

En el primer acercamiento que tuvimos con la comunidad, pudimos deducir que se encuentra en su mayoría identificada con el mariachi, como un ícono que los representa a ellos y a su comunidad y que esto a su vez detonaba una serie de distintos fenómenos sociales. Tales como la frustración por parte de los habitantes, al tener como única opción el dedicarse a la música y de no ser así, muchos de ellos terminan migrando hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano; por otra parte, aquellos que sí se sienten identificados con la música, no se sentían satisfechos de estudiar en la escuela actual porque no cuenta con una estructura educativa fija y sólida, carente de instalaciones dignas para la formación educativa y óptimas para la enseñanza de este género; estas dos perspectivas tan distintas nos revela la falta de entendimiento con la sociedad. Entendamos, pues, que esta escuela ha fungido de distintas maneras durante muchos años, pero no fue hasta el año 2011 que se inauguró oficialmente como “Escuela Regional de Mariachi”. A pesar de localizarse en la zona geográfica donde nació este género, no se percibía como tal, muchas personas a las cuales entrevistamos, sobre todo jóvenes de entre 15-20 años aproximadamente, no tenían conocimiento previo de que existiera este lugar y mucho menos que estuviera en su comunidad.

Por otro lado, los alumnos, profesores y distintos grupos del gobierno encargados del manejo de la escuela mostraban poco interés en dar fomento y desarrollo a las clases que actualmente se imparten en este sitio, muchos de ellos por la poca retribución económica que reciben al brindar clases o llevar a cabo sus estudios en este plantel.

Algunos puntos importantes a resolver que se abordaron para el proyecto fueron, el poder disminuir la alta deserción del alumnado, estandarizar el nivel cognitivo entre alumnos y darle la difusión digna a este espacio. Durante el proceso nos encontramos con distintas complicaciones, tales como la falta de recurso económico destinado a este plantel, pues apenas hace cinco años, en el 2018, se había hecho ya una inversión para rescatar y restaurar el inmueble. Las fachadas de algunos de estos

lugares son representativos de la cultura de mariachi, como lo son el Museo del Mariachi y la Escuela Regional del Mariachi, se efectuaron, algunas mejoras como la pintura, la reparación de paredes e instalación de techos en patios. Sin embargo, no se abordaron las problemáticas de fondo de estos sitios, simplemente se realizaron adecuaciones de forma que hicieron lucir de una mejor manera y así como el re acomodo de los objetos. Cabe mencionar que tanto el Museo del Mariachi y la Escuela Regional del Mariachi, son espacios centrados en el fomento de la cultura en Cocula. Se utilizan actualmente con horarios no fijos al público y no han obtenido ninguna renovación en su narrativa, esto quiere decir que se siguen impartiendo clases y dando recorridos igual que se hacía hace más de once años. De tal forma que se hace una propuesta estructurada, comenzando con una metodología que permite colocar en el centro del proyecto al usuario. Partiendo de nuestro usuario (alumnos de entre 8-12 años) el cual corresponde a más del 70 % de la población estudiantil actual y su contexto, es cómo se determina el camino de la investigación. En primera instancia se aborda desde dos enfoques, el psicológico y el técnico musical, ambos enfocados en el desarrollo del aprendizaje musical en niños de estas edades. En el enfoque psicológico se aborda la metodología, del reconocido psicólogo y biólogo suizo, Jean Piaget. Quien ha enfocado sus investigaciones en el desarrollo cognitivo y evolutivo, en la enseñanza dentro de las etapas de la infancia; explica cómo a través de acciones concretas según la etapa del desarrollo cerebral en que se encuentra el individuo, puede este aprender de una manera más eficaz. Esto influye directamente en la forma en que se presentan los elementos de enseñanza, es decir, no será igual la forma en que se aprende en una persona de 3 años a la de una de once años. Dentro de su investigación define en cuatro etapas su teoría del aprendizaje cognitivo, la etapa sensorio, motriz (0-2 años de edad). Etapa preoperacional (2-7 años de edad), etapa de operaciones concretas (7-12 años de edad) y por último, la etapa de operaciones formales (12 años hasta su vida adulta). Dentro de estas dos últimas es que se encuentra nuestro usuario y él las define a grandes rasgos como las etapas donde el niño puede resolver operaciones matemáticas concretas y entender cómo llegar a ese resul-

tado, también se caracteriza por la apertura del usuario a experimentar y manipular los distintos elementos, creando nuevas formas de gestionar la operación complicándose más.

Por parte de la metodología técnico musical, está inspirada en el método Suzuki, originado por el violinista, educador y filósofo japonés, Shinichi Suzuki. Él desarrolló un método para la enseñanza musical el cual tuvo mucha influencia en su país, constaba en enfocar su hipótesis en que aprender una disciplina como la música no era un talento innato, sino una destreza cien por cien desarrollable. Siendo una característica de un potencial ilimitado, también se compara la forma de aprender música con la de aprender la lengua materna, pues Suzuki creía que aprender música era como el habla, de practicar bastante y desarrollar la habilidad. Aunado a estas características, él explica que a través de la música los niños desarrollan distintos estímulos que los ayudarán a desarrollarse de mejor manera con sus semejantes. Un estudio reveló que los niños que han tenido contacto a temprana edad, con la música, desarrollan más rápidamente funciones cognitivas en el cerebro, estas van relacionadas con la memoria, senso emocionales y motrices (2017, Revista de neuropsiquiatría); él también creía que su metodología ayuda al individuo a desarrollar sus capacidades de reacción, su sentido crítico y constructivo entre otro más.

A partir de octubre del año 2021, Cocula ha sido gobernado por Miguel Ángel Ibarra Flores, mandatario de 27 años y licenciado en derecho, quien ha enfocado sus esfuerzos en dar a conocer la riqueza cultural de la música mariachi. A través de los distintos medios de difusión actuales, esto ha marcado una pauta importante en inserción de programas sociales provenientes de distintos organismos, en nuestro caso se realiza una colaboración con nuestra casa de estudios, la Universidad de Guadalajara. La mayor influencia que podemos observar es la música vernácula, pues esta reúne generaciones completas de una tradición milenaria, es por eso que con este proyecto se busca lograr y mantener la oportunidad de llevar a quienes practican este género e impactar de manera positiva en su sociedad. La música une familias, generaciones, personas y conserva historias y tradiciones a través de ella. La historia

es parte de una sociedad, es su característica intrínseca y quienes logramos entender su historia es casi como si formáramos parte. Conocer los iconos tradicionalistas de una sociedad nos ayudará a modificar su contexto social y una cultura a través de ellos.

ENFOQUE DESDE LA INNOVACIÓN SOCIAL

Para entrar en contexto acerca de la innovación social, se hará referencia a un autor muy destacado en este campo, el sociólogo y diseñador italiano, Ezio Manzini, quien a través de sus distintas aportaciones ha desarrollado temas de esta índole. Hemos tomado como ejemplo su libro “Todos diseñan”. Primero que nada, debemos entender que la naturaleza de las sociedades se basa en entender sus problemáticas y darles soluciones a un corto o mediano plazo con un beneficio para la comunidad, a esto es lo que denominamos innovación social. Pero ¿por qué ocurre esto?, bueno, según este autor, se debe a dos grandes vertientes, por un lado, la necesidad de comprender el carácter del problema y darle una solución y por otro, la difusión generalizada de las tecnologías, en este caso, la comunicación y la información.

La innovación social se caracteriza por forjar conexiones directas con su productor, es decir, con la historia, las costumbres o su música, creando las bases de una nueva civilización.

Este nuevo modelo social busca redefinir y beneficiar a una comunidad, brindándole la capacidad de ser autosustentable y darle oportunidades de crecimiento hacia el exterior.

El énfasis de esta metodología como herramienta de cambio obedece a que la propuesta tomó elementos característicos de su sociedad; es decir, la comunidad tanto como alumnos de la escuela, padres de familia y profesores fueron parte de este proceso de cambio, que permitió la implementación de propuestas que dibujara su propia identidad como base. No hay mejor manera de conocer esta, que entendiendo a su gente y a su historia, así como, para los diseñadores, se define como “usos y costumbres” y el mariachi ha sido y es un ícono representativo de un país, pero sobre todo de Cocula. Este enfoque de innovación social, pone de manifiesto la sustentabilidad, es decir, invita a generar la creación del

Figura 17. Logotipo y fachada de la escuela de música

modelo replicable, este es un proyecto que se realizó a través de distintos enfoques, todos con el objetivo de detonar y fomentar una reactivación económica exitosa en la región. Para el modelo, dentro de la Escuela Regional del Mariachi, se realizó la **creación de logo identificador** de la Escuela Regional del Mariachi, visualizado como un sombrero en plano, con el fin de generar un sentido de pertenencia en su comunidad (Figura 17).

Desarrollo de un programa de actividades para la difusión y extensión de la Escuela a nivel nacional e internacional con metas a corto, mediano y largo plazo. **Propuesta de renovación de la fachada**, integrando elementos de identificación atractivos visualmente, siendo congruentes con el estilo arquitectónico de la región, así como de México. **Intervención en el rediseño y adecuación de espacios**: aulas de música, (Figura 18).

Aulas de danza, tienda de souvenirs e insumos, biblioteca y baños.
Remodelación de la concha acústica (Figura. 19).

Integrando elementos que mejoran la acústica de esta y que el sonido se distribuya de forma correcta en todo el recinto, así como generar una estética simple que no quite protagonismo a los exponentes. Además, se centró en la creación de un método de enseñanza por medio del cual, el alumno pudiera tener una metodología de enseñanza adecuada a las necesidades. Creando una serie de objetos de aprendizaje musical donde prevalece, una didáctica acorde, a través del lenguaje de colores y el uso de material didáctico propio para profesores y alumnos, dentro y fuera de las instalaciones. Esto fomentaría la integridad de los alumnos, desarrollando sus capacidades de carácter cognitivo, motriz y social, buscando la formación integral de los estudiantes de música.

La visión a futuro para este modelo es la creación de una oferta académica semiformal que le dé acceso a la escuela, a oportunidades de becas para los alumnos y apoyos económicos para los programas estudiantiles, con la intención de generar vinculaciones a nivel nacional e internacional, aportando al crecimiento educativo de los alumnos.

CONCLUSIONES

Podemos concluir que a través de esta investigación damos a conocer herramientas, como lo son los métodos y las técnicas, y sobre todo el abordaje en sitio, realizando un abordaje directo muy cercano con el usuario, es decir, con los actores relevantes de la escuela. Estas visitas de campo de manera continua con la comunidad de Cocula. Nos ayudaron a comprender mejor la forma en que se estructura una sociedad y sus fenómenos sociales que tienen como arraigo histórico un legado como lo es el mariachi y junto con ellos trabajar en la investigación acción participativa nos permite modificarla para su beneficio. Aportando a la construcción de conceptos adecuados para cada espacio, en rédito a su historicidad y sus iconos tradicionales. Es también, pues, que nos ayuda a exponer y dar difusión a disciplinas con un valor de identidad, como la música de género mariachi, y emplearlas como una herramienta de impacto al cambio social.

Figura 18. Aulas de música

Fig. 19 Remodelación concha acústica

A través de la aplicación de las metodologías antes mencionadas y puestas a prueba durante la investigación, nos queda claro que, que para el usuario (en este caso los niños). Es la mejor formativa durante la infancia para la práctica y enseñanza de la música de una forma didáctica y dinámica, esto nos permitió el desarrollo de prototipos de material didáctico con un lenguaje hecho exclusivamente para ellos como un valor agregado al mismo. Que les permitirá el aprendizaje con dinámicas musicales novedosas, generando un cambio en su aprendizaje y marcando una línea disruptiva en el aprendizaje musical.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bartolomé, M. J. (1980). Sobre el concepto de articulación social. Revista Desarrollo Económico, 20(78), 275-286.
- Duran, F. E. (2000). Las estructuras sociales en el marco de la globalización. Revista internacional de sociología, 58(27), 125-150.
- Escobar, A. (2017). Autonomía y diseño. La realización de lo comunal. Tinta Limón.
- Gallardo, O. (2022) El maestro Abreu sembró la música con visión de unidad nacional. <https://mppre.gob.ve/2022/03/24/maestro-abreu-sembró-música-visión-unidad-nacional/#:~:text=%E2%80%9CHoy%20podemos%20decir%20que%20el,el%20Premio%20TED%20en%202009.>
- Hayek, F.A. (1967). Notes on the evolution of Systems of Rules of Conduct. In Studies of Philosophy, Politics and Economics. University of Chicago Press.
- Manzini, E. (2015). Cuando todos diseñan: una introducción al diseño para la innovación social. The MIT Press.
- Sztompka, P. (1995). Sociología del cambio social. Madrid: Alianza Editorial.
- Tello, N. y de la Peña, J. A. (2013). Estructuras sociales y gobierno. Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales, 24(1), 256-263.

Entre la ciencia y la música. Un enfoque para la Escuela Regional del Mariachi en Cocula, Jalisco, México

MDP. Diana Corona Gómez y Lic. Diana Estefanía Rentería Macedo

RESUMEN

El presente artículo muestra la base de investigación científica y social que sirvió para el proyecto con enfoque social dirigido a la Escuela Regional del Mariachi en Cocula, Jalisco. Este proyecto en específico se centra en el diseño y desarrollo de juguetes especialmente diseñados para facilitar la enseñanza musical a niños, con el objetivo de fomentar el amor por la música tradicional del mariachi.

El mariachi, una expresión cultural icónica de México, ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia (UNESCO) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2011. Este reconocimiento resalta la importancia y la riqueza de esta tradición musical única, que ha trascendido fronteras y se ha convertido en un símbolo representativo de la identidad mexicana.

PALABRAS CLAVE

Educación musical, Mariachi, Desarrollo cognitivo, Desarrollo social, Desarrollo motriz.

ABSTRACT

This article shows the scientific and social research base that served for the project with a social focus directed to the Regional School of Mariachi in Cocula, Jalisco.

This specific project focuses on the design and development of toys specially designed to facilitate musical education for children, with the objective of fostering a love for traditional mariachi music.

Mariachi, an iconic cultural expression of Mexico, has been recognized by the United Nations Educational, Cultural and Scientific Organization (UNESCO) as Intangible Cultural Heritage of Humanity since 2011. This recognition highlights the importance and richness of this unique musical tradition, which has transcended borders and has become a representative symbol of Mexican identity.

KEYWORDS

Music education, Mariachi, Cognitive development, Cognitive development, Social development, Motor development, Motor development.

INTRODUCCIÓN

Cuando se inician clases musicales o usualmente en la primaria o secundaria, que es el momento perfecto para que los maestros de matemáticas proyecten la película “El Pato Donald en el país de las matemáticas” se hace referencia siempre a que la música son puras matemáticas: con el ritmo, las notas y las cuerdas, pero ¿la música abarca solo matemáticas o va más allá de eso?

En el presente artículo se irá dando a conocer como la música tiene influencia en la ciencia desde un enfoque matemático, psicológico, social, entre otros. Para finalmente enfocarlo en el proyecto que la Universidad de Guadalajara, y específicamente los alumnos de la Maestría en Diseño e Innovación Industrial del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, que ha llevado con el municipio de Cocula, en Jalisco, México.

LA ENSEÑANZA MUSICAL EN MÉXICO

Para brindar un contexto a cómo es que funciona la educación musical en México es necesario posicionarnos en una visión a nivel nacional y ver cómo es que este conocimiento se integra en un esquema de escolaridad.

Actualmente, con la reforma educativa denominada Nueva Escuela Mexicana (NEM) impulsada por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, han surgido con mayor fuerza las reflexiones sobre el rol de las artes y en particular de la educación musical en una educación de calidad, y su lugar dentro de la oferta y currículo escolar.

Las prioridades curriculares que han caracterizado las políticas y prácticas educativas en México y en muchos otros países, continúan enfatizando la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura y la literacidad; áreas tradicionalmente percibidas como más importantes y útiles en la formación de los individuos (McPherson y O'Neill, 2010), dejando atrás las artes, a pesar de su potencial transdisciplinar en la formación humanística y creativa de los estudiantes.

La justificación del nuevo programa mencionado se fundamenta en la noción de que la música es una valiosa herramienta en la formación intelectual y emocional de niños y adolescentes, ya que “tocar en un grupo musical u orquesta fortalece su autoestima, el amor por lo bello y la disciplina; entre otras cualidades que les servirán toda su vida” (Gob.mx, 2019).

Dicha estrategia fue puesta en marcha en colaboración con el Grupo Salinas y la Asociación Azteca Amigos de la Cultura y del Arte, A. C.; sin embargo, su intervención y objetivo no fue simplemente otorgar el apoyo. “Para iniciar orquestas y coros sinfónicos infantiles y juveniles en todo el país” (Gob.mx, 2019), se tiene que tomar en cuenta a la vez el costo económico y financiero del programa OSEA, el cual se transfirió a ser parte del fondo de acceso público; así, la secretaría de Cultura, de la mano de la SEP, adopta la educación musical en sus manos, tomándolo como herramienta de transformación humana y social, y como medio para fortalecer y renovar el tejido social.

Esta estrategia se ha pensado primeramente para llevar la educación musical a todo México, pero para esto se debe comenzar con un reducido número de escuelas (500) y para ser realmente funcional en cuestiones sociales, se debe considerar no sólo los aspectos educativos, también los cotidianos y lograr incrementar sus esfuerzos hasta 4.º, 5.º y 6.º año de primaria y de ser posible los grados siguientes, que si bien los primeros años son los de mayor importancia en el desarrollo de los niños, es aconsejable darle seguimiento a este tipo de formación, que con estas estrategias se abarcaría únicamente el .05 % de la población infantil al permanecer únicamente en los primeros grados de primaria.

Es este mismo aspecto, en el planteamiento de la estrategia que se menciona, que dentro de la importancia de integrar dicha enseñanza para ser de calidad, es fundamental la continua capacitación y actualización de la formación y práctica pedagógico-musical del docente. A su vez, autores como Creech, mencionan la importancia de integrar recursos didácticos en este tipo de enseñanza y a esas edades, procurando mantener una estandarización de materiales y repertorio para la educación a nivel nacional, sin perder la autonomía del docente para hacer uso de su creatividad al adaptar y generar sus propios recursos según su contexto cultural.

EL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS

La música es un arte que está incrustado inconscientemente en el ser. La música es un arte que está incrustado inconscientemente en el ser humano, con presencia en todas las culturas y siendo un elemento importante para el desarrollo social. John Blacking en Reily (2006), menciona que “hay tanta música en el mundo que es razonable suponer que la música, como el lenguaje y posiblemente la religión, es un rasgo específico de nuestra especie” (2006, p.34).

De igual forma que ha sido relacionada como un aspecto que mejora el desarrollo y habilidades cognitivas y sensoriales como la percepción auditiva, la atención, la memoria y funciones ejecutivas, catalogando como desarrollo motriz, las cuales han sido estudiadas por neurociencia para el entendimiento de los procesos cerebrales en el aprendizaje musical.

Influyentes en el tema se encuentra el compositor Weinberger, que relaciona este desarrollo cognitivo y social con el desarrollo cerebral, ya que “el hemisferio derecho del cerebro procesa la melodía y el hemisferio izquierdo procesa el lenguaje” (Weinberger, 1998, p. 38). Y a la par, Porcher lo expresa como una fuente inagotable de estímulos, equilibrio y regocijo para la personalidad que se va formando del niño.

Ante esta relevancia científica de los procesos de la enseñanza musical y su relación con la formación del niño, se expondrá a continuación la estrecha vinculación entre los hallazgos de la neurociencia con la ejecución musical.

En cuestiones cerebrales, aprender conlleva adquirir y procesar nueva información, así como crear una relación con la información ya existente en nuestro cerebro, produciendo cambios en las conexiones neuronales a lo que se le denomina “plasticidad estructural o plasticidad funcional”, siendo así la estrecha relación entre el aprendizaje y la memoria.

En una categorización de los tipos de recuerdos están las conocidas memorias de corto plazo, que refieren a aquellas que requieren poco esfuerzo y permite su ejecución momentánea. Ejemplo de esto puede ser al retener datos previos a un examen que posterior a él llegan a ser irrelevantes ya en nuestra memoria. Por el contrario, las de largo plazo son aquellas que establecen conductas habituales que nos llevan a adquirir conocimiento, aquellas que comúnmente requieren mayor trabajo.

Morgado (2014) menciona como esta memoria de largo plazo está basada en redes neuronales amplias y perdurables, consideradas estables y duraderas, redes que son capaces de almacenar gran cantidad de información por tiempo indefinido. Cuando estamos en el proceso de aprender algo, el cerebro selecciona los circuitos neuronales correctos para almacenar esta nueva información de forma que no interfiera con las memorias previas.

El aprendizaje musical se considera que podría entrar en el proceso de memoria explícita, la cual se relaciona con el modo de aprendizaje basado en analizar, relacionar y comparar información utilizando los sentidos, como lo es el aprendizaje espacial que constantemente ponemos en práctica durante toda la vida. Junto con la memoria operativa,

que es definida como “la capacidad para mantener temporalmente activa la información para su utilización en diferentes actividades cognitivas como comprender o pensar” (Pelegrina, Lechuga, Castellanos y Elosúa, 2006), el cual está ligado y dirigido por la corteza prefrontal del cerebro.

Nuestro cerebro naturalmente es selectivo, es decir; define los aspectos que son relevantes para cada individuo y guarda esa información, siendo usualmente eventos o aspectos que lo impresionan, como algo reconfortante o, por el contrario, algo que disgusta, relacionado directamente con los aspectos emocionales. Así, al tener una experiencia positiva o gratificante, el cerebro almacena los datos que recopila como algo que gusta a querer repetirlo, que, por lo contrario, al ser negativa, lo evitamos rotundamente. De tal forma, es como usualmente las personas determinan seguir en un espacio que es de su gusto, como un círculo de amigos, o como es en este caso puede ser el aprendizaje musical en un contexto determinado.

Con esta información y entendiendo las bases más simples de las ciencias neurológicas, nos enfocamos ahora en los factores en los que se beneficia al infante con la música:

Primero es el *factor atencional*, ya que la música es capaz de atraer la atención con mayor potencia que otros estímulos sensitivos, usado incluso para distraer la atención de experiencias negativas.

Segundo es el *factor emocional*, logrando generar respuestas emocionales, involucrando áreas cerebrales como las corticales y las subcorticales, Koelsch (2009), hace mención de cómo la neuroimagen funcional nos muestra la música y modula las actividades en las estructuras cerebrales límbicas y parálímbicas principales, estas abarcan todo el espectro de las emociones (p. 374).

Tercero es el *factor cognitivo*, el cual está relacionado con lo mencionado anteriormente, con la memoria y su codificación de la información.

Cuarto es el factor motor-conductual, basado en accionar patrones de movimiento incluso de forma inconsciente, relacionado estrechamente con el factor anterior, entre el analizar y hacer las acciones y las emociones.

Quinto es el *factor comunicacional interpersonal*, la música ha sido destacada como un medio de comunicación, que incluso desarrolla habilidades de comunicación no verbal, generando empatía al escuchar melodías de gente que no conocen y logrando reproducirlas posteriormente.

Y por último, el *factor de la percepción* en varios ámbitos, como en la decodificación de las características acústicas en la corteza auditiva, en casos más avanzados. También se ha establecido que la música puede tener efectos en aspectos neurovegetativos, que controla las acciones involuntarias, como en el sistema hormonal, y el papel de mensajeros químicos que tienen relación con el sistema inmune.

Fuster (1989) resume esto en una función jerárquica de la mediación del lóbulo frontal, teniendo a la corteza frontal como la que determina la representación y realización de los movimientos esqueléticos, la corteza premotora como la que programa los movimientos de mayor complejidad que implica una meta y trayectoria y la prefrontal, que se basa en las redes neuronales que tiene las funciones cognitivas básicas como la memoria, la planificación de la conducta y que finalmente la controla para suprimir la información irrelevante.

Con esto, los autores mencionados anteriormente, concluyen a la música como una “educación integral” al estimular: área del movimiento, psicomotor, perceptivo (PA)-cognitivo, comunicativa, relacional y socioemocional. Sin embargo, para su correcta implementación, es importante definir los métodos de enseñanza que se apliquen por edad, para ser realmente favorables en la actividad musical y su relación en el crecimiento y desarrollo humano.

Llegando así a otro de los grandes exponentes sobre el desarrollo del humano en capacidades cognitivas, el psicólogo francés Jean Piaget, quien a través de investigaciones y experimentaciones puso en controversia el modo de aprendizaje y percepción del mundo de los niños. Para así posteriormente entender a la sociedad y cómo se desenvuelven según la forma de enseñanza y absorción de las experiencias y el conocimiento, todo a través de procedimientos sencillos.

Para entender su visión, es necesario verlo desde un punto de vista epistemológico, siendo que él se basó no en especulaciones, sino en investigaciones empíricas. Entre sus afirmaciones se encuentra que las estructuras de conocimiento son construcciones que se trabajan durante toda la vida, integrando lo nuevo con lo almacenado anteriormente.

Se han realizado con los años varios trabajos comparativos a la teoría de Piaget con enfoque a la educación en niños, que concluye en lo siguiente: Piaget sostiene que el desarrollo de cada niño viene desde los genes hasta los aspectos sociales y culturales a los que se presenta en sus primeras etapas y en la construcción de su desarrollo, originándose las teorías constructivistas del aprendizaje, partiendo de la adaptación y la acomodación.

El humano por naturaleza busca el equilibrio, esto incluso a partir de las primeras etapas de nuestras vidas, al incorporar nuevas vivencias a tal punto de acomodarlas a nuestros esquemas. En una etapa posterior al aprendizaje mediante la organización y adaptación, para llegar nuevamente a ese equilibrio deseado.

Para que se produzca el desarrollo cognitivo, Piaget establece cuatro etapas según la edad del infante:

Sensomotor (0 a 24 meses): Se vive a través del reflejo, al conocer su cuerpo, sus límites y las cosas que este mismo puede hacer, los que poco a poco se harán más rápidos y eficientes. Esto hasta pasar de reconocer solo su cuerpo, hasta tener interés al exterior y finalmente relacionar estos dos al interactuar con su entorno con mayor éxito al lograr controlar sus movimientos en mayor medida.

Preoperacional (2 a 7 años): Esta etapa, en cambio, la subdivide únicamente en dos momentos: la primera que se manifiesta a través de la imitación y memoria en el lenguaje corporal, simulaciones, sueños e incluso dibujos, etapa primordial para la iniciación en el gusto artístico. Existe un sentido de la inmediatez y que su alrededor (incluso los objetos materiales) sienten y tienen vida, considerando como real únicamente su punto de vista.

Esto posteriormente evoluciona al punto de un pensamiento prelógico, al poder interpretar su exterior en una actividad de prueba y error. Empieza a buscar la experiencia a través de vivencias y su relación con los que le rodean, implica la generación de confianza en seguir experimentando, a pesar de contar aún con un lenguaje egocéntrico, en que su realidad es la única y la correcta.

Operaciones concretas (7 a 12 años): El niño ya razona las experiencias previamente vividas y manipula las situaciones de manera simbólica, en cuestión matemática empieza con el entendimiento numérico y operaciones aritméticas. Entiende los tiempos del pasado, presente y futuro como una causa y efecto. Inicia el desarrollo de la reversibilidad gracias al desarrollo lógico que adquiere (como ejemplo, entiende que si $3 + 3 = 6$ significa que $6 - 3 = 3$). En este momento, busca encontrar un sentido lógico a cada acción y ponerlo en práctica. La relación de amistad y familiar es de gran importancia en el sentido de pertenencia e imitación, entendiendo lo correcto e incorrecto.

Operaciones formales (12 años hasta la madurez): Durante esta etapa, ya existe un razonamiento lógico sobre ideas abstractas, incluso de temas nunca antes investigados de forma directa. Y por esto mismo puede empezar a decidir y tener un pensamiento racional, es decir, que a pesar de conocer un problema de forma hipotética, puede reflexionar con la experiencia y conocimiento previo para llegar a una reflexión lógica y razonada, considerando diversos factores externos. En cuestiones matemáticas, es capaz de manejar mayor cantidad de números y solucionar secuencias, series y operaciones complejas. En cuestiones de relación, genera empatía con personas ajenas a la familia y busca ser parte de una comunidad con sus mismos gustos e intereses.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA MUSICAL EN EL MUNDO

Ahora, entendiendo la forma de aprendizaje del humano, principalmente de los niños, así como del funcionamiento de la enseñanza musical en México es momento de poder ampliar nuestro campo de visión para dar paso a conocer los métodos que se han utilizado y siguen en vigor en

diferentes partes del mundo, por diferentes expertos en campos psicológicos, pedagógicos y musicales.

Método Dalcroze:

Siendo una metodología que se basa en aprender a través del movimiento corporal y de la mano del desarrollo del oído, se comprende el ritmo, esto diseñado por Émile Jaques-Dalcroze, un compositor y pedagogo suizo, el cual lo aplicó en el conservatorio de Ginebra en los años 20's.

En esta metodología destaca el aprendizaje como:

Un aprendizaje experimentando con el movimiento del cuerpo, aprendiendo paralelamente el ritmo por el desarrollo del oído musical.

Una sesión debe durar mínimo 30 minutos y en grupos de 15 personas. Mejora la orientación espacial y aporta al desarrollo creativo a través de la improvisación (Universidad Internacional de La Rioja, 2022).

Método Suzuki o “Talent Education”:

En Japón, el violinista y pedagogo Dr. Shin'ichi Suzuki decidió aplicar el mismo método con el que los niños aprenden a hablar la lengua materna, para aprender música, ya que el mencionaba “la habilidad musical no es un talento innato sino una habilidad que se puede desarrollar”.

Teniendo como aspectos específicos de este método los siguientes:

- Inicio a temprana edad: Esto por la etapa cerebral en la que los niños absorben a mayor velocidad, en un rango de recién nacidos a los 4 años de edad, como las más adecuadas; sin embargo, con la adecuación pertinente, puede adaptarse a mayores rangos de edad.
- Escuchando y repitiendo: Así como el idioma, los niños escuchan repetidamente ritmos o notas que se almacenan en el cerebro y quedan como un repertorio para su uso, el cual gradualmente se irán sofisticando y aplicando en diversas formas.
- Aprendizaje en grupo: La relación entre iguales es fundamental para el apoyo de ir mejorando en conjunto, así como desarrollar a su vez habilidades emocionales y sociales, siendo su motivador en conjunto.
- Hablar y después leer: Al igual que un idioma, lo primero que se absorbe es el habla, para posteriormente leer, lo mismo sucede en el mundo

musical para los niños, entendiendo el contexto y así poder hacer más amigable y sencillo su entendimiento de la escritura y lectura musical.

• Ánimo y participación de los padres: Ya que los niños los toman como referencia, es importante la asistencia de los padres en las sesiones para brindar confianza en el niño y posteriormente ser *maestros en el hogar*. A su vez, es relevante reconocer los logros de los niños, para motivar su continuidad en la música en un ambiente de seguridad y cooperación. Este punto entiende como padre a cualquier miembro de la familia.

A pesar de que este método inició exclusivamente para el aprendizaje del violín, actualmente existen adaptaciones para diversos instrumentos con las mismas bases. (Suzuki Association of the Americas, 1998)

Gestión del conocimiento por Nonaka y Takeuchi:

En las últimas décadas, se ha integrado a los modelos de enseñanza el término, la gestión cognitiva y el empoderamiento, lo que ha demostrado que se brinden nuevas habilidades a la comunidad de una institución, así como la apertura de nuevas competencias. Este método se considera como gestión del conocimiento organizacional. “Los mismos autores inician su argumento estableciendo que el conocimiento es creado inicialmente por los individuos dentro de las organizaciones y que el mismo se convierte en conocimiento organizacional” (Rojas y Torres, 2017).

Nonaka y Takeuchi se basan en dos dimensiones para crear este conocimiento organizacional, primeramente la epistemológica, siendo tácito y explícito, de fácil transmisión y más complicado con la experiencia; y la otra la ontológica, exemplificando como un espiral que inicia con el conocimiento de un individuo y compartiendo poco a poco con el resto del equipo para estar un una misma sintonía.

Como se puede mostrar en la imagen (Figura 20), se plantea como 4 opciones de interacción, con la unión del conocimiento tácito y explícito, teniendo diferentes resultados. El primero promueve principalmente la interacción entre usuarios, un aprendizaje que se da principalmente por la observación, la imitación y la práctica, en el que obligatoriamente debe existir un hacer, por lo que se le denomina “socialización”.

En el segundo llega el punto en que durante la socialización, los sujetos comparten y combinan el conocimiento que tienen para concluir en otro, con el cual los 2 o más se encuentran en sinergia para su entendimiento, denominado “combinación”.

Y finalmente, las otras 2 combinaciones unen el conocimiento tácito y explícito, los cuales nos llevan a externar hacia el resto fuera de nuestra organización o socialización, y la internalización, en la que el conocimiento explícito se convierte en tácito y se absorbe y queda en el individuo.

Como se puede observar, 3 de ellos se basan en el primero, en la socialización. Así, los autores se basan en un conocimiento colectivo para obtener mejores resultados y la preservación de este mismo.

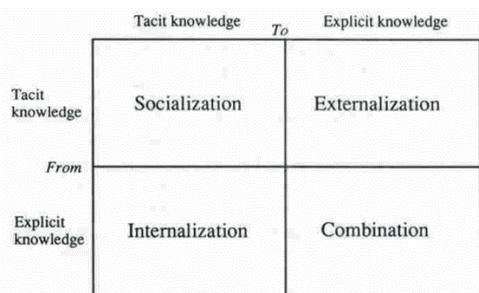

Figura 20. Teoría dinámica de la creación de conocimiento organizacional basado en la Teoría de Nonaka y Takeuchi. Fuente: elaboración propia basado en Rojas y Torres (2017)

DEL MUNDO PARA COCULA

Conociendo lo anterior y las bases teóricas que se conocen y aplican en el mundo, principalmente en el mundo occidental, hoy nos posicionamos en el contexto del municipio de Cocula en Jalisco, México, lugar en el que se centran los artículos presentes.

Actualmente, en la Escuela Regional del Mariachi en Cocula, donde es el semillero de nuevos talentos en este género musical, se utilizan las prácticas más básicas para la iniciación de la concepción del ritmo, en las que el docente suele marcar un compás con algún instrumento o aplau-

sos, que el estudiante deba seguir mediante el movimiento de los pies o directamente simulando el ritmo usando el instrumento. Los docentes determinan a su método de enseñanza basado en el modelo Susuki; sin embargo, al no haber contado con formación pedagógica musical, esta forma de enseñanza no tiene una estructura, lo que impide el correcto aprendizaje del alumno causando frustraciones.

Si bien, y analizando todos los modelos mencionados con anterioridad, en donde cada modelo de enseñanza se debe modificar según el contexto y edades, es pertinente tomar los puntos fundamentales de cada uno para crear el más adecuado. Por ello, la Escuela Regional del Mariachi, al tener en su mayoría alumnos de entre 8 a 15 años de edad, adopta la división de edades fundamentadas por Piaget; desarrollando y potencializando su habilidad de réplica y el uso de su lógica matemática.

De esta forma, es necesaria la creación de una verdadera estructura de crecimiento con un programa académico para el recibimiento de nuevos alumnos que no irrumpa con el crecimiento de los antiguos, a su vez producir y hacer de fácil acceso a materiales teóricos y prácticos que apoyen a las clases. Enfocado de igual forma en las edades y en el desarrollo de habilidades motrices, cognitivas y sociales, siendo de suma importancia para el mismo crecimiento del infante. De forma previa o paralela, es necesario que el docente trabaje y se actualice en su formación pedagógica para la música, adquiriendo aportes técnicos que se vean reflejados en la calidad de sus clases y los próximos egresados de la institución.

Si bien no es fundamental, pero sí brinda un aporte a la mejora de las clases musicales, las aulas y los espacios de enseñanza son un factor importante a modificar en la Escuela Regional del Mariachi, ya que son desaprovechadas para diferentes usos gubernamentales o archivo muerto. Sin embargo, la institución cuenta con 12 amplias aulas que pueden ser equipadas y acondicionadas para los fines acústicos y culturales de la institución, teniendo la posibilidad de abrir sus puertas para los diferentes instrumentos como: vihuela, violín, guitarra, trompetas, arpa y canto, así como la práctica de los ensambles que son cruciales para el desarrollo social de los alumnos, especialmente tratando del género musical mariachi.

Y finalmente, aprovechando el contexto que abraza en general al municipio de Cocula, al ser conocido culturalmente como la “Cuna mundial del Mariachi”, la gran mayoría de familiares de los alumnos son músicos o se han desenvuelto en dicho ámbito, esto brinda un beneficio al poder continuar con la formación desde los hogares, al propiciar el crecimiento del alumno de forma circular y completa, tal como lo propone el violinista y pedagogo Dr. Shin’ichi Suzuki.

CONCLUSIONES

La música ha acompañado al humano desde hace miles de años, con el golpeteo de objetos, tensión de cuerdas y su división al crear diferentes tonos, sin imaginar en lo que hoy se convertiría. Un arte que se ha estudiado por investigadores, pedagogos, teóricos y que hoy en día millones de personas practican, ya sea por diversión, desarrollo de habilidades o de forma profesional dedicando su vida a ellos.

Tanto se ha estudiado que se han diseñado, inventado y se siguen poniendo en práctica diversos modelos y técnicas de enseñanza, incluso fusionados entre ellos para su potencialización, así como en apoyo con otros temas, ejemplo en el caso del apoyo psicológico y neuronal. Sin embargo, cada contexto puede ser tan variado que es necesario modificarse para su correcta implementación y realmente gozar de los beneficios que estos brindan.

Un gran factor para el crecimiento y correcto desarrollo de un niño o niña en la música y su compromiso como una pasión, es el docente. Hoy en día, la Escuela Regional del Mariachi cuenta con nueve docentes de música, cada uno de ellos inspirados por la música y la enseñanza, que sin tener los conocimientos pedagógicos fundamentales y a pesar de los conflictos económicos a los que se enfrentan constantemente por el desinterés político y gubernamental al crecimiento de este recinto musical. Es decir, la escuela tiene lo más importante, pasión. Como proyecto social, es clara la importancia de poder adentrarse en la realidad de la comunidad y así se hizo, pudiendo conocer a gente muy valiosa, tanto alumnos como maestros, que buscan pertenecer a través de la música, transmitiendo a los oyentes el ser parte de toda una cultura.

Dentro de esta conclusión y como agradecimiento, hago especial mención al maestro de ensamble de la Escuela Regional del Mariachi, el C. Iván, que junto con sus alumnos llenaron de inspiración el corazón de muchos de los autores de estos artículos al interpretar algunas canciones durante nuestra visita. Demostrando lo que se puede lograr con ese compromiso y admiración por la música Mariachi, solo falta ese pequeño apoyo extra para potencializar el crecimiento de sus alumnos y su calidad pedagógica y ser reconocido como semillero del género musical representativo de la cultura mexicana.

REFERENCIAS

- Fuster JM. The prefrontal cortex: anatomy, physiology and neuropsychology of the frontal lobe. 2 ed. New York: Raven Press; 1989.
- Gob.mx. (2019). Boletín No.103 La música, pondrá la nota a la Nueva Escuela Mexicana. <https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-103-la-musica-pondra-la-nota-a-la-nueva-escuela-mexicana>
- Koelsch, S. (2009). Neural substrates of processing syntax and semantics in music (pp. 143-153). Springer Vienna.
- McPherson, G. E., & O'Neill, S. A. (2010). Students' motivation to study music as compared to other school subjects: A comparison of eight countries. *Research Studies in Music Education*, 32(2), 101-137.
- Morgado, I. (2014). Aprender, recordar y olvidar.
- Pelegrina, S., Lechuga, M., Castellanos, C., y Elosua, M. (2016). Mente y cerebro. De la Psicología Experimental a la Neurociencia cognitiva, Alianza Editorial, 8, 237-262.
- Reily, S. A. (Ed.). (2006). The musical human: Rethinking John Blacking's ethnomusicology in the twenty-first century. Ashgate Publishing, Ltd..
- Rojas, R. S., y Torres, C. L. (2017). La Gestión del Conocimiento basado en la Teoría de Nonaka y Takeuchi. *INNOVA*, 2(4), 30–37. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5922016.pdf>

Suzuki Association of the Americas. (1998). About the Suzuki Method. Recuperado 13 de abril de 2022, de <https://suzukiassociation.org/about/suzuki-method/>

UNESCO. (2011). El Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta <https://ich.unesco.org/es/RL/el-mariachi-musica-de-cuerdas-canto-y-trompeta-00575>

Universidad Internacional de La Rioja. (2022, 7 febrero). Enseñar música con el método Dalcroze. UNIR. Recuperado 13 de abril de 2022, de <https://www.unir.net/humanidades/revista/metodo-dalcroze/>

Weinberger, N. M. (1998). Physiological memory in primary auditory cortex: characteristics and mechanisms. *Neurobiology of learning*

Generación de memorias colectivas a través de métodos de diseño e innovación

*Dra. Beatriz Bastarica Mora
Lic. Victor Michael Ibarra Flores*

RESUMEN

El presente artículo reúne el trabajo de innovación que permitió el desarrollo de propuestas de solución que inciden en el funcionamiento y significación del recinto que actualmente alberga la Escuela Regional del Mariachi en Cocula, Jalisco, México.

Se trata de un proyecto desarrollado a partir del trabajo colaborativo entre diseñadores, arquitectos e investigadores que forman parte del posgrado en Diseño e Innovación Industrial del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, e involucra autoridades del municipio de Cocula, Jalisco y miembros de la comunidad en general.

El resultado es una propuesta conceptual de memorias colectivas que reproducen la interacción social con los elementos urbanos y arquitectónicos del municipio.

PALABRAS CLAVE

Innovación, memoria colectiva, áreas comunes

ABSTRACT

The present article compiles the innovation work that allowed the development of solution proposals that affect the functioning and significance of the building that currently houses the Escuela Regional del Mariachi in Cocula, Jalisco, Mexico.

It is a project developed from the collaborative work between designers, architects and researchers who are part of the postgraduate program in Design and Industrial Innovation at the Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño of the Universidad de Guadalajara, and involves authorities of the municipality of Cocula, Jalisco and members of the community in general.

The result is a conceptual proposal of collective memories that reproduce social interaction with the urban and architectural elements of the municipality.

KEYWORDS

Innovation, Collective memory, Common areas

INTRODUCCIÓN

A lo largo de nuestra historia, uno de los principales referentes que ha forjado nuestra identidad como sociedad ha sido nuestra cultura, ya que es a través de ella como podemos narrar nuestro pasado, compartir nuestro presente y destellar un posible futuro. Tal como lo menciona la UNESCO, este es “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social.” (Delors, 1996)

En este sentido, como individuos, somos generadores de manifestaciones culturales que en lo colectivo, son muestra de nuestra personalidad comunitaria, la cual contribuye al desarrollo de un sentido de pertenencia, arraigo y orgullo local. Para ello, debemos considerar no solo a los habitantes, sino a sus espacios, objetos y edificaciones como elementos inherentes de esta expresión.

Por tal razón, es de vital importancia preservar los ambientes que propicien la generación de estas manifestaciones, buscando crear puntos

estratégicos relevantes que funcionen como enlaces para un encuentro e intercambio cultural y social significativos.

Tal es el caso de la Escuela Regional del Mariachi (E.R.M), en el municipio de Cocula, Jalisco, México; región que popularmente ha sido reconocida como la “Cuna Mundial del Mariachi”. En este recinto, se alberga una tradición histórica musical que ha trascendido de generación en generación por siglos, pero que desafortunadamente, actualmente carece de elementos ¿de diseño? que ayuden a destacar su relevancia y trascendencia.

Es por ello que se propone un abordaje a partir de métodos de innovación y diseño, “Entendiendo la poética del diseño como un hacer del orden, [...] como saber creador, que transforma la realidad actual en una realidad deseada...” (Cuervo, 2013, p. 148) con los cuales se generen propuestas de solución que inciden no solamente en un espacio físico, sino que permita la construcción de memorias colectivas a través de la interacción de los usuarios con el sitio, logrando así, una resignificación del recinto que alberga dicha escuela.

HACIA UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE MEMORIAS COLECTIVAS

Bajo este enfoque, el hablar de un concepto tan subjetivo como lo es “la memoria” puede llegar a ser complejo, ya que este puede abordarse desde una perspectiva sociológica, antropológica, psicológica, entre otras disciplinas. Sin embargo, en lo que sí podemos coincidir, es que esta se asocia a un proceso social, en el cual intervienen elementos inherentes como el tiempo, el espacio, las relaciones sociales y hasta cierta medida, sus manifestaciones culturales.

Tal como lo menciona el sociólogo francés Maurice Halbwachs, uno de los principales pioneros en este término, dentro de su obra *La memoria colectiva* (2004):

“Las impresiones de nuestros recuerdos se consolidan cuando son vinculadas a nuestro entorno en tanto somos seres sociales [...] desde el momento en el que establecemos un vínculo social, nuestras referencias, miedos y formas de conducirnos se definen en lo que observamos.” (Halbwachs, 2004, p. 60)

Así, cada sociedad cuenta con una manera particular de construir sus recuerdos, dependiendo de las variables previamente mencionadas y el contexto en el cual se desenvuelven. Por lo tanto, entendemos que la memoria es un diálogo interno con nuestro pasado, en el cual visualizamos hechos, momentos y acontecimientos vividos, a través de nuestra propia interpretación.

En este sentido, nuestra relación con el contexto en el que nos desarrollamos o realizamos ciertas acciones en particular, influye directamente en los recuerdos que generamos dentro del mismo. Por consiguiente, las memorias colectivas se construyen ciertamente a partir de una memoria de grupo, sin embargo, esta memoria parte desde un escenario en el cual existe una correlación de papeles que desempeña cada uno de los elementos presentes. Esto lo podemos entender como una estructura grupal, en la cual se genera un sistema de interrelaciones de memorias individuales (Bastide, 2006), y es desde una experiencia individual que se constituye un panorama colectivo.

Como caso de ejemplo, y en relación al contexto al que se hace referencia este artículo, proponemos la presentación de una agrupación de Mariachi en las instalaciones de un auditorio. Para reconocer el proceso que conlleva la generación de un recuerdo, partimos de la relación que existe entre los participantes que se encuentran en dicha actividad, que van desde los espectadores, los artistas y el grupo de *staff* presente durante el evento, a los técnicos de luz y sonido, etc. Sin embargo, este sistema de interrelaciones existentes en una memoria, va más allá de los presentes, pues en él también participan elementos como el espacio físico, siendo en este caso el auditorio, que a partir de su interacción con factores tales como la acústica, el tipo de iluminación, el campo de visión, entre muchos otros, influyen directamente en la percepción que crea el usuario sobre el evento en particular, lo cual impacta directamente en su experiencia y, por consecuencia, en el recuerdo que esta genera.

Por ello, al hablar del individuo, que en este caso es de donde se parte para construir una comunidad, el filósofo Paul Ricoeur, inspirado en la filosofía socrática, menciona que la memoria desencadena el encuentro

entre el sentimiento y la reflexión, que se relaciona con lo que se percibe en el entorno, dejando así lo que el autor denomina como una “huella”, que es la impresión viva de la experiencia realizada (Ricoeur, 2000).

Es así, que independientemente que la persona vive una experiencia de manera personal, esta genera un recuerdo, el cual, a su vez, forma parte de una vivencia colectiva en la que se comparten un espacio y tiempo determinados, constituyéndose así, una memoria colectiva.

EL ESPACIO COMO ELEMENTO FORMADOR DE MEMORIAS

El espacio y el tiempo se relacionan de manera insoslayable para poder comprender la complejidad de una estructura social. Sin embargo, a pesar de la importancia de dicha relación, dentro del pensamiento sociológico la misma se ignoró durante algún tiempo, llegando a ser irrelevante en el estudio de la composición y el constante cambio de las sociedades. (Pineda, 2017)

No obstante, en los últimos años, esta perspectiva ha cambiado, ya que se analiza el espacio no solo como un contenedor, sino como parte de un proceso que permite la realización de diversas relaciones sociales y culturales. Bajo esta perspectiva, es de vital importancia, también, abordar la relevancia de la relación entre el espacio y la sociedad.

Al igual que la memoria, tal como se mencionaba anteriormente, el espacio parte de una construcción social, y es a partir de su interacción y uso que se constituye su significado y se genera una identidad. Por ende, todo espacio posee dos tipos de dimensiones: la primera, la material, y a la cual se atribuyen sus características físicas y tangibles; y la segunda, la simbólica, por medio de la cual se vincula la manera en la que los usuarios se relacionan con el espacio y el modo en el que se apropián del mismo.

Acorde a Bourdieu (1999), existe un conexión inherente entre los procesos sociales y el espacio, ya que este permite que se materialicen estos procesos, con la posibilidad de que puedan ser modificados constantemente. Bajo esta perspectiva, cada sociedad cuenta con una manera particular de apropiarse, interactuar, definir y orientar sus pro-

pios espacios, y, al hacerlo, construye a su vez una identidad cultural. Es así como se constituyen espacios designados al trabajo, al descanso, al entretenimiento, así como espacios que son sagrados, conmemorativos o de celebración.

Son precisamente las manifestaciones que suceden en estos espacios las que definen su uso y significado social, funcionando como un lienzo para su interpretación de acuerdo a las interacciones que existen en él. Pero entonces, ¿cuál es la relación que existe entre la memoria y el espacio? Tal como se mencionaba en un principio, el espacio y el tiempo conllevan una relación necesaria para la existencia de una estructura social; por lo tanto, para la construcción de una memoria es necesario contar con un soporte espacial y un soporte temporal, que permiten establecer un momento específico en un lugar determinado.

De acuerdo a la propuesta de Mateo Ricci (un misionero jesuita del siglo XVI, que trabajó sobre una técnica memorística enfocada en el espacio, el cual identificaba como un ancla y soporte material para el proceso de recordar) para poder rememorar, sería necesario un elemento visual que, a su vez, funcione como una posición a la cual se pueda recurrir al querer recordar un momento en específico. (Spence, 2002)

Bajo esta perspectiva, y complementando con la visión de Halbwachs, para construir un recuerdo es vital un espacio, un lugar, que permita resguardar la experiencia vivida y así, mantener una percepción de perdurabilidad ante el constante cambio.

Por lo tanto, en la búsqueda de poder resignificar un espacio existente como lo es la Escuela Regional del Mariachi; es necesario poder generar los espacios adecuados para la construcción de nuevas memorias y nuevas experiencias, siendo lugares donde se dé la participación constante y activa de la sociedad.

Para lograrlo, se propone el uso de métodos que permitan la colaboración creativa no solo de profesionales en las áreas que involucra esta intervención, sino también la participación de los actores principales que interactúan en el espacio, pues tal como se ha ido mencionando en los puntos anteriores, el lugar, el espacio, cobra sentido y significado a partir de su dimensión social.

INNOVACIÓN COMO MÉTODO DE CREACIÓN COLECTIVA

Entendiendo cuál es el proceso social que permite la significación de los espacios para la construcción de memorias colectivas, es de gran importancia considerar métodos de creación que permitan un trabajo colaborativo mediante el cual los usuarios involucrados sean copartícipes en la generación de soluciones. Hoy en día, hablar de innovación implica ahondar en un término que a lo largo de los años ha acuñado una serie de definiciones, enfoques e interpretaciones que como resultado, han generado una idea confusa de lo que esto implica.

Como lo menciona Levitt en su artículo “Creativity is not enough”, “Ideación e innovación no son sinónimos. El primero se ocupa de la generación de ideas; los segundos, con su implementación.” (Levitt, 2002). Por lo tanto, el trabajar en un enfoque innovador y creativo no solamente implica la generación de nuevas ideas, sino que conlleva un proceso de desarrollo, iteración y evaluación para su posterior implementación y generación de resultados.

Llevar a cabo un proceso creativo sin concretarlo en la práctica, es condonar las ideas a un limbo sin rumbo ni sentido. Por ello, para responder a la incógnita “¿cómo planteamos una idea creativa e innovadora?” Es necesario empezar a concretar estas ideas en acciones específicas, siguiendo un proceso claro y definido. Bajo este enfoque, hablar sobre innovación implica la generación de valor sobre una idea clara, creativa, pero sobre todo, real, que pueda implementarse para el beneficio de un usuario, sector o lugar determinados.

Tal como lo menciona Charles Leadbetter en su charla “The era of open innovation” (Canal TED, 2008, 19m40s), la mayoría de la creatividad es acumulativa y colaborativa, y, por tanto, compromete a un trabajo en conjunto, en el que la participación de todos los involucrados se vuelve un aspecto clave para llevar una idea al éxito.

Por tal razón, para lograr la funcionalidad y el protagonismo de las áreas comunes de la Escuela Regional del Mariachi, es necesario una inmersión con cada uno de los usuarios y stakeholders que forman parte de este proyecto, generando co-productores que aporten un sentido de valor a cada una de las ideas convertidas en acciones.

Para ello, se propone el uso del método *Design Thinking*, el cual nos permite mantener una estructura de ideación sólida a la hora de abordar las problemáticas existentes desde un punto focal centrado en el usuario, utilizando una serie de herramientas que permiten la recolección, clasificación y validación de información para el desarrollo de soluciones que realmente tengan un impacto en nuestros usuarios.

A su vez, permite ser flexible, retornando a cada una de sus etapas según sea necesario y acorde a las necesidades del proyecto, tal como lo afirman los autores Brown y Wyatt (2010) “El proceso de pensamiento de diseño se considera mejor como un sistema de espacios superpuestos en lugar de una secuencia de pasos ordenados.” (Brown y Wyatt, 2010)

Este método o pensamiento de diseño permite la estructuración y desarrollo de productos, servicios, procesos o estrategias desde un enfoque humano, entrelazando (Figura 21) la deseabilidad con la factibilidad y la viabilidad del mismo.

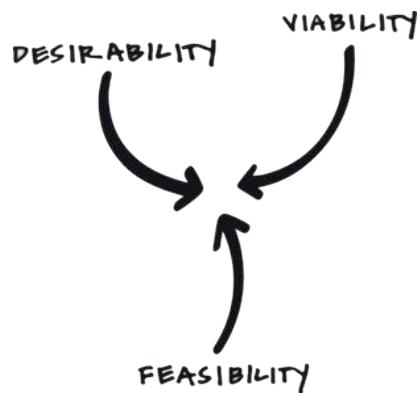

Figura 21. Intersección del pensamiento de diseño (Designdthinking.ideo.com, 2021)

Así mismo, permite el uso de instrumentos creativos para fomentar la colaboración inter, multi y transdisciplinaria desde un enfoque flexible, propiciando el cometer errores pronto y con frecuencia, pero al menor costo posible. Bajo este método, podemos llegar a la resolución de problemas de una forma más asertiva, teniendo al ser humano como enfo-

que principal, y trabajando desde la empatía, la constante interacción y el trabajo colaborativo para llegar a soluciones óptimas que generen valor para nuestro usuario final. De manera particular, para el abordaje empleado en la resignificación del área común de la Escuela Regional de Mariachi en Cocula, Jalisco, se trabajó a partir de 5 etapas de un método de innovación utilizado en el posgrado Maestría en Diseño e Innovación Industrial (Figura 22): inmersión, definición, ideación, prototipado e implementación.

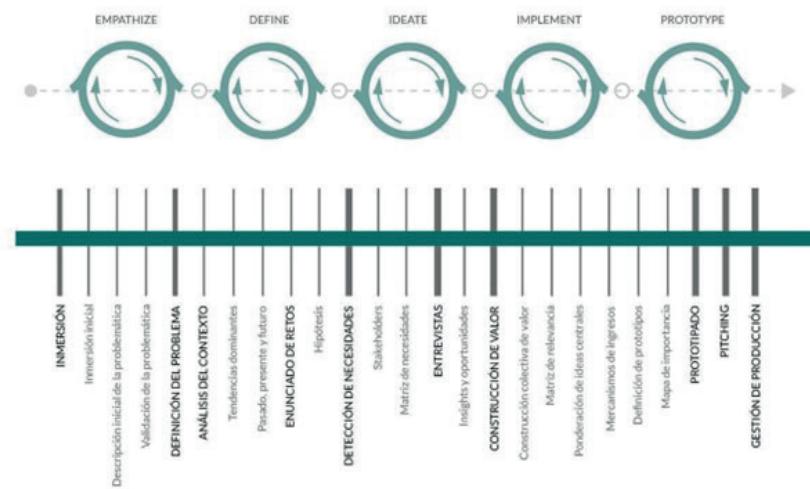

Figura 22. Método de innovación

CASO DE ESTUDIO: ÁREAS COMUNES DE LA ESCUELA REGIONAL DE MARIACHI EN COCULA, JALISCO, MÉXICO

A partir de la naturaleza del pensamiento de diseño, definiendo al mismo como el “proceso para la resolución de problemas dándole prioridad a las necesidades del consumidor” (Tuttle, 2021); sumado a su flexibilidad de implementación para cada una de sus etapas, un buen punto de partida para el desarrollo de este proyecto fue salir a observar, vivir y

experimentar las situaciones cotidianas que el usuario realiza en su día a día; descubrir de una manera más cercana cuáles son realmente las necesidades de nuestros usuarios.

Las formas más tradicionales para obtener esta información suelen ser el uso de entrevistas o encuestas, identificando de manera puntual elementos que nos ayudan a comprender su contexto y lo que el usuario quiere; sin embargo, tal como decía Henry Ford en sus inicios, “Si les hubiera preguntado a mis clientes qué querían, habrían dicho ‘un caballo más rápido’” (Brown y Wyatt, 2010).

Por ello, a través de la célula de trabajo de la Maestría en Diseño e Innovación Industrial se realizaron visitas de campo al municipio de Cocula, Jalisco, para identificar de primera mano no solo las principales problemáticas del área de intervención, sino también vivir de manera personal cada una de las acciones que el usuario debe realizar en sus actividades cotidianas, rescatando elementos relevantes para el abordaje de la problemática existente.

A partir de ello, se definieron en seis puntos principales las necesidades latentes que se busca abordar a partir del desarrollo de soluciones estratégicas para este recinto (Figura 23).

Figura 23. Principales elementos de la problemática

A partir de esta observación se estableció como principal problemática que, a pesar de su invaluable acervo histórico y su importante reconoci-

miento cultural, el edificio que actualmente alberga la escuela no cuenta con las características adecuadas para funcionar de manera oficial, ya que las instalaciones se utilizan de manera informal para otros fines, lo cual obstaculiza la enseñanza e impartición de clases en el lugar, y causa en los usuarios un desapego emocional y desinterés por preservar la historia que se vive dentro del edificio.

Por ejemplo, para este año 2022, de una población de más de 29 mil habitantes, la comunidad estudiantil está conformada por únicamente 150 estudiantes, de los cuales solo un aproximado del 45% son alumnos regulares. De manera particular, las áreas comunes de la Escuela Regional del Mariachi presentan una desconexión con el resto del recinto, lo que causa un desaprovechamiento del espacio y supone una falta de funcionalidad para su público. Esto habla de una vigencia caduca en su actividad como recinto cultural, y repercute en su relevancia como referente en la enseñanza de la música mariachi, además de que limita su uso como punto de atracción turística para el municipio.

Aunado a esto, las condiciones en las que se encuentra actualmente el área destinada a fungir como escenario para presentaciones de la propia escuela, no cuentan con las características necesarias para cumplir adecuadamente su función, lo que obstaculiza su interacción con la comunidad estudiantil y genera un desapego con los espacios. Tal como lo menciona Gehl (2017), “Si se ofrecen mejores espacios públicos, el uso se incrementará, un razonamiento válido tanto para los grandes espacios como para los más pequeños, llegando inclusive hasta la escala del banco y la silla.” (Gehl, 2017)

Por tal razón, se plantearon tres ejes rectores, los cuales fungen como punto de partida para la argumentación y sustento de las propuestas de solución de cada área, aportando desde el aspecto teórico la fundamentación base de este proyecto.

Dichos ejes son:

- Implementar estrategias multisectoriales para una sostenibilidad económica, cultural y ambiental que contribuya a la regeneración del tejido social de Cocula.

- Co-crear soluciones de la mano de los habitantes de Cocula para promover la apropiación y la preservación de la identidad y patrimonio cultural de la Escuela Regional del Mariachi.
- Generar nuevas experiencias a través de estrategias de diseño e innovación para fortalecer la identidad del recinto que alberga la Escuela Regional del Mariachi como referente histórico de este género.

Después de este proceso de observación, investigación, análisis y definición, fue necesaria una etapa de síntesis que permitiera la generación de ideas y propuestas que puedan conducir al desarrollo de soluciones u oportunidades de acción certeras. Este enfoque contribuye a la creación de soluciones de manera creativa, adoptando “una ‘mente de principiante’, con la intención de permanecer abiertos y curiosos, de no asumir nada y de ver la ambigüedad como una oportunidad.” (Designthinking. ideo.com, 2021).

Con este fin, se trabajó en colaboración con estudiantes de la licenciatura en Diseño Industrial del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara, en el desarrollo de propuestas de solución a partir de dos fases principales: divergencia y convergencia. Durante la fase de divergencia se impulsa al pensamiento creativo, en el cual se genera una explosión de múltiples propuestas, priorizando el aspecto deseable de las mismas. Para su correcto desarrollo, fue necesario proponer constantemente una serie de ideas que van desde lo absurdo hasta lo obvio, sin descartar ninguna de ellas, evitando prejuicios y limitaciones.

Posteriormente, para la fase de convergencia, es necesario priorizar el pensamiento crítico, tomando decisiones acertadas sobre las ideas generadas durante la fase previa. Es a partir de estas decisiones que se puede generar una síntesis de todo el trabajo creativo realizado, incorporando un enfoque de viabilidad y factibilidad a cada una de estas propuestas.

En este sentido, se generaron constantes momentos de retroalimentación con el equipo de trabajo a partir del uso de técnicas de validación, tales como “seis sombreros para pensar”, y validación “PNI” del autor

Edward de Bono. Una vez definidas las propuestas con mayor solidez y claridad a partir del proceso de ideación y validación previo, fue necesario generar un prototipo en el cual se desarrolla a detalle cada uno de los elementos que configuraban la propuesta deseada, considerando aspectos técnicos, estructurales y ergonómicos.

Durante esta etapa, la aplicación de conocimiento a la idea previamente concebida, nos ayuda a pensar como creadores y a comunicarnos con nuestros usuarios. Es una fase crucial para materializar una idea y comprobar si puede ser viable y factible en el mercado al que nos dirigimos.

Por tal razón, a partir de un trabajo estratégico en conjunto con los docentes e investigadores inmersos en el proyecto, se definieron las especificaciones técnicas, productivas y formales para llegar al desarrollo de propuestas de solución concretas que tengan un impacto real en beneficio del municipio, la escuela y principalmente, la sociedad.

Como resultado, se obtuvo la propuesta de intervención denominada “Al son de mi tierra”, la cual está conformada por la integración de un escenario para funciones culturales y artísticas, una concha acústica (Figuras 24, 25 y 26) ubicada en el ala norte del recinto, y un memorial dedicado a la historia del mariachi que se encuentra en el ala sur del edificio.

Estos tres elementos, en su conjunto, buscan generar una conexión entre el pasado y el presente, alejando la interacción del público con los espacios existentes del recinto, llevando a la Escuela más allá del

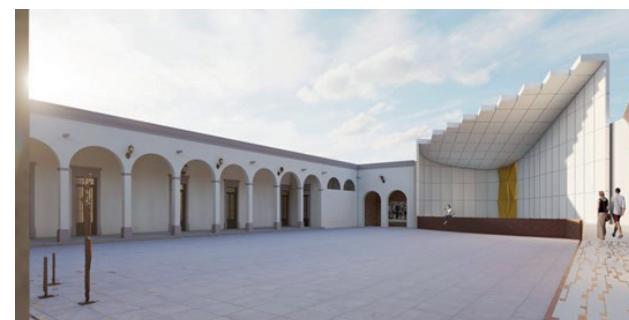

Figura 24.
Representación digital
de Concha acústica
en patio central

Figura 25. Representación digital de vista desde el escenario.

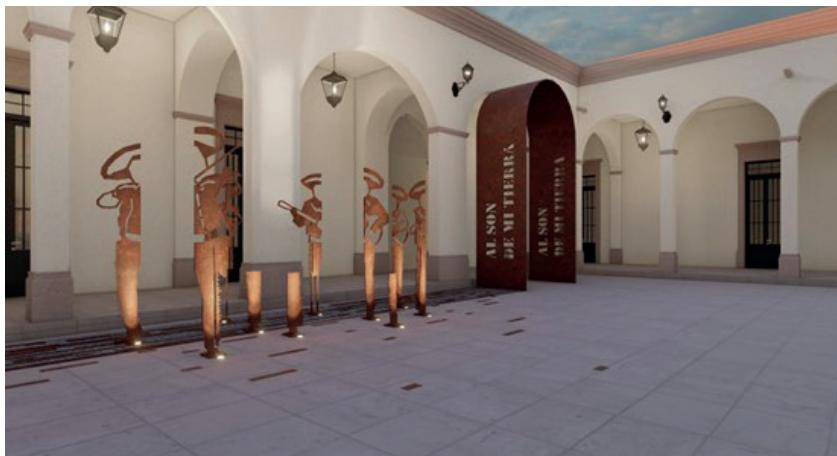

Figura 26. Vista de la Sala Memorial de noche.

ámbito educativo y fomentando la realización de actividades culturales y recreativas dentro de la misma.

CONCLUSIONES

Derivado de estas propuestas, se pretende fortalecer la actividad educativa, económica y turística del lugar, dando pie a recibir estudiantes nacionales e internacionales, así como su uso para eventos, recorridos y otros fines culturales y de entretenimiento. Entendemos que, para lograrlo, es indispensable que exista una co-creación de valor a partir del trabajo colaborativo en la que se incorporan nuevos actores para fomentar continuamente el proceso de innovación e incidir en la experiencia del usuario.

Es por esto que la generación de memorias colectivas a partir de la interacción del usuario con el espacio se convierte en una herramienta fundamental a la hora de darle un nuevo sentido y significado al lugar que durante décadas ha sido testigo de un sinfín de manifestaciones culturales e históricas que han dado identidad a toda una sociedad.

REFERENCIAS

- Bastide, R.** (2006). Memoria colectiva y sociología del bricolaje. En Teoría y análisis de la cultura, edición de Gilberto Giménez, 131-157. México: conaculta.
- Bourdieu, P.** (1999). La miseria del mundo. Buenos Aires: FCE.
- Brown, T., y Wyatt, J. (2010). Design thinking for social innovation. *Development Outreach*, 12(1), 29-43.
- Canal TED.** (2008). Charles Leadbeater habla sobre innovación. <https://www.youtube.com/watch?v=W7raJeMpyM0&t=6s>
- Cuervo P., R.** (2013). Las ciencias de lo artificial: diseño y complejidad. Signa, (3), 146-153.
- Delors, J.** (1996). La Educación encierra un tesoro, informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (compendio).
- Gehl, J.** (2017). Ciudades para la gente. Ediciones Infinito. <https://elibro-net.wdg.biblio.udg.mx:8443/es/lc/udg/titulos/78891>

Hallbwach, Maurice (2004) La Memoria Colectiva. España: Prensas Universitarias de Zaragoza.

Designthinking.ideo.com. (2021). Design thinking defined. <https://designthinking.ideo.com/>

Levitt, T. (2022). Creativity Is Not Enough. Recuperado de: <https://hbr.org/2002/08/creativity-is-not-enough>

Pineda, E. (2017). La construcción social de la memoria en el espacio: una aproximación sociológica [Ebook] (12th ed., pp. 9-30). México: Península.

Ricoeur, P. (2000). La memoria, la Historia y el olvido, Argentina, Fondo de Cultura Económica

Spence, J. (2002). El palacio de la memoria. Un jesuita en la China del siglo XVI. Barcelona: Tusquets.

Tuttle, G. (2021). ¿Qué es el pensamiento de diseño y por qué es importante? - Ideas (es-LA). Recuperado de <https://www.wework.com/es-LA/ideas/professional-development/what-is-design-thinking#qu%c3%a9-es-el-pensamiento-de-dise%c3%b1o>.

Plaza principal de Cocula: Espacio de encuentro y desarrollo social

Dr. Jaime Francisco Gómez Gómez

Lic. Luis Miguel Ayala Ponce

RESUMEN

La idea eje del presente ensayo es relatar las características que nos permitan identificar y conocer la transformación del espacio público que compone la plaza principal de las ciudades y asentamientos, así como su evolución en su significado para la sociedad que la habita con el objetivo de entender el trasfondo de cómo la población se apropió del espacio, en orden de poder hacer propuestas innovadoras en beneficio de la comunidad y su desarrollo económico así como el incremento en su calidad de vida. Esto a partir de identificar los rasgos presentes en cada etapa relevante de su transformación y su origen cultural e histórico, que a su vez nos permiten identificar cómo el espacio cambia a medida de su población, así como las actividades que se llevan a cabo en él también van cambiando. Esta visión histórica permite gestar un proyecto que entiende el contexto de cómo se origina y hacia dónde se proyecta este espacio en particular. Este proyecto originado en la academia y enriquecido por la comunidad y gobierno presenta propuestas de gran valor social para el beneficio y crecimiento de este municipio.

PALABRAS CLAVE

Plaza pública, espacio público, innovación, sociedad, tejido social, turismo, economía, cultura y apropiación.

ABSTRACT

The central idea of this paper is to expose the characteristics that allow us to identify and learn about how the main square evolves and become a highlight in cities and settlements, as well as its significance for the society that habits it. Furthermore, also the aim of this essay is to understand the background of how society appropriates space in order to be able to make innovative proposals for the benefit of the community and its economic development as well as enhance its quality of life. Exposing it through identifying the features present in each relevant stage of its transformation and its cultural and historical origin which allow us to identify how the space changes as its population, also the activities carried out in it are exchange objects. This historical vision allows us to develop a project that understands the context of how this space originates and where it is projected. This project developed in the academy is strengthened with the intervention of the community and the government and presents proposals of great social value for the benefit and improvement of this society.

KEYWORDS

Public space, innovation, society, social tissue, tourism, economy, culture, ownership.

RESEÑA HISTÓRICA

Colocando como punto de partida el ágora en Grecia hasta las plazas en el periodo del renacimiento, resulta complicado crear un vínculo directo a espacios similares desarrollados en el continente americano. Así lo establece François Guerra (2008) los centros de los asentamientos poblacionales son el espacio público por excelencia y naturaleza, ya que son los lugares donde se presencian actividades donde se deliberan y toman decisiones por parte de la comunidad. Sitio donde igualmente

reside, se origina y nacen las autoridades y el gobierno comprometidos con la propia sociedad a la que pertenecen. Así mismo, enmarcado en este contexto de plaza principal como espacio público, se añaden otros grupos partícipes de la comunidad como grupos eclesiásticos, militares, civiles y sociales.

Con lo expuesto en el párrafo anterior podemos entender la carga social y cultural que tiene este espacio público, sin embargo, la plaza pública en México cuenta con expresiones particulares respaldadas por la historia del país y su desarrollo. De esta manera podemos desglosar en tres etapas fundamentales, la época prehispánica, la colonial y posteriormente la época moderna. En cada uno de estos periodos señalados no se muestran diferencias significativas en cuanto a su forma física, sí es sustancial el cambio en cuanto a uso y significado cultural, ligado a aspectos que corresponden a ceremonias cívicas, intercambio social, celebraciones religiosas y espacio destinado a actividades recreativas. Cada momento histórico enriquecido de un balance y la mezcla de cultura y tradiciones ha contribuido al desarrollo y la evolución de estos espacios. Lo que se puede contemplar hoy en día en las plazas no es más que la última versión del cambio de estos espacios, que en el futuro desarrollarán características diferentes.

LA PLAZA PREHISPÁNICA

Retomando el desarrollo histórico y sus inicios, la época prehispánica amalgama concepciones de las culturas mayas, mexicas y olmecas, las cuales tuvieron la mayor extensión y presencia en lo que hoy es nuestro país y por ende constituyen los antecedentes de lo que es la plaza principal en México. El urbanismo mesoamericano tuvo como primeras bases de desarrollo la intervención de estas culturas antes del arribo de los españoles. Las plazas prehispánicas constituyen un modelo de actividad, forma y función básica atendiendo a las necesidades económicas y sociales de estos asentamientos que por su mayoría eran dependientes de la agricultura.

El arquitecto y profesor George Andrews en el libro *Maya Cities: placemaking and urbanization*, menciona que el desarrollo de las plazas

responden a las características de un espacio delimitado y finito sobre y contra un espacio amorfo, ilimitado, “Aquí se tiene la plaza pública, espacio abierto, limpio de árboles y artificialmente nivelado. Está pavimentado con mortero de piedra caliza y, por su visible negación de tierra y plantas, crea un específico dominio hecho por el hombre.” (Andrews, 1976)

Dentro de la cosmovisión presente en estas culturas y que por ende influyó en el desarrollo de su urbanismo y arquitectura, tuvieron como guías los conceptos del mundo material y espiritual que se rigen bajo una estructura de cinco partes representadas en cuatro esquinas y un centro. Esta configuración estaba presente en el diseño de todas las edificaciones de sus ciudades, como en las viviendas, plazoletas, centros ceremoniales y cualquier espacio público. Hoy en día se tiene registro de que algunos grupos de población, aún con la cultura maya muy presente, siguen centrando sus terrenos bajo esta cosmovisión de “Centrar el mundo terrenal es una forma de reproducir el orden cósmico en el que las fuerzas espirituales o de lo sobrenatural se manifiestan en las formas materiales, haciéndolas accesibles al género humano y a sus necesidades” (Friedel, 1993).

A lo largo del crecimiento de las culturas y su población, los actos ceremoniales incrementaron su complejidad y esto definió tanto el trazo físico y la carga social de estos espacios públicos. Estos espacios desarrollados y basados en la cosmovisión de la época, les representaba el orden del universo, por esto, el concepto heredado de la plaza prehispánica para el posterior desarrollo de las ciudades coloniales, representaba un desarrollo urbano organizado con los poderes simbólicos distribuidos alrededor de un trazado rectangular.

LA PLAZA COLONIAL

La segunda etapa característica en el desarrollo de la plaza en México se desarrolla en la época colonial, comenzando por la gran Tenochtitlan que nunca había sido atacada hasta el 13 de agosto de 1521 cuando después de 90 días de ataque fue conquistada por Hernán Cortés. Del entonces imperio solo quedó la división de cuatro barrios que se les asig-

nó nomenclatura cristiana. A su vez, el gran reto para los españoles fue reconstruir una ciudad colonial, pero con las mismas características de grandeza que Tenochtitlan. Gracias a la influencia del gran movimiento cultural renacentista gestado en el periodo del siglo XV en Europa y con esa nueva visión de futuro de emular las plazas de España evocando a los espacios abiertos, estructurados, simbólicos, aglutinador de los poderes centrales, se impulsó el desarrollo del concepto de “plaza mayor”.

Francis A. MacNutt (1908) refiere que Hernán Cortés menciona en sus relatos escritos, las siguientes impresiones respecto a la ciudad de Tenochtitlan: “Esta ciudad tiene muchas plazas abiertas en las que constantemente se lleva a cabo el mercado y las actividades comerciales de compra-venta. Una plaza en particular tiene dos veces el tamaño de la de Salamanca (España) y está completamente rodeada de arcadas (portales) donde diariamente se reúnen más de 60,000 indígenas para comprar o vender. Toda clase de mercancía con la que uno pueda encontrarse en cualquier parte del mundo es vendida allí, ya se trate de comida, víveres u ornamentos de oro o plata, plomo, bronce, cobre, estaño, piedras preciosas, huesos, conchas, caracoles y plumas..” (p. 87)

La concepción de las plazas europeas parte de los países establecidos a la orilla del mar mediterráneo, como lo es Grecia con su ya mencionada ágora, que se caracterizaba por una forma cuadrada o rectangular. Este trazado fue adoptado por el imperio romano y usado para los campamentos militares y posteriormente a los nuevos asentamientos a lo largo del imperio, incluyendo España. Como tradición de los pueblos etruscos y romanos, el trazado de las ciudades en ejes ortogonales eran referenciados por los nombres de *Cardo* y *Decumanus Maximum* que daban sentido al “área sagrada” donde se encontraba el *mundus* u ombligo del universo. La plaza romana estaba configurada en rectángulo y se localizaba justo al centro de la ciudad, acompañada de la intersección de las dos calles o avenidas principales que conectan las entradas y salidas del asentamiento.

Este tipo de geometría de patrones reticulares que los conquistadores ya incorporaban en sus ciudades, aunadas a la esfera ideológica desarrollada durante el periodo renacentista, encuentra gran similitud en las plazas prehispánicas. Posteriormente evolucionó para transformarse en

el símbolo para llevar a cabo actos cívicos, reuniones sociales, así como su función de mercado y centro de intercambio comercial, incentivó el florecimiento de la vida comunitaria, por lo que aumentó la frecuencia de festivales, actos religiosos y juegos llevados a cabo en estos sitios.

De Andrade Abreu (2012), dentro de su teoría de la arquitectura, plantea un nuevo enfoque para el desarrollo de edificaciones, refiriendo la utilidad social y la utilidad estética como los principales atributos conceptuales.

Respondiendo a este planteamiento, Leone Battista propuso que las ciudades deberían incorporar múltiples espacios abiertos donde los niños pudieran jugar y los adultos pudieran refrescarse. Sugiere un diseño urbano donde la plaza es el centro de la ciudad y debe rodearse de edificios cívicos con elementos arquitectónicos como portales y ornamentos similares, que entre ellos tuvieran coherencia estética y simétrica, donde la ciudad entera pudiera replicar estos elementos para generar una unidad visual en cuanto estilo y carácter.

No fue posible materializar estas ideas en las ciudades europeas porque las ciudades importantes ya estaban desarrolladas, fue hasta la conquista de México que las nuevas ciudades del país pudieron implementar muchas de las propuestas planteadas por estos arquitectos. Sin embargo, el llevarlas a cabo fue complicado, ya que las poblaciones establecidas querían mantener conceptos históricos y sociales ya vigentes en el espacio público, como consecuencia de este mestizaje se dió origen a nuevas ideas que fusionaron los conceptos renacentistas y los conceptos de las poblaciones prehispánicas. Esto dio como resultado el mantener el concepto de “plaza central” pero con murallas para resguardo de la ciudad y el trazado de calles en forma reticular.

Durante un periodo aproximado de 350 años posteriores a la caída de Tenochtitlan (año 1525), se desarrollaron muchas nuevas ciudades y pueblos que replicaron y adoptaron este diseño de plaza principal con un trazo cuadrado o rectangular con una retícula de nueve calles que conectan el centro con las salidas y conexiones a las siguientes ciudades. Este modelo permanece hoy en día como una característica destacada del trazo urbano en las plazas de México y Latinoamérica.

Durante el periodo de la colonia, las plazas representaron un espacio donde la convivencia social se vio fortalecida por representar un espacio confortable para las personas, ya que la mayoría de ellas, excepto las familias adineradas, residían hacinados en viviendas tipo vecindad, con espacios fríos, sin iluminación, carentes de mobiliario y luces. Al ser espacios de encuentro popular, también fueron importantes para el desarrollo económico al llevarse a cabo actividades de abastecimiento de mercancía, venta de alimentos, entre otros; así mismo era sitio para el abastecimiento de agua y recolección de desechos sanitarios. A la vez, los grupos religiosos llevaron a cabo ceremonias, desfiles y procesiones; así como la población en general realizaba actividades como socializar, jugar, representar obras teatrales, programas educativos y distribución de las noticias relevantes para la población.

Tiempo después de la consumación de la Independencia en 1821, el embajador de Estados Unidos de América en México Joel Poinsett (1822), escribió un libro de sus observaciones de la sociedad en México, en el cual describe su experiencia tras encontrarse con personajes y elementos tradicionales de la cultura local, así como del fervor religioso que trasciende la naturaleza del individuo y del contexto donde se manifiesta.

Así, la plaza principal durante la era colonial destacó nuevos rasgos para la apropiación del espacio por parte de la población, así como un desarrollo en los aspectos económicos y mercantiles de las ciudades, transformándose así en el espacio de reunión, convivencia y comercio por excelencia, dentro de las ciudades asentadas por la colonia.

LA PLAZA MODERNA

Comenzando este periodo con el monarca Carlos III, se creó la Real Academia de las Bellas Artes de San Carlos, donde se divulgaron los cambios artísticos del arte neoclásico, principalmente representado por el arte escultórico, arquitectónico y la pintura. Aunado a esto, el pensamiento racionalista desarrollado en esa época, propuso una reorganización en las ciudades donde conceptos nuevos y requerimientos surgieron, como uso de materiales nuevos, condiciones más higiénicas, mejor comodidad y ergonomía.

Como consecuencia de esta nueva visión, en el año de 1789 por órdenes del conde de Revillagigedo, se llevó a cabo un programa de limpieza de la plaza mayor en la ciudad de México, donde se retiraron todos los puestos y comercios de la zona para llevar a cabo el nombramiento de Carlos IV como nuevo rey de España. Estas acciones tomaron por sorpresa a los comerciantes, ya que al concluir la celebración no se les permitió volver a ocupar sus antiguos lugares de trabajo; Como alternativa, se reubicaron en un edificio cercano a la plaza mayor, cerrado y con espacios delimitados en su interior.

En la plaza mayor, se implementó un programa de modernización del espacio en el cual se reemplazó el piso por empedrado y en las cuatro esquinas se edificaron fuentes diseñadas por el arquitecto Ortiz de Castro. Es importante mencionar que dentro de esta modificación de la plaza, se descubrieron y desenterraron la escultura de Coatlicue y la piedra del sol, es así como estas renovaciones, redescubrieron elementos prehispánicos de gran importancia para las culturas indígenas.

En los años 1800 con el impacto de la ilustración, aunado al individualismo y el gusto por todo lo referente a la naturaleza, transformó el interés de las personas por las áreas públicas y comenzaron a buscar espacios cerrados con usos específicos. Como consecuencia de esto, se impulsó el desarrollo de residencias particulares y su expansión a las áreas suburbanas.

Posteriormente, con la llegada del emperador Maximiliano y su esposa Carlota en 1864, llevaron a cabo nuevas mejoras para la ciudad, como el Paseo de la Reforma, que sirvió de conexión entre el castillo de Chapultepec y el palacio de gobierno junto a la plaza mayor. Continuando con las mejoras, se retomó el uso de abundante vegetación en las jardineras del Zócalo para crear espacios más vistosos, aunado a la construcción de un quiosco en el centro de la plaza para servir como recinto donde las bandas militares pudieran tocar música para el deleite de las personas que frecuentaban el espacio.

Durante el periodo de gobierno de Porfirio Díaz y a finales del siglo XIX, la ciudad de México adoptó una estética que reflejaba su lema de

“paz y progreso” donde las calles eran limpias y modernas, existió un sistema de transporte eficiente, infraestructura pública adecuada y servicios públicos mejores. Otra mejora significativa dentro del centro de la ciudad, fue la construcción del palacio de gobierno a un costado de la plaza y el mercado se reubicó a otro edificio ex profeso. Esto restableció las actividades de gobernanza y comercio y dotó de importancia simbólica y dignidad al espacio de la plaza principal. En conjunto a esto, la forma en cómo se desarrollaba la vida pública, tanto en el espacio del Zócalo como en sus alrededores, se modificaba según la influencia europea y el desarrollo de la economía capitalista.

A partir de la primera mitad del siglo XX, las ciudades han crecido de forma exponencial hasta expandirse a los límites de la periferia de la ciudad. El tipo de uso de suelo en el centro y Zócalo de las ciudades se ha visto modificado al desplazar el uso residencial para reemplazarlo con espacios de uso comercial y de servicios públicos. Se estima que aproximadamente hace 80 años el crecimiento de la mancha urbana generó no solo en el centro histórico de la ciudad de México, sino en los del resto del país, un deterioro en el patrimonio cultural y arquitectónico del espacio, debido a la destrucción y alteración de los inmuebles como de la infraestructura pública. Aunado a las problemáticas anteriores se incrementó la contaminación visual a través de elementos como cables aéreos de servicios públicos, adosamiento de carteles a fachadas históricas y anuncios comerciales.

Una parte relevante en la transformación de estos espacios ha sido consecuencia del incremento en el parque vehicular que ha facilitado la reubicación y conexión de mercados y tiendas a centros comerciales alejados del centro de la ciudad. La mayoría de las personas de la clase media y baja, en la década de 1970, aún recurrián al centro de la ciudad para hacer desde compras, paseo recreacional, trámites de gobierno, correo, incluso los domingos, para las actividades culturales como festivales o conciertos musicales.

El surgimiento de los centros comerciales ha cambiado radicalmente el cómo las personas perciben las plazas principales de su ciudad, pasó de

ser el lugar por excelencia para la actividad económica a ser uno más de tantos lugares donde se desarrolla el comercio. A pesar de esto, la plaza pública sigue siendo un sitio importante, aunque menos relevante para la vida cotidiana para la mayoría de la población. Pero su importancia simbólica e histórica ha permanecido y se conserva como el espacio representativo de la ciudad, así como la personalidad y comportamiento de sus habitantes; este espacio se constituye por elementos particulares que hacen a los habitantes apropiarse de este sitio y sentirse identificados, ya que son ellos quienes han visto su evolución y han sido partícipes de la misma, es así que se sienten pertenecientes a una ciudad y a una sociedad.

PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

En las últimas décadas, en las principales ciudades de México y gracias a programas de conservación, propuestas desarrolladas por el gobierno y la sociedad, se han destinado recursos para mejorar el aspecto de estos espacios emblemáticos, tanto en rediseño del espacio con las características locales, uso de materiales de la región, uso de tipologías arquitectónicas y urbanas de la época; estas mejoras son con el fin de recuperar el patrimonio cultural e histórico de la ciudad junto a sus símbolos.

Con el objetivo de que los programas de conservación antes mencionados puedan llevarse a cabo, se cuenta con la participación de equipos multidisciplinarios de expertos como arquitectos, urbanistas, diseñadores, restauradores, artesanos, entre otros, quienes se encargan de llevar a cabo estos proyectos. En complemento a la recuperación de las plazas principales, también se incentiva la modificación de las calles de tránsito vehicular a calles exclusivamente peatonales para promover e incentivar las actividades sociales y culturales. La trascendencia de estos espacios radica en su relevancia para el desarrollo de la vida pública más allá de su apreciación como elementos puramente arquitectónicos, es por eso que aunado a la recuperación del espacio físico, se debe promover una agenda cultural donde se realicen actividades como festivales, ferias, presentaciones musicales, eventos religiosos, ceremonias cívicas, entre otros.

LA PLAZA PÚBLICA EN COCULA, JALISCO: PROYECTO DE INNOVACIÓN SOCIAL

Contexto general

El municipio de Cocula tiene su origen en el siglo XVI, fundado por el pueblo chichimeca que durante el periodo de conquista y al perder varias batallas contra los españoles fueron desplazados de su asentamiento original hacia las afueras de lo que hoy se conoce como Guadalajara en el estado de Jalisco. El nombre original “Cocollán”, con el que fue fundada esta ciudad por el pueblo chichimeca hace referencia a la geografía del lugar “lugar de ondulaciones o “lugar que se mueve en lo alto”.

Después de su conquista y evangelización a manos españolas a finales del siglo XVI, se establecieron los cuatro barrios siguientes: San Juan, San Pedro, Santiago y la Ascensión. También durante este periodo permaneció un cacicazgo hasta el año de 1830 donde se le concedió el título de villa, pero no fue hasta 1833 que fue reconocida como una ciudad. (Jalisco, Gobierno del Estado, s.f.)

El asentamiento está ubicado en el suroeste de Guadalajara a 56 km, con una altura media sobre nivel del mar de 1350 m., en un clima semi-cálido. Cuenta con una población de 29,267 habitantes (49.2% hombres y 50.8% mujeres), datos obtenidos del censo de población por INEGI en 2020. Su principal actividad económica está conformada por el comercio al por menor de artículos de plástico para el transporte de mercancías, los cuales son exportados principalmente a los Estados Unidos. La segunda actividad económica con más derrama en el municipio, son los servicios de alojamiento, comida y bebida. Se reconoce principalmente por ser lugar de origen del platillo conocido como “birria de chivo”, así como estar orgullosamente presente dentro del conocimiento popular como “Cuna mundial del Mariachi”.

PROBLEMÁTICA

Estos datos sirven de antecedente para dar contexto general del potencial turístico y de inversión que tiene este municipio, al ser relevante por dos

cuestiones representativas de la cultura mexicana que son identificadas a nivel nacional e internacional, como lo es su gastronomía y su música. A través de datos obtenidos mediante una etapa diagnóstico realizada por el equipo de trabajo de la Maestría en Diseño e Innovación Industrial, se identificaron una serie de problemáticas particulares dentro del espacio que compone la plaza principal como el desuso y abandono del espacio del kiosco y el escenario en la explanada Adrián Puga destinados a la presentación de eventos culturales y participación de grupos musicales, particularmente del mariachi, que caracteriza al municipio de Cocula y ha sido reconocido por UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad.

Una problemática semejante ocurre con el mobiliario de descanso implementado alrededor de las jardineras y los laterales de la explanada de la plaza al no satisfacer las necesidades primarias de descanso y ergonomía así como no estar diseñados conforme a las dimensiones antropométricas de la población local.

En relación directa con el tema de flujo económico y de comercio, se identificó que los puestos itinerantes instalados en la periferia de la plaza principal carecen de unificación e integración estética, esto afecta directamente a la capacidad de atención, así como la calidad de servicio debido a una distribución poco eficiente y empírica realizada por las necesidades de los comerciantes, además, no cuentan con acceso directo a servicios públicos como lo son: agua potable, energía eléctrica, sanitarios, recolección de basura y drenaje.

Ahora bien, en el tema turístico y de promoción digital, se percibe carencia en elementos del espacio público acondicionados con los requerimientos actuales, destinados a generar experiencias memorables para los visitantes, como ejemplo, las letras monumentales distintivas de “COCULA” que se encuentran ubicadas en un espacio con poca amplitud para la toma fotográfica, dificultando la interacción con los usuarios. El trabajo de paisajismo es nulo debido a la selección aleatoria de niveles y planos, no existe una distinción de los puntos emblemáticos que pueden ser identificadores representativos de la visita a Cocula mediante recuerdos fotográficos.

Retomando los puntos clave de las problemáticas más relevantes a atender, destacan las siguientes: reacondicionar espacios del kiosco y explanada Adrián Puga, rediseño de mobiliario, desarrollo de spot fotográfico, paisajismo en jardines de la plaza, así como replantear la nivelación de calles y redistribución del flujo y uso del espacio público, a su vez implementar la infraestructura necesaria para hacer uso de energías renovables en este espacio.

A lo largo de la última década, y pese a tener muchas oportunidades de desarrollo social y económico, la falta de gestión adecuada de las inversiones y los apoyos a la sociedad, han detonado que los residentes del municipio busquen otras oportunidades de empleo y desarrollo, migrando a Estados Unidos. Esto ha afectado de sobremanera al desarrollo del municipio y ha repercutido negativamente al decaer la actividad empresarial y económica del sitio, esto aunado a la reciente crisis sanitaria ocasionada por el virus del SARS-CoV2 (covid-19) que ha potencializado aún más el rezago de esta entidad.

Estas afirmaciones, respaldadas por datos de DATA México, INEGI y de la voz de los habitantes entrevistados para conocer su situación y puntos de vista dan sustento y antecedente a las propuestas de intervención presentadas y que plantean un punto de partida para la creación de nuevos espacios que inciden en la reactivación económica de esta población. Intervenciones que responden a las necesidades expresadas por los habitantes, a través de elementos que los benefician directamente y propician a la reapropiación del espacio, así como refuerzan su identidad como coculenses.

DESARROLLO

En orden de lograr evaluar y desarrollar este proyecto se usó el método *Design Thinking* (D.T.) que gracias a la forma en que funciona, nos ayudó a dar sustento a las propuestas y guiarnos a través del desarrollo de las mismas hasta lograr los resultados deseados que posteriormente fueron validados por los usuarios, que son los beneficiados y quienes nos expresaron sus necesidades latentes así como el contexto en que necesitan ser atendidas.

Como estrategia para desarrollar un proyecto de innovación social (Figura 27) con sustento y viabilidad, a través de los estudiantes del programa de Maestría en Diseño e Innovación Industrial (MDII) perteneciente al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara, se propone la vinculación entre gobierno local, sociedad y academia, a fin de lograr una propuesta innovadora para el municipio.

Figura 27. Fases de Design Thinking. Fuente: Institute of Design at Stanford, 2019.

Es importante establecer que las etapas del método *Design Thinking* se definen de la siguiente manera:

Fase 1: Empatizar

Consiste en tener en cuenta el problema a resolver a través de las necesidades del usuario, por lo que esta fase es caracterizada por investigar a los usuarios y sus comportamientos a través de un estudio etnográfico.

Fase 2: Definir

Una vez identificados los problemas y necesidades de los usuarios se debe analizar la información obtenida a fin de sintetizar y poder definir

los problemas de mayor relevancia o de mayor impacto en el proyecto.

Fase 3: Idear

Esta fase consiste en crear ideas y propuestas innovadoras, incluso si a primera vista resultan inviables en todo sentido. Esta etapa se caracteriza por “pensar fuera de la caja” para obtener soluciones alternativas a los problemas identificados de forma innovadora.

Fase 4: Prototipar

Al haber encontrado la mejor solución a las problemáticas planteadas es momento de construir y representar de manera tangible estas soluciones para poder evaluarlas con mayor detenimiento en su función y su forma.

Fase 5: Evaluar

Probar los prototipos desarrollados anteriormente es la etapa final del proceso, esto a cargo de los usuarios quienes serán los que informen al equipo de desarrollo sobre su percepción del producto. A pesar de ser la “última” etapa del método esto puede variar ya que una de las propiedades del *Design Thinking* es el trabajo iterativo, por lo que es posible volver a realizar etapas anteriores a fin de mejorar el producto y que sea algo con verdadero valor para el usuario final.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN ESPECÍFICAS

A continuación se describen (Figura 28) las etapas e implementaciones más relevantes para el proyecto al centro del municipio.

- Elevación de las calles Álvaro Obregón, Victoriano Martínez, Presbítero Román Terán y 16 de Septiembre a nivel de la banqueta de la explanada y la plancha de la plaza para lograr una unificación y poder facilitar el tránsito a cualquier tipo de usuario. La nivelación de la calle Álvaro Obregón permitirá su peatonalización en eventos culturales masivos y ocasiones en las que se requiera ampliar el aforo de la explanada Adrian Puga, colocando un sistema de bolderos que bloqueen y se logre redireccionar el flujo vehicular a calles

alternas. En consecuencia, se incide en la seguridad vial, reduciendo el número de siniestros de tránsito.

B. Implementación de sombras artificiales por medio de una cubierta metálica que esté ubicada paralela al escenario ubicado en la explanada *Adrian Puga* para brindar sombra al espacio que actualmente se encuentra sin interacción de los pobladores y visitantes; la sombra creada podrá fomentar la interacción y apropiación del espacio, a la vez que cumple con funciones indirectas pero beneficiosas como la implementación de un sistema de paneles solares para aprovechamiento eléctrico y el sistema de captación de agua pluvial, esto para el uso en los espacios públicos.

C. Remodelación del espacio interior y exterior del kiosco con elementos acústicos de madera anclados a techo que permitan la disminución del eco y mejor transmisión del sonido, así como el retiro de bancas al interior, rehabilitación y mantenimiento a los elementos de herrería, cambio de pintura a paleta de colores específica del proyecto.

D. Ampliación e integración de jardineras como áreas de descanso, permitiendo la interacción y apropiación de estos espacios por los habitantes a través del rediseño de estas áreas cumpliendo normas antropométricas de la población mexicana, incorporación de líneas curvas en su diseño haciendo alusión al significado de “cocula”, así como la implementación de materiales duraderos contra las condiciones de intemperie, como lo es concreto y revestimiento de cantera rosada.

E. Creación de cinco espacios denominados “spots” para la toma de fotografías que puedan generar recuerdos y memorias agradables para los visitantes, esto usando el espacio público rediseñado como atractivo que fomente la toma de fotografías gracias a su valor visual, estos spots son: kiosco, letras monumentales de “COCULA”, Parro-

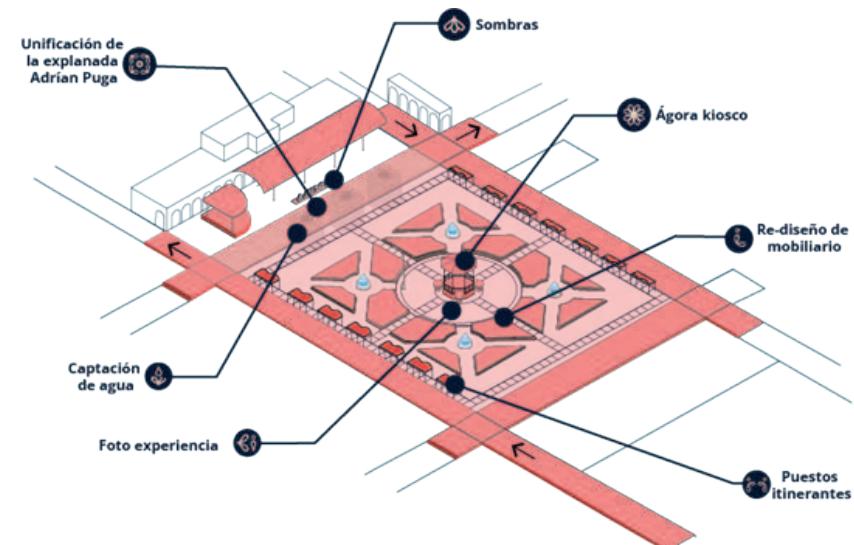

Figura 28. Etapas e implementaciones del proyecto al centro del municipio de Cocula.

quia de San Miguel Arcángel, Templo de la Purísima y las fuentes junto a sus jardines.

F. Diseño homogéneo tanto de las estructuras como los recursos gráficos que usan los comerciantes para su actividad, así mismo equipando estos espacios con los elementos necesarios de seguridad, protección civil y salubridad para el seguro desempeño de sus labores. Este reacondicionamiento de “puestos” se puede llevar a cabo a través de un programa del gobierno local para el fomento de la actividad económica local.

G. Implementación de postes con bajadas de luz y tomas de agua para facilitar el acceso a estos servicios básicos comerciantes que se instalarán en la plaza.

VALIDACIÓN E IMPACTO SOCIAL

Los datos obtenidos y como resultado de aplicar las fases mencionadas (Tabla 1) aunado a las herramientas usadas como la entrevista guiada por un cuestionario así como la observación participante nos ayudaron a definir y agrupar en categorías las necesidades generales y explícitas de nuestros usuarios a través de los siguientes datos cualitativos:

Tabla 1. Necesidades generales y explícitas

NECESIDADES	MOTIVACIONES	EXPECTATIVAS
Herramientas y recursos necesarios para desempeñar labores de conservación en los espacios públicos. Espacios destinados a la reunión de los locales para compartir y preservar la historia y tradición de Cocula. Fomento y difusión del legado cultural del municipio. Espacios dignos y céntricos donde los artesanos locales puedan exponer su trabajo sin cuotas excesivas de renta de espacio.	Crear conciencia de las problemáticas de los espacios públicos. Tener un espacio de reunión, digno, con iluminación, limpieza, seguridad y recreación. Ofrecer a las nuevas generaciones espacios donde puedan reconocer su historia y tradiciones. Apoyar y difundir el trabajo y la mercancía de los productores locales hacia otras regiones. Oportunidad de ser reconocidos y visitados por los turistas de todo el mundo al albergar la cultura del mariachi y la birria.	Una plaza digna de ser reconocida por ser de las más bellas del país. Respeto y apoyos por parte del gobierno a los comerciantes ambulantes que se instalan en la plaza. Incorporación y mantenimiento a áreas verdes que proporcionen sombra y frescura a los espacios públicos. Creación de programas para la conservación y el fomento de las tradiciones del municipio Agenda cultural permanente con vinculación a artistas y entidades nacionales para el posicionamiento de Cocula como lugar turístico.

Es a partir de esto que se desarrollaron propuestas gestadas en las aulas de la Universidad de Guadalajara en estrecha vinculación con alumnos de licenciatura en Diseño Industrial, Maestría en Diseño e Innovación

Industrial y expertos y profesionales en la industria del desarrollo de experiencias e innovación. El último fin y como objetivo principal del desarrollo de este proyecto es contribuir a la mejora en la calidad de vida y fortalecer el tejido social, cultural y urbano del municipio, así como incidir en la recuperación económica y el posicionamiento turístico de este lugar a nivel local, nacional e internacional.

Teniendo esto en cuenta, así como los resultados obtenidos en las visitas de campo y entrevistas, las propuestas fueron enriquecidas con el *expertise* de todos los participantes logrando convertirse de ideas dispersas en planteamientos realmente fortalecidos por la diversidad de participantes en ellas, logrando cumplir con el objetivo de crear más allá de solo productos deseables, productos trascendentes para la población y con un gran impacto social.

Cabe mencionar que la duración de este proyecto se realizó durante el periodo semestral de febrero a julio del año 2022. Durante este periodo que representa poco tiempo para un proyecto de esta magnitud, los esfuerzos por parte de todos los actores fueron invaluables para alcanzar los resultados logrados. Tal es así que la etapa de empatizar hasta lograr ver prototipos funcionales abarcó un periodo aproximado de cuatro meses donde, el periodo restante fue dedicado a la evaluación con los usuarios, retroalimentaciones y validar su pertinencia. Esta colaboración es el resultado de la innovación social, donde profesionales aportarán su conocimiento pero el servicio o producto final obtenido es pulido y perfeccionado por la participación social y que la sociedad misma será la beneficiada.

Los proyectos gestados y presentados no solo lograron sensibilizar y emocionar a la comunidad de Cocula con el futuro que pueden ver para su municipio en cuestiones de crecimiento económico, turístico y de calidad de vida, además logran incidir en sentar las bases para continuar el desarrollo de este municipio y perfilarlo como un destino turístico inteligente. Parte del crecimiento proyectado para esta región gracias a las propuestas de diseño e innovación centrado en el usuario, se fomenta la reapropiación del espacio y fortalece la identidad cultural de la población.

CONCLUSIÓN

Las plazas públicas han sido y son el símbolo por excelencia donde se desarrolla la participación y el intercambio social en las poblaciones. Gracias a la naturaleza de su función, constantemente evoluciona y se transforma al igual que la sociedad misma. Las actividades que se pudieron desarrollar como ceremonias religiosas, intercambio de mercancías, entre otras, han sido reemplazadas por otros espacios diseñados con una función específica, pero no quiere decir que la plaza haya quedado olvidada, sus funciones han cambiado y hoy en día se percibe como un espacio público de actividades culturales, centro de convivencia al aire libre, punto de referencia como centro de las ciudades, etc. Por estas razones no ha quedado relegada, al contrario su trascendencia histórica se fortalece al paso del tiempo gracias a la construcción de historias y acontecimientos que se pueden dar en ella.

Es por estas causas que la intervención de una plaza pública como lo es la de Cocula, Jalisco, no es tarea sencilla ni de baja relevancia porque no solo se requiere modificar el espacio físico. La intervención va más allá de solo restaurar y dar mantenimiento, esta trata de incidir en la recuperación del espacio como centro de encuentro donde tanto comerciantes, paseantes, gobierno y turistas puedan encontrar un espacio que sea común y fomente el diálogo, la reflexión y la participación, que bien podemos nombrar como fortalecimiento del tejido social. Las actividades tacitas de una plaza deben responder a ese encuentro social y de preservación cultural, es por eso que la responsabilidad de presentar este proyecto a la comunidad, ser validado y perfeccionado sienta precedentes de que la trascendencia de los proyectos de innovación van más allá de cosas tangibles, estos buscan contribuir en la sociedad para mejorar su calidad de vida y las oportunidades hacia su desarrollo como comunidad.

REFERENCIAS

- Andrews, V. E.** (1976). Maya Cities: Placemaking and Urbanization. [Ciudades Maya: planeación y urbanización] University of Oklahoma Press, Norman, 1975., American Antiquity, 41 doi:10.2307/279179
- Data México.** (2020). Cocula: Economía, empleo, equidad, calidad de vida, educación, salud y seguridad pública.(s.f.) <https://datamexico.org/es/profile/geo/cocula-14024>
- de Andrade Abreu, F.** (2012). A Ideia de cidade no renascimento.
- Gobierno del Estado de Jalisco.** Cocula. Ficha general. (s.f.)<https://www.jalisco.gob.mx/wx/jalisco/municipios/cocula>
- Guerra, F.** (2008). Los espacios públicos en Iberoamérica : Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX. Centro de estudios mexicanos y centroamericanos. doi :10.4000/books.cemca.1446 pp.109-139
- MacNutt, F. A.** (1908). Five Letters of Cortes to the Emperor:1519 -1526 [Cinco cartas de Cortés al Emperador: 1519-1526]
- Poinsett, Joel R.** (1822). Notes on México made in the Autumn of 1822. [Notas sobre México realizadas en Otoño de 1822]
- Stanford D.School Design Thinking Models.** (15 de Junio 2019) <https://empathizeit.com/design-thinking-models-stanford-d-school/>

Mecanismos de difusión para el reconocimiento de la Escuela Regional del Mariachi en Cocula, Jalisco, México

*Dra. Mónica Patricia López Alvarado
LDIN. Erick Tomás García Contreras*

RESUMEN

Dentro del proyecto multidisciplinario para la implementación de un modelo de sostenibilidad e innovación social para la Escuela Regional del Mariachi en Cocula, Jalisco, se presenta el desarrollo de las propuestas generadas para el reconocimiento de la misma, mediante mecanismos de difusión que permitan generar una interacción con el usuario y facilitar herramientas que aporten a la construcción de valor por parte de la sociedad.

El presente proyecto es dictado por los lineamientos estipulados en la marca de la escuela, por lo que la primera línea de referencia en aspectos formales parte de la misma estructura de diseño.

PALABRAS CLAVE

Reconocimiento, difusión, comunicación, interacción, sociedad.

ABSTRACT

As part of the multidisciplinary project for the implementation of a sustainability and social innovation model for the Regional School of Mariachi in Cocula, Jalisco, is presented the development of the proposals generated for its recognition, through diffusion mechanisms that allow to generate interaction with the user and facilitate tools that contribute to the construction of value by society.

This project is dictated by the guidelines stipulated in the school's brand, so the first line of reference in formal aspects is based on the same design structure.

KEYWORDS

Recognition, diffusion, communication, interaction, society.

CONTEXTO DE LA DIFUSIÓN EN LA ESCUELA

REGIONAL DEL MARIACHI

Como se hace mención en el capítulo de este mismo libro “Diseño de identidad gráfica para la Escuela Regional del Mariachi en Cocula, Jalisco, México” de la LDCG, Ana Lourdes González, con quien se desarrolló de manera conjunta cada una de las estrategias, la situación actual de la escuela, desde la trama de la comunicación y difusión de sus actividades, se identifica que la mencionada Escuela Regional no ha promovido los valores de la institución en la que converge una gran carga simbólica, cultural y patrimonial.

Por el contrario, el fomento de sus actividades se ha promovido de manera limitada llegando solo a un círculo cercano de los que participan en la escuela. Identificamos que se deja de lado la generación de experiencias, estrategias colaborativas y la innovación tecnológica que cada vez es obligada su uso y aplicación para el desarrollo de diversas áreas.

Aunado a lo anterior es necesario hacer énfasis en la estructura comunicacional que difunda la escuela, misma que resultó como un lienzo en blanco para el desarrollo de la marca que se presenta en el capítulo mencionado anteriormente, pues debido a la ausencia de una identidad de marca y de elementos formales característicos, hacen de la difusión

de eventos una propaganda de una instancia “anónima” que puede influir en la relación casi ajena que se percibe entre la escuela y la comunidad.

COMPRENSIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Para entender la complejidad del proyecto es necesario, en primer lugar, entender a lo que nos referimos con la comunicación y la difusión, pues son estos conceptos los que dan sustento al desarrollo de propuestas. Por una parte está la comunicación, que la podemos entender como un acto de transferencia de información, ya sea de manera intencionada o no, por parte de los elementos que componen un sistema estructurado en el espacio con la finalidad de difundir un mensaje.

Para ello es necesario una intervención de tres elementos esenciales en la práctica de la comunicación, como señala Santos García (2012), donde es necesario un emisor, quien transmite la información, un mensaje, que lo conduce a través de un canal, y un receptor, quien recibe la información para su posterior interpretación. Ante este proceso es importante señalar que aún cuando cada una de las partes involucradas ejercen su labor, ello no garantiza el acertado entendimiento del mensaje. Pues existen factores diversos que pueden conducir a una equívoca interpretación por parte del destinatario final. Desde la concepción y ordenamiento que da el emisor a la idea, el medio por el que se transmite o el contexto en el que se encuentran cada uno de los elementos que conjugan el acto de comunicar. Por lo que si bien la comunicación de los mensajes a través de un formato visual puede resultar una gran herramienta para expresar e informar, ha de ser pertinente considerar el entorno y contexto en el que se presenta para limitar la subjetividad que seguramente siempre existirá en cada una de las personas que la perciben.

Por otro lado, se encuentra la difusión, que para efectos prácticos de este proyecto se centra en la divulgación de la información y de contenidos audiovisuales, distribuidos a través de diferentes canales y medios de comunicación.

Lo anterior se usa como sustento y paraguas en la identificación de la imagen de la Escuela Regional del Mariachi tanto como institución como de referente y semillero cultural.

LA COMUNICACIÓN EN EL ENTORNO

En un mundo donde la estructura física del entorno está siempre acompañada del sentido visual, resulta complejo discernir estos aspectos para lograr una percepción aislada de lo que representa cada uno. Pues a excepción de las personas con algún tipo de discapacidad visual, todo el tiempo desde que despertamos estamos en una constante captación de información visual del entorno en el que estamos inmersos, ya sea por sistemas naturales -montes, lagunas, nubes, etc.- o de configuración artificial -en los utensilios, señales, artefactos- (Costa, 2014), y en los cuales podemos percibir alteraciones y contrastes en su conformación a través de los sentidos, que a su vez nos permiten identificar valores significativos en su estructura para su posterior interpretación, un ejemplo de ello son las “nubes grises” que si bien no siempre “llueven”, nos da indicios de una mayor concentración de agua en su composición, o bien en objetos como un auto de reciente modelo, en el que la activación de los seguros mediante un interruptor conlleva un estímulo multisensorial al presionar un botón con la indicación de un candado, seguido del sonido del claxon y el destello de las luces intermitentes simultáneamente, lo que nos asevera que los seguros se han activado y que por el contrario, si no percibimos alguno de estos indicadores hemos de repetir este protocolo hasta la completa percepción de cada una de las señales.

Lo anterior es relevante para comprender la importancia que involucra la comunicación en la percepción de nuestro contexto, y donde el factor social juega un papel fundamental para el entendimiento de cada estímulo, en cada experiencia y acontecer de la cotidianidad vamos hilando el compendio de conocimientos que nos otorgan, y que se manifiesta en un criterio personal y subjetivo. Así pues, la comunicación en una determinada comunidad puede verse en un común entendimiento debido al entorno en el que se desarrolla, pues todo nos comunica y nos significa algo, sin embargo, la implementación de los recursos adecuados son los que dictan la efectividad de la comunicación.

De esta manera, a nosotros como diseñadores nos corresponde facilitar y gestionar las experiencias en la transmisión del mensaje adecuado a través de la representación física o intangible para resolver necesidades

mediante el diseño; es el caso de identidad de marca para la Escuela Regional del Mariachi.

LA NARRATIVA COMO ESTRATEGIA DE RECONOCIMIENTO

Aún cuando el diseño desempeña un papel clave para la generación de experiencias en los espacios, este se ve enormemente fortalecido cuando es acompañado por una narrativa o discurso congruente con lo que se busca transmitir, así los elementos formales del diseño tienen una cimentación bien planteada para lograr su cometido y siguen una línea congruente en un entorno que ha sido concebido bajo la fundamentación de sus objetivos. El recurso de una narrativa nos permite contar historias que favorezcan la construcción de vínculos emocionales y el sentido de pertenencia según el discurso que presenta, empatiza con el usuario y se estrecha la relación de afinidad.

Para ello es importante considerar los criterios identitarios que motivan a una comunidad, como nos dice Varela (2010), los cuales se concentran en dos variables que hacen de la identidad un imaginario social que se busca externar de manera individual, y paradójicamente, colectiva. Pues por un lado, la identidad individual siempre ha sido un elemento de carácter distintivo, sin extremarse a un complejo narcisista, siempre hemos buscado la diferenciación con nuestros semejantes, y más en una misma sociedad, en donde si bien crecemos en entornos diferentes, el contexto suele ser muy parecido al de nuestros allegados, es por ello que desde edad temprana vamos construyendo un criterio con base a nuestros gustos y experiencias con el fin de hacerlo evidente hacia quienes nos rodean y externandolo a través de nuestra propia imagen, la música, nuestra manera de comunicarnos, etc.

Sin embargo, una identidad colectiva, aun cuando podría sonar contradictorio respecto al punto anterior, resulta de una necesidad inherente de formar parte de un grupo, en donde si bien cada individuo manifiesta una personalidad propia, se busca la aceptación por parte de una comunidad que comparte una misma ideología y/o cultura, la cual es proyectada hacia el exterior a través de elementos significativos y simbólicos con el fin

de reforzar esa visión, así como también de hacer de los integrantes una comunidad que respalda los valores en los que sustentan sus ideales.

Todo esto nos conduce a un desarrollo en el proyecto que conlleva intrínsecamente a difundir y destacar los valores culturales del mariachi, los cuales son compartidos y heredados generacionalmente, lo que otorga un emotivo significado en la construcción de la identidad comunitaria del municipio de Cocula, mismo que puede ser empalmado con el discurso de Giménez (2003) que establece lo siguiente:

“Los elementos colectivos destacan las semejanzas, mientras que los individuales enfatizan las diferencias, pero ambos se conjuntan para constituir la identidad única, aunque multidimensional, del sujeto individual. (Giménez, 2003. p. 10)”

La identidad colectiva es inherente al sentido de pertenencia que se tiene respecto a una comunidad, en donde nos podemos cobijar como miembros de una estructura social mucho mayor, pero siempre con la tangente de nuestras percepciones y experiencias que construyen nuestro criterio intelectual, formal, social, etc. Eso que nos hace ser lo que somos, y que en definitiva nos diferencia (de manera intencionada o no) de nuestros homólogos en nuestra propia comunidad.

Todo lo anterior, desemboca en la narrativa “El alma del mariachi”, que se presenta en el capítulo de este mismo libro denominado “Diseño de identidad gráfica para la Escuela Regional del Mariachi en Cocula, Jalisco, México” y que da seguimiento en el conducto de la información que a continuación se presenta, fundamentado en el entorno y las emociones que evoca el mariachi en cada una de sus diferentes representaciones.

LINEAMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN EN MEDIOS

Tomando en cuenta la estructura que se requiere para el desarrollo de una marca como parte de la identidad misma y que en este caso en particular, traduce la filosofía y los principios de la Escuela Regional del Mariachi a los valores estéticos y emocionales que se implementan en su discurso e imagen institucional se desprende el desarrollo de propuestas orientadas hacia la participación y reconocimiento de la escuela, las

cuales se describen a continuación. Bajo la pauta de la identidad y uso de la marca se estipulan lineamientos que si bien podrán presentar algunas variables en ámbitos formales, el fondo prevalece como eje central (para consultar elementos gráficos de la marca dirigirse al capítulo “Diseño de identidad gráfica para la Escuela Regional del Mariachi en Cocula, Jalisco, México”).

Los medios electrónicos podrán hacer uso de las distintas paletas de la marca, con el propósito de transmitir la expresión que más se asocie con el mensaje de la campaña, evento o temporada del año en la que se realice la publicación (Figuras 30, 31, 32, 33, 34 y 35). Idealmente se utilizará una paleta de color por cada recurso que se genere, de acuerdo a la expresión que se busque transmitir; sin embargo, si la pieza lo requiere, pueden emplearse hasta dos paletas de color diferentes, tomando los dos tonos más claros de una y el más oscuro de la otra (consultar colores de la marca en el capítulo ya mencionado anteriormente en este mismo libro).

Figura 30. Cartel que retoma la paleta de colores apasionado para su diseño

Figura 31. Cartel que retoma la paleta de colores bravío para su diseño

Figura 32. Cartel que retoma las paletas de colores Emblemático y Apasionado para su diseño

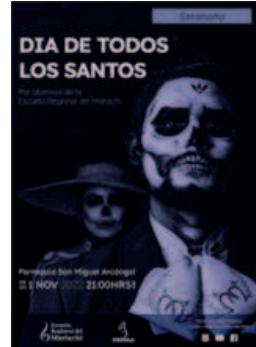

Figura 33. Cartel que retoma la paleta de color Melancólico en su diseño

Figuras 34 y 35. Representación en publicación de redes sociales

PLATAFORMA DE LA ESCUELA

Como parte de la estrategia para dar difusión tanto al espacio como a las actividades que se desarrollan en él, se busca el desarrollo de una plataforma en línea con información de la escuela. Lo anterior como parte de las diversas estrategias de comunicación y difusión basadas en la innovación tecnológica que cada vez forma parte de manera inherente a las mismas.

En la actualidad, las estrategias de comunicación y difusión se han transformado en una herramienta fundamental para la promoción y difusión de la Escuela Regional del Mariachi. La creación de una plataforma en línea ha permitido ofrecer información detallada sobre las actividades, eventos y servicios ofrecidos por la institución, así como la posibilidad de interactuar directamente con los usuarios a través de diferentes canales de comunicación.

En el caso de la interfaz que presenta, se rige bajo el lenguaje comunicativo de los signos gráficos que se usan en la marca, y en su contenido estructura la información en consonancia con la oferta educativa y cultural de la institución. Contando así con apartados de la enseñanza, participación y promoción, tanto de la escuela, el espacio y el legado musical que representa el mariachi.

Dentro de la plataforma (Figuras 36 y 37) se propone un sistema de personalidad según el sentimiento que se transmite en el discurso de la marca, teniendo como variable las expresiones del mariachi que se mencionan anteriormente y donde el usuario puede elegir la representación con la que desee interactuar durante su navegación; logrando así cumplir con la propiedad ergonómica de la facilidad de asimilación por parte de los usuarios y que su experiencia fortalezca no solo el aprendizaje mismo, sino además lo que conlleva un diseño basado en lograr una comunicación efectiva.

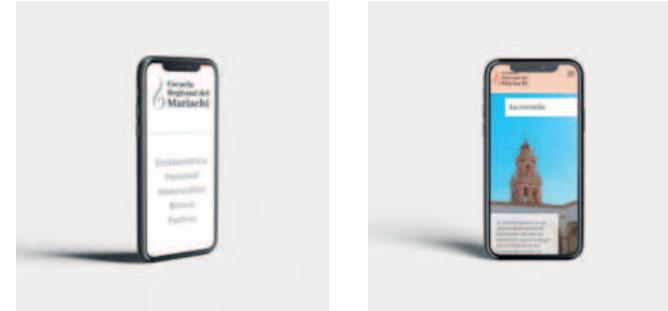

Figura 36 y 37. Visualización de la plataforma web en dispositivos móviles

PARTICIPACIÓN SOCIAL COMO HERRAMIENTA PARA LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS

Buscando transmitir la cercanía que sentimos al escuchar un mariachi, es que se interviene con una estructuración de actividades que permitan el alcance y la participación de la comunidad, en donde cada persona

que se encuentra en el entorno de la escuela sea motivada a participar en las actividades que realiza, independientemente si estudia o no en la misma, la escuela como institución formadora y promotora de la cultura del mariachi puede propiciar una estrecha colaboración social para la estructuración de sus actividades. Así, se busca promover esta participación a través de la construcción de una red de valor fundamentada en la escucha y expresión de los mismos habitantes.

Es por ello que se propone la estructuración y difusión de una agenda cultural, en la que se aborden temáticas de diferente índole que, según el contenido, sean promovidas por las organizaciones correspondientes y de la mano de la Escuela Regional del Mariachi, que a continuación se describen:

Elección de contenidos

En una propuesta primaria se busca integrar contenidos en modalidad de talleres, cursos, conferencias, master class, etc., con cinco diferentes temáticas de interés para la población. Una vez estipulados los contenidos se procede a identificar los recursos necesarios para llevarlos a cabo (sin la necesidad de concretarlos en ese momento), en donde se iniciará por conseguirlos de manera local, ya sean insumos, herramientas y personal, a fin de promover el intercambio comercial del municipio. Una vez identificados, se publicará la oferta de contenidos a través de medios digitales (Figura 38), redes sociales y de manera física dentro de la escuela, en donde todo el público podrá participar en una votación democrática y con previa estipulación de plazos (preferentemente durante la primer semana del mes), para luego elegir a los dos con mayor cantidad de votos. Esta votación deberá ser llevada a cabo sin condición particular de edad, género ni posición, y será de manera particular con previo registro según el medio de votación.

Así los contenidos seleccionados serán parte de la oferta de actividades correspondientes al mes inmediato siguiente y con un espaciado temporal de 15 días aproximadamente, dictado por la disponibilidad de los recursos necesarios (Figura 39). Para el desarrollo de esta propuesta se busca la retribución monetaria a través de una pequeña cuota de recupe-

ración para la solvencia del espacio así como de los recursos necesarios, y a su vez se promueve la incorporación de patrocinadores locales que faciliten algunos recursos necesarios, según el contenido ofertado.

Figura 38. Esquema de votación a través de página web

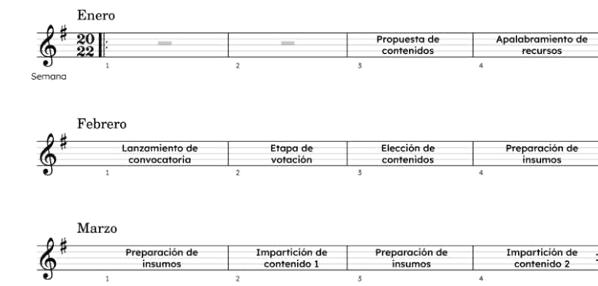

Figura 39. Representación de cronograma para la propuesta de rea- lización de contenidos con la participación social

Participación de artistas

De igual manera, se promueve la participación local a través de una propuesta de divulgación de actividades en las que artistas de todo tipo tengan la oportunidad de intervenir los medios de difusión como carteles, volantes, ilustraciones, etc. para dar a conocer actividades que suceden en el contexto de la escuela (Figura 40). Para ello se busca promover convocatorias de participación, en las que los participantes muestren alguna intervención artística con temática sobre el tema al que se dará difusión, esto para su posterior evaluación imparcial por parte de instancias designadas como pares de valoración en materia de impacto, concordancia y representación del contenido.

Figura 40. Representación de intervención artística de pintura en cartel de difusión de baile folklórico

Agenda cultural

Aunado a lo anterior, y bajo el discurso del “Alma del mariachi” se busca dar una difusión más estructurada de las diversas actividades que se realizan en la escuela, por ello se propone la estructuración de una agenda cultural (ver Figura 10) que establezca la planeación de eventos llevados a cabo por la escuela para así prever recursos e insumos necesarios para su realización, a su vez de promover estratégicamente cada uno de ellos, de esta manera se puede dar difusión a la misma escuela y paulatina-

mente posicionarla como instancia referente y promotora de la cultura local; Así una tentativa estructura sería la que se muestra a continuación:

Enero

- Impartición de contenido 1. Segunda semana del mes
- Concierto de gala Dia del mariachi. Sábado más próximo al 21 de enero
- Impartición de contenido 2. Cuarta semana del mes

Febrero

- Impartición de contenido 1. Segunda semana del mes
- Concierto de los Enamorados. Sábado más próximo al 14 de febrero
- Impartición de contenido 2. Cuarta semana del mes

Marzo

- Evento El poder femenino. Concierto, charlas, exposiciones de la participación de la mujer en el mariachi. Primera semana del mes
- Impartición de contenido 1. Segunda semana del mes
- Impartición de contenido 2. Cuarta semana del mes

Abril

- Impartición de contenido 1. Segunda semana del mes
- Realización de representación de actividades de la semana santa con música de mariachi. Variables en función de la semana santa
- Recital musicalizado de poemas Elías Nandino. 19 de abril
- Impartición de contenido 2. Cuarta semana del mes

Mayo

- Impartición de contenido 1. Segunda semana del mes
- Serenata Madre mía. 9 de mayo por la noche
- Evento a la Madre. 10 de mayo
- Impartición de contenido 2. Cuarta semana del mes

Junio

- Impartición de contenido 1. Segunda semana del mes
- Impartición de contenido 2. Cuarta semana del mes
- Concierto de fin de cursos. Último viernes del periodo escolar

Julio

- Impartición de contenido 1. Segunda semana del mes
- Cursos de verano. Master class, charlas, conciertos. A lo largo del periodo vacacional
- Impartición de contenido 2. Cuarta semana del mes

Agosto

- Concierto de clausura de cursos de verano. Viernes inmediato anterior al inicio de clases
- Impartición de contenido 1. Segunda semana del mes
- Impartición de contenido 2. Cuarta semana del mes

Septiembre

- Impartición de contenido 1. Segunda semana del mes
- Grito de independencia ERM. Concierto, verbena. 15 y 16 de septiembre.
- Impartición de contenido 2. Cuarta semana del mes

Octubre

- Impartición de contenido 1. Segunda semana del mes
- Impartición de contenido 2. Tercer semana del mes
- Recorridos nocturnos de la ERM y sus túneles. Todas las noches de la última semana del mes
- Concierto de gala Encuentro internacional del mariachi. Viernes más cercano al encuentro internacional del mariachi

Noviembre

- Serenata de Día de muertos. 1 de noviembre por la noche

- Concierto y competencia de altares de Dia de muertos. 2 de noviembre
- Impartición de contenido 1. Segunda semana del mes
- Impartición de contenido 2. Cuarta semana del mes
- Serenata en honor a Santa Cecilia. 22 de noviembre

Diciembre

- Impartición de contenido 1. Segunda semana del mes
- Concierto de navidad. 23 de diciembre
- Musicalización de la misa de navidad. 24 de diciembre
- Impartición de contenido 2. Tercer semana del mes
- Concierto de fin de año. 30 de diciembre

Recolección de narrativas

Por último, como recurso de difusión del legado cultural, se promueve la recolección de narrativas históricas por parte de los habitantes con mayor experiencia. Se promueve como un discurso de “herederos”, en el cual se busca rescatar el bagaje intelectual de las personas en documentales audiovisuales para su posterior resguardo y difusión de los mismos a través de cápsulas multimedia, en las que se dará promoción mediante plataformas digitales (Figura 41), así como en la misma escuela, dentro de la propuesta de la sala memorial de mismo nombre desarrollada por el proyecto de Métodos e infraestructura para una educación centrada en los usuarios de la Escuela Regional del Mariachi. Debido a la complejidad de recursos y producción que conlleva la realización de esta propuesta, es que se estipula una periodicidad de tres meses, para realizar labores de planeación, gestión, desarrollo y producción de los mismos.

Es de mencionar que en la disposición de estas actividades se promueve la participación imparcial de todo aquel que así lo deseé, por lo que la participación de las personas no deberá verse condicionada por factores externos o de índole personal, sino al contrario busca fortalecer el sentido de pertenencia y la inclusión, en donde los niños y niñas, alumnos, profesores, personal administrativo, miembros de la comunidad, y

Figura 41. Captura de pantalla de la documentación de Los herederos en plataforma web

todo aquel que visite el municipio se perciba como actor y promotor del legado a través de estos contenidos.

Señalética

Citando a Joan Costa, “Señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y los comportamientos de los individuos. Al mismo tiempo, es la técnica que regula y organiza estas relaciones” (1987, p. 9). Es bajo esta definición que se trabajó para el desarrollo de un sistema de información y ubicación dentro del espacio de la escuela regional del mariachi, esto debido a la ausencia de elementos identificadores de las aulas y espacios habilitados dentro de la misma.

El desarrollo formal de la propuesta parte del análisis de los elementos que hacen alusión al bagaje del mariachi y la escritura musical, de manera particular por cada instrumento que se imparte en la escuela, así como las claves de sol y fa, mismas que intervienen en la construcción del símbolo institucional. Así se conjugan secciones de los perfiles de cada recurso formal que se utilizó con bloques apaisados, y dispuestos a manera de señalización tipo bandera, con la intención de aprovechar la extensa dimensionalidad de las puertas de cada aula y espacio.

De esta manera, el sistema de señalización consta de ocho diferentes

variaciones formales para delimitar los espacios, cada una en función del espacio que se busca comunicar. Siendo una representación figurativa de los instrumentos que se imparten como lo son violín, vihuela, trompeta, guitarrón y guitarra (Figura 42). El motivo de estas figuraciones más textuales se ve reforzado por una problemática puntual que nos refirieron los administrativos de la escuela, donde en ocasiones, los alumnos más nuevos o con mayor timidez no preguntan por el aula que les corresponde, y a su vez no se cuenta con la identificación de las aulas, por lo tanto los estudiantes no saben a dónde dirigirse para llegar a su clase, por ello se opta por una forma legible y entendible para todos los usuarios.

Como complemento, disponen de un corte en vinil que indica el espacio al que corresponde y se señala en la tipografía institucional secundaria. Misma con las especificaciones en caja alta, para una mejor legibilidad en la distancia, alineadas a la parte inferior más cercana al sistema de sujeción, y con el elemento gráfico complementario de la doble barra, que indica el lado de la entrada más cercana al espacio que señala.

Módulos de información

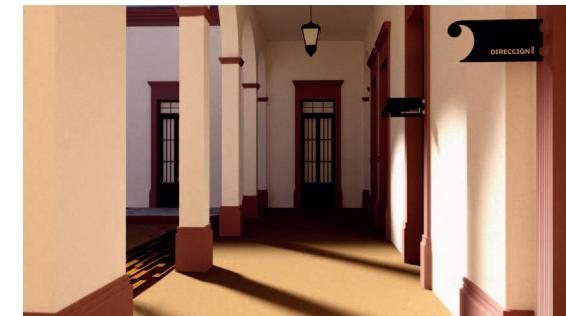

Figura 42. Visualización en el espacio de la propuesta de señalética de bandera cuya forma es una abstracción del violín

En segunda instancia se interviene con un módulo de información local (Figura 43), en el que se dispone de comunicación relevante no solo de

la escuela, sino del municipio en general, en busca de facilitar el acceso a la misma por parte de los habitantes.

Ya que si bien los alumnos, maestros y padres de familia están en comunicación a través de diferentes medios sociales, como lo son grupos de whatsapp o de facebook, la triangulación de la información entorpece la difusión de la misma.

Es por esta razón que la propuesta busca disponer de puntos de información que se unifiquen con la accesibilidad a la misma a través de una plataforma en línea que promueve la agenda, eventos, la impartición de clases y demás actividades que se llevan a cabo por la escuela y dentro de ella. A su vez, y debido a la gran demanda de recursos que se necesitan para la implementación de estos módulos, se plantea la oportunidad de mostrar dicha información que pudiese resultar relevante para la comunidad en general, como sitios de instituciones públicas, directorios gubernamentales, asistencia y pago de servicios, o demás funciones que se pudiesen implementar dentro de la plataforma que se contiene en cada módulo, y de esta manera disponer de ellos en edificios públicos del municipio.

El diseño de los módulos utiliza los recursos formales que se implementaron en la concepción de la marca, inspirados por las líneas curvas y de peso variable, mismos que se observan en la estructura de las claves antes mencionadas.

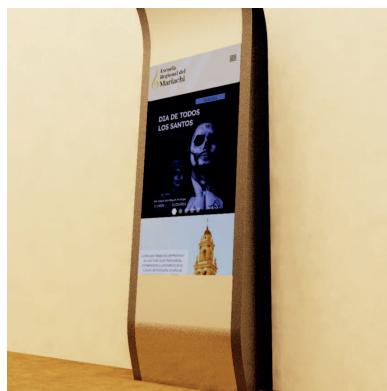

Figura 43. Módulo de información con pantalla que permite navegar a través de la plataforma web.

Herramientas comerciales

De manera paralela, se desarrolla la propuesta de incorporar herramientas comerciales que aporten a la solvencia económica y promoción de la escuela. En ella se promueve la venta de mercancía que a continuación se describe.

Mercancía

Como parte de una promoción boca a boca, la propuesta está enfocada en la venta de mercancía intervenida con recursos gráficos de la marca, ello para contribuir al imaginario colectivo de quienes visitan la escuela y paulatinamente posicionar a la Escuela Regional del Mariachi como insignia de la formación musical.

La mercancía, en una primera etapa, está constituida por papelería con la imagen institucional, artesanías y gastronomía local, en busca de promover el comercio local (Figura 44).

Figura 44. Representación de la marca aplicada a propuestas de mercancía

Así mismo, la participación de otros niveles educativos del mismo centro universitario, específicamente del segundo semestre de la licenciatura en Diseño Industrial, colaboró desde la materia de diseño en el desarrollo de propuestas para la promoción de la escuela y retribución económica hacia la misma. Para ello se generaron propuestas de artículos con una intensa carga emocional en el discurso que presentaban, así se gestaron ideas con una ilación que conecta con la identidad y el legado

que conlleva la música de mariachi. Estas propuestas son a nivel del diseño emocional que a continuación se presentan.

Achis

Figuras coleccionables de vinil con representaciones de artistas del género regional mexicano, los mismo cuentan con un chip para el emparejamiento con dispositivos móviles que llevan a una lista de reproducción que enfatiza el género al que representa su forma (Figur 45).

Figura 45. "Achis" Figuras coleccionables

Nuestro recuerdo

Consiste en una representación sintetizada de un teatro del siglo XX, espacios que fueron promotores del cine de oro y que bajo esta premisa busca generar esta añoranza y sentimiento que provoca la proyección de imágenes de ésta época, a través de un mecanismo de proyección (Figura 46).

Figura 46. Visualización de "Nuestro Recuerdo"

Mi cantar

Juego de joyería que está inspirado en las formas y grecas del típico traje de mariachi, que en su conjunto transmite una expresión elegante pero a su vez ornamentada, símbolo de la representación artística que significa la interpretación de música de mariachi (Figura 47).

Figura 47. Joyería "Mi Cantar"

CONCLUSIÓN

Promover las actividades de la Escuela Regional del Mariachi del Municipio de Cocula, Jalisco podría resultar complejo en un entorno como el de esta región, en donde, tanto los habitantes como algunos visitantes, tienen una idealización del concepto de mariachi que resulta difícil presentar contenidos que no estén alineados plenamente con sus expectativas o valores que ellos mismos han adoptado. Sin embargo el esquema de propuestas presentadas, en conjunto con la marca planteada, busca transmitir de manera más auténtica lo que representa y significa el legado cultural del mariachi en la región, en función de lo que se requiere y no lo que se quiere o espera. Por esta razón la estructura de cada propuesta busca dejar de lado la subjetividad y los intereses de cada uno de los involucrados, priorizando por sobre todo la resolución de necesidades reales.

Si bien la promoción de contenidos de la manera en que se presentan en este capítulo pudiera resultar compleja para llevarse a cabo, la realidad es que el recurso más importante para su realización es la participación

de la comunidad, pues es en ella en la que recae el peso de la integración que se busca para con la escuela. Sobre todo contemplando que el buen desarrollo y éxito de un proyecto dentro de una localidad implica la participación activa de sus integrantes en colaboración con profesionales de disciplinas como en este caso lo representa el diseño industrial así como diversas áreas que a nivel multi y transdisciplinario pueden aportar conocimientos para beneficio de diversas comunidades y sus integrantes como lo fue el caso de esta experiencia académica y de investigación en el municipio de Cocula, Jalisco.

REFERENCIAS

- Costa, J.** (1987). Señalética. De la señalización al diseño de programas (2.a ed.). CEAC.
- Costa, J.** (2014). Diseño de Comunicación Visual: el nuevo paradigma. Gráfica, 2.
- <http://dx.doi.org/10.5565/rev/grafica.23>
- Gimenez, G.** (2003). La cultura como identidad y la identidad como cultura. III Encuentro Internacional de Promotores y Gestores Culturales. <https://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/laculturacomoidentidad-ylaidentidadcomoculturagilbertogimenez.pdf>
- Santos García, D.** (2012). Fundamentos de la comunicación (1.a ed.). Red tercer milenio.
- Valera, Sergi.** (2010). Identidad y significado del espacio urbano desde una perspectiva psicosocioambiental Nuevo espacio público y nuevos retos sociales.
<http://hdl.handle.net/2117/120934>

Movilidad turística, ruta de integración cultural para el municipio de Cocula, Jalisco, México

*Mtro. Gerardo Hernández Grover
Lic. Zamir Alejandro Padilla Pérez*

RESUMEN

El presente artículo de investigación, tiene como objetivo dar a conocer las propuestas de solución en tema de movilidad turística, dirigidas al municipio de Cocula, Jalisco, México y exponer el proceso metodológico y estratégico para llegar a dichas propuestas de solución, cuyo objetivo particular es incidir en la reactivación económica del municipio, mediante la integración y conexión física de sus lugares o puntos clave para el turismo local y nacional.

PALABRAS CLAVE

Experiencia, Accesibilidad, Integración cultural, Sostenibilidad, Innovación.

ABSTRACT

This research article has the main goal of presenting the solution proposals on the subject of tourist mobility for the municipality of Cocula, Jalisco, Mexico, as well as exposing the methodological and strategic

process that was followed in order to reach said solutions, aiming to influence the economic reactivation of the municipality, through the integration and physical connection of its places or key locations for local and national tourism.

KEYWORDS

Experience, Accessibility, Cultural integration, sustainability, innovation.

INTRODUCCIÓN

La complicación por la emergencia sanitaria representó uno de los mayores retos en nuestra actualidad, especialmente hablando desde un contexto turístico y sociopolítico, por lo que significó grandes cambios en los deseos, expectativas y conductas de los turistas, considerando también los cambios generacionales, tendencias y atractivos para los visitantes más jóvenes.

Este suceso trajo la reorganización y reconstrucción de la estructura turística y para los países, estados y municipios que en gran parte dependen del turismo para sostener su economía, representó sin duda un reto sin precedentes. Estos sucesos provocaron la reflexión y el resignificado del papel que pueden jugar las tradiciones mismas, dentro de la economía y sostenibilidad de una sociedad, como en Cocula, Jalisco, “Cuna mundial del Mariachi”, municipio promotor y generador de futuros músicos y representantes de nuestra música, y sede de eventos representativos y culturales del estado de Jalisco.

Este municipio vivió los estragos por el impacto de la emergencia sanitaria, teniendo como consecuencia, una considerable baja en su economía y enfrentó retos para buscar soluciones y así contrarrestar la situación salvaguardando el bienestar de sus habitantes, a través de la reactivación económica, la reconstrucción del tejido social a través de la movilidad turística en el municipio, como elemento estratégico.

Los viajes y el turismo en la modernidad, son cada vez más un elemento fundamental en el desarrollo de las sociedades, como lo es también importantes actividades económicas asociadas al sector de los servicios.

Catalano B.(2019). De acuerdo a lo descrito por Catalano, el papel de la movilidad turística debe verse desde un enfoque macro e integrador, mediante el impulso de mayor afluencia para volver sostenible y exitosa la actividad turística en un sitio determinado, en el caso de Cocula, a través de poder facilitar la llegada de los visitantes al municipio y a aquellos sitios clave dentro y fuera del mismo, garantizando un mejor desplazamiento ofreciendo nuevas experiencias centradas en los usuarios.

Dentro de todas las prácticas que se han analizado con un enfoque centrado en la movilidad y el turismo, éstas han adquirido un papel cada vez más protagónico en nuestra sociedad. En este sentido, la movilidad turística se define como la práctica de viaje que se desarrolla con fines de autorrealización en un espacio-tiempo vinculado al ocio (Riquelme Brevis, 2020).

Con el propósito de llevar a cabo el cumplimiento de estos objetivos, el presente proyecto de investigación y vinculación con el municipio de Cocula, mantiene como hilo conductor, la generación de valor a través de una narrativa y experiencia propia, para promover de manera orgánica el turismo, como resultado inherente de una estrategia integral para la accesibilidad e integración de los sitios de mayor interés así como acciones estratégicas paralelas dentro del municipio, para un impacto significativo en la reactivación económica y de la sociedad.

CONTEXTO URBANO

En el año 2020 la pandemia azotó a Cocula, pequeño municipio de 26 mil habitantes a las afueras de Guadalajara, Jalisco México y regionalmente conocido por ser la “Cuna Mundial del Mariachi”, título otorgado debido a que allí, es donde se encuentran los orígenes de tan importante e icónico elemento cultural para el país al igual que otros municipios de su clase, y cuya actividad económica depende principalmente del sector primario y del turismo a través de eventos masivos que cada año atraen grandes cantidades de visitantes de las zonas y localidades circundantes. Es evidente que debido a la pandemia, el municipio se vio limitado turísticamente, ya que las medidas sanitarias por el COVID-19, generó una pausa en su agenda cultural y sustento económico para los locatarios y

habitantes de Cocula. Esto trajo como resultado una baja considerable en su economía, cierre de negocios en su mayoría y sobre todo migración al extranjero por parte de los jóvenes en búsqueda de mejores oportunidades para ellos y sus familias, dejando un escenario poco prometedor.

LA SITUACIÓN

Con base a lo anterior se llevan a cabo acciones de vinculación entre universidad y sociedad mediante la colaboración entre el gobierno local de Cocula y el programa académico de la Maestría en Diseño e Innovación Industrial, para la búsqueda de soluciones con el objetivo de contrarrestar la situación e incidir en la reactivación económica que afectaba al municipio y a sus habitantes a través de acciones y estrategias de innovación social, así como el aprovechamiento de los sitios emblemáticos y la movilidad turística sostenible.

EL PLAN MAESTRO

El proyecto se estructuró a través de seis células de trabajo (Figura 48), dedicadas a establecer y proponer estrategias de mejores prácticas con un objetivo en común, trabajar de forma paralela a través del método *Design Thinking* y bajo un mismo hilo conductor, la innovación social. Cuatro de las seis células de trabajo estuvieron enfocadas a los principales cuatro sitios del municipio, considerados emblemáticos y/o potenciales reactivadores de la economía por su atractivo turístico, como los son la Escuela Regional del Mariachi, el Museo del Mariachi, la Plaza Principal y el Mercado municipal, la quinta célula dedicada a la comunicación y diseño de marca para la ciudad y la sexta enfocada a movilidad turística como integrador del proyecto.

MOVILIDAD TURÍSTICA:

Para entender correctamente el concepto de movilidad turística, debe de verse a través de conceptos particulares para entenderla en un aspecto mucho más amplio, la movilidad como una acción de desplazamiento por una necesidad y el turismo como una de las respuestas a esa necesidad, ya sea por ocio o recreación, entendiéndose así a la movilidad turística

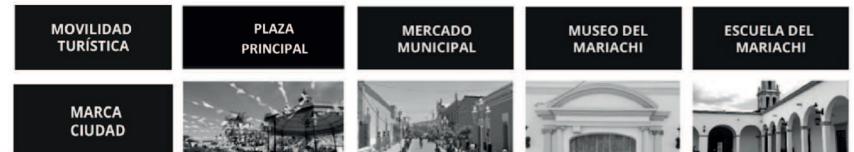

Figura 48. Células de trabajo

como el puente entre el usuario y su destino (Figura 49), aunado a todo lo que intervenga en dicho proceso, ya sea de forma física, cognitiva y emocional, viéndose como un concepto complejo y altamente relevante, debido a que llega ser el sustento económico principal de muchos municipios debido a la importancia que el sector turístico representa.

Figura 49. Concepto de movilidad.

Como parte de las prácticas que han sido analizadas desde el enfoque de la movilidad, el turismo ha adquirido un papel protagónico en nuestra sociedad. En este sentido, la movilidad turística se define como la práctica de viaje que se desarrolla con fines de autorrealización en un espacio-tiempo vinculado al ocio (Riquelme Brevis, 2020). Los viajes y el turismo en la modernidad, son cada vez más un elemento fundamental en el desarrollo de las sociedades, como también importantes actividades económicas asociadas al sector de los servicios (Catalano B, 2019). La vida cotidiana se organiza, en primer lugar, en torno al "yo" pero existen otros dos ejes que también la organizan y son el aquí y el ahora. Estos

ejes marcan lo que se presenta como lo más real de la conciencia, aunque ésta abarque fenómenos que no estén aquí ni ahora, lo cual indica que hay grados de proximidad temporal y espacial. (Ochoa, 2007, p. 133)

El eje de Movilidad Turística, así como el eje de Marca Ciudad tienen la peculiaridad de no poder definirse en un concepto corto o simple, ya que, a diferencia de las células que abordaron los ejes en la Plaza Principal, el Mercado Municipal o la Escuela Regional del Mariachi, se definen como sitios no establecidos o tangibles a la vista del usuario, y en su lugar responden a un conjunto amplio de elementos intrínsecos orientados a mejorar la experiencia del turista, desde la infraestructura, la señalética, transporte, promoción, entre otros y que se integran con todos los elementos intangibles a considerar, por ende, y con el objetivo de tener un punto de partida, podemos establecer que la responsabilidad de estos dos ejes es conectar (en caso de Movilidad Turística) e integrar (en caso de Marca Ciudad) a los otros cuatro, asegurando que todas las estrategias conserven coherencia, otorguen en conjunto una experiencia y narrativa para el usuario, y así mismo salvaguardar la seguridad y comodidad de los visitantes pero sobre todo, se logre comunicar de manera clara la integración de los sitios de interés y sus elementos más representativos. Es por esto que el papel de la movilidad turística debe verse desde un enfoque macro-integrador, promoviendo e impulsando la afluencia de turistas para la sostenibilidad de dicha actividad, a través de facilitar la llegada de visitantes al municipio y los sitios de interés, garantizando así el óptimo desplazamiento y ofreciendo experiencias centradas en los usuarios.

HALLAZGOS E INMERSIÓN

La implementación del método *Design Thinking* sin duda facilitó y sobre todo profesionalizó el proyecto a través de su estructura. Las etapas del método fueron de gran aporte para el desarrollo, bajo un proceso detallado siendo la inmersión una de las más significativas, la cual dotó al proyecto de una perspectiva más amplia respecto a la problemática, pero sobre todo proporcionó claridad sobre cómo abordar el reto, permitiéndonos observar, identificar y posteriormente documentar

aquellos factores que afectan al municipio a través de sus habitantes, de sus visitantes y turistas, en la accesibilidad y experiencias, consideradas como puntos relevantes para su atención en relación a las experiencias del turista durante su visita.

Estos hallazgos, responden a un proceso observacional y la elaboración de encuestas a turistas como a sus propios habitantes, culminando en la realización y definición de problemáticas particulares (Figura 50) que van desde el área de la movilidad, así como la ausencia de estacionamientos en días u horas poco concurridas, infraestructura con problemas de accesibilidad, bajo condiciones climáticas poco favorables debido a la exposición al sol y ausencia de áreas verdes, identificadores visuales inadecuados para la promoción de la escuela y museo del mariachi, sitios que por su arquitectura y diseño no logran transmitir y comunicar la importancia y relevancia de dichos edificios, ocasionando que sean de poca importancia para los turistas o incluso siendo ignorados por completo, tal es el caso del mercado municipal, que carece de elementos de comunicación visual y no cuenta con algún elemento descriptivo de dicho espacio. Existen sitios y espacios reservados para personas con discapacidad, los cuales podemos encontrarlos ocupados por puestos ambulantes, autos estacionados en lugares indebidos, causando problemas en la circulación de las calles de la plaza principal, de esto los mismos habitantes declararon que ignoraban la existencia de ciertos lugares considerados estratégicos como el museo, escuela del mariachi y el mercado municipal. A lo anterior podemos mencionar otra problemática relevante dentro del municipio y del campo de la señalética, como es la ausencia de elementos de información al interior y exterior del municipio, así como la falta de promoción e integración de sus sitios y elementos emblemáticos para el turismo.

Todo lo que hemos mencionado, en conjunto con la situación sanitaria por la pandemia, aunado a la limitada agenda cultural y la inexistencia de actividades de recreación y entretenimiento nocturno, limitaron la afluencia del turismo en comparación con sitios altamente turísticos como Tequila, Chapala, Mazamitla o Guadalajara, los cuales ofrecen una variedad de atracciones a todas las edades especialmente a los jóvenes, y

Figura 50. Compendio de imágenes que muestran la actualidad de las calles del municipio de Cocula, Jalisco

que dan como resultado un escenario poco favorecedor para incentivar el turismo, repercutiendo de forma negativa en la decisión final de visita de los turistas, afectando también el mercado hotelero y comercial.

Como resultado del proceso observacional, se identificaron diez problemáticas y áreas de oportunidad (Figura 51), cinco de ellas específicamente para el área de movilidad turística que en conjunto con Marca Ciudad, se potencializa la posibilidad de establecer un proyecto estratégico e integrador en favor del municipio.

VISUAL / MARCA CIUDAD	TANGIBLE / MOVILIDAD TURÍSTICA
Señalética	Vialidad
Identificadores	Áreas verdes
Homologación	Accesibilidad
Promoción	Transporte
Identidad	Integración

Figura 51. Problemáticas y áreas de oportunidad

1. Vialidad: aglomeraciones vehiculares, problemas de flujo por falta de estacionamientos, ausencia de rutas alternas que impactan en la circulación y accesibilidad a zonas de Cocula.

2. Áreas verdes: Falta de árboles, ausencia de áreas verdes y en general una imagen poco atractiva de las principales vialidades de Cocula, afectando la percepción de los turistas hacia el municipio.

3. Accesibilidad e inclusividad: Uno de los principales problemas que afecta tanto a turistas como habitantes, son las banquetas obstruidas, falta de rampas de accesibilidad ya que las que existen se

encuentran en mal estado o bloqueadas por puestos ambulantes y banquetas sin pintar, entre otros.

4. Servicios y medios de transporte: pocas alternativas de transporte enfocado al turismo y a sitios estratégicos y característicos del municipio como la presa, el mirador, haciendas, condiciones que limitan la movilidad y la oferta turística del municipio, ya que sólo puedes llegar a través de vehículos particulares.

5. Conexión e integración entre los sitios y ejes estratégicos: Falta de tránsito, promoción e incentivo para la visita de los sitios más emblemáticos del municipio limitando su desarrollo y disminuyendo su actividad económica.

HIPÓTESIS:

A través de una propuesta estratégica para movilidad, se espera un incremento para incentivar y recibir a grupos mucho más numerosos de visitantes, a partir de sus atractivos y lugares de interés, como lo son la Plaza principal, el Mercado municipal, la Escuela y Museo del Mariachi, así también aquellos sitios poco explorados como la presa y mirador, cascada Casa Blanca, las ex haciendas a las afueras del municipio entre otros, logrando mejoras en la imagen, conexión y promoción de los sitios previamente mencionados y del municipio en general, para destacar y enaltecer sus tradiciones y diferenciadores con otros municipios para el turismo local y nacional, generando y ofreciendo una narrativa y experiencias únicas para el usuario posicionándolo en el mapa turístico.

EL PROYECTO:

Bajo este contexto y en atención a las áreas de oportunidad en la movilidad turística, se propone una **ruta cultural**, que conecte a los distintos lugares a través de la integración de sus lugares más característicos y emblemáticos para el turismo, prolongando de esta manera su estadía aumentando su ticket promedio, e incidiendo en la reactivación económica de Cocula.

Figura 52. Logotipo diseñado por Lourdes González

LA SENDA DEL MARIACHI:

La movilidad turística no solo conlleva al movimiento de los cuerpos, sino también de las memorias y de las emociones, las diferentes atmósferas, realidades y también de las fantasías. (Sheller & Urry, 2004).

La Ruta de integración cultural o “Senda del Mariachi” (Figura 52) consiste en un recorrido o circuito semi guiado a través de los principales lugares del municipio, de la mano con la incorporación de sitios de carácter gastronómico, hospedaje y recreación nocturna, integrando a las estrategias de los demás equipos de trabajo, con la finalidad de presentar un proyecto en conjunto y como un solo producto para los ojos del turista.

¿De dónde surge la idea?

- De la necesidad de integración de sus sitios emblemáticos así como del aprovechamiento de las estrategias particulares de los equipos de trabajo que atienden otros rubros del municipio.
- De la interconexión de los sitios turísticos para una mayor integración social.
- De la narrativa característica del municipio, entendida como experiencia turística.

- De la priorización del habitante y su calidad de vida como resultado de la mejora en la experiencia turística
- De la mejora de la imagen de la ciudad como resultado de este proceso.

La propuesta de una ruta cultural (Figura 53 y 54) tiene el propósito de mejorar las condiciones de movilidad tanto para los visitantes casuales como para los turistas locales y nacionales de todas las edades, sin embargo, priorizando a un mercado más adulto por su relación más estrecha con la tradición, el mariachi y el turismo orientado a la cultura, plantea un escenario para usuarios y turistas, donde puedan ampliar su estadía ofreciendo nuevas experiencias y diversas actividades como parte de un conjunto y circuito a seguir, buscando incrementar el ticket promedio en la promoción orgánica y económica del municipio.

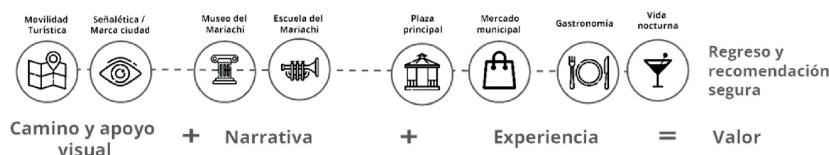

Figura 53. Iconografía de ruta cultural

La elección de los sitios responde también a un plan de movilidad que permite generar estrategias de intervención y mejora con la mínima inversión posible, es decir, gracias a la cercanía que tienen estos sitios entre sí, es más fácil y económico integrarlos a través de elementos urbanos y visuales, facilitando al usuario su llegada de forma autónoma, evitando el uso de vehículos y por ende estacionamientos, así como brindarle al usuario seguridad y confort bajo una atmósfera de protección y seguridad.

Experimentar, conectar y replicar, son tres líneas de acción que requieren de la capacidad del diseño difuso como del diseño experto, que integrados y aplicados, deben contribuir esencialmente a un proyecto abierto a la experimentación, capaz de incentivar y apoyar múltiples iniciativas globales con objetivos compartidos. (Manzini, 2015).

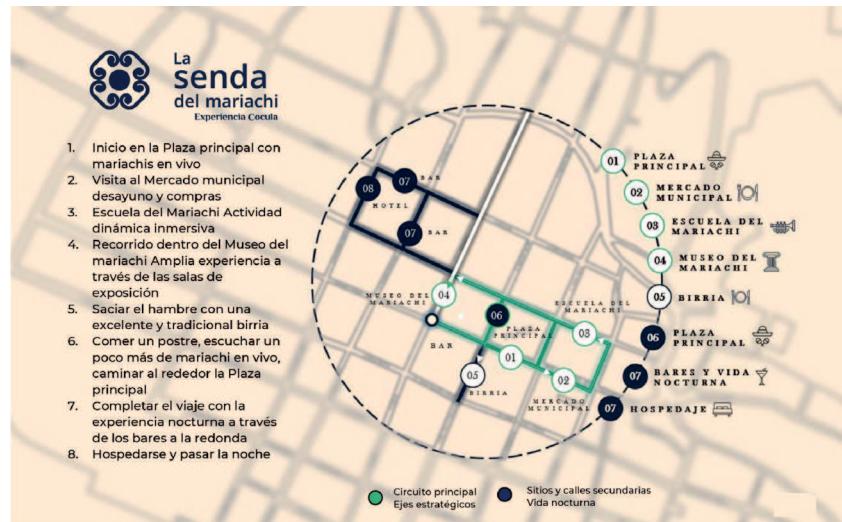

Figura 54. Esquema de propuesta de ruta cultural

Objetivos:

- Generar un sistema de integración para conectar, facilitar e incentivar la visita de cada eje / sitio estratégico del municipio a través de una narrativa generadora de experiencias.
- Priorizar la seguridad, accesibilidad e inclusividad para todos los habitantes y turistas, especialmente para aquellos de la tercera edad y/o con alguna discapacidad.
- Crear una red de distribución vial, pensada en evitar las aglomeraciones vehiculares, a través de rutas alternas que dirijan o redirijan a los automovilistas a los estacionamientos públicos correspondientes.
- Mejorar la imagen del municipio a través de estrategias de intervención en los elementos urbanos, en conjunto con la incorporación de espacios verdes.

- Consolidar una red de servicio y medios de transporte turístico interno y externo, para facilitar y permitir la llegada al municipio y a los sitios emblemáticos de Cocula, Jalisco.
- Diseñar un plan de escalabilidad e implementación que asegure la realización del proyecto.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN:

Para poder llevar a cabo la implementación de lo que hemos denominado, “Senda del Mariachi” requiere y contempla una estrategia integral de acondicionamiento e intervención de la **infraestructura de las calles que son fundamentales para el recorrido; dicha intervención se divide en tres áreas denominadas: el circuito primario, calles complementarias y Av. Principal** (Figura 55).

01: Circuito primario de la Senda del Mariachi. Este conecta a tres de los cuatro sitios y/o ejes estratégicos ya mencionados anteriormente (plaza, mercado municipal y escuela del mariachi) contemplando también la renovación e intervención de tres manzanas alrededor de la plaza principal (Img.22 zona en color verde).

02: Calles complementarias a sitios secundarios. Como su nombre indica, conecta los sitios secundarios como, restaurantes, bares y el sector hotelero (Img.22 Color azul) con el objetivo de mantener una relación directa al diseño del circuito primario.

03: Avenida Principal Ocampo. Como tercera y última área de intervención se encuentra la avenida Ocampo que además de hospedar al Museo del Mariachi, funge también como bienvenida y primera imagen para los visitantes, además de favorecer la conexión principal de la entrada al municipio y el circuito principal de la senda del mariachi.

Figura 55. Esquema de los circuitos propuestos denominados senda del mariachi Cocula Tecolotlán

CIRCUITO PRIMARIO Y ESTRATEGIAS PARTICULARES:

“Una ciudad que no está acondicionada para sus ciudadanos no lo está para sus turistas”
ONU, 17 ODS ciudades y comunidades sostenibles.

Como parte de la estrategia, se busca impactar significativamente en la regeneración del tejido social, pues bien, la primera y más importante de las áreas de intervención denominada el “circuito principal” “Senda del Mariachi” tiene como objetivo primordial, integrar de manera física y visual los ejes estratégicos de la plaza principal, el mercado municipal y la escuela del mariachi, a través de una serie de distintas acciones entre las que se encuentra la creación de un andador de tres manzanas alrededor de la plaza principal, mediante la nivelación de banquetas y calles a una misma altura, limitaciones parciales y temporales en la vialidad y paso de automóviles en fines de semana, así como la instalación de distintos elementos urbanos en dicha área, como bolardos, texturas pododáctiles,

Figura 56. Nivelación de calles a la misma altura que banquetas

árboles y áreas verdes, luminarias, cableado oculto, ciclopuestos, iluminación indirecta “spots”, entre otros, todo ello con el propósito de aumentar el aforo peatonal en dicha zona, salvaguardar la integridad de los habitantes y turistas, en el sentido de movilidad, vialidad y salubridad, incidir en la visita de comercios a la redonda, generando un ambiente de recreación y esparcimiento para los usuarios y sobre todo priorizar y empoderar al usuario peatón, reestructurando el área para ser orientada especialmente hacia él, incentivándolo a caminar y explorar más allá de la plaza principal, generando interés para la visita de los sitios que ya hemos mencionado.

La creación de un andador en conjunto (Figura 56) con sus estrategias particulares, resulta vital para la integración de los demás ejes, ya que plantea un escenario para que el usuario pueda distinguir fácilmente la ruta y recorrerla tanto de forma guiada como autónoma y que correspondería a las calles Hidalgo y Ramón Corona desde Av. Ocampo hasta 5 de Mayo así como las calles Álvaro Obregón, 16 de Septiembre y 5 de mayo de Hidalgo hasta Ramón Corona.

CIRCUITO PRIMARIO Y ESTRATEGIAS PARTICULARES:

Como segunda área y componente complementario de la senda del

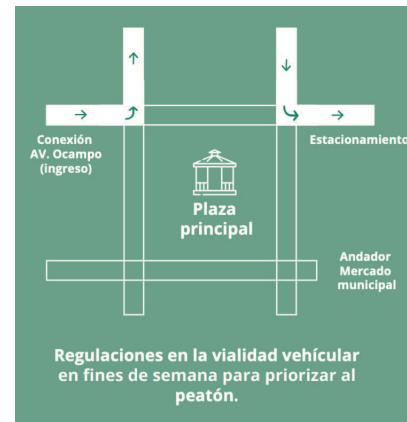

Figura 57. Esquema de regulación vehicular para Cocula, Jalisco.

Figura 58. Recorrido y reestructura vial.

mariachi, se encuentran las ya mencionadas calles y conexiones a sitios secundarios, estos sitios secundarios contemplan bares, restaurantes y sitios para hospedarse, que de manera particular buscan integrar su infraestructura y elementos urbanos a lo antes mencionado para ruta del circuito principal, con el objetivo de que los usuarios logren relacionar sus calles y sitios como una parte más de la experiencia de la ruta “senda del mariachi” a través de su imagen, accesibilidad, iluminación y elementos urbanos.

Las calles planificadas para esta propuesta son:

- Calle Hidalgo y Morelos desde Adrián Puga hasta Av. Ocampo
- Adrián Puga y Xicoténcatl desde Hidalgo hasta Morelos
- Álvaro Obregón desde Dr. Elías Nandino hasta Ramón Corona (Img 31 zona en color azul)

Estos sitios (Figuras 57, 58 y 59) generalmente pueden pasar desapercibidos, o considerarse incluso poco prioritarios, pero pueden marcar la diferencia para favorecer una experiencia integral como lo son los bares, restaurantes con la tradicional birria coculense y sitios de hos-

pedaje como el hotel boutique, que forman una parte esencial para este proyecto, ya que es el complemento ideal para ofrecer una experiencia real y orgánica para los turistas.

La gastronomía y la vida nocturna son elementos clave en la experiencia turística, así lo expone la investigación denominada “diagnóstico de competitividad y sustentabilidad para los denominados pueblos mágicos en Jalisco” (2013), donde enumera las respectivas problemáticas detectadas para el municipio en relación al turismo, tal es el caso del municipio de Tequila y su problemática número uno ligada a la corta estadía de los visitantes, determinando como posibles causas la poca oferta de entretenimiento nocturno, además de su cercanía con la ZMG, reduciendo la posibilidades y opciones que este municipio ofrece, inhibiendo con ello el deseo del visitante a pasar más tiempo en el destino entre otras.

RENOVACIÓN AVENIDA PRINCIPAL OCAMPO

Como tercera y última área de intervención se encuentra la avenida principal Ocampo (Figuras 60, 61 y 62), la cual atraviesa todo el municipio de norte a sur y funge como la arteria principal y sede de dos elementos vitales para la propuesta “senda del mariachi”; por una parte el monumento del mariachi ubicado al ingreso del municipio e inicio de dicha avenida y por otra y más importante aún, el Museo del Mariachi. Nuestra propuesta de intervención consta de tres componentes o elementos esenciales, por una lado, la intervención total de calles, banquetas y elementos urbanos en la avenida, la segunda de ellas la instalación de una ciclovía, y por último la instalación de un sistema de pérgolas públicas para la generación de sombra en la avenida. Esta propuesta estratégica se ha desarrollado en colaboración con los alumnos de licenciatura de Diseño Industrial en el CUAAD de la Universidad de Guadalajara, ampliando así los alcances y oportunidades del proyecto.

ELEMENTOS URBANOS:

Como primer componente para los elementos urbanos pensados en esta zona se encuentran:

Figura 59. Propuesta de acondicionamiento e implementación para las vialidades de Cocula.

Figura 60. Representación digital de la Avenida principal.

Figura 61. Representación digital de la Calle Ocampo.

Figura 62. Representación digital del Circuito principal y Ciclovía.

- **Ampliación de banqueta derecha** en sentido de norte a sur con el objetivo de contar con un espacio amplio para los recorridos peatonales.
- **Adoquinamiento** con el objetivo de generar una imagen más limpia y apegada a los nuevos lineamientos de marca ciudad, y sobre todo una identidad de tradición y cultura.
- **Plantación de árboles** e instalación de áreas verdes para minimizar que favorezcan a la disminución de las altas temperaturas ante la exposición al sol.
- **Bolardos de protección** para delimitar las áreas peatonales y vialidades, así como elementos de protección para los transeúntes.
- **Texturas podotáctiles** para hacer más inclusivos espacios y vialidades.
- **Instalación de luminarias LED** para la generación de un aspecto tradicional y propiciar un ambiente cálido y acogedor.
- **Ocultamiento de cableado** para limpiar y mejorar la imagen de la zona.
- **Puntos de iluminación inferior indirecta “spots” RGB** para alumbrar las fachadas y árboles por las noches.
- **Instalación de ciclopuestos** con servicio de renta de bicicletas.
- **Puntos de recolección de plástico**.
- **Alcantarillado especial** con canasta de recolección de plástico.

CICLOVÍA

La incorporación de ciclovía (Figura 63), plantea impactar en dos ámbitos del municipio, por un lado, la mejora en el flujo vehicular al evitar congestionamientos viales causados por el carril de estacionamiento, que sería reemplazado por esta ciclovía favoreciendo y promoviendo la afluencia turística y local, y por otra parte, la incorporación de nuevos sistemas de transporte que generen cambios en el comportamiento de los habitantes, bajo un esquema más sostenible, y centrado esencialmente en las futuras generaciones, y todo esto bajo una supervisión y seguimiento mediante una EIS (evaluación de impacto social) por la posible inconformidad de los habitantes y locatarios a dicho cambio.

Figura 63. Representación digital calles de Cocula

PÉRGOLAS URBANAS

La propuesta de pérgolas urbanas, es el resultado del trabajo colaborativo con los estudiantes del segundo semestre de la Licenciatura en Diseño Industrial de la Universidad de Guadalajara, quienes aportan y proponen solucionar la problemática de la incomodidad por la exposición solar y temperatura en la zona, que afecta tanto a habitantes como turistas, esto mediante la generación de sombra sobre la ciclovía y banqueta a través de elementos instalados de forma intercalada a lo largo de toda la avenida, migrando así a una imagen mucho más verde para la zona de Cocula y más atractiva para los visitantes y turistas, gracias a la incorporación de plantas tipo enredaderas en las caras inferiores de las pérgolas (Figura 64) aunado a los árboles y áreas verdes plantadas en la zona.

Las pérgolas que tienen una medida aproximada de cuatro metros de largo y de separación, disminuirían casi un 50% de la exposición solar en el recorrido de la avenida Ocampo, contemplando una fluida circulación para el paso de vehículos pequeños y grandes sobre la calle, cocheras y así también estacionamientos para proveedores, esto gracias a las proporciones y a su diseño centrado en el usuario.

Parte de las características y bondades de las pérgolas, se encuentra la instalación de paneles solares sobre la parte superior, los cuales además de generar una sombra, fungen como catadores y generadores de energía suficiente para iluminar la calle por la noche, puntos de red Wi-Fi gratuitos así como zonas de carga para dispositivos móviles.

GRAFICACIÓN CONCEPTUAL

Figura 64. Representaciones digital del municipio de Cocula

CONCLUSIONES

Consideramos que este proyecto propone cambios significativos para el municipio, además de poder reafirmar la hipótesis planteada sobre el papel y posicionamiento que tendría el municipio de Cocula en el mapa del turismo local y nacional, especialmente después de conocer las propuestas de los demás equipos inmersos en el proyecto, teniendo un panorama mucho más amplio del tema, como por ejemplo a través de casos de éxito como lo es el municipio de Tequila que, cerca de una década logró tener una evolución turística destacable y también replicable, lo cual reafirma esta propuesta.

Existen muchas áreas de oportunidad y problemáticas que solucionarlas las cuales, abren la posibilidad al desarrollo de más proyectos y estrategias para otros sitios que no se abordan durante la primera etapa, todo esto con el objetivo de generar una base y sustento teórico, que pueda servir y ser replicado en otros municipios.

Sin embargo, el aspecto económico es y debe ser clave para poder llevar a cabo las propuestas al plano de realización o producción, en especial de algunas estrategias particulares como la creación del andador alrededor de la plaza o el desarrollo de las pérgolas públicas con paneles solares, que por su complejidad y costos de producción podrían verse frustrados al momento de programarlos para el ejercicio de los recursos.

Desde otro punto de vista, la propuesta estratégica posibilita ir más allá del presupuesto y buscar soluciones a través de otros medios como la generación de alianzas y convenios con el sector privado, por lo que conllevaría a una evolución para el proyecto, haciéndolo viable gracias a la colaboración entre los distintos sectores. Es importante resaltar que, el proceso y método Design Thinking empleado para la realización del proyecto, resultó ser de gran valor para cumplir con los objetivos de forma estructurada y planificada que se plantearon en el eje rector de este proyecto.

REFERENCIAS

- Catalano B.** (2019). Movilidad turística e integración: teoría y métodos para su abordaje. Extraído de: <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/view/2752>
- Catalano B.** (2019). Movilidad turística e integración: teoría y métodos para su abordaje <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/view/2752> • (Ochoa, 2007: 133) El significado del Diseño y la construcción del entorno
- Riquelme Brevis, H.** (2020). Movilidades turísticas en contexto de crisis sanitaria. Extraído de: <https://ciencias.uautonomia.cl/noticias/movilidades-turisticas/>
- Información de Cocula:** <https://www.jalisco.gob.mx/es/jalis-co/municipios/cocula>
- Sheller, M., & Urry, J.** (2004). Tourism mobilities: Places to play, places in play. Routledge.
- Manzini, E.** (2015). Cuando todos diseñan: Una introducción al diseño para la innovación social. Experimenta.
- Jalisco GOB / SECTUR** (2013) Diagnóstico de competitividad y sustentabilidad para los denominados pueblos mágicos de Jalisco https://secturjal.jalisco.gob.mx/sites/secturjal.jalisco.gob.mx/files/u16/agenda_de_lagos_de_moreno.pdf

Preservación cultural a través del diseño de interiores en la Escuela Regional del Mariachi en Cocula, Jalisco, México

*Dr. Gabriel Orozco-Grover
Lic. Nayeli Alejandra González Hernández*

RESUMEN

El presente artículo está enfocado en exponer las diversas propuestas de diseño de interiores destinadas para la Escuela Regional del Mariachi en Cocula, Jalisco. Presentadas con el propósito de contribuir en la formalización del ciclo de enseñanza musical, así como el reconocimiento del recinto como semillero de talento a nivel regional, nacional e internacional. La escuela juega un papel clave para la salvaguarda de la cultura del mariachi tradicional característico de México y reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia (UNESCO), desde 2011 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

PALABRAS CLAVE

Innovación, diseño de interiores, educación musical, patrimonio cultural, mariachi.

ABSTRACT

This article is focused on exposing the various interior design proposals for the Escuela Regional del Mariachi in Cocula, Jalisco, which were designed with the purpose of contributing to the formalization of the musical teaching and learning cycle, as well as the recognition of the space as a hotbed of talent at the regional, national and international scale. The school plays a key role in safeguarding the traditional mariachi music, symbol of Mexico and recognized by UNESCO since 2011 as Intangible Cultural Heritage.

KEYWORDS

Innovation, interior design, musical education, cultural heritage, mariachi.

INTRODUCCIÓN

A nivel internacional, México es reconocido tanto por su riqueza natural (recursos hídricos, flora, fauna), como por su riqueza cultural (expresiones artísticas, tradiciones, costumbres); ambos valores han permitido crear una identidad única.

De acuerdo con Herrera-Paniagua, Martínez y Delgadillo-Moya (2018), en la actualidad, en México se cuenta con 177 áreas naturales protegidas, que denotan 25' 628, 239.39 hectáreas, que representan el 12.1% del total del territorio nacional. Entre las categorías de manejo se ostentan las reservas de la biosfera, los parques nacionales, los monumentos naturales, las áreas de protección de recursos naturales, las áreas de protección de flora y fauna, como también los denominados santuarios, de las cuales, el 49.7% de la superficie considerada como protegida se encuentra en la categoría de reservas de la biosfera; estos espacios cuentan con un patrimonio cultural y natural particularmente distintivo y reconocido a nivel internacional, en el que convergen, además, intereses socioeconómicos.

Esta riqueza natural contribuye a generar una identidad que impacta en el proceso evolutivo de la sociedad, narrando el estilo de vida de los habitantes, quienes son los que dan vida y transmiten este legado

cultural. Otra parte importante de la identidad son las aportaciones culturales de los pueblos, lo que podemos identificar como el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI). La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia UNESCO (2022), define al patrimonio inmaterial como el reconocimiento de los usos, representaciones, expresiones, tradiciones, conocimientos y técnicas que se mantienen vivas de generación en generación y se infunden en la sociedad como un sentimiento de identidad y continuidad al legado, promoviendo el respeto a la diversidad cultural y la creatividad humana.

Siguiendo a Madariaga y Asencio (2018), el patrimonio inmaterial está cobrando un creciente interés como elemento conformador de los destinos en sitios de interés turístico y como oportunidad de desarrollo para los territorios al generar en las comunidades posibilidades y expectativas de riqueza económica. Las tradiciones, festivales, rituales, gastronómicas, artesanías y otras expresiones de la “cultura viva” aportan al destino turístico “auténticidad” y “experiencias significativas” a los visitantes y turistas.

Por lo tanto, la defensa del patrimonio inmaterial es fundamental para la preservación de la cultura y la identidad de cualquier región, sin embargo, las acciones de salvaguarda deben ser adecuadas para la época que se vive. Esto no quiere decir que se pierdan las características tradicionales y particulares del patrimonio, sino que se comunicarán los conocimientos, técnicas y significados mediante los recursos pertinentes que garanticen la transmisión de generación en generación.

Un elemento del patrimonio cultural intangible representativo de la cultura mexicana es el mariachi, que sin duda remite a una expresión cultural vigente en una sociedad compleja, pluriclasista y multiétnica, que se encuentra bifurcada en una tradición centenaria de cultura oral-gestual y en otra más reciente, vinculada orgánicamente a los medios de comunicación masiva (Jáuregui, 2018). Este género es considerado como la máxima expresión del folclor mexicano que representa de manera vivaz y sumamente expresiva todo el color de la tradición nacional, invitando a propios y extraños a sumar sus voces para entonar sus melodías. En

palabras de Esperón y Cortázar (1943) y de la voz del conocido “Charro cantor”, Jorge Negrete, “De Cocula es el mariachi, de Tecalitlán los sones”, popularizando de esta manera al municipio de Cocula como lugar de nacimiento de este género musical. Esta relación entre la producción musical y el cine ayudaron a construir una imagen nacionalista.

Para Jáuregui (2018), el análisis del mariachi contribuye a la fundación del estudio profundo del México mestizo, pues al examinar un fenómeno difundido en el mundo contemporáneo globalizado, la antropología se ve obligada a trascender la fachada de la “cultura nacional” mexicana para acceder a las comunidades y tradiciones regionales y locales que no corresponden a la imagen que se ha difundido como típica.

La invención de esta imagen, es sin duda un ejemplo de innovación social, que entendido en nuestros días, una innovación social permite identificar la raíz de un problema y transformarlo en un área de oportunidad para mejorar y generar un aporte de valor a la sociedad. La evolución del mariachi como símbolo de identidad nacional surge de la necesidad de contar con prácticas que darían pie a tradiciones que hoy reconocemos como indivisibles de la mexicanidad.

De acuerdo con Jáuregui (2018), el paso del mariachi del contexto regional al nacional tuvo como marco una etapa de profundo nacionalismo. El mariachi había surgido en el siglo XVIII combinando rasgos de diferentes procedencias culturales y, como toda institución propiamente folclórica, constituyó una tradición abierta, que fue adaptando novedades y desechando elementos no funcionales. Su transformación de conjunto de cuerdas y percusiones a conjunto de cuerdas y aientos no fue un proceso espontáneo, sino el resultado de su apropiación por parte de la cultura masiva. Hoy en día su tradición original —que concentra elementos musicales forjados durante el mestizaje colonial y decimonónico— se encuentra dividida, pero vigente: los pocos mariachis que reproducen la usanza original persistirán como tradicionales en tanto sigan tocando minuetos y los cientos de conjuntos modernos no dejarán de ser mariachis en tanto sigan tocando sones. A través del son “jalisciense” es posible comprender por qué el mariachi

se ha sostenido a pesar de las modas musicales y permanece como la más fuerte de las tradiciones nacionales.

Particularmente, esta transformación toma como base la innovación social para contribuir con la salvaguarda del legado cultural presente de Cocula, de Jalisco y de todo México.

CONTEXTO

El municipio de Cocula se encuentra en el estado mexicano de Jalisco, el cual se ubica a 56 km al suroeste de Guadalajara y cuenta con diversas riquezas naturales, culturales y sitios emblemáticos, sin embargo, es su herencia musical la que lo ha proyectado en el panorama mundial de la mano de la tradición del mariachi. De acuerdo a las narrativas populares y a múltiples testimonios documentales, el mariachi tradicional, conformado por cuatro instrumentos de cuerda (dos violines, vihuela y guitarrón) tiene como lugar de origen el municipio de Cocula, popularmente reconocido como “Cuna Mundial del Mariachi”. Esta tradición, que en palabras de Hobsbawm (2002), es una realmente inventada, es decir de las tradiciones que son construidas y formalmente instituidas, como aquellas que emergen de un modo difícil de investigar durante un periodo breve y mensurable, durante unos pocos años, y se establecen con gran rapidez.

Siguiendo a Hobsbawm (2002), la “tradición inventada” implica un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado. De hecho, cuando es posible, normalmente intentan conectarse con un pasado histórico que les sea adecuado.

Esta tradición ha constituido ser un unificador social, cultural y económico del municipio que incidirá en el fortalecimiento de la preservación y difusión del mismo. Los principales sectores económicos del municipio de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023), son el comercio y la prestación de servicios, por lo cual el atrac-

tivo turístico que brinda la cultura del mariachi representa un factor imprescindible para la economía local, de manera que la conservación y transmisión de los conocimientos y prácticas tradicionales es primordial para la supervivencia del legado artístico y el fortalecimiento socioeconómico de la región.

Por otra parte, la formalización de la educación musical es también de suma importancia debido a la gran cantidad de músicos residentes en el municipio, estimándose la existencia de más de 30 agrupaciones de mariachi originarias de Cocula (Ramírez, 2022). En consecuencia, el presente proyecto se centra en el acondicionamiento de la Escuela Regional del Mariachi al identificarse como núcleo de conservación de la tradición local y atractivo en potencia para el turismo y el comercio; particularmente proponiendo una intervención en los espacios interiores que permita brindar un entorno digno e incidir en la mejora del ciclo de enseñanza musical, a través de diversas estrategias de diseño e innovación que permitan entregar aportes de valor para la comunidad de la escuela y su entorno. La educación es el resultado de la evolución histórica y se nutre tanto de la sociedad como de su entorno; narra a las futuras generaciones una forma de vida, costumbres, creencias históricas, etc.

Para Gros y Adrián (2004) una educación comprometida con el cambio necesita de un cambio sustancial en las metodologías tradicionales de enseñanza. El aprendizaje se concibe como el resultado de una construcción activa y social del conocimiento compartida con otros iguales. Las actividades de aprendizaje, por tanto, requieren de permanentes interacciones, de un proceso de diálogo construido entre todos los actores (...)

La educación no solo se limita a las aulas, sino que se expande en diversas formas y respuestas como principal difusor del legado cultural, por lo que la intervención al recinto contribuirá a que los alumnos concluyan con sus estudios, además que generará una atracción hacia la cultura regional y lo más importante, creará un sentido de pertenencia e identidad hacia Cocula. Asimismo, fomentará la cohesión social, el

respeto a las tradiciones y costumbres e inclusión de las minorías. Como se mencionó anteriormente, la educación al estar ligada con la sociedad representa un reto estar a la altura del tiempo y poder ofrecer una enseñanza de calidad. Este reto se traduce en dos vertientes: la primera es renovar y corregir continuamente el proceso de enseñanza y el segundo es salvaguardar el mariachi.

MÉTODO

Debido a la naturaleza del proyecto y la sociedad cambiante, es necesario optar por herramientas y técnicas que permitan un análisis profundo del contexto y todos los factores que inciden en la identidad de Cocula y su Escuela Regional del Mariachi. Para poder desarrollar este tipo de proyectos innovadores y satisfacer las necesidades de los usuarios es vital empatizar con ellos, quiénes son los expertos, afectados, interesados y principales activistas, que frecuentemente saben lo que quieren, pero no lo que necesitan.

Las estrategias, herramientas y técnicas empleadas en el presente proyecto toman base del método *Design Thinking*, popularizado por la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos, en el año de 2008. La principal característica es que es un proceso iterativo, el cual constantemente permite cuestionar y validar ideas con los usuarios evitando las suposiciones y creencias iniciales redefiniendo el problema y aportando nuevas ideas. A través del tiempo el *Design Thinking* se ha ido adaptando a la sociedad, como su mismo método lo señala, por lo tanto, el desarrollo del proyecto se llevó a cabo por lo que establece la d.school en Stanford, quienes consideran que cualquier persona tiene la capacidad de ser creativo e innovar.

Se integra de las siguientes etapas:

- **Empatizar:** lo principal de esta fase es obtener la mayor cantidad de información explícita e implícita por parte de los usuarios y su entorno, para poder comprenderlos y entender las decisiones que toman, así como el porqué de su actuar, sus motivaciones, nece-

sidades y gustos. Se realiza por medio de etnografías, entrevistas directas y otras herramientas.

- **Definir:** posterior al análisis de la información obtenida por parte de los usuarios y el entorno, se definen las áreas de oportunidad, necesidades y stakeholders con el fin de diseñar propuestas que permitan brindar soluciones a las problemáticas y ofrecer un aporte de valor.

- **Idear:** En esta etapa se da pie a la creatividad para el surgimiento de ideas innovadoras desafiando suposiciones y enfocándonos en la satisfacción de las necesidades de los usuarios.

- **Prototipar:** Con el fin de poner a prueba las ideas desarrolladas, se construyen prototipos que permitan validar la funcionalidad y usabilidad, así como la satisfacción de los usuarios y grupos de interés.

- **Testear:** Por medio de las pruebas, se obtiene una retroalimentación que contribuye a la mejora de los prototipos y las soluciones propuestas para las problemáticas.

PROBLEMÁTICA

Durante el primer acercamiento en la fase de inmersión se detectaron problemáticas (Figura 65) y áreas de oportunidad en diversos aspectos como: acústicos, luminaria, mobiliario, ventilación, ergonomía, distribución, flujo, seguridad y diseño de experiencias centradas en los usuarios; así como la utilización de los espacios en desuso para el aprovechamiento y generación de nuevos servicios que contribuyan a la propuesta de valor y un diferenciador con respecto a las otras escuelas de música existentes en el mundo, brindando una expectativa favorable y única para maestros, alumnos, personal administrativo, padres de familia y visitantes de la escuela.

RESULTADOS

Como punto de partida se reorganizó la distribución de áreas del recinto, tomando en cuenta el flujo y la funcionalidad de sus espacios, con base en las necesidades de los diversos usuarios y las tareas que estos desempeñan (Figura 66). Para definir esta nueva organización se estableció

Figura 65. Clase de violín en los pasillos de la Escuela Regional del Mariachi. Fuente: registro fotográfico por Padilla, (2022).

Figura 66. Pictogramas de las problemáticas

como es el recorrido de cada tipo de usuario; por ejemplo, pensando en las actividades que realiza un maestro se contempló que deben de tener un espacio digno y privado de descanso entre clase y clase, así mismo, que puedan realizar reuniones para el constante mejoramiento en su servicio.

ACÚSTICA

Buscando resolver la problemática principal de las aulas (Figura 67) de clase, la acústica y reverberación, se diseñó un aula tipo, la cual será replicada en las demás habitaciones del recinto dedicadas a la enseñanza musical.

El acondicionamiento de estos espacios es a través de la incorporación de paneles acústicos ranurados (resonadores), fabricados en madera de Tzalam, rattan “ojo de perdiz” y fibras naturales como relleno interior disminuyendo la frecuencia de resonancia. Estos se acompañan a su vez de paneles complementarios de listones de madera que cumplen con la filtración y disminución de frecuencias sonoras distintas. Siguiendo la recomendación para la construcción y la disposición de los listones, según Isbert (1998) dicho panel está formado por un conjunto de listones de espesor “x” equidistantes y montados a una cierta distancia “x” de una pared rígida con objeto de dejar interpuesta una cavidad cerrada de aire.

Ambos paneles tienen una dimensión de 1 x 1 metros con un espesor de 8 centímetros, esto los vuelve ligeros tanto para el transporte como el montaje, a su vez, estas dimensiones se ajustan para ser modulares en todas las aulas. Aunado a esto, al ser instaladas en un inmueble histórico, el tipo de anclaje es poco invasivo para conservar la arquitectura original del lugar. Otra característica de montaje y de requerimiento acústico es disminuir la altura total y además jugar con una diferencia de altura parcial entre paneles para crear armonía y complementar la disminución de reverberación.

Sumado a esta estrategia acústica y con el asesoramiento de expertos en audio como lo es Juan Ignacio Michel Zepeda, director de DIPRO *Innovation Design* y Raúl Rodríguez, ingeniero en audio en Canal 44 GDL; se desarrolló un panel acústico móvil que logra contribuir a evitar la reverberación al poder colocarse detrás o a los costados de los estudiantes para generar un campo más cerrado. Este panel se compone, al igual que los anteriores, de madera de Tzalam, rattan y fibras naturales.

Las propuestas desarrolladas de paneles, resonadores y mamparas móviles siguen la estética, los colores y la esencia de las formas tradicionales de Cocula, esto respondiendo a la necesidad primigenia de volver

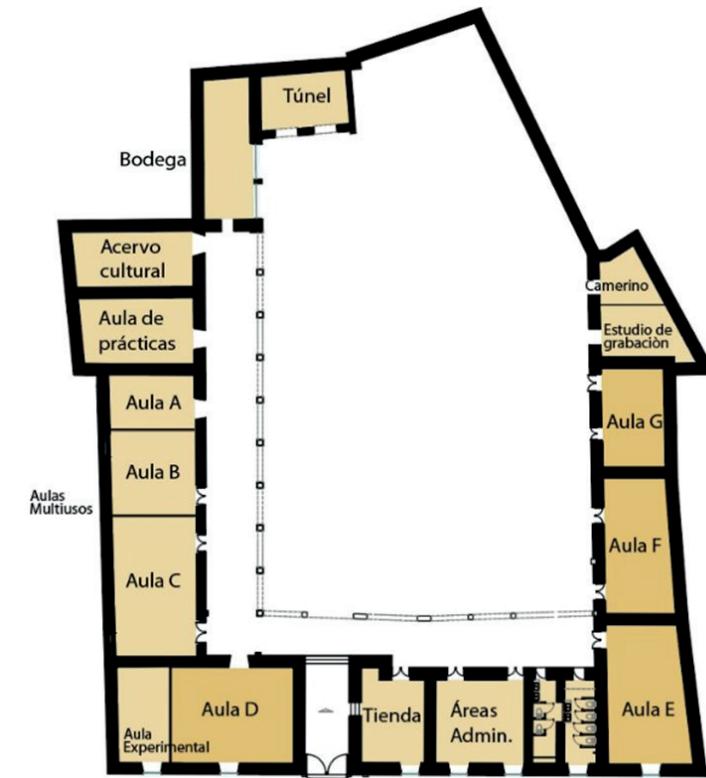

Figura 67. Planta de distribución espacial de la Escuela Regional del Mariachi

a las aulas un espacio sin reverberación en función de que los alumnos puedan usarlas para prácticas y clases sin tener que salir a los patios y pasillos de la escuela.

MUROS VERDES

En años recientes se ha implementado el uso de jardines verticales o muros verdes, los cuales han mostrado a través de estudios los beneficios plausibles que pueden generar tanto para el espacio arquitectónico como para los usuarios de dicho espacio. Un estudio realizado por Bill Wolver-

ton (1989) para la NASA determinó que el uso de plantas en espacios interiores es el medio más eficiente y rentable de disminuir la contaminación que afecta a la atmósfera interior de los edificios. De acuerdo con el estudio realizado por el Instituto de la Tecnología de Tokio (2010) citado por Bonells (2018), se comprobó que la temperatura disminuye aproximadamente 10°C en las superficies donde se implementan estos jardines. A su vez fungen como atractivo estético para los usuarios y visitantes que visiten la Escuela Regional del Mariachi.

ILUMINACIÓN

Otro aspecto fundamental para propiciar un ambiente agradable para los estudiantes y docentes es la iluminación. La luz idónea es aquella que cumple con condiciones de homogeneidad y es capaz de adaptarse al ritmo biológico y emocional de los usuarios. La mejor opción para estos requerimientos es el empleo de luz LED, pues se cuenta con soluciones flexibles y cumplen con eficiencia energética, control óptico, facilidad de conexión y cuentan con ajuste de color. Por lo que la iluminación del espacio juega un rol muy importante en las actividades de un ambiente escolar, pues influyen en la concentración y el comportamiento de los estudiantes, es por eso que en el desarrollo de la propuesta se toma en cuenta el índice de reproducción cromática (IRC) y la temperatura de la iluminación, para crear el espacio ideal de estudio.

Es por eso que en las propuestas de este proyecto se implementa el uso de este tipo de iluminación centrada en potenciar el estudio y la concentración de los estudiantes de la Escuela Regional del Mariachi y logren desarrollar sus talentos y habilidades dentro de las aulas.

AULA MULTIUSOS

Con el fin de tener un espacio multiusos capaz de adaptarse a los diferentes eventos referentes al mariachi que organice la escuela y el municipio, se conceptualizó este lugar compuesto por tres aulas corridas, sin muros intermedios, dando como resultado un salón muy amplio, con una dimensión de 22 metros de largo por 7 metros de ancho. Si se desea disponer de un área más pequeña se despliegan los muros móviles,

los cuales están compuestos de los mismos materiales que los paneles acústicos, permitiendo aislar el ruido entre aulas. Al ser un elemento de dimensiones considerables (4 x 1 metros) el tipo de instalación requerida es mediante vigas IPR de 8' x 4' en forma de arco, anclado al piso para no anclarse de los muros del edificio histórico y dañar su arquitectura. Estos muros móviles corren a lo largo de la viga gracias a un herraje de sistema de “carretillas” especiales para anclarse a viga IPR y permitir el libre movimiento del panel.

SALAS DE PRÁCTICA

Como respuesta a una problemática latente en la comunidad estudiantil, se diseñó un espacio donde los alumnos de la escuela puedan efectuar sus prácticas extracurriculares en un espacio insonorizado, climatizado y privado. Estos cubículos tienen una dimensión de 2 x 2 metros y un cubículo amplio de 6 x 2 metros. Estos espacios cuentan con espejo para practicar posturas con el instrumento, a su vez, compuesto por una barra para colocar los elementos de estudio del usuario. Como tema de privacidad y al ser una escuela, las puertas y fijos estarán fabricados en bastidores de madera y vidrio esmerilado, esto con el fin de tener visibilidad parcial hacia el interior y exterior del espacio para ofrecer mayor seguridad a los usuarios.

ACERVO CULTURAL

Consta de un espacio dedicado a enaltecer y conservar los elementos distintivos tanto de la escuela como del mariachi, a través de la exposición de instrumentos y elementos históricos; así como exponer, reconocer y difundir el conocimiento y a los actores vivos que conservan hasta hoy en día las anécdotas y vivencias del mariachi. Este salón se compone de elementos como vitrinas, mamparas, museografía y un proyecto a modo de tener distintos espacios para el acomodo de todo el acervo cultural que se posee y no se le ha dado el reconocimiento merecido.

ESTUDIO DE GRABACIÓN

Los nuevos métodos de enseñanza musical, como el “Método Suzuki”, proponen que la mejor manera de aprender a tocar un instrumento es por medio de incentivos emocionales con el propósito de mantener al alumno motivado a practicar por cuenta propia y no solo depender del maestro. Tomando base en los principios de este método es que nace la propuesta de un estudio de grabación. El principal objetivo es incentivar al alumno a materializar sus ideas y creaciones musicales mientras que practica y adquiere nuevos conocimientos. Además, la intervención de este espacio permitirá ofrecer un servicio de grabación musical disponible tanto para alumnos y profesores, como para cualquier artista o ensamble interesado en grabar sus obras, no solo estimulando la profesionalización y promoción de los músicos de la escuela, sino también generando un ingreso económico para el recinto.

Esta área considera el equipamiento de herramientas básicas en un estudio de grabación en el área de control, como lo es una computadora con tarjeta de audio independiente, consola mezcladora de canales, monitores o bocinas, audífonos y todos los accesorios de *stands*, atriles y cables necesarios para su instalación. A su vez, el área de captación contempla el uso de micrófonos, *stand*, atriles, silla/banco, así como el uso de paneles acústicos de foam, esto en función de crear un espacio idóneo para la captación de audio digital.

ÁREA ADMINISTRATIVA

Un requerimiento necesario expresado por los usuarios y gestores de la escuela es un espacio digno y privado, que se identifique como un área exclusiva para desempeñar reuniones académicas, descanso de profesores, resguardo de partituras y herramienta necesaria para la impartición de clases. Así como un área de archivo y escritorios donde los directivos de la institución puedan desempeñar su labor.

Esta área se compone de un elemento de doble altura elaborado en vigas de madera de pino estufado con herrajes de anclaje y fijación tipo *SIMPSON STRONG-TIE*, que permiten una instalación rápida, eficiente y estética. Aunado a esta doble altura, se incorpora un cancel tipo acordeón que permite el resguardo del área y de los elementos privados de

los profesores. Como complemento del área se propone en el resto del espacio, mobiliario de descanso como sillas y sillones estilo *puffs*, así como mesas auxiliares y mobiliario de guardado; esto con la finalidad de dar a los profesores un espacio de relajación privado y profesional.

SANITARIOS

Una estrategia que es vital intervenir y abordar con soluciones eficientes es el área de sanitarios, debido a que actualmente presentan condiciones de poca ventilación, iluminación deficiente, disposición y tamaño de los cubículos inadecuado. Como propuesta de intervención se plantea un rediseño en el espacio y como principal modificación se busca crear un mejor sistema de ventilación a través del uso de extractores silenciosos y de bajo consumo eléctrico, así como una iluminación adecuada. Al igual, el rediseño y reacomodo de cubículos, descartando el empleo de cancelería metálica que carece de sentido estético con el resto de las propuestas.

PUNTO DE VENTA

Con el fin de generar promoción y atracción hacia el recinto se propone un punto de venta de elementos alusivos al mariachi, las tradiciones de Cocula, así como de la escuela. Este espacio contará con elementos como un módulo de recepción que cuenta con caja, computadora y los elementos requeridos para llevar un control de inventario y cobros. A su vez, se implementa mobiliario para la exhibición de los artículos en venta. Se implementará además un espacio tipo bodega en el cual el gestor del espacio tenga acceso único al resguardo e inventario de los instrumentos delegados para la renta y préstamo.

TÚNELES

Actualmente, el gobierno del municipio ha presentado proyectos enfocados en el rescate del patrimonio histórico arquitectónico de Cocula, entre ellos los túneles subterráneos localizados al interior de la Escuela Regional del Mariachi que conectan con otros edificios en el municipio. La intervención de túneles que se presenta, busca complementar la

estrategia actual en donde se pueda apreciar y contemplar los túneles que forman parte del patrimonio histórico de la escuela. Esta propuesta implementa la instalación de un piso de vidrio laminado de 18 mm junto con la estructura metálica que la soporte. A esta propuesta se le suma la instalación de “spots” de iluminación en puntos focales clave que resaltan la belleza de los túneles al fondo. En la parte superior, a nivel de la vista, el uso de museografía y un proyector con un video emocional sobre la historia de estos.

VALIDACIÓN E IMPACTO SOCIAL

El propósito fundamental para desarrollar proyectos de innovación social es realizarlo de la mano con los usuarios, conocido como co-creación, permitiendo conocer la percepción y el grado de aceptación de la propuesta. El resultado que se obtiene de este proceso es el valor agregado del producto y/o servicio mejorando la experiencia del usuario. Por lo tanto, la validación de los conceptos se llevó a cabo a través de diversas herramientas como: entrevista participativa (aplicada a los alumnos, profesores, padres y/o tutores, gestores administrativos, mariachis y habitantes de Cocula), registro audiovisual (evidencia en videos, fotografía y audios) y herramientas de medición para rectificar las dimensiones del inmueble.

Retomando el proceso de validación del método *Design Thinking* se presentaron las propuestas ante los usuarios principales (alumnos, docentes y padres de familia) quienes hicieron observaciones puntuales al proyecto validando su funcionalidad y viabilidad. Una de las propuestas con mejor recepción se trató de las aulas de práctica, gracias a la posibilidad de contar con un espacio para el ensayo musical y poder seguir desarrollándose profesional y artísticamente como músicos de mariachi.

Estas estrategias de innovación social sensibilizan e involucran a la población a participar en el proceso de transmisión y difusión del legado cultural inmaterial a través de la escuela y de todas las actividades que se generan. Asimismo, potencializar al municipio para su fortalecimiento económico, social y turístico, ofreciendo mayores oportunidades de

crecimiento y de beneficio a la calidad de vida de los actores involucrados.

CONCLUSIÓN

El espacio interior, al estar dentro del espacio arquitectónico, es percibido por el ser humano de una manera diferente, así como todo lo que éste integra, para así comprender la importancia de intervenir y ofrecer una solución donde el interior esté diseñado a la medida de las necesidades (Polifroni Peñate, 2013).

Por su parte, Ching, citado por Tessio, (2011, p. 7) afirma que el diseño de interiores va necesariamente más allá de la definición arquitectónica del espacio. Cuando se proyecta una distribución, el mobiliario y los detalles de un espacio, el interiorista debe estar muy atento al carácter arquitectónico que imprimirán al espacio y al potencial de modificaciones y relaciones que se pueden establecer. El diseño del espacio interior requiere entender cómo están conformados los sistemas de cerramientos y la estructura del edificio. Con este conocimiento, el interiorista puede decidir si trabaja con ellos, si les da continuidad o si ofrece un contrapunto a las cualidades esenciales del espacio arquitectónico.

Es por eso que el proyecto Escuela Regional del Mariachi, nos permite vislumbrar un panorama donde reconocemos el papel que juegan los “aparentes” pequeños factores dentro de un aula, como la iluminación, ventilación, acústica, ambiente o entorno general al interior, como menciona el docente Javier Murillo “Los datos indican que el entorno físico donde se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene una importancia radical para conseguir buenos resultados. Por tal motivo es necesario que el espacio del aula esté en unas mínimas condiciones de mantenimiento y limpieza, iluminación, temperatura y ausencia de ruidos externos”.

En el caso desarrollado, las problemáticas, no solo impactan de forma negativa las actividades diarias, sino que también limitan las oportunidades de crecimiento y formalización de la escuela y a la vez afectando

directa e indirectamente en la sostenibilidad económica del recinto y de Cocula por el desaprovechamiento de este espacio y elemento clave para el turismo.

Dicho de esta forma, se visualiza un panorama más amplio donde las aulas juegan un papel clave en la estrategia integral de la escuela y que también incide en el crecimiento de las posibilidades para la formalización de la escuela y a la par del crecimiento y promoción de la escuela y Cocula así mismo, empezando por las aulas, pero con una repercusión que influye en el propio sector económico del municipio.

REFERENCIAS

- Bonells, J.** (2018). “Muros verdes y jardines verticales”. Recurso web <https://jardinessinfronteras.com/2018/02/02/muros-verdes-y-jardines-verticales/>
- Ching, F.** (2011). “Una historia universal de la arquitectura: un análisis cronológico a través de las culturas”. Barcelona: Gustavo Gili.
- de Madariaga, C. J. y Asencio, F. S.** (2018). “Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y turismo”. International journal of scientific management and tourism, 4(2), 349-366.
- Esperón, M. y Cortázar, E.** (1943). “Cocula”. [Canción]. RCA Victor.
- Gros, B. y Adrián, M.** (2004). “Estudio sobre el uso de los foros virtuales para favorecer las actividades colaborativas en la enseñanza superior”. Revista electrónica Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información.
- Herrera-Paniagua, P., Martínez, M. y Delgadillo-Moya, C.** (2018). Patrones de riqueza y de asociación al hábitat y microhábitat de los musgos del Área Natural Protegida Sierra de Lobos, Guanajuato, México. Revista mexicana de biodiversidad, 89(4), 1002-1011.
- Hobsbawm, E.** (2002). “Introducción: la invención de la tradición”, en Hobsbawm E. y Ranger, T. [eds.], La invención de la tradición [1983], pp. 7-21. Barcelona: Editorial Crítica.
- INEGI** (2023). Inegi.org. “Banco de indicadores”. Recibido el 10 de marzo de 2023 de <https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=2&ag=14024#D2>
- Isbert, A. C.** (1998). “Diseño acústico de espacios arquitectónicos”. (Vol. 4). Univ. Politèc. de Catalunya.
- Jáuregui, J.** (2018). “El mariachi: Símbolo musical de México”. (una síntesis comentada). XM del C. Luna Ruiz y JA Chacha Antele (Coords.). Culturas musicales de México, 1, 87-114.
- Polifroni Peñate, O.** (2013). “El diseño de espacios como hábitat interior del ser humano”. Módulo Arquitectura CUC.
- Ramírez, V.** (2022). “Cocula: Cuna del mariachi, el cual es reconocido en México y el mundo”. Recuperado de: <https://www.eloccidental.com.mx/local/cocula-cuna-del-mariachi-el-cual-es-reconocido-en-mexico-y-el-mundo-8875995.html>
- UNESCO- Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.** (2022). recurso web <https://ich.unesco.org/es/salvaguardia-00012>

Mercado Municipal de Cocula: Diseño de espacio urbano para la convergencia social

*Dr. Víctor Manuel Reynoso Bonilla
Arq. Sarahi Cervera Briceño*

RESUMEN

El presente documento describe los resultados de la investigación e intervención de diseño e innovación con impacto social en el Mercado Municipal de Cocula a través del método Design Thinking. Se intervino estudiando el caso del mercado como un espacio público, usando herramientas de diseño urbano-arquitectónicas con carácter sustentable para poder replantear el espacio y convertirlo en un nodo para Cocula.

PALABRAS CLAVE

Espacio público, Mercados de abastos, Innovación social,
Diseño sustentable

ABSTRACT

This document describes the results of the research and intervention of design and innovation with social impact in Cocula's Local Market through the Design Thinking method. We intervened by studying the case of the market as a public space, using sustainable urban and architectural design tools so we were able to stake out the space and turn it into a node for Cocula.

KEYWORDS

Public space; Local Market; Social Innovation; Sustainable Design

INTRODUCCIÓN

Los mercados de abastos forman parte de un espacio público los cuales son reconocidos por ser un lugar donde los habitantes cumplen algunas de sus actividades diarias, así como lo menciona Rípol (1999), los mercados de abastos son una pieza clave en la revitalización de barrios y cascos históricos. Cuando los edificios donde están instaladas las plazas de abastos forman parte del patrimonio histórico de la ciudad, la conservación del mismo tendrá una doble finalidad artística y comercial (Rípol, 1999).

Los espacios se caracterizan por su dinamismo y un flujo grande de personas que lo frecuentan en el día a día. Son lugares compartidos dentro de una población que están destinados para hacer actividades recreativas, trabajar, consumir productos y comida local, entre otras actividades, pero lo más importante es fungir como un espacio de encuentro entre los habitantes.

En este artículo hablaremos de la intervención en el Mercado Municipal de Cocula, Jalisco, “la Cuna Mundial del Mariachi”. En México, los mercados de abastos son característicos de la cultura, reconocidos por ser lugares donde suceden actividades como un intercambio cultural entre turista y comerciante local. También son característicos por representar frescura, colores vivos, gastronomía y antigüedad. Al ser el mercado municipal del sitio fundador de la música regional del mariachi

reconocida a nivel mundial, debe de representar dicha importancia, ya que es uno de los espacios públicos para el encuentro de los habitantes de Cocula y de los posibles turistas que quieran conocer cómo se vive la ciudad donde nació el mariachi.

Puesto a que son edificaciones que le abren sus puertas a un dinamismo constante y gran aforo de personas. En este documento se replantea el Mercado Municipal a través de algunas estrategias de innovación que se mencionan en este artículo y que se trabajaron de la mano con sus locatarios. De tal manera que pueda contar en sus adentros y contexto inmediato con las características de un comercio formal. Donde los pequeños comerciantes tengan la capacidad de recibir grupos grandes de personas del mismo lugar y visitantes, en tanto desarrollan sus actividades sin problema, también que la experiencia del usuario sea memorable y pueda aportar a la reactivación económica del municipio y a la par generar un espacio más de convivencia funcional para los pobladores actuales y sus próximas generaciones.

MÉTODO BÁSICO DE INNOVACIÓN

Para el correcto desarrollo de las estrategias de innovación se plantea el uso del método de diseño Design Thinking, el cual, nos permite abordar las problemáticas existentes desde un punto focal centrado en el usuario, utilizando una serie de herramientas que permiten la: recolección, clasificación y validación de información para el desarrollo de una propuesta que genere valor al consumidor o usuario final.

El proceso de pensamiento de diseño se considera mejor como un sistema de espacios superpuestos en lugar de una secuencia de pasos ordenados. Este método o pensamiento de diseño permite la estructuración y desarrollo de productos, servicios, procesos o estrategias desde un enfoque humano, entrelazando la deseabilidad con la factibilidad y la viabilidad del mismo. De manera particular, para el abordaje de la intervención en el eje estratégico del Mercado Municipal se trabajó a partir de 5 etapas: *Inmersión, definición, ideación, prototipado e implementación*.

INMERSIÓN

Las formas más tradicionales para obtener esta información suelen ser el uso de entrevistas o encuestas, identificando de manera puntual elementos que nos ayudan a comprender su contexto y lo que el usuario quiere, sin embargo, tal como lo decía Henry Ford en sus inicios. Si les hubiera preguntado a mis clientes qué querían, habrían dicho “un caballo más rápido” (Brown y Wyatt 2010). Por ello, la célula de trabajo de la Maestría en Diseño e Innovación Industrial hizo una visita de campo al municipio, para identificar de primera mano no solo las principales problemáticas de cada eje estratégico, sino para vivir de manera personal cada una de las acciones que el usuario debe realizar en sus actividades cotidianas, rescatando elementos relevantes para el abordaje de la problemática existente, entendiendo las vivencias del usuario en el espacio actual del mercado.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO

Las características físicas de una población, como su distribución urbana y orientación geográfica, se pueden denotar cuestiones como: su cultura, sociedad, economía, costumbres, demografía e historia, al momento de analizar el contexto es necesario conocer dichos datos para poder intervenir en un lugar.

Se encuentra geográficamente en orientación oeste del estado de Jalisco, México. Fue uno de los sitios tomados en la época del virreinato y en abril de 1833 fue concebida con el título de ciudad. Actualmente, Cocula es la cabecera municipal del municipio, cuenta con veintinueve mil 267 habitantes (Economía. com.mx 2020) y una superficie total de 431.94 km². El clima del municipio se considera como semiseco, con invierno y primavera secos y semicálidos, sin estación invernal definida. En cuanto a la temporada de lluvia dura 8.9 meses, con un promedio de 180 milímetros de lluvia. En comparación a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la cantidad de lluvia es similar. Cocula es un sitio que conserva la arquitectura y distribución urbana de tipo colonial desde la época del virreinato, siendo específicos desde el año 1541. Donde la traza urbana se definió a partir de una plaza pública que se encuentra enfrente de un

templo católico, en este caso el templo es la parroquia de San Miguel de Arcángel y la plaza de Cocula se encuentra al frente del mismo.

Dentro de la actividad económica se encuentra el Mercado Municipal, que es parte fundamental para el desarrollo del comercio local, ofreciendo productos de servicio básico a los habitantes de esta región. Sin embargo, actualmente este recinto no cuenta con la infraestructura ni las características necesarias para tomar relevancia como espacio público y punto de intercambio comercial, cultural y turístico, por lo que denota las deficiencias en los servicios que ofrece el edificio, no funcionando al 100 % de su capacidad.

Ubicado entre las calles 16 de septiembre y 5 de mayo, sobre el andador peatonal Presbítero Roman Terán se encuentra establecida dicha edificación, conformada por dos niveles en las que se encuentran distribuidos 61 locales comerciales, de los cuales, únicamente 36 permanecen activos; los restantes, fungen como bodegas o permanecen vacíos. A continuación se describe el estado actual de las condiciones del Mercado a partir de la observación realizada durante esta primera etapa de inmersión:

El mercado se encuentra en una calle que es exclusivamente peatonal y se usa en algunas ocasiones como una calle para vendedores ambulantes. En la entrada del edificio no cuenta con identificadores físicos ni visuales, la infraestructura necesita mantenimiento esencial (pintura, reparación de goteras, restauración de pisos, etc.) para proveer de servicios básicos de calidad a los locatarios y sus visitantes.

La accesibilidad para personas con discapacidad, es nula, ya que no se encuentra en funcionamiento el elevador destinado a ello, ni existe una correcta adecuación de los espacios para su correcto uso. A la par, la única manera existente de acceder a la planta alta son dos entradas de escaleras, las cuales no están visibles de manera inmediata y carecen de mantenimiento, por lo que el acceder al área gastronómica (en el segundo nivel) representa una problemática para el habitante y genera un rechazo visual para el turista. En el segundo nivel cuentan con una terraza en desuso que permite la ventilación natural al edificio.

En su interior presenta un 30 % de locales vacíos y los locales activos carecen de difusión y promoción para mejorar sus ventas, además de una competencia desleal con los comercios ambulantes que se encuentran en el andador peatonal de acceso al mercado. Cuenta con errores en su distribución arquitectónica, impidiendo la fácil ubicación de todos los locales y creando pasillos de medidas mínimas para fungir como lugar público.

En cuanto a su orientación, tiene una fachada en dirección noroeste y el andador peatonal por el que se accede al mercado corre de este a oeste, lo anterior nos habla que el andador recibe el sol de la mañana y el sol de la tarde. El andador peatonal no cuenta con ninguna estrategia para generar un microclima al interior y exterior del edificio; esto habla de la escasa presencia de vegetación endémica y elementos de sombra para disminuir la incidencia solar durante el día, generando una isla de calor. Por lo tanto, a partir de esta primera interacción, junto con el trabajo de observación y análisis de la situación actual, definimos en seis puntos principales (Figura 68) las carencias o necesidades que actualmente el mercado presenta, las cuales son:

Figura 68. Principales elementos de problemática

INSIGHTS

Al iniciar desde una etapa de análisis de usuarios, así como la iteración y observación de su comportamiento, es como logramos obtener aquellos “insights” que nos permiten tener un acercamiento más real a sus necesidades.

Los resultados obtenidos nos muestran un reflejo de sus motivaciones y frustraciones, que no solo impactan a nuestros usuarios directos, sino

también a todo un sector social que lo envuelve y se relaciona de manera indirecta con ellos.

INSIGHTS ENCONTRADOS:

- Nula identificación básica del Mercado Municipal.
- No existe el reconocimiento de la existencia del lugar.
- No tienen lugares de almacenamiento.
- Falta de accesibilidad.
- No cuenta con publicidad e identidad.
- Los puestos ambulantes toman protagonismo.
- La arquitectura del mercado no se integra con la arquitectura del centro de Cocula.
- Las personas evitan esa calle por el sol.
- La edificación no incita la curiosidad.

ETAPA DE DEFINICIÓN

Habiendo realizado un primer acercamiento a partir de una etapa de inmersión, identificando los principales puntos de acción y articulando la información obtenida durante esta primera fase, es necesario proceder a definir los lineamientos de los cuales se generarán las propuestas de solución para el eje estratégico.

Así mismo, como parte fundamental para la estructuración y el desarrollo de este proyecto, es necesario delimitar el alcance y sus limitaciones, así como la interrelación que conlleva cada una de las áreas estratégicas involucradas, partiendo desde un objetivo en común. Para ello, se plantearon tres ejes rectores, los cuales fungen como punto de partida para la argumentación y sustento de las propuestas de solución de cada área, aportando desde el aspecto teórico la fundamentación base de este proyecto.

Ejes rectores:

Implementar estrategias multisectoriales para la sostenibilidad económica, cultural y ambiental que contribuya a la regeneración del tejido social.

- Co-crear soluciones de la mano de los habitantes para promover la apropiación y la preservación de la identidad y patrimonio cultural del municipio.
- Generar nuevas experiencias a través de estrategias de diseño e innovación social para proyectar a Cocula como destino turístico inteligente con reconocimiento internacional.

USUARIOS / STAKEHOLDERS

El equilibrio de cualquier ecosistema se define por las interrelaciones de sus partes. Cada unidad individual, ya sea clave o periférica, juega un papel en el funcionamiento del sistema.

Para poder garantizar la generación de valor en el desarrollo de las propuestas de solución, es necesario ver el sistema como un todo, generando una perspectiva más amplia de cada uno de los actores que participan en él.

Primero definiremos los usuarios que serán los principales actores para este proyecto:

Turistas: Nacionales e internacionales.

Habitantes: Con una población total de aproximadamente veintinueve mil 267 habitantes (Data México, 2020) concentrando su mayor número en usuarios dentro de un rango de edad de cinco a 19 años.

Locatarios: Nuestro segmento de usuario con mayor impacto de valor en la implementación de propuestas de solución. Actualmente, existe un número total de 39 locales comerciales activos dentro de las instalaciones del Mercado Municipal, funcionando únicamente al 64 % de su capacidad real.

Así mismo, definimos nuestro segmento de stakeholders en cuatro elementos, siguiendo el modelo de innovación abierta de las cuatro hélices, considerando la iteración constante de nuestros cuatro actores principales: **el gobierno, la industria, la academia y mayormente, la sociedad.**

La correcta interrelación de estos cuatro sectores tiene como objetivo generar un **ecosistema de innovación** participativo que aporte valor a las condiciones sociales y económicas de la región.

ÁREA DE OPORTUNIDAD

A 56 kilómetros al suroeste de Guadalajara, el municipio se ubica en una posición geográfica estratégica. Al fungir como punto central entre diez localidades aledañas, donde la más lejana se encuentra a veinte minutos en automóvil, además en este centro geográfico se encuentra el único mercado municipal. Dicho lo anterior, el Mercado Municipal de Cocula se convierte en el principal punto comercial para estas localidades vecinas. En la actualidad, durante la etapa de inmersión, nos percatamos de que nuestro eje estratégico ya funge como tal para estas localidades, sin embargo, esta acción no ha sido potencializada de manera adecuada. El Mercado Municipal cuenta con las condiciones geográficas óptimas para ser punto comercial y de reunión. Basándonos en lo que nos dice el autor Ripol (1999) acerca de los mercados, el mercado de Cocula puede ser el inicio para el crecimiento económico. En el contexto de la ciudad comercial, los mercados municipales han constituido el punto de referencia básico como ejes de intercambio y abastecimiento de productos básicos y como puntos nodales en la trama urbana (Ripol, 1999). A continuación mostramos de manera gráfica lo anteriormente mencionado (Figura 69).

Figura 69. Esquema de georeferencia del municipio de Cocula

OBJETIVO GENERAL

Generar un fortalecimiento económico en el sector comercial y turístico a través de la intervención de espacios públicos como lo son el Mercado Municipal y el andador anexo.

Objetivos particulares:

- Fortalecer el sentido de apropiación del Mercado Municipal a través de la integración de elementos físicos y visuales propios de la región.
- Generar una identidad propia del espacio homologada con la línea y el lenguaje visual de la marca ciudad del municipio.
- Propiciar el factor de rentabilidad de los locales comerciales internos del Mercado Municipal.
- Promover el flujo constante de visitantes a partir de la reactivación de la zona comercial y el rediseño del mercado y del andador peatonal.

HIPÓTESIS

Mediante la implementación de estrategias de diseño sostenible al mercado municipal se incidirá en la funcionalidad de sus espacios. Impactando en el fortalecimiento económico de Cocula y conduciendo a ser un mercado vigente con proyección turística a través de su permeabilidad con el espacio público.

Para dar más claridad a esta última parte de la hipótesis es necesario definir la permeabilidad que sucede en un espacio. Si definimos permeabilidad en el ámbito de la arquitectura como una sutil transición entre lo exterior y lo interior; entonces, entendemos que mediante la permeabilidad de un edificio se logra la integración de este con su entorno (Allen, 2013).

ETAPA DE IDEACIÓN

Después de un proceso de observación, investigación, análisis y definición, es necesario una etapa de síntesis que permita la generación de ideas y propuestas que puedan conducir al desarrollo de soluciones u oportunidades de acción certeras. Para ello, se trabajó en colaboración con estudiantes de las licenciaturas en Diseño Industrial y Diseño para la Comunicación Gráfica del Centro Universitario de Arte, Arquitectura

y Diseño (CUAAD) de la universidad de Guadalajara, aportando en el desarrollo de propuestas de solución a partir de dos fases principales: **divergencia y convergencia**.

DIVERGENCIA

Durante esta fase de divergencia se impulsa al **pensamiento creativo**, en el cual, se genera una explosión de múltiples propuestas, priorizando el aspecto deseable de las mismas. Para su correcto desarrollo, es necesario proponer constantemente una serie de ideas que van desde lo absurdo hasta lo obvio, sin descartar ninguna de ellas, evitando prejuicios y limitaciones. Para ello, se hizo uso de una serie de técnicas y herramientas que detonaran este tipo de pensamiento, elaborando propuestas conceptuales apegadas a los puntos definidos en la etapa anterior. En primera instancia, se definió un cronograma de actividades a través de un diagrama de Gantt en el que se establecieron, a manera de sesiones con los alumnos y dirección del alumnado de la maestría, las acciones a realizar en conjunto con los estudiantes de licenciatura.

Dichas acciones fueron estructuradas alineadas a las etapas que comprende el método *Design Thinking*, en correlación con las fases del método *Imagina*, desarrollado por el Mtro. Raúl Flores Castro y utilizado para el trabajo en conjunto con los estudiantes de licenciatura. Una vez establecidas las sesiones de trabajo y conformados los equipos multidisciplinares, se procedió a la elaboración de esquemas que dieran contexto y guía a la generación de propuestas de solución.

CONVERGENCIA

Para la fase de convergencia, es necesario priorizar el pensamiento crítico, tomando decisiones certeras sobre las ideas generadas durante la fase previa. Es a partir de estas decisiones que se puede generar una síntesis de todo el trabajo creativo realizado, abonando un enfoque de viabilidad y factibilidad a cada una de estas propuestas.

Para ello, se generaron constantes momentos de retroalimentación con el equipo de trabajo a partir del uso de técnicas de validación. A

continuación, se ejemplifica la utilización de estas técnicas en las ideas previamente propuestas.

Como resultado, se obtuvo el desarrollo de propuestas, unificando elementos como aspecto visual y estético, semiótica del producto, funcionalidad, materiales, entre otros. Para su evaluación, cada equipo de trabajo de estudiantes de licenciatura realizó un modelo digital, que permitiera de manera visual comprender la estructura y los componentes de cada idea generada.

Es necesario mencionar que las propuestas desarrolladas se validaron con los propios locatarios para analizarla y saber si era necesario hacer cambios a las mismas. Los resultados fueron satisfactorios, en su mayoría concordaban que era el mercado en el que ellos querían trabajar y el que querían para Cocula.

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN Y PROTOTIPADO

Durante esta etapa, nos ayuda a reflexionar como creadores y a comunicarnos con nuestros usuarios. Es una fase crucial para materializar una idea y comprobar si puede ser *viable* y *factible* en el mercado al que nos dirigimos. Nuestras propuestas de solución (Figuras 70, 71, 72, 73 y 74) están planteadas de manera estratégica para desarrollarse a partir de tres secciones, considerando su relevancia como acciones prioritarias y acciones a mediano y largo plazo, de esta manera se puede asegurar su correcta implementación. A continuación, se describen a detalle las etapas y sus correspondiente acciones de intervención:

Etapa 1

- Se propone una redistribución del comercio ambulante para despejar la calle del mercado, así mismo jerarquizar las actividades económicas del mercado.
- Implementación de áreas verdes endémicas para contrarrestar la isla de calor y generar un microclima, de tal manera generar un espacio con clima agradable para los peatones que transiten la calle.
- Intervención artística local en áreas internas del mercado como murales para ambientación dentro de las instalaciones, asegurando la participación de los habitantes de Cocula.

- Difusión y promoción digital del mercado y sus locales.
- Atención y mantenimiento estructural del edificio de manera constante.

Etapa 2

- Intervención arquitectónica de fachada abriendo los vanos de ventanas a nivel de piso para que las escaleras que dan acceso al segundo nivel sean fácil de identificar, así como la colocación de molduras en la fachada para homologar el edificio con la arquitectura colonial de cocula incluyendo el letrero de “mercado municipal” en acero corten.
- Extensión de terraza existente hacia andador para asegurar la permeabilidad del edificio.
- Sistema de señalización interna del mercado.
- Estrategia de campaña para difusión de actividades comerciales y culturales del mercado.

Etapa 3

- Instalación de cubierta sobre la terraza, la cual contará con captación solar y pluvial, mediante su diseño.
- Implementación de estrategia de capacitación y actualización para los locatarios y que puedan ofrecer un mejor servicio a los habitantes y visitantes.

A continuación se muestran los prototipos validados por usuarios:

Figura 70. Intervención de fachada.

Figura 71. Tratamiento sobre andador.

Figura 73. Adecuaciones exteriores.

Figura 72. Implementación de terraza

Figura 74. Sistematización de servicios y criterios de sostenibilidad.

LA PROPUESTA DE VALOR

Esta propuesta busca generar valor en tres áreas clave para el mercado y su población o usuarios:

Operatividad sostenible: Con la implementación de la cubierta con captación solar y pluvial podemos llegar a generar suficiente energía eléctrica pasiva que permita el funcionamiento del mercado y sus locales de manera autónoma.

Apropiación cultural: Queremos generar un espacio de todos y para todos, donde exista un intercambio cultural a través de actividades, y eventos que muestren y preserven la riqueza cultural de Cocula y su gente.

Proyección turística: Con la formalización de este mercado en todos sus aspectos, podemos llegar a captar la atención de más de siete millones de visitantes nacionales e internacionales. Con una derrama económica de hasta veinte mil millones de pesos basándonos en las cifras de proyección turística en Jalisco, durante el 2019, según datos de la página electrónica del gobierno de Jalisco.

EL MERCADO MUNICIPAL COMO EJE ESTRATÉGICO

Si se ofrecen mejores espacios públicos, el uso se incrementará, un razonamiento válido tanto para los grandes espacios como para los más pequeños, llegando inclusive hasta la escala del banco y la silla (Gehl 2017). Los resultados de esta intervención fueron principalmente basados en los pensamientos del urbanista Jan Gehl escritos en su libro Ciudades para la gente. En este caso adaptamos el entendimiento de Gehl, de cómo se deben de ir construyendo las ciudades al espacio del Mercado Municipal, ya que cuenta con la característica de estar a escala humana y no está destinado para que el tránsito vehicular esté circulando, obligatoriamente se accede caminando. La acción de llegar caminando a un lugar, tiene una connotación de bienestar para el ser humano y al estar relacionado con el consumo de productos de alimentación, creímos necesario convertirlo en un espacio público para los habitantes de Cocula. El espacio público es necesario para que una sociedad pueda converger en un punto, en este caso el Mercado Municipal, donde no solo será lo

que es hoy, un sitio abastecedor de alimentos, sino también podrá ser un espacio donde las manifestaciones culturales puedan suceder. De tal manera, con el paso del tiempo se irá convirtiendo en un punto representativo del municipio con un alto intercambio comercial y cultural. Podemos deducir entonces que el espacio público, o de una manera más amplia y articulada, el espacio colectivo, es o debe ser el espacio más importante en la ciudad, puesto que allí se realiza la actividad fundamental para la colectividad que la habita (Gamboa, 2003).

En el futuro y por su ubicación geográfica, que se encuentra a unos cuantos pasos de la plaza, se convertirían en espacio conectado, físicamente ya lo están, pero funcionalmente aún no se logra, la implementación de las estrategias de diseño ayudarían a lograr esto.

Cuando dicha conexión ya exista, el Mercado Municipal podrá fungir como un sitio turístico, una parada obligatoria para los visitantes. Los monumentos, los museos, la idiosincrasia de la gente, los mercados de abastos son exponentes de lo que esos nuevos consumidores buscan, puesto que ofrecen experiencias auténticas, propias de la sociedad local que se visita. En este sentido, los mercados de abastos son uno de los recursos promocionados donde lo local y lo turístico se dan la mano, al menos teóricamente (Crespí y Domínguez, 2016). Esta intervención de diseño puede ser el motor que potencie la apropiación de la cultura del mariachi en el municipio y Cocula pueda ser reconocido a nivel mundial por lo que es: *La cuna mundial del Mariachi*.

CONCLUSIONES

Cuando se trata de replantear el funcionamiento de un espacio, en cuestión de diseño, es fácil pensar en demoler y empezar desde cero. En este caso se trabajó bajo el método de Design Thinking, el cual nos incentiva a realizar técnicas para lograr un diseño congruente a la necesidad real de los usuarios.

El documento se presenta, como la suma de personas expertas y no expertas de diseño pueden llegar a la mejora de un espacio para aportar a la reactivación y sostenibilidad económica a partir de la intervención en un nodo en el centro histórico.

De manera indirecta se pretende crear experiencias memorables para el usuario generando la correcta ambientación y microclima del espacio, así puedan efectuar sus actividades cotidianas en un lugar funcional pero al mismo tiempo agradable.

En esta intervención nos percatamos de la importancia en las actividades que suceden simultáneamente en la parte exterior e interior del edificio, ya que una influye directamente en la otra.

Aunque el estilo arquitectónico es de tipo colonial, la ciudad, al tener una herencia cultural tan grande que representa parte de ser mexicano, pueda lograr ser un atractivo turístico relevante en México. No se puede seguir replanteando a la época de su arquitectura.

Si lo que buscamos es poner a en el mapa, es necesario invertir en estas propuestas de innovación social, para poder hablar de un turismo inteligente y obtener una economía sostenible que pueda aportar valor transgeneracional a la familia cocolense.

REFERENCIAS

Allen, G. (2013). Nuevo mercado de abastos de Villa El Salvador: “el establecimiento comercial como espacio cívico potencial”. Para optar el título profesional de Arquitecta). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10757/314630>

Brown, T. y Wyatt, J. (2010). Design thinking for social innovation. Development Outreach, 12(1), 29-43.

Crespi, V., M. y Domínguez, P., M. (2016). Los mercados de abastos y las ciudades turísticas.

De Estadística Y Geografía Inegi, I. N. (s. f.). Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). <https://www.inegi.org.mx/>

Economia.com.mx (2020) <https://www.economia.gob.mx/datos-mexico/es/profile/geo/cocula-14024#:~:text=La%20poblaci%20total%20de%20Cocula,%25%20mujeres%20y%2049.2%25%20hombres>

C3%B3n%20total%20de%20Cocula,%25%20mujeres%20y%2049.2%25%20hombres.

Gehl, J. (2017). Ciudades para la gente. Ediciones Infinito. <https://elibro-net.wdg.biblio.udg.mx:8443/es/lc/udg/titulos/78891>

Gamboa Samper, P. (2003). El sentido urbano del espacio público. Bitácora Urbano Territorial, 7(1), 13–18. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/18775>

Ripol, J. C. (1999). El papel de los mercados municipales en la vertebración económica y social de las ciudades. Distribución y Consumo, 23-27.

**Diseño e innovación con impacto social:
experiencias de innovación
para el municipio de Cocula, Jalisco,**
se terminó de editar en marzo de 2024.

Esta obra se terminó de diseñar y diagramar
en las instalaciones del posgrado Maestría en Diseño
e Innovación Industrial del Centro Universitario de Arte,
Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara,
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Marzo de 2024

Calzada Independencia Norte # 5075, Huentitán El Bajo. C.P. 44250

Para su formación se utilizaron
las fuentes tipográficas Gandhi Serif y Gandhi.

La innovación social es una práctica profesional que busca transformar la realidad de grupos sociales con determinado nivel de vulnerabilidad. Su ejercicio al interior del posgrado Maestría en Diseño e Innovación Industrial de la Universidad de Guadalajara representa no solo la parte estructural del programa académico de formación de estudiantes, sino además uno de los compromisos más importantes de nuestra institución educativa.

El libro *Diseño e innovación con impacto social: Experiencias de innovación para Cocula, Jalisco*, reúne un conjunto de artículos elaborados por estudiantes y profesores del posgrado que reseñan la experiencia de trabajo desarrollado durante dos ciclos escolares con personas que viven en la comunidad y autoridades municipales.

En su contenido, cada artículo expone las propuestas de solución a problemáticas sociales, que desde la perspectiva de los estudiantes involucrados, representan una propuesta factible para transformar la realidad social y económica del municipio después de la pandemia.