

Arq. Francisco Haroldo Alfaro Salazar

Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Programa de Comunicación y Difusión Cultural F.A.R.O. Tláhuac

Periodo: **10 de noviembre de 2015 al 14 de mayo de 2016**

Proyecto: Difusión e infraestructura de la Cultura en la Ciudad de México

Clave. XCAD000425

Responsable del proyecto: Lic. Francisco Javier Flores Luna

Asesor interno: Mtro. Roberto Antonio Padilla Sobrado

Ramses Rodríguez Rodríguez Matrícula: 208241791

Licenciatura: Diseño de la Comunicación Gráfica

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Tel: 5841 6447

Cel.: 04455 6499 0676

Correo electrónico: lordranmal@hotmail.com

Introducción

“Identidad y Cultura”

Una relación estrecha entre el conocimiento y la cotidianeidad colectiva de los pueblos conforman la identidad de una nación próspera.

La importancia de colaborar directamente con el entorno y el desarrollo de nuestra sociedad a través de la difusión del conocimiento y la creación artística comprende también el carácter y propósito como profesional del Diseño de la Comunicación, procurando la *“integración de la cultura no como un producto del mercado sino como un sujeto de desarrollo social”*.

El área metropolitana con mayor dificultad al acceso de espacios recreativos y culturales ha sido beneficiada con un proyecto de política cultural denominado Red de FAROS, que tiene como objetivo la formación de espacios públicos para las artes y los oficios como posibilidad de cambio y transformación comunitaria, que participa en el desarrollo de la educación fuera de las academias como complemento al desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos, mujeres y hombres que tienen alternativas para acceder, entender, proponer y concebir el Arte y la Cultura como copartícipe de la convivencia y emprendimiento local.

El conocimiento y el desarrollo de los individuos se ven influenciados por el entorno o “ambiente” en el que se desenvuelven y manifiestan, por tal motivo, la estructuración de los mensajes debe considerarse en función de la diversidad de actividades y realidades o percepciones de los estilos de vida de un grupo específico de individuos. Habrá de considerarse la humanización de las comunicaciones para vincular al público en un mundo cada vez más separado socialmente. Tomando en cuenta la diversificación de las perspectivas, experiencias, características cognitivas, físicas y económicas se pre visualiza un gran reto, puesto que el auditorio al que nos enfrentamos es abierto y tiene un halo de incertidumbre, no se sabe con exactitud qué tipo de personas estarán interesadas en los múltiples servicios que ofrece este tipo de centros culturales.

“La comunicación visual es posible porque existen códigos visuales compartidos por las personas. El receptor puede decodificar los contenidos presentes en un cartel, ilustración, etc. en parte consciente y en parte inconsciente.”

Se trata de un ejercicio constante de adaptación y reinención del Proceso de Diseño, enfocado a diversos contenidos e intereses como la literatura, la música, danza, escultura, pintura, grabado, fotografía, serigrafía, la tradición y las costumbres, los medios audiovisuales, la ecología y sustentabilidad, además de diferentes oficios artesanos como la cerámica, cartonería, vitral y juguetería popular. Prácticamente un sustrato fértil para el cultivo del conocimiento y la vinculación social como diseñador de la comunicación gráfica. La Fábrica de Artes y Oficios “FARO Tláhuac” se ha posicionado como un referente cultural obligado de la Ciudad de México. Además es plataforma para artistas y proyectos emergentes, modelo preventivo de seguridad pública, asume su responsabilidad institucional y alternativa que se le confiere, se transforma en un nodo circulatorio regional, con aportación para que en el imaginario de la Ciudad también se contemplen los proyectos en distintas demarcaciones desde las demás FAROS.

La prestación de servicio que aquí se presenta fue principalmente en función de:

Alejandro Rincón Gutiérrez, Líder *Coordinador de Proyectos FARO Tláhuac*

Alejandra N. Collado Campos, *Programa de Comunicación y Difusión Cultural*

Verónica Montserrat Landeros Soria, *Programa de Servicios Educativos y Talleres*

Alma Delia Vega Valentín y Rubén Treviño Friederichsen *Programa de servicios a la comunidad y medio ambiente.*

Objetivo general y Objetivos específicos

- Implementar los fundamentos adquiridos durante la licenciatura para fomentar el aprendizaje y el desarrollo de estrategias de comunicación en una comunidad específica.

- Descifrar un código visual simplificado para convocar y difundir con claridad la asistencia a los diferentes talleres y eventos culturales que tienen el fin de promover la salud emocional, la creatividad, la expresión artística y el emprendimiento artesanal.
- Aprender a colaborar en equipo para el fortalecimiento de la identidad local a través de la vinculación artística y cultural.

Actividades realizadas

- Diario audiovisual de los talleres para difusión multimedia y reportes a la Secretaría de Cultura.
- Gestión y promoción en redes sociales.
- Difusión local para los distintos talleres y actividades programadas semanal y trimestralmente a través de la concepción de carteles y volantes.
- Ilustración y formato de diseño editorial para la impresión en el taller de serigrafía de dos ejemplares “FARO Tláhuac Fantzine”

Apoyo en el montaje de proyectos artísticos y exposiciones

- Casa del Maíz,
- Milpa gráfica. Demián Flores
- Mega ofrenda día de muertos,
- Libro club y centro de documentación “Eduardo Vázquez Martín”
- Cineclub semanal
- Exposición plástica “Submetropolitanos consistencias y persistencias”
- 2° encuentro de fotografía 2015

- Muestras artesanales trimestrales
- Tianguis de arte contemporáneo
- Cursos de verano
- Conciertos de servicios culturales
- Participación en el concurso mural “Pinta Bardas” por parte de la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac, convocando a miembros de la comunidad FARO y vecinos a recuperar visualmente espacios deteriorados de la zona.

Cobertura fotográfica y audiovisual presentaciones, conciertos y actividades de los talleres fuera del centro cultural:

- Centro de Educación Ambiental Acuexcomatl.
- Compañía de vuelo escénico “Kinestesia” Teatro de FARO Oriente
- Taller de Danza contemporánea en el 6° festival de pantomima en FARO Milpa Alta.
- Feria Internacional del Libro en el Zócalo y “Los XV del FARO” 2015.

Concepción de ilustración y cartel para difusión masiva en para-buses y línea del Metro del 7° aniversario de Libro Club y la participación de FARO Tláhuac en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo

Metas alcanzadas y Metodología

“El diseño es un proceso iterativo y la planificación está presente en cada fase del viaje...”

Durante el primer mes de colaboración hubo mucho contacto con la creatividad y la implementación de soluciones prácticas la mayoría de los carteles para anunciar los talleres y actividades dentro de la FARO no eran impresos, se elaboraban a mano sobre cartulinas de cualquier tamaño o color utilizando las herramientas que estuvieran disponibles en el momento, el formato y los lineamientos eran improvisados dependían de la creatividad particular apoyándose en el concepto de diversidad y artesanía. De manera similar se concebían los carteles digitales y cápsulas audiovisuales utilizando paquetería Adobe para la difusión en redes sociales solo se tenía que incluir los imagotipos y logotipos oficiales por parte de la Secretaría de Cultura y la FARO. Cada centro cultural en las

diferentes delegaciones tenía su propia interpretación del estilo visual y formato, así que encontrar una identidad visual homogénea y clara para la promoción de los talleres y los eventos se perfiló como meta principal.

La propuesta fue simplificar, definir la jerarquización de las tipografías, utilizar encabezados más llamativos y decorados dibujados a mano alzada para destacar el valor artesanal y humano, ajustar la cantidad de texto y el uso de fotografías explícitas tomadas durante el curso o Taller para que la convocatoria fuera más eficiente al atraer el público adecuado y evitar deserciones, pues era común que esto sucediera a medio curso.

Durante el corto tiempo que se estaba implementando el concepto sucedió una transición de gobierno en la Ciudad de México donde la identidad institucional cambió por completo, los requerimientos de la Secretaría de Cultura fueron distintos, ahora había que apearse a un muy acertado [manual de identidad institucional](#) planificado por la misma.

Ahora había que adaptarse a un nuevo sistema, aunque hubo mucho en común con el nuevo plan que se estaba realizando; el programa de difusión cultural informó que el cambio requería prescindir de fotografías, los lineamientos de un manual de identidad que se seguía por primera vez presentó un nuevo reto. Cada propuesta de cartel tenía que ser enviado y evaluado para poder proceder a la publicación.

En cuanto a la elaboración de los dos ejemplares “Fanzine” se logró el desarrollo de un estilo claro y organizado, debido a que es una publicación temática y de poco presupuesto se procuró la atención a detalle aplicando un tratamiento editorial, trabajando en equipo con el docente responsable del taller de serigrafía y el líder de proyectos de FARO Tlahuac, buscando facilitar la legibilidad y leibilidad, debido a que esa fue la forma de materializar la creación literaria y gráfica de los mismos talleres además de promocionar el 7° aniversario del centro de documentación Libro Club y el 9° aniversario del centro cultural.

La comunicación y difusión de situaciones o eventos específicos dentro y fuera del recinto utilizando las herramientas que brinda la Comunicación Gráfica y la vinculación con el entorno se gestan a través de mensajes apoyados en la retórica visual aplicada a carteles, publicaciones, folletos y volantes vinculando el trabajo de diseño editorial, ilustración, planeación y conceptualización. En medios audiovisuales se logró apoyar eficientemente a la captura fotográfica y de video, para usos multimedia y bitácora de registro de actividades, mientras que la edición corrió exclusivamente a cargo del programa de difusión cultural.

Resultados y conclusiones

“El arte y el diseño poseen un fuerte vínculo”

Desarrollar la creatividad artística como herramienta de resolución favoreció ampliamente la adaptabilidad a los planteamientos, se logró invocar los diferentes recursos visuales, retóricos y de planeación para resolver los problemas que se fueron presentando promoviendo la asistencia y evitando la deserción en los talleres.

El desarrollo del código visual, se transformó eficientemente gracias al manual de identidad institucional estableciendo nuevos acercamientos al ejercicio de resolución de problemas sirvió como guía para adaptar las propuestas que se venían implementando. Esto resolvió en gran medida la confusión entre carteles pues ya se mandaban a imprimir los mismos que se generaban para medios digitales.

La importancia de ser flexible ante las necesidades y cambios que puede solicitar un cliente bajo la presión de los tiempos de entrega.

El adaptarse a un nuevo sistema, aunque tuvo mucho en común con el nuevo plan que se estaba realizando; tuvo gran impacto pues el programa de difusión cultural informó que el cambio requería prescindir de fotografías, colores no establecidos y lineamientos estrictos de un manual de identidad que se aplicaba por primera vez, sin experiencia previa en seguir alguno.

De acuerdo a la medición de la asistencia en los talleres abordados con cartel, se logró implementar una capacidad de difusión eficiente y extensiva para informar y ofertar la convocatoria de las distintas actividades organizadas por FARO Tláhuac y Red de FAROS. No solo con la comunidad circundante sino en gran parte de la Ciudad de México.

Los asistentes de diferentes talleres se mantuvieron constantes durante los eventos y actividades, la gran mayoría se enteraba a través de la difusión de los carteles y publicaciones en redes sociales, específicamente Facebook. Sin embargo los talleres y

actividades improvisadas muestran deserción temprana o inasistencia, pues no siempre es exacta la descripción de la actividad o a veces se desconoce la manera de trabajo por ser actividades temporales. El relacionarse directamente con la labor de diseño digital favoreció la comprensión del extensivo espectro que es deseable conozca un profesional, pues mientras más nociones le sean familiares más herramientas se pueden recabar para la resolución de los problemas de comunicación.

El área de Diseño y difusión FARO Tláhuac comprende un sistema generalizado de comunicación y difusión pues depende de las especificaciones y aprobación desde el área de Diseño de Secretaría de Cultura y el generar la oferta a través de mensajes visuales por parte del centro cultural resulta un tanto experimental pues no se consultó un estudio específico o “brief” con base a las necesidades de la población para determinar la mejor manera en que el receptor recibe la información. El proceso de diseño es indefinido y va cambiando en función del prestador de Servicio Social en turno.

La colaboración entre los responsables de la gestión resultó con gran disposición a construir un entorno favorable para las propuestas y sugerencias, me hizo valorar la importancia de la metodología y la investigación para la resolución de los problemas en diseño.

“Cultus” significa “sembrar o cultivar”. El problema surge cuando la siembra se hace sin pensar en el terreno, en el entorno ambiental y en quienes cosecharán. La siembra debe ser portadora de una identidad y de memoria. Hoy, sin embargo, las mareas del diseño, la arquitectura, el cine y en general las artes doctas, nos llevan por el camino de la industrialización, donde el crecimiento económico y las utilidades son un fin primordial. Este sistema, tiene el riesgo de que nos quedemos sin cosecha, sin frutos ni elementos propios, sin raíces en las cuales sumergirnos y hacer comunidad.

Recomendaciones

La definición de un sistema de códigos visuales interno dentro de los parámetros específicos del área de Diseño en Secretaría de Cultura permitirá integrar la comunicación entre el público específico de la comunidad, seguir fomentando la vinculación de la plantilla docente y el centro cultural, propicia la implementación de un proceso mejor estandarizado

que se vaya enriqueciendo con la participación de los prestadores de Servicio Social consecuentes y así mejorar cada vez la eficiencia de la comunicación.

Bibliografía y/o Referencias Electrónicas

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_cultura.htm

http://148.206.107.15/biblioteca_digital/articulos/12-561-7996zzk.pdf

<https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5c9/54f/e6a/5c954fe6a58a0728429873.pdf>

Paciorek Bárbara, Semiótica y Diseño, algunos códigos del diseño gráfico, UAM Xochimilco, México

J. Moreira (1996) Como leer textos literarios

Munari Bruno (1971) Artista y Designer

Elam Kimberly, 2006 Sistemas reticulares, principios para organizar la tipografía, Gustavo Gili, Barcelona