

INFORME DE SERVICIO SOCIAL

Por Laisha Alejandra Villa Nava

Diseño de la Comunicación Gráfica

Asesor Víctor Muñoz

Universidad Autónoma Metropolitana

ÍNDICE

Introducción	3
• Investigación	4
• Conceptualización del Diseño	4
• Composición y diseño	4
• Presentación del Diseño	5
• Entrega proyecto final	5
El arte en México	5
El teatro en México	6
Objetivo General	8
Objetivo Especifico	8
Proceso de diseño dentro de "El albergue del arte"	8
Conclusiones	13
Bibliografía	19

En el siguiente Informe se hablará sobre el trabajo y desarrollo de mis habilidades dentro de "El albergue del arte", este se encuentra ubicado en la colonia Coyoacán y es responsabilidad de Miguel Ángel Flores Beca y Margarita Hernández. Aquí se realizan actividades culturales que especialmente van dirigidas a la comunidad interesada en teatro, baile y otras expresiones artísticas, además de ayudar a promover proyectos con pocos recursos para su difusión. Mi trabajo consistía en apoyar y resolver los problemas que surgían en el albergue, con ayuda de medios gráficos (carteles, lonas, folletos, ediciones de video, etc.), por otro lado ayudaba con la organización dentro de la instalación, por ejemplo, se repartían las responsabilidades para atender los distintos eventos que se llevan a cabo en el lugar.

Introducción

Para el ser humano siempre ha sido importante la necesidad de comunicarse, es por eso que tanto la comunicación visual como verbal han sido un pilar importante para nuestro progreso. A lo largo del tiempo se han empleado distintas técnicas para transmitir ideas, pensamientos y formas de ver nuestro alrededor, estas han ido evolucionando y adaptándose a las nuevas necesidades del ser humano, a pesar de eso el objetivo no ha cambiado. Tomando esto en cuenta podemos decir que el Diseño de la comunicación grafica es una actividad que funciona como herramienta para facilitar la transmisión de mensajes específicos con objetivos definidos y con ayuda de imágenes, tipografías, videos, entre otros.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que existe un proceso de diseño para que el mensaje pueda ser claro y efectivo, este consiste de varios pasos que son importantes para que la meta del diseño se cumpla.

- **Investigación**

Como diseñador es importante saber adaptarse a distintas funciones o situaciones que se le presenten, ya que se enfrentará a proyectos de todo tipo con diferentes temas que lo tendrán que sacar de su zona de confort, es por eso que primeramente se tiene que hacer una investigación previa en cada proyecto para poder tener conocimientos básicos frente a cada situación, esto quiere decir que el diseñador puede acudir a distintas opciones para lograr entender lo que el cliente necesita, es importante saber que durante esta etapa es donde también se estudia a la competencia para conocer lo que ya existe y que elementos son más repetidos. Todo esto tiene como finalidad encontrar inspiración, ideas e innovaciones.

En esta parte del proceso se debe cuestionar al cliente para saber las ideas que él tiene, qué mensaje quiere transmitir, qué colores quiere utilizar, si se necesitan imágenes o algún otro elemento visual. Por otro lado, es aquí en donde se realiza el estudio al público al que será dirigido el proyecto para saber y tener claro el camino que se deba seguir.

- **Conceptualización del Diseño**

Usualmente este es el paso más difícil dentro del proceso de diseño, ya que es cuando nos enfrentamos al comienzo de las anotaciones y bocetaje, dependerá del diseñador si estos serán hechos a mano o digitalmente, en algunos casos se suelen buscar imágenes que ayuden como inspiración o referencia para transformarlo en una idea nueva y fresca, aquí es donde se trata de plasmar distintas opciones para que el cliente pueda decidir y tener más claro lo que necesita, además podemos saber el camino que hay que seguir para el proceso.

- **Composición y diseño**

Este paso es uno de los más importantes, ya que no importa cuál sea el trabajo que debe de hacerse, el diseñador le debe dar orden y sentido a los medios visuales que se ocuparán para el diseño que se realizará, es decir que en este paso se suelen hacer retículas en caso de revistas, o diagramas en caso de logotipos. Esto no se puede dejar

pasar, ya que no solo se “dejan caer” los objetos dentro del espacio de trabajo, sino que el diseñador debe de darle un sentido y razón a cada cosa.

- **Presentación del Diseño**

En este punto el Diseñador gráfico suele preparar una presentación en donde explique el procedimiento que tuvo que tomar para la realización del diseño, además de la lógica que tiene el mismo. Se debe tener la capacidad para poder explicarlo con facilidad y entendimiento. Aquí el cliente da sus observaciones o cambios que requiera,

- **Entrega proyecto final**

Después de todo el proceso realizado muchas veces el cliente solicita cambios que se van agregando para poder concluir el diseño final. Con esto se hace entrega de un producto terminado y funcional al cliente para comenzar con la producción o distribución del proyecto, muchos diseñadores gráficos también están familiarizados con el área de impresión o diseño web, y ellos mismos son los que se encargan de la producción.

El arte en México

Para comprender el arte mexicano, debemos saber que este se desarrolló a través de los indígenas que fueron ligando al arte como las clases más importantes, tiempo después la conquista española fue quien asocio su arte con la decoración y la construcción de diferentes iglesias.

El arte en México comienza con el arte mesoamericano, creado por culturas sedentarias que construyeron ciudades. Posterior a la independencia, el arte mexicano se caracterizo por tener un estilo muy europeo y siguió con sus preferencias hasta el siglo XX, durante este siglo apareció el muralismo en México.

“El arte del siglo XIX, empezó a decaer la independencia, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que fue un periodo

conocido como el Porfiriato, y durante este tiempo, la pintura, la escultura y las artes decorativas se limitaron la mayoría a imitaciones del estilo europeo, en especial en los temas religiosos.

Etapa del siglo XX: la revolución mexicana de 1910 a 1920 tuvo dramáticos cambios en el arte mexicano, creándose una producción de arte en relación con la propaganda política, conocida como el Movimiento Muralista Mexicano, que redefinió el arte mexicano, siendo José Vasconcelos el iniciador del movimiento Muralista en México. ¹

A pesar de tener una importante historia artística y cultural, además de grandes exponentes en diferentes ramas, en México tan solo el 20% de la población consume arte y cultura. Según una nota del periódico La Jornada se han realizado algunas encuestas sobre este tema a la población mexicana, dando a conocer que muchos de ellos no conocen sobre el tema o simplemente no les interesa.

“La presidenta del CNCA señaló que a partir del análisis de estas cifras, que no han hecho más que ratificar intuiciones, se diseñarán los presupuestos para cultura.

Además, informó que el consejo a su cargo tendrá un mayor acercamiento a la sociedad mediante programas, como verbenas públicas, cine en la calle o carretas de comedias, cuyos detalles anunciará el próximo año.”²

El teatro en México

El teatro nació desde la época prehispánica, cuando se adoraban a los dioses mexicanos a través de representaciones que contaban leyendas y mitos.

“Con la llegada de los españoles los misioneros se valieron del teatro para llevar a cabo la evangelización de los pueblos, debido a los problemas de comunicación. Así nacieron las tradicionales

¹ <https://tiposdearte.com/arte-mexicano/>

² <https://www.jornada.com.mx/2010/12/16/cultura/a03n1cul>

pastorelas. Incluso llegó a utilizarse como una oportunidad para hacer nombramientos de virreyes, celebraciones civiles o religiosas que eran acompañadas de autos sacramentales, entremeses y pasos".³

El teatro en México tuvo gran influencia francesa para la construcción de sus teatros prueba de eso es la edificación del palacio de Bellas Artes. En el siglo XIX, el teatro comenzó a tener una gran relevancia en la vida cultural nacional que ha llevado al surgimiento de algunas instituciones importantes en México como "El instituto Nacional de Bellas Artes (Hoy INBA), entre otros. El teatro es un arte en constante cambio y se ha renovado a la par de la situación que vive el país.

Según una publicación hecha por la revista digital "EXPANSION" el teatro ocupa el tercer lugar dentro de las inclinaciones de los mexicanos .

"De las personas mayores de 18 años que asistieron a algún evento cultural hasta mayo de 2018, 86.2% optó por ir al cine, 49% prefirió ir a conciertos o presentaciones de música en vivo y un 25% asistió a al menos una obra de teatro.

La preferencia por el teatro es casi equiparable con otro tipo de eventos de menor asistencia como exposiciones, con 25.5% y espectáculos de danza con 22.1%.

Durante 2017, la preferencia por asistir a eventos teatrales fue de 26.6%, es decir, la caída para 2018 fue mínima."⁴

Tristemente nadie contaba con la llegada de una pandemia mundial, lo que detuvo muchas actividades culturales que se realizaban, sin embargo, poco a poco se han ido restaurando y dentro del Albergue del arte no ha sido la excepción.

³ <https://carteleradeteatro.mx/2020/un-poco-de-historia-el-teatro-mexicano/>

⁴ <https://expansion.mx/tendencias/2019/03/27/el-teatro-es-el-tercer-espectaculo-preferido-por-los-mexicanos>

Objetivo general

Realizar diseños que logren satisfacer las necesidades que se presenten, además de cumplir con los requerimientos solicitados en cada proyecto o problemática que surja.

Objetivo específico

En cada proyecto se utilizarán elementos que ayuden a la comprensión del tema como imágenes, tipografía y videos, estos tienen que ser aprobados para poder utilizarlos libremente.

Proceso de diseño dentro de “El albergue del arte”

El lenguaje grafico ha sido un tipo de comunicación muy importante a lo largo de los años, ya que el uso de imágenes han ayudado a la transmisión de mensajes claros y concisos, además, este lenguaje es tan dinámico que nos permite adaptarlo al sector de la población al que queremos dirigirnos, es por esto que para poder comenzar mi trabajo en El albergue del arte, realicé un pequeño análisis sobre el tipo de público que visitaba el lugar, fue lo más importante, ya que con base a esto pude guiarme con respecto a los tipos de diseños que debía hacer, en general el público que mayormente visita este lugar, es el que se siente más atraído al arte y actividades recreativas; sin embargo, algunos proyectos iban dirigidos a un rango específico de edad, es por eso que tenía que hacer diseños que se acoplaran a la edad y necesidad de cada proyecto.

Cada situación que surgía necesitaba una estrategia de comunicación diferente en donde se utilizaban imágenes que estuvieran de acuerdo al tema y a la edad del espectador; mientras que en algunos proyectos el mensaje podía ser más claro con videos, en otras ocasiones se tenía que realizar un pequeño dibujo que tendría que ser impreso. Para la elaboración de cada diseño fue necesario el uso de distintas herramientas digitales que facilitaran la

conceptualización del mensaje gráfico. Todo esto sin dejar de lado los requerimientos de los encargados del lugar, que eran los que decidían el medio gráfico para que posteriormente yo pudiera aportar ideas y diseñarlo.

En cuanto a los estilos para los diseños, me basé en trabajos que anteriormente se habían hecho para la institución, sin dejar de agregar ideas o hacer pequeños cambios, en general fue muy libre la elección de estilo, sin embargo mi propuesta era encontrar uniformidad en cada proyecto o diseño que se tenía que realizar.

Otra de las cosas que me ayudo para la realización de algunos proyectos, fue explorar y conocer trabajos de diseñadores que trabajaran con colores llamativos como Kate Moross, que es una diseñadora, ilustradora y directora de arte inglesa que se ha especializado en el desarrollo de conceptos, imágenes en movimiento y tipografía.

Existen, además otras cuestiones, dentro del Diseño que hay que tomar en cuenta a la hora de trabajar en algún proyecto como: Estudio del público al que va ir dirigido, selección de tipografía, teoría del color, entre otros.

Estudio del público: para este punto es necesario entender que recopilar la mayor información posible con respecto al espectador, para que así podamos tener claro cuál es el público que consumirá nuestro trabajo. Se pueden utilizar características como edad, género, ocupación, intereses, valores, entre otros. Es aquí cuando se pueden utilizar diferentes estrategias para lograr recopilar esta información, se realizan estudios cualitativos o lo más común, encuestas que nos ayudan a recopilar por grupos y muchas veces facilita el trabajo,

Selección de tipografía: pareciera que este punto es sencillo, pero en realidad tiene sus complicaciones, ya que escoger la mejor tipografía para cada proyecto tiene su "truco". el tipo de fuente que elijamos nos podría ayudar a transmitir una mejor visión de algún negocio o alguna personalidad determinada

"Las tipografías pueden expresar emociones o estados de ánimo, asociarse con periodos de la historia o incluso con marcas conocidas. Podemos encontrar tipografías condensadas, expandidas, elegantes, simples, modernas, impactantes, divertidas, agresivas... y junto con el resto de los elementos visuales de diseño gráfico pueden transmitir sensaciones y mensajes muy diferentes."⁵

En cuanto a la tipografía y las gamas cromáticas, mayormente me base en lo que se había utilizado anteriormente. Específicamente en la tipografía procuraba hacer una investigación previa al tema del que hablaría el proyecto, esto me ayudaba mucho porque podía entender que tipo de proyecto seria y así buscar una fuente que tuviera la mayor cantidad de características que había encontrado y con esto se pudiera adaptar a todo mi diseño. Para la gama cromática no fue muy diferente, a lo que ya había estado haciendo sobre todo porque eran temas muy específicos, al investigar me di cuenta que muchos de estos ya tenían colores muy representativos; por ejemplo: realice un cartel para el taller de meditación, la mayoría de las referencias en internet tenían colores blancos y azules, quise, además seguir este patrón porque el significado de estos dos colores era muy similar a lo que te provoca este taller, usualmente este era mi método buscar referencias, observar los ejemplos anteriormente realizados en El albergue del arte e investigar el significado de la gama cromática que estos utilizaban para saber si se apegaban a lo que conllevaba el taller o no.

Tomando estos dos puntos anteriores en cuenta, fue importante para mí durante cada proyecto dentro del albergue del arte entender a qué publico iba a ir dirigido y además elegir la tipografía que mejor se adapte al tema que se trataba. En algunos proyectos que tuve que realizar, necesite hacer un análisis del público al que iba a ir dirigido, me apoye de realizar preguntas a la encargada, que también es profesora de la mayoría de los talleres que se imparten, ella procuro siempre darme un estimado de edad del público para cada proyecto, además de que me mandaba ejemplos que me ayudaban a darme una idea de lo que ella necesitaba, otra de las cosas que me

⁵ <https://imborrable.com/blog/como-escoger-la-mejor-tipografia/>

ayudaron mucho, fue que la encargada del lugar me platicaba sobre los proyectos anteriores que se habían realizado, sobre todo porque de ahí nacían nuevos, la mayoría de los espectadores ya eran conocidos y amigos, muchos trabajaban en cosas similares, esto me daba una idea del tipo de espectador al que me estaba enfrentando. Trabaje mayormente proyectos dirigidos a adultos interesados en el arte; música, baile, teatro y cine. Por otro lado, para los pocos proyectos que trabaje para niños, tuve que meterme en sus mentes y lograr pensar como ellos, este fue un reto grande, ya que los niños tenían diferentes edades y mi finalidad era realizar diseños que reunieran algunas características de sus diferentes edades y así lograr que fuera llamativo. Para esto tuve que platicar con algunos de ellos y que me contaran que era lo que más les llamaba la atención de los carteles que anteriormente se habían hecho, así como saber que les cambiarían, que les gustaría ver y que imagen gráfica preferían, al final recopile toda la información y con esto pude realizar los diseños para estos proyectos.

En cuanto a las retículas y los acomodados que decidí me ayude del libro "Diseñar con y sin Retícula" del autor Timothy Samara, me apoye mucho en el para experimentar y jugar con el acomodo de cada uno de los diseños que realice para evitar acomodar los elementos sin un sentido lógico, además de lograr darle sentido a la información e imágenes es un libro que sin duda me ha ayudado a crecer y madurar en los trabajos que posteriormente realice.

La pandemia, sin duda ha sido uno de los más grandes obstáculos dentro del servicio social, sobre todo al saber que la institución es un lugar en donde se imparten talleres, cursos y espectáculos, durante todo este tiempo ha habido un cupo limitado de entradas y un debido cuidado de la salud, es por eso que ha sido complicado medir el impacto de los diseños realizados, en general estos tuvieron el visto bueno por parte de algunos trabajadores y de la misma encargada del lugar.

Durante el proyecto "cineclub", evento realizado cada viernes, donde se proyectaba una película o documental de algún director mexicano, se realizaba un video semanal como difusión, estos eran

publicados en la página oficial de Facebook "Albergue del arte" y el proceso consistía en realizar al director, directora o directores una entrevista vía Zoom donde se conversaba sobre sus metas, desafíos y éxitos en sus carreras, posterior a esto se realizaba la edición pertinente a la grabación hecha, en donde se incluían fragmentos del filme y música de fondo, todo esto para mantener la atención del espectador. En este proyecto pudimos notar el impacto que tuvo en el receptor gracias a las vistas e interacciones en la red social Facebook, además del aumento de solicitudes para asistir al evento.

Por otro lado, se realizaron algunos diseños de documentos institucionales, la toma de decisiones era muy libre, sin embargo había solo unas reglas que debía seguir: por ejemplo, mantener los colores característicos de la institución, colocar los logos correspondientes y la dirección del lugar; teniendo una vez esto lo que hice fue observar los documentos anteriormente hechos para tener una base de lo que debía hacerse. Una de las cosas que realicé fue poner el nuevo logo del albergue, ya que anteriormente se había realizado un rediseño de este y los documentos tendrían que tener el diseño nuevo. Procuré mantener la esencia que tenían pero ahora agregándole un poco de mi diseño, por supuesto que estos documentos sufrieron cambios pero al final fueron aceptados por la institución.

Ya que la institución es un lugar en donde se realizan obras de teatro y eventos recreativos para niños, se suelen hacer materiales didácticos para que participen y jueguen con ellos, uno de los proyectos en los que apoyé consistía en la realización de máscaras y un cartel de promoción para una obra infantil llamada "El fabuloso tlacuache". Para las máscaras me basé en algunos dibujos de tlacuaches, mientras que para las expresiones que debían de tener hice una búsqueda de imágenes de personas reales para saber cómo interpretar los gestos ayudándome de partes del rostro para acentuar más la expresión que quería representar. Una de las alternativas que tuve que tomar fue realizar una pequeña encuesta mostrando las máscaras a diferentes personas para saber si las expresiones se entendían como debían de ser. Sin duda la

representación de las expresiones fue lo más complicado de este proyecto. Se trabajó una versión a color y una versión sin color para que cada niño coloreara a su manera la máscara.

Para la difusión de los distintos talleres que se imparten, se realizaron carteles que fueron impresos y colocados alrededor del lugar, cada uno tuvo una temática diferente, así que la gama de color utilizada fue distinta para cada cartel, dependiendo del taller. Durante este proyecto se realizaron códigos QR, para que el espectador tuviera más facilidad de encontrar las redes sociales de los talleres y mantenerse informado sobre horarios y clases. La información colocada fue aprobada por la encargada del lugar para evitar errores o malentendidos.

Cabe destacar que cada decisión para los diseños la tomé tratando de mantener la esencia y el estilo que se venía trabajando en los proyectos dentro del albergue, sin embargo, y gracias a la libertad que me otorgaron para diseñar, pude proponer nuevas opciones e ideas para mejorar los diseños que ya existían o para los nuevos que se harían. Una de las cosas más características dentro de la institución es el color que se utiliza en el logotipo, ya que muchas de los documentos y carteles utilizan también este color, para mí, saber esto fue muy importante ya que me permitió seguir utilizándolo como un rasgo característico para los diseños de documentos. Ya que, como lo dije anteriormente, cada proyecto tenía necesidades y públicos diferentes, mis decisiones iban adaptándose de acuerdo a esto, respetando siempre el punto de vista y las observaciones de los encargados del Albergue.

A continuación mostraré algunos de los trabajos realizados dentro de mi servicio social para “El albergue del arte”:

Cartel para clase de ajedrez
16/07/2021
Impresión en papel
Tamaño tabloide

Cartel de bienvenida
25/08/2021
Impresión en papel
Tamaño tabloide

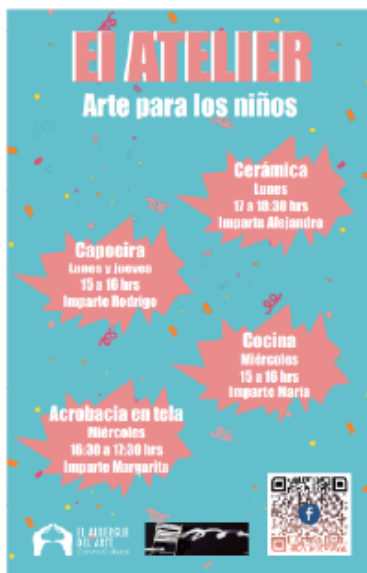

Cartel para clases de teatro
16/07/2021
Impresión en papel
Tamaño tabloide

Cartel para clases de cine
19/07/2021
Impresión en papel
Tamaño tabloide

Cartel para clases de arte
19/07/2021
Impresión en papel
Tamaño tabloide

Cartel para clases de meditación
16/07/2021
Impresión en papel
Tamaño tabloide

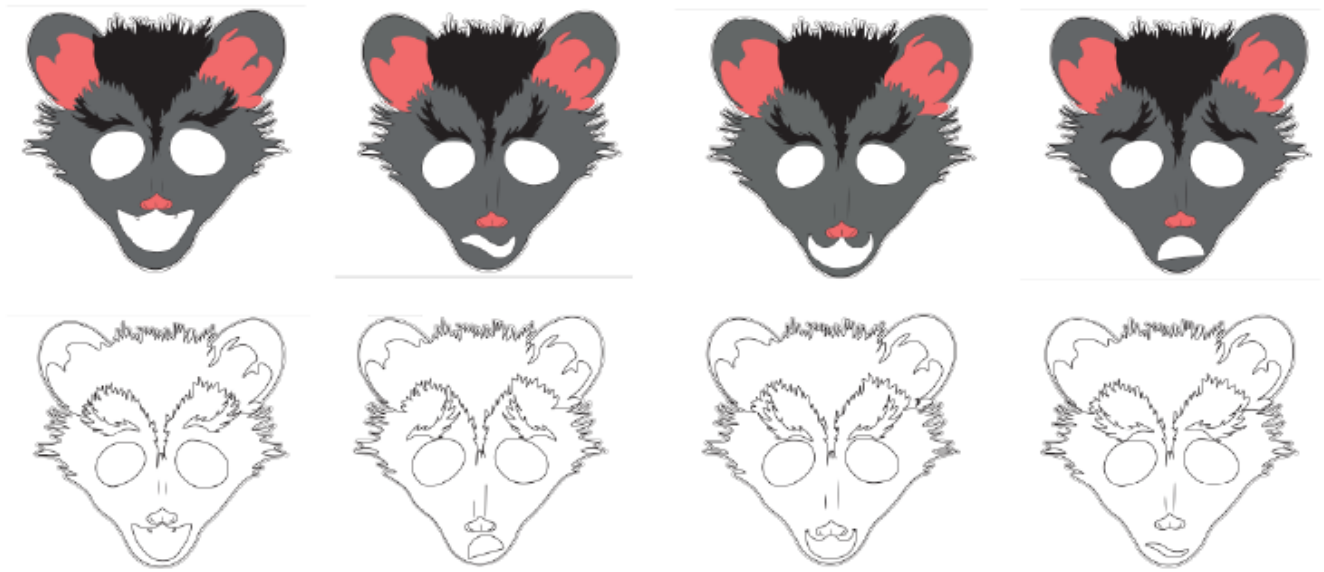
Cartel para clases de fotografía
25/08/2021
Impresión en papel
Tamaño tabloide

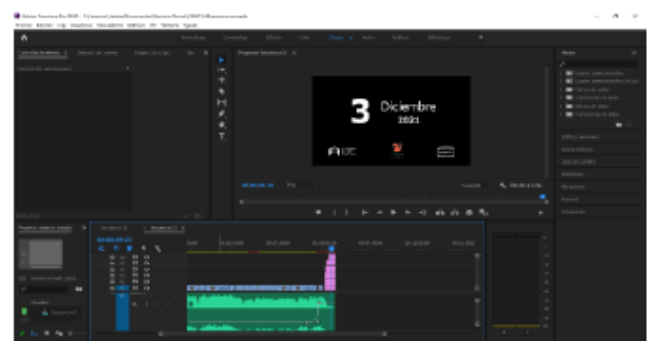
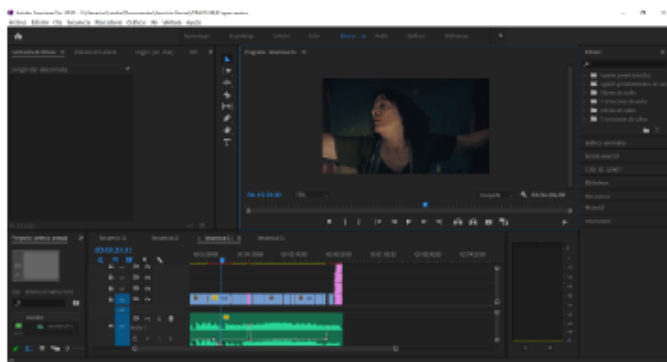
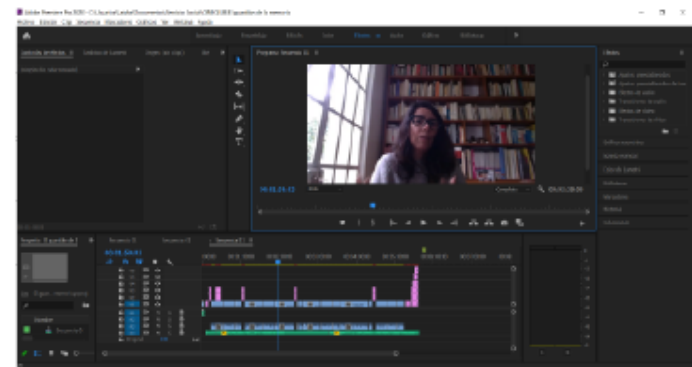
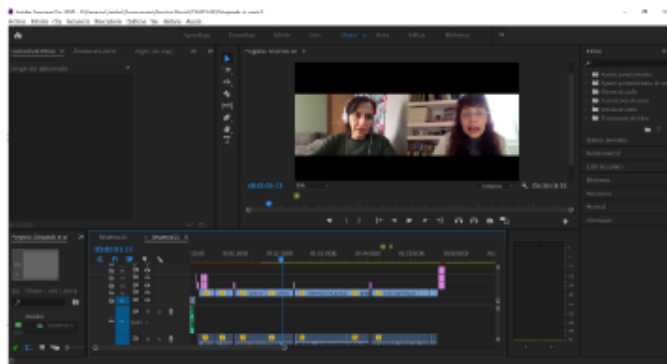
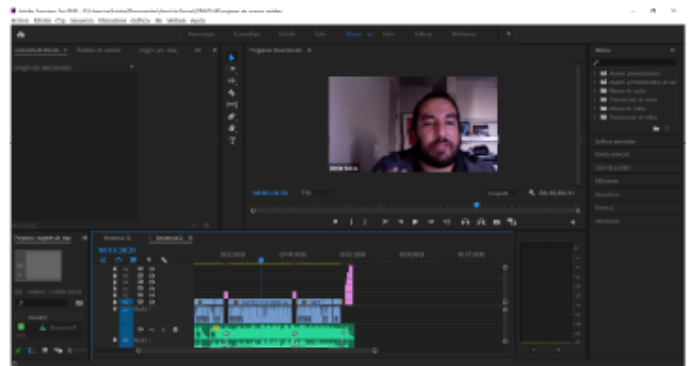
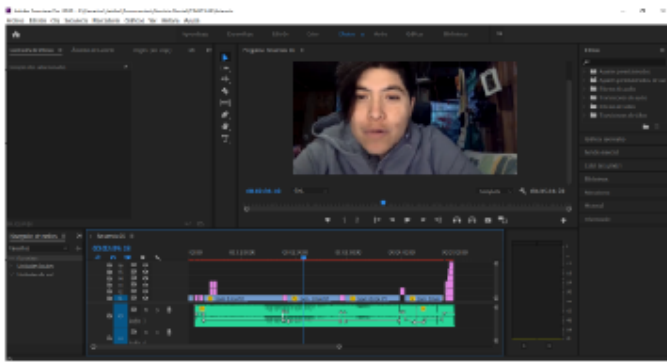
Telón de noticias "Maricela Escobedo"
23/07/2021
Impresión en lona
Tamaño 3 x 1.5 m

Cartel para obra de teatro
 10/09/2021
 Difusión por Redes Sociales
 Tamaño tabloide

Máscaras de Tlacuaches con
 y sin color
 07/09/2021
 Impresión en Papel Bond
 Tamaño Carta

Videos de entrevistas para
"cineclub"
18/08/2021- 02/12/2021
Difusión por Facebook

Conclusiones

Durante mi pasantía en "El albergue del arte" aprendí mucho no solo en el trabajo y la resolución de los problemas que se me presentaron, sino también en la organización y participación que se realiza dentro del lugar. En el albergue no solo se te pide que ayudes con tus conocimientos, también, que te integres a las actividades y proyectos que se realizan, esto te permite conocer gente nueva, conocer el trabajo de artistas y directores que presentan en el lugar y ampliar mucho tu conocimiento en muchas áreas artísticas.

Cada proyecto que realicé representó una problemática diferente que requería distintas soluciones dependiendo del tema, así que necesité aprender a ser versátil y adaptarme a cada situación. Otra de las cosas que aprendí, fue lograr acoplar el estilo de diseño a cada proyecto, ya que, al ser visitado por un público de distintas edades, los diseños tendrían que depender del público al que iba a ir dirigido el proyecto

El servicio social me permitió experimentar y crear de forma libre mis diseños, así como poder desenvolverme poco a poco personalmente en cada proyecto. Además para mí fue un reto enfrentar cada problemática nueva y diferente de manera individual

Bibliografía

- CEI. (2022). Proceso de diseño. 07/01/2022, de CEI Sitio web: <https://cei.es/proceso-del-diseno-grafico/#:~:text=El%20proceso%20de%20Dise%C3%B1o%20Gr%C3%A1fico,al%20problema%20que%20se%20plantea.>
- MAKERTAN. (2013). Etapas del diseño en el proceso gráfico. 15/02/2022, de La Prestampa Sitio web: <https://laprestampa.com/el-proceso-grafico/etapas-del-diseno/>
- ARTES GRAFICAS. (2019). ¿Qué es diseño gráfico y para qué sirve? 02/01/2022, de ESNECA Sitio web: <https://www.esneca.com/blog/que-es-diseno-grafico/>
- EINATEC. (2018). Tipos de diseño gráfico. 02/02/2022, de EINATEC Sitio web: <https://einatec.com/tipos-de-diseno-grafico/>
- Samara, T.. (2002). Diseñar con o sin retícula. Gustavo Gili .
- Mateos, M.. (2010). CNCA: 48% de mexicanos no muestran interés por la cultura. marzo 12, 2022, de La Jornada Sitio web: <https://www.jornada.com.mx/2010/12/16/cultura/a03n1cul>
- <https://carteleradeteatro.mx/2020/un-poco-de-historia-el-teatro-mexicano/>
- <https://expansion.mx/tendencias/2019/03/27/el-teatro-es-el-tercer-espectaculo-preferido-por-los-mexicanos>