

Mtra. María de Jesús Gómez Cruz

Directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

INFORME FINAL DEL SERVICIO SOCIAL

UAM Xochimilco

Ciencias y Artes para el Diseño

Proyecto: Programa Editorial

Clave: 126.13.7.2013 XCAD000258

Periodo: 30/noviembre/2015 – 30/mayo/2016

Michelle Gabriela González Martínez

Matrícula: 2112039864

Licenciatura: Diseño de la Comunicación Gráfica
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Teléfono: 56183468

Celular: (044 55) 25262217

Correo electrónico: michglez7@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios, la Universidad Autónoma Metropolitana se ha caracterizado por mantener presente en sus actividades y procesos la conciencia de estar al servicio de la sociedad. Por ello, insiste en orientar la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura a la solución de problemas que afecten los diversos sectores de la población.

A su vez, el servicio social es un ejercicio que nos permite llevar a la práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de los módulos de la carrera, para convertirse en un pilar clave en los inicios de nuestra formación profesional, desarrollar nuevos conocimientos y habilidades en los diferentes ámbitos del mercado.

También considero que es una oportunidad importante para crecer en diversos ámbitos y otorgar muchísimos aportes a la sociedad. Y uniéndonos a los objetivos con los que la Casa abierta al tiempo fue creada, creamos vínculos estrechos con nuestro entorno y la formación de conciencia social que todo individuo debe tener. Es un espacio real de enseñanza-aprendizaje muy enriquecedor.

Como ex alumna y egresada de una gran institución educativa como lo es la Universidad Autónoma Metropolitana, fui preparada para ser capaz de desenvolverse creativamente en diversas actividades educativas y culturales, más específicamente en la industria editorial, prensa, empresas de diseño, comunicación y producción audiovisual, así como en entidades oficiales o privadas que difundan mensajes gráficos, coordinar procesos productivos, con la posibilidad de destacar con un perfil de investigación que pocas universidades ofrecen.

Considero que el Diseño Editorial es un área específica del Diseño muy completa para poder comprender, manejar y aplicar los elementos teóricos y formales de los procesos de diseño, poderlos renovar constantemente, al situar la especificidad del diseño gráfico en la realidad social actual.

Producir mensajes gráficos de cualquier nivel de complejidad, aplicando las habilidades y los conocimientos teóricos y expresivos del proceso de diseño para la producción y organización de los mensajes de la comunicación gráfica.

Así como realizar mensajes de comunicación gráfica, en donde se articulen los elementos teóricos y prácticos del proceso del diseño, que sirvan para la solución de problemas concretos de la realidad, desde una perspectiva crítica y de compromiso social con su quehacer profesional.

OBJETIVO GENERAL

Es de suma importancia mantener el vínculo de la UAM con las diversas necesidades a las que nuestro país se enfrenta actualmente.

Es por ello que aquellos que deseamos realizar las actividades de un servicio social dado, debemos tener afinidad con la búsqueda, ordenamiento y procesamiento de la información razonada para tener una mejor orientación respecto al funcionamiento de los procesos de la sociedad; con la habilidad y potencialidad en el área de la comunicación visual y cultura que se necesita, con la habilidad para manejar y procesar material en el área para interactuar y llegar a dirigir equipos multidisciplinarios en proyectos de alto grado de complejidad en un ambiente de iniciativa y desarrollo.

Sumado a esto, como futura profesional, y parte de mi objetivo general fue extender mi visión acerca de la técnica y la cultura en beneficio de la sociedad. Todo lo anterior, para consolidar mi formación académica y lograr un acercamiento a una capacitación profesional completa, fomentando con esto, una conciencia propia de solidaridad con la comunidad a la que pertenezco.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer la metodología, herramientas, procesos y administración del Diseño Editorial para desarrollar habilidades que sirvan en la solución apropiada para cualquier tipo de problemas de carácter educativo.
- Ser crítica del Diseño y su comunicación visual fundamentado en la teoría así como normas y estándares que lo rigen.
- Desarrollar habilidades de análisis, síntesis, interpretación, creatividad, liderazgo, trabajo en equipo, así como el uso de plataformas y software relacionado con la realización del material gráfico que se solicite.
- Combinar la investigación, iniciativa, superación, juicio objetivo, propósito de cambio, de aporte de ideas, responsabilidad y equidad de pensamiento para maximizar el funcionamiento del área que está en constante desarrollo.

METODOLOGÍA UTILIZADA

El desarrollo de un proyecto de diseño sin duda alguna debe realizarse por medio de una metodología dada, pues esta proporciona las herramientas necesarias para llevar a cabo un proceso investigativo y que arroje buenos resultados. En el ámbito del Diseño, podemos traducir las metodologías como proceso ordenados por medio de los cuales se busca llegar a un resultado específico.

Mi metodología de trabajo fue un proceso de adaptación total. Al contar con cuatro horas diarias, los procesos de lluvias de ideas, bocetaje, digitalización, fueron un poco diferentes a los que tiene regularmente una persona que trabaja la jornada laboral completa. Si bien, fue un poco más complicado adaptarme sobre todo a los tiempos, mi principal enfoque siempre fue pensar en cómo se podía transmutar una problemática a mi pensamiento y finalmente traducirlos de manera visual.

Básicamente usé una metodología específica para la generación de ideas rápidas y variadas que se pudieran traducir fácilmente en un objeto gráfico. Sus aplicaciones variaron de acuerdo al tema que se quiso abordar, y su aplicación fue principalmente para la generación de ideas en la solución de problemas específicos; eliminando juicios, tener una mente libre respecto a los diferentes conceptos que se estaban tratando, desarrollar múltiples ideas, “entre más mejor”, para multiplicar conceptos, y se pudieran combinar para generar nuevas alternativas. Poder conservar la esencia de transformar y deformar las ideas base para llegar a nuevas soluciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Posterior a la culminación de las actividades realizadas como prestadora de Servicio Social en el Programa Editorial de CyAD, en la UAM Xochimilco, a continuación doy a conocer algunos de los proyectos desempeñados dentro de la institución en el periodo de las 480 horas reglamentarias.

Al ser una de las principales instituciones de Educación Superior en el país, todo el personal tanto administrativo como de docencia se caracterizan por su alto compromiso y profesionalismo con su función a desempeñar, es por eso que esto facilitó el objetivo de adaptarme a los procesos de trabajo que se realizan en el área a diario, y aportar en lugar de restar al crecimiento del área.

Diseño de cubiertas para el libro “Debates y estudios de la Movilidad Laboral en la región Centro del país: alcances y dimensiones desde México”

Como resultado la problemática presente en la que la gente se ve involucrada diariamente para moverse a sus estaciones de trabajo de múltiples formas, para emplear diversas estrategias producto de la condición laboral, la economía, de lo que le proporcione el empleador o de las situaciones que deba resolver para poder desplazarse. Las horas perdidas en movilidad en las ciudades atentan contra todo tipo de estructuras y relaciones sociales, familiares, personales y afectivas, y en eso podría resumirse la esencia de este libro.

Cuando la Mtra. Sandra Martí me propuso darle cara a un libro con una temática tan importante y trascendental en la vida del mexicano, de inmediato me surgieron mil ideas y caminos sobre los cuales podríamos abordar.

Existen múltiples formas de analizar la movilidad, dependiendo la visión con que se aborda y se captan sus diversas dimensiones. Nos desplazamos a mayores distancias en tiempos mucho más largos o destinamos demasiado tiempo para distancias cortas, ambas con costos que se incrementan y que deben ser cubiertos con el salario. Y alrededor de esto hay muchos debates teóricos, que incorporan trabajos cuantitativos y cualitativos en el eje de la movilidad laboral en el sentido amplio y no desde el transporte.

Entonces, ¿cómo traducir todo este mundo a un espacio de 61 x 27 cm?

Primeramente opté por una lluvia de ideas alrededor del concepto Movilidad. Palabras como *transporte*, *rutas*, *ciudad*, *traslados*, fueron de las más destacadas. A partir de ahí, comencé a pensar en cómo podría conjuntar estos conceptos en uno solo.

Documentar, investigar, ver referencias posibles, analizar un target específico, sectores de público al que este valioso libro iba a ser dirigido, y sobre todo, tratar de conciliar lo que el cliente (autora) esperaba, con lo que yo quería proyectar visualmente. Orientar mi visión de Diseño.

El primer camino fue hacer uso de una foto en encuadre cenital para exponer la periferia de la ciudad, y situarnos en una especie de síntesis visual en la que se pudiera reunir diferentes factores, tales como el tiempo, rutas y opciones de movilidad que el país ofrece en las miles de calles, avenidas, callejones que existen. Esto complementado con la iconografía gráfica del sentido de Ubicación para ser más precisos y específicos.

Debido a los derechos de autor de la imagen a utilizar, y las dificultades que esto implicaba, se prefirió abordar de una manera más abstracta y hacer uso de los vectores. Se decidió salir un poco más del mapa y alejarnos hasta llegar a la división de estados del país, remitiendo esto a que la movilidad de gente no se limita solo de manera interna en cierto estado o región, sino que debido a la necesidad que muchos mexicanos presentan, se ven obligados a aventurarse hacia otros estados para mejores oportunidades.

Después de darle un giro de 180° a la primera intención visual que se le quería dar al texto, el camino gráfico fue el indicado. Los vectores sintetizan, y son más nobles para trabajar, agrandar o achicar medidas, etc.

El resultado fue una extracción del mapa de nuestro país, primeramente con detalles, monumentos, íconos de transporte; esto fue un poco controversial, ya que estábamos abarcando sólo una parte de México (CDMX). Por eso, más adelante optamos por sintetizarlo a un mapa con textura para dar la impresión de volumen y asemejar el verdadero relieve del territorio, delimitando los diferentes estados y estableciendo rutas y traslados con flechas e íconos de ubicación en distintos puntos.

Considero que fue un gran logro para uniformizar lo que el libro expone acerca de los procesos multicausales y dimensionales sociales, la coparticipación de la movilidad, la conformación metropolitana de los procesos, las estrategias para realizar la movilidad cotidiana, la accesibilidad, la conectividad, la estructura territorial y las tendencias de movilidad, entre otras.

Portada de la revista “Diseño en Síntesis. Reflexiones sobre la cultura del diseño. Año 23. Núm. 54. Segunda época. Otoño 2015. ISSN 1665-1294”

Diseño en Síntesis es en cambio, una revista de divulgación científica en el campo del diseño. Es un medio de difusión y divulgación de resultados y avances de investigación sobre temáticas de nuestra actualidad y pertinentes respecto a las diversas disciplinas del diseño y las disciplinas artísticas contemporáneas.

Incluye temas relacionados con todos los campos que abarcan las ciencias y artes para el diseño, la arquitectura, el diseño gráfico, el diseño industrial, el urbanismo, el desarrollo sustentable y la planeación territorial, así como temáticas orientadas a la investigación y la difusión del arte y el diseño; la teoría e historia, el proceso de enseñanza-aprendizaje, o bien a las reflexiones sobre la práctica profesional del diseño y el arte actual.

Debido a la periodicidad tan marcada, es de suma importancia la portada, así como los diseños y manejos del Diseño que se hacen.

Fue un honor trabajar una obra de la Maestra Sandra Martí, y darle tratamiento para destinarla a los forros del número dedicado a la cultura del diseño.

Apoyo al Boletín *Espacio Diseño*

El Boletín *Espacio Diseño*, es una publicación mensual del Programa Editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco, con más de 20 años en circulación, enfocada en temas integrales de: Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Planeación territorial.

Es un proyecto que divulga las actividades académicas de investigación, docencia y preservación y difusión de la cultura generadas en la División. Además, de alguna manera dice quiénes somos, qué hacemos, qué pensamos, cuál es nuestra realidad, cuáles nuestros errores y aciertos, expresa la diversidad que nos constituye.

Una de las cosas que más me enorgullece de este proyecto, es que fue diseñado y producido en la carrera de manera interna. Boletín que me permitió durante un año de manera sistemática, los procesos de edición en sentido amplio. Organizar el trabajo en equipo para planear y programar, hacer ensayos, anotar, entrevistar, fotografiar, leer, corregir, capturar las correcciones, cotejarlas, diseñar y formar, ilustrar, hacer la pre prensa, seguir la producción en todo su proceso y reconocer sus etapas, distribuir, evaluar, investigar para conocer a los lectores, seguir la edición después de que llega a manos del lector y conocer sus efectos.

Como egresada de la carrera, puedo decir que tuve doblemente el privilegio de pertenecer a este proyecto tan valioso para la Universidad, para la División y para todos los lectores de la comunidad estudiantil y de docencia. Primeramente como alumna e integrante del área terminal de Diseño Editorial, y en segundo lugar, como prestadora de servicio social, en donde pude orientar a algunos de los integrantes que ahora forman parte de esto, así como apoyar con ilustraciones para ciertos artículos.

Definitivamente ha sido una experiencia increíble, que también me otorgó una visión muy buena acerca del trabajo en equipo, la organización, y el buen manejo de tiempos de manejo para sacar adelante el trabajo.

METAS ALCANZADAS

Definitivamente, fueron muchísimas las metas que desde un principio me planteé y me propuse cumplir. Metas que contribuyeran a mi formación social, ética y moral, que me hicieran participar e involucrarme con diferentes campos culturales, y que favorecieran a mejorar mi visión como diseñadora en tiempo, planeación. En general un beneficio hacia mis habilidades y aptitudes en el Diseño de la Comunicación Gráfica.

Si pudiera enlistar algunas, serían las siguientes:

- Reforcé y afiancé aspectos de mi formación académica.
- Puse en práctica los conocimientos que adquirí en las diversas clases y talleres del plan de estudios de la carrera.
- Adquirí nuevos conocimientos y habilidades profesionales.
- Conocí los procesos de trabajo reales en el área de Diseño Editorial, y tuve la oportunidad de incorporarme rápidamente al mercado de trabajo.
- Tuve el privilegio de poner al servicio de la comunidad estudiantil de la División de Ciencias y Artes para el Diseño los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en Programa Editorial.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Al término de mi servicio social puedo decir que mi panorama frente al Diseño Editorial y sus procesos de trabajo creció muchísimo, mi visión acerca de la utilidad, funcionalidad y trascendencia que puede tener un mensaje gráfico en conjunto con una intención retórica es asombrosamente poderosa.

Más allá de centrarme en una visión propia, aprendí a escuchar y entender la visión de las personas con las que pude trabajar y colaborar para generar un equilibrio acerca de lo que quería comunicar contra lo que las demás personas querían lograr.

Los métodos de trabajo cambian, los tiempos, el ambiente laboral también es muy diverso, sin embargo el reto real fue adaptarme a todas las variantes que se presentaron y estar preparada para lo que me esperaba más adelante en el ámbito laboral.

Agradezco muchísimo la dirección de mi asesora, la libertad que me dio para explorar diversos caminos y llegar a una solución funcional. Por haberme dado las bases necesarias y orientarme en cada proceso. Otorgarme la confianza, el criterio y el poder de decisión sobre mis diseños. Considero que esto ayudó en gran manera al cumplimiento de los objetivos anteriormente planteados.

RECOMENDACIONES

Necesitamos ser conscientes que como instituciones educativas y portadoras del conocimiento base de miles de personas que están preparándose para dedicarse a lo que más les llena y apasiona, debemos estar inmersos no solamente en el conocimiento teórico y leyes que rigen el Diseño, sino también en la cultura que engloba a esta disciplina.

Si bien el campo laboral del Diseño de la Comunicación Gráfica presenta un panorama bastante prometedor a medida que crece la necesidad empresarial de incrementar la calidad en sus productos y/o servicios, es importante que quien haga y supla esa necesidad visual esté preparado para llevar a cabo con excelencia los diversos desafíos prácticos y diagnosticar soluciones dentro de una base analítica, pero también, con un enfoque creativo y funcional.

Los tiempos cambian, las tendencias de diseño y las necesidades respecto a este también. Por eso, necesitamos estar siempre receptivos a las propuestas que están surgiendo alrededor del mundo. Ciertamente no todo estará alineado a un esquema o a una rejilla base que establecieron teóricos muchísimas décadas atrás, pero sí está encaminado al mismo objetivo: lograr la mejor opción visual con una retórica eficaz frente a una problemática dada.

Ojalá podamos estar siempre receptivos a nuevos caminos en el andar diseñístico, y a su vez, inspirar al alumno a ponerlos en práctica también, a siempre indagar, no descuidar ese perfil de investigación que pretende formar en nosotros el plan de estudios de la carrera, formarnos de una cierta cultura visual a partir de lo que vemos en revistas, programas educativos, sitios web, redes sociales, ¿y por qué no? Impulsar a la aventura de conocer nuevos lugares, viajar a lo largo de diferentes países y enriquecernos culturalmente para brindar nuevas y mejores soluciones de diseño.

Por último, agradezco profundamente a la Mtra. Sandra A. Martí por haberme abierto las puertas del proyecto y permitido que formara parte de su valioso y talentoso equipo.

BIBLIOGRAFÍA / REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

<http://www.uam.mx>

<http://programaeditorialcyad.xoc.uam.mx>

BALDWIN, J. ROBERTS, L., *Comunicación visual. De la teoría a la práctica*, Parramón, 2007.

MUNARI, B., *Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica*, Gustavo Gili, 1984.