

Dr. Francisco Javier Soria López

Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Bienal Internacional del Cartel en México

Periodo: 12 de agosto de 2019 al 16 de marzo de 2020

Proyecto: Servicio social para la Bienal Internacional del
Cartel en México

Clave: XCAD000762

Responsable del Proyecto: Led Ramirez

Asesor Interno: Víctor Manuel Muñoz Vega

Alfredo Avendaño Aguilar Matrícula: 2152035457

Licenciatura: Diseño de la Comunicación Gráfica

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Tel: 55 6382 6539

Cel.: 04455 5031 7021

Correo electrónico: alfredoaa12@yahoo.com.mx

"...el cartel, la entidad más elemental de las artes gráficas. Sobre él, las técnicas de reproducción disponibles y la creatividad del diseñador se aúnan en la realización y la integración de los elementos esenciales de las artes gráficas: alfabeto e imagen."¹

Richard Hollis

Introducción

El presente trabajo pretende relatar mi experiencia durante el servicio social realizado en la Bienal Internacional del Cartel en México (BICM), durante el periodo comprendido entre el 12 de agosto de 2019 y el 16 de marzo de 2020, lapso en el cual tuve la oportunidad de colaborar en diversos proyectos y actividades de esta importante institución.

El desarrollo de la imagen dentro del diseño gráfico ha pasado por innumerables procesos de transformación en la medida en que van cambiando las demandas de cada época, "En una búsqueda de nuevas formas e imágenes, las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial también observaron el desarrollo de la imagen conceptual del diseño gráfico"², buscando poder satisfacer estas demandas nos encontramos con un elemento que a pesar de su antigüedad se mantiene vigente dentro del ejercicio del comunicador gráfico: el cartel.

El cartel se define como: "una lámina en que hay inscripciones o figuras y que se exhibe con fines informativos o publicitarios"³, desde los primeros carteles de Jules Chéret a mediados del siglo XIX, ha mantenido una estrecha relación con la publicidad y la propaganda, siendo influenciado por diversos movimientos culturales y sociales, pero también por manifestaciones artísticas, como la pintura, la fotografía, el cine y el video, las cuales han llegado a definir la estética y el estilo, de acuerdo con el momento cultural de que se trate, en cómo se trabajaban.

Actualmente, se considera al cartel como uno de los medios más funcionales y efectivos para la comunicación a pesar de la variabilidad en cuanto al uso de tecnologías para su creación,

¹Richard Hollis. *El diseño gráfico: una historia abreviada*, p. 10

²Philip Meggs. *Historia del Diseño Gráfico*, p. 491

³Real Academia Española: *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., (versión 23.3 en línea). Recuperado 5 de abril de 2010, de <https://dle.rae.es>

impresión y distribución por las que ha pasado a lo largo de su historia.

En distintas partes del mundo han surgido distintas iniciativas, con la intención de mantener vigente este quehacer gráfico. En México, en el año de 1990 surge la Bienal Internacional del Cartel en México "con el enfoque de crear un proyecto internacional dedicado al cartel, capaz de recolectar la información para hacer historia de la gráfica, pensada como la plataforma de intercambio de información de creadores donde nace o se impulsa proyectos afines".⁴

Objetivo general

A través de diversos proyectos como el concurso internacional de carteles, el Congreso Internacional de Diseño, colecciones temáticas, la producción multimedia, diversas publicaciones editoriales, es que la Bienal busca mostrar al diseño gráfico, específicamente el cartel, como un agente transformador del entorno.

Con el compromiso de formar profesionales -la Bienal Internacional del Cartel en México- crea el colectivo Sótano Roma, un equipo de trabajo colaborativo entre profesionales de amplia trayectoria, practicantes y prestadores de servicio social, cuya finalidad es crear una comunidad gráfica en México, a través del apoyo en la realización de diversas tareas, esto con el objetivo de posicionar a la Bienal como una institución sólida y comprometida con el diseño y la sociedad en general.

Actividades Realizadas

Diseño e ilustración para el sitio web y la app de la BICM.

-Beta San Miguel

Una parte importante dentro de la BICM son las alianzas que se establecen con diversas empresas e instituciones tanto públicas como privadas, como recordatorio del apoyo permanente que existe por parte del grupo azucarero Beta San Miguel, elaboré una ilustración a manera de *background*, utilizada en el sitio web de la Bienal. (Véase Imagen 1 pp.8)

⁴Bienal Internacional del Cartel en México. (s. f.). Bienal Internacional del Cartel en México | BICM. Recuperado 5 de abril de 2020, de <https://bienalcartel.org/>

-Stickers

Un importante complemento dentro de la marca BICM es la aplicación para dispositivos móviles, misma que constantemente se renueva para ofrecer contenido no solo relevante, sino también interactivo, que sea útil para que los usuarios conozcan más acerca de la Bienal. Como parte de este contenido se realizan *stickers* conmemorativos, partiendo de una época del año o de determinadas figuras del arte y el diseño, las cuales son utilizada en la aplicación para que los usuarios puedan intervenir sus fotos con el sello de la Bienal.

Imagen institucional para redes sociales.

-Florité

Como parte del anuncio de la alianza establecida, entre la Bienal Internacional del Cartel en México y la empresa Florité, se elaboró una ilustración a manera de bienvenida y agradecimiento por parte de la Bienal, misma que sirvió para difundir la noticia a través de redes sociales. (Véase Imagen 2 pp.8)

-Doodles

La Bienal tiene una manera particular de rendir homenaje a figuras importantes del arte y el diseño, los *doodles* son ilustraciones animadas, cada una con un estilo que permita identificar al artista o diseñador en cuestión, con la intención de alimentar su sitio web y redes sociales. Personalmente elaboré los *doodles* dedicados al diseñador gráfico alemán Lucian Bernhard y el pintor francés Toulouse-Lautrec. (Véase Imagen 3 pp.9)

-Oyster

Una de las más recientes alianzas que estableció la Bienal, fue con el banco electrónico Oyster, en cuyos planes se ideó la creación de una tarjeta de crédito que podría ser empleada por creativos que quisieran disponer de los servicios de este banco, para esta misión se crearon varias ilustraciones con la intención de decorar estas tarjetas y hacerlas más agradables para los clientes. (Véase Imagen 4 pp.9)

Creación de instancias creativas

-Concurso de carteles 2020

El año 2020 es para la Bienal un año importante, pues se llevará a cabo el concurso internacional de carteles que le da nombre a esta asociación, para ello, desde hace ya varios meses se empezó a trabajar la convocatoria oficial, misma que requirió la elaboración de diversas propuestas para la creación del cartel principal.

-Apoyo en el montaje de eventos relacionados a la BICM.

Parte importante de los proyectos realizados en la BICM, son las exposiciones temáticas, las cuales son convocadas, curadas y montadas en su mayoría por el personal de la propia Bienal. Durante mi estancia se llevaron a cabo tres exposiciones, la primera titulada "A la hora del té" montada en la librería del Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos, y una más bajo el nombre de "Cantus Machina | Poesía Visual sobre Paul Klee", llevada a cabo en las instalaciones de la Casa del Poeta en la Ciudad de México. La tercera fue más especial porque para llegar a ella tuvimos que viajar hasta la ciudad de San Luis Potosí, específicamente en el Museo de Ferrocarril Jesús García Corona, se llevó a cabo la exposición "El trazo ecuménico del Chango" si bien no participamos en el montaje de la misma se nos convocó para asistir a ella y también poder conocer el archivo histórico de la Bienal, el cual se encuentra en Casa Cartel, en el Centro Universitario de Investigación Gráfica, administrada por la Facultad del Hábitat, dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). (Ver imagen 5 y 6 pp.10)

Metas alcanzadas

Con la realización de las actividades anteriormente descritas se logró mantener vigente la imagen de la Bienal como institución comprometida con la comunidad del diseño y la sociedad en general, además resaltar la importancia de este tipo asociaciones culturales cuya finalidad es preservar la memoria gráfica.

Se consiguió mantener y hacer crecer la comunidad creativa que rodea a la Bienal, ya que es uno de los pilares principales de la institución.

A nivel personal, la meta más inmediata es, sin duda alguna, la de salir de tu zona de confort al buscarte un espacio para seguir completando y complementando tu formación académica. Mi estancia en la Bienal significó un gran paso para mostrarme a todas aquellas personas involucradas en su momento, en un

principio desconocidas, qué ideas podrían servir para lograr algunos de los objetivos que se planteaban.

Puedo decir con seguridad que en todos los proyectos realizados por mi persona lograron mantener la uniformidad institucional y la línea argumentativa característica de la BICM.

Resultados y Conclusiones

En primer lugar, puedo decir que: colaborar con la Bienal fue una experiencia sumamente gratificante, se logró una muy buena sinergia a nivel laboral y personal con la generación en turno del colectivo Sótano Roma, que fueron las personas con las que pase la mayoría del tiempo, tratando en todo momento de brindar y obtener una constante retroalimentación con todos y cada uno de ellos.

También pude comprender la importancia de la existencia de instituciones de este tipo, que no sólo benefician a la comunidad del diseño -sirviendo como plataforma de respaldo e impulso profesional-, sino también a la comunidad en general, jugando un papel importante como generador de cambio en el entorno social y a su vez preservando la memoria gráfica.

A nivel de conocimientos pude comprender, aún más, lo valiosa y significativa que puede llegar a ser la imagen, y esforzarme lo más posible para sacar el mayor provecho de ella en los proyectos realizados para la bienal, pero también para los realizados a nivel personal.

Recomendaciones

Las oportunidades que te brinda el cartel en el proceso de comunicación son muy diversas, sin embargo, opino que se ha dejado un poco de lado en la formación de profesionales; si bien, se resuelven algunos ejercicios en algunos trimestres, me parece oportuno orientar a los alumnos a tratar de aprender de esta y de muchas otras instituciones enfocadas a diversas actividades creativas.

En cuanto a los alumnos, de igual manera, es recomendable acercarse a este tipo de concursos, ya que promueven a la exploración creativa, al igual que te ofrecen la posibilidad de conocer nuevas personas profesionales del campo gráfico y brindan la oportunidad de crear un gran respaldo a la hora de crear tu portafolio de trabajo.

Bibliografía Consultada

Barnicoat, Jonh. *Los carteles: Su historia y su lenguaje*, 5^a ed. Barcelona, España. Gustavo Gili, 2000.

Bienal Internacional del Cartel en México. *¿Quiénes somos?*
Recuperado de <https://bienalcartel.org/>

Hollis, Richard. *El diseño gráfico: una historia abreviada*. Traducción Esther Roig. Barcelona, España. Ediciones Destino, 2000

Meggs, Philip. *Historia del diseño gráfico*. México. Editorial Trillas, 1991

Real Academia Española. *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., (versión 23.3 en línea) Recuperado de <https://dle.rae.es>

Anexos

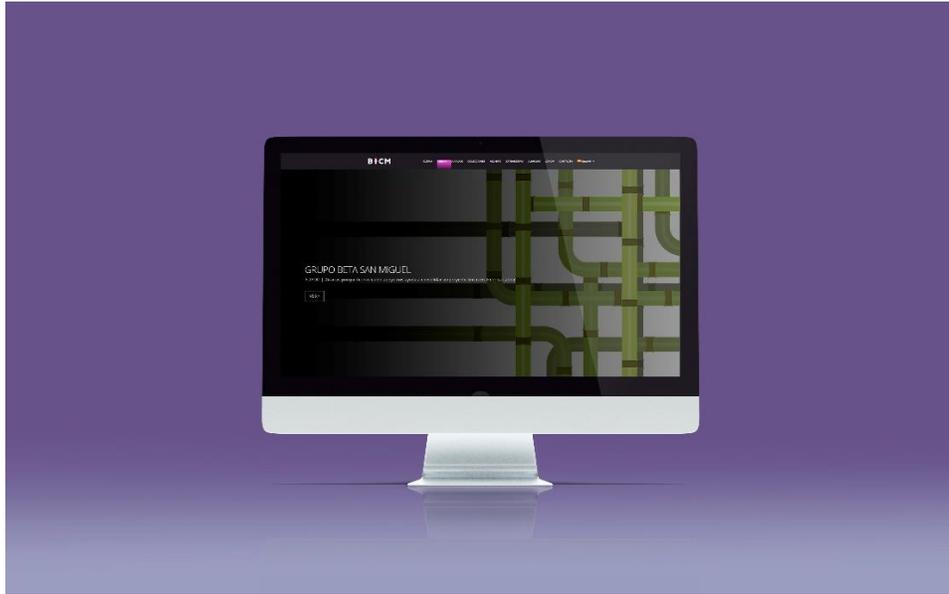

Imagen 1.-Ilustracion para el sitio web de la BICM | Grupo Beta San Miguel

BIENVENIDA
FLORITÉ

Imagen 2.- Arte para redes sociales de la BICM | Florité

Imagen 3.-Doodle conmemorativo | Lucian Bernhard

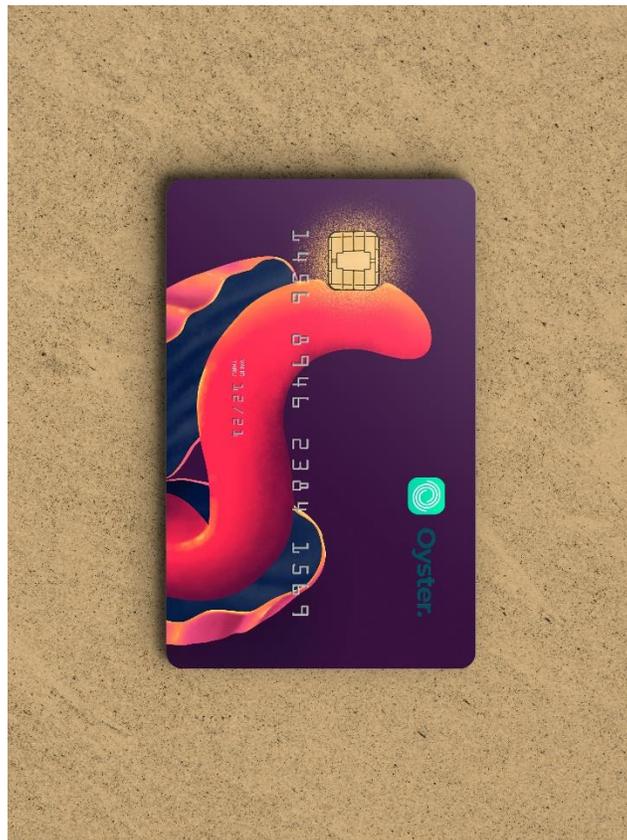

Imagen 4.- Ilustración para tarjeta bancaria | Oyster

Imagen 5.- Montaje de la exposición "Carteles en homenaje al Che Guevara"

Imagen 6.- El equipo de la Bienal reunido en el Centro de las Artes de San Luis Potosí