

Mtra. María de Jesús Gómez Cruz

Directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD XOCHIMILCO

Reforzamiento en diseño editorial

Periodo: **11 de septiembre de 2017 a 11 de marzo de 2018**

Proyecto: **La dialéctica entre la urbe y la producción en el arte y el diseño**
Clave. **XCAD000470**

Responsable y Asesor del proyecto: Dra. Martha Isabel Flores Ávalos

Diana Noemí Moreno Garza Matrícula: 2142038302

Licenciatura: **Diseño de la Comunicación Gráfica**

Tel: 70963350 Cel.: 04455 48249047

Correo electrónico: dn_morgar@hotmail.com

COORDINACIÓN DIVISIONAL DE SERVICIO SOCIAL

Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán, México D.F. 04960, tel: 5483
7126 sscyad@correo.xoc.uam.mx, roserviciosocialcyad@gmail.com.

Introducción

En las siguientes páginas describo como llevé a cabo cada uno de los productos editoriales que realicé durante mi servicio con la Dra. Martha Isabel Flores Ávalos en su proyecto **La dialéctica entre la urbe y la producción en el arte y el diseño**, dónde ella me solicitó que realizara la propuesta para un catálogo de su exposición titulada “Viaje por la ciudad del cuerpo” que tuvo en la galería del Departamento de Síntesis Creativa y la maquetación de su investigación “Cartografías a través del viaje por la ciudad del cuerpo” que comenzó a realizar en el año 2013, con el propósito de ser impresa por la Editorial de la UAM.

Cada que abordo un proyecto de diseño el primer paso a seguir es describir el porque de la utilización de cierta diagramación y estructura del producto editorial, como segundo paso, algo que es sumamente importante es justificar la selección y el uso de la paleta cromática aplicada en el proyecto debido a que es esencial en un producto editorial pues ésta debe ser congruente con el contenido y la identidad que el lector percibe.

Algo que llena de carácter a una publicación editorial es la selección tipográfica pues es en las letras donde vive el contenido y la personalidad que el autor desea transmitir y compartir con los lectores y en casos como este, las imágenes que se utilizan son resultado de la propia investigación que la Dra. Martha Isabel Flores Ávalos llevó a cabo; cada uno de los elementos que componen el Diseño Editorial propuesto para las obras tiene una razón de ser ya que como diseñadores es importante que nuestros proyectos tengan un fundamento y una justificación para que transmitamos correctamente el mensaje que se quiere dar. Hago hincapié que en el caso del Diseño Editorial es verdaderamente importante tener conocimiento del contenido de los escritos de los autores, para proponer elementos gráficos, de tipografía y color congruentes y afines a los temas tratados, y no dar información equivocada a los lectores.

Finalmente comento los resultados obtenidos durante el tiempo que realicé el servicio, que fueron gratificantes y de los cuales me llevó un gran aprendizaje que podré aplicar en mi futura vida profesional.

Objetivo General

Aplicar mis conocimientos en diseño editorial y reforzarlos en la práctica.

Actividades realizadas

Durante los seis meses que realicé mi servicio bajo la supervisión de la Dra. Martha Isabel Flores Ávalos realicé el diseño editorial de dos documentos el primero fue el catálogo de su exposición “Viaje por la ciudad del cuerpo” y el segundo su investigación “Cartografías a través del viaje por la ciudad del cuerpo”, mi aporte consistió en proponer una maquetación y diagramación para el contenido, una propuesta de paleta cromática y de tipografía también.

En seguida explico como es que conceptualicé y llegué al resultado final de cada una, con el propósito de que sean impresas en la editorial de la UAM.

Para la realización del Catálogo de la exposición “Viaje por la ciudad del cuerpo” de Martha Flores, utilicé varios parámetros a fines a la temática de la exposición:

Justificación

En el catálogo de Viaje por la ciudad de la Dra. Martha Flores se hace una recopilación de las obras que expuso en la galería del Departamento de Síntesis Creativa, por lo cual la maquetación tiene el objetivo de presentar las ilustraciones como en una galería comenzando por una introducción a cargo de la profesora siguiendo con la presentación de dicha exposición con una frase de Michael Foucault, para finalmente dar paso a las ilustraciones con su nombre y datos, entre ellas se encuentra la semblanza de la Doctora, para continuar con la muestra de las cartografías, así tituladas, y finalmente cerrar con un pequeño texto sobre la investigación que las originó.

El propósito de intercambiar el texto con las imágenes es que el lector observe y analice la obra y al mismo tiempo conozca a la autora y la investigación que la llevó a interpretar el cuerpo humano de esta forma para así mostrarnos su propia visión, además de generar una lectura constante que permite contemplar cada uno de los elementos del catálogo sin dejar de lado alguno.

Portada

La portada es el cartel que realizó el Jefe del Departamento de Síntesis Creativa, el profesor Alfonso Machorro para difundir la exposición.

Formato

Es un cuadrado de 20 cm x 20 cm, formato con el cuál la Doctora ya había publicado otro catálogo y le pareció pertinente volver a utilizar.

Tipografía

La tipografía principal que se utiliza es Salinas Demo regular serif en 9.5/13 la cual es clásica pero a su vez transmite modernidad gracias a las curvas de algunos de sus caracteres, a sus fustes delgados y a su poco peso visual que hacen ligera la lectura, destacando la libertad en sus trazos como las creaciones de Martha Flores.

Salinas Demo

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 .,:;!|'""#\$%&/()¿?

Y la tipografía Chapaza Italic en 9 /13 sólo se utiliza en la frase de Michael Foucault para darle énfasis.

Chapaza Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 .,:;!|'""#\$%&/()¿?

Paleta cromática

La paleta cromática que se utiliza en el interior del catálogo es negro y amarillo con el código en C: 1 M: 27 Y: 66 K: 0 #fac368, debido a que las ilustraciones tienen unos espirales en su mayoría de dicho color, lo cual genera un equilibrio entre texto e imágenes.

Dicho catálogo se publicó en la revista digital de la UAM Xochimilco, "Enlaces Xochimilco" durante el primer trimestre de 2018, en conjunto con una entrevista a la profesora. Se publicó en el formato propuesto para impresión y que de igual manera funcionó para este medio digital, siguiendo el mismo propósito de visualizar el material como si el lector visitara una galería.

Para la maquetación de la Investigación "Cartografías a través del viaje por la ciudad del cuerpo" de Martha Flores, leí por completo el documento para tener conocimiento del tema y así logré hacer una propuesta que expresa y esta de acuerdo con lo expuesto en dicha investigación, además es un requisito que todo diseñador editorial debe llevar a cabo y no hacer propuestas sin fundamentos:

Justificación

En esta investigación la Dra. Martha Flores hace una analogía entre la ciudad y el cuerpo humano, siendo un antecedente de muchos trabajos uno de ellos la exposición del catálogo antes mencionado, al estar relacionados consideré prudente mantener la misma identidad del proyecto en ambas publicaciones.

La maquetación está dividida en cinco columnas de las cuales sólo se ocupan cuatro, con el propósito de no saturar de texto la página y lograr una lectura ligera, ya que el documento es bastante amplio, además la columna que queda libre se utiliza para colocar las citas en caso de que exista alguna.

Portada

La portada aún sigue en proceso de realización.

Formato

Es un cuadrado de 20 cm x 20 cm para mantener la identidad ya propuesta en el catálogo, pues esta investigación es su antecedente.

Tipografía

La tipografía que se utiliza para el contenido es Salinas Demo regular serif en 9.5/13 por dos motivos, el primero es gracias a su legibilidad y ayuda para una lectura constante, el segundo para mantener la congruencia con el diseño editorial propuesto en el catálogo.

Salinas Demo

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 .,:;!j””#\$\$%&/()¿?

La tipografía utilizada para títulos es Ayres regular 40/17 pues es una fuente clásica, con uniones entre las letras lo cual remite a la analogía y unión entre las partes del cuerpo, la sociedad y los mapas de la ciudad.

Ayres

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 .,:;!j””#\$\$%&/()¿?

La tipografía que se aplica en las citas y las cursivas dentro del contenido es Baskerville regular 6.5/9, ya que da un resultado favorable en cuanto a la legibilidad de estas.

Baskerville

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 .,:;!_””#\$%&/()¿?

Paleta cromática

La paleta cromática que se utiliza en el interior del documento es un verde oscuro con el código en C:44 M:25 Y:63 K:8 #98a06d.

Justificación de ambos productos

Los dos productos editoriales los realicé siguiendo un mismo estilo ya que uno es la propuesta editorial para la impresión de la investigación y otro es la exposición de los resultados y proceso de ésta, así cuando el lector tenga un acercamiento con alguna de las dos sabrá que es necesario tener conocimiento de ambas y al leerlas sabrá y notará la congruencia que existe de una a otra.

Metas alcanzadas

Los dos proyectos que la Dra. Martha Flores me encomendó los realicé en tiempo y forma:

La publicación del catálogo de la exposición “Viaje por la ciudad del cuerpo” en la revista digital “Enlaces Xochimilco” mientras cursaba mi 12º trimestre.

La entrega de la maquetación de la investigación “Cartografías a través del viaje por la ciudad del cuerpo” para que sea revisada e impresa por la Editorial de la UAM.

Resultados y conclusiones

Al inicio del servicio la Dra. Martha Flores me planteó que a lo largo de los seis meses la apoyaría con la realización del catálogo y la maquetación de su investigación para ser impresas por la Editorial de la UAM. Las propuestas las realicé durante 3 meses cada uno aproximadamente. El catálogo fue publicado en la revista digital “Enlaces Xochimilco” de la UAM Xochimilco, como ya lo había mencionado, y la propuesta de la maquetación de la investigación se encuentra en revisión.

Considero que apliqué de manera positiva mis conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera, reforcé los aprendidos en el área de editorial y aprendí a realizar una propuesta que mezcla arte con investigación, lo cual fue un reto para mí, ya que era algo nuevo de hacer como diseñadora editorial. Me tomo la libertad de poder expresar

lo anterior debido a que la Dra. Martha Isabel Flores Ávalos expresó abiertamente su total agrado hacia las dos propuestas desde la primera revisión en las cuales consideró prudente aplicar ligeros cambios de corrección de estilo los cuales aportaron una mejor lectura del texto así como el ritmo de la misma.

Personalmente me encuentro muy agradecida con la Dra. Martha Flores por haberme dado la libertad creativa para que yo pudiera satisfacer las necesidades que ambos proyectos requerían al igual que la guía que por parte de ella estuvo siempre presente, termino servicio con una de las experiencias adquiridas en un proyecto que sale de las aulas y se hace público a fin de que todos puedan tener un acercamiento a dichas obras.

Recomendaciones

Considero que deberían existir más proyectos como el de la Dra. Martha Flores, donde no sólo propones una solución editorial si no que tienes acceso a investigaciones que captan la esencia de aplicar el arte después de realizar una ardua investigación y que además lo integra con el diseño.

Bibliografía y/o Referencias Electrónicas

Martha Flores, Cartografías a través del viaje por la ciudad del cuerpo,

2013, 131 págs.

Revista Enlaces Xochimilco, Año 2, número 6, Trimestre 18 - Invierno, ISSN 2448-8070, consultado en <http://enlacesx.xoc.uam.mx/espacios/articulo-viaje-por-la-ciudad-del-cuerpo-martha-flores.html>