

Mtra. María de Jesús Gómez Cruz

Directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

UAM Xochimilco

Presente

Informe de Servicio Social

Jimena Vega Olmedo

Ciencias y Artes para el Diseño

Diseño de la Comunicación Gráfica

Matrícula 2113063908

lavegadurmiente@gmail.com

Cel. 5537494620

Centro Cultural de España, Embajada de España en México

Del 27 de julio de 2015 al 06 de abril del 2016

Cubriendo un total de 480 horas

Proyecto

Señalización y propuesta gráfica

en el Centro Cultural de España

Clave **037.15.12.2015 – XCAD000057**

Responsable del proyecto

Maryana Villanueva

Asesor del proyecto

Dr. Francisco Pérez Cortes

Introducción

Terminando la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica en el área de Ilustración, buscaba un lugar donde pudiera desarrollar y experimentar en esta área y aprovechar mi afición por esta disciplina en su modalidad tradicional y poner en práctica lo aprendido en esta misma, (procesos de producción, técnicas representativas, modos de ver e interpretar, tendencias y corrientes actuales de arte e ilustración) más la experiencia adquirida en diversos talleres tomados fuera de la universidad.

Así di con el proyecto del Centro Cultural de España, donde varios compañeros de generaciones anteriores ya habían participado y donde pude ver que la ilustración para carteles infantiles era parte principal del trabajo de servicio social. Me comentaban que era una gran oportunidad para aprender y que ofrecía una gran exposición, debido a su presencia en línea y como un importante y concurrido Centro Cultural en el centro de la ciudad.

Entre las actividades que me interesaban estaban el diseño e ilustración de carteles, ya que me parecía un área donde podía desarrollar más mis habilidades y mi técnica, ya que también había participado en talleres enfocados en el tema y en exposiciones colectivas con compañeros de la escuela.

Objetivo general

Mi trabajo sería en el área de Comunicación, específicamente en el área de Gráfico, apoyando con una adecuada difusión de actividades, haría carteles para sus actividades de todos los rubros, y un banco de ilustraciones para ser usado para actividades futuras por cualquier otro diseñador para componer nuevas ilustraciones sin necesidad de conocimientos prácticos en esta área o sólo para poder armarlas en menor tiempo. Además de agilizar este proceso, esto también ayudaría a mantener cierto estilo dentro del área infantil.

Los carteles que formara tendrían que mantener el enfoque específico que las actividades del Centro Cultural requieren, tomando en cuenta los objetivos y la misión y visión que lo caracteriza.

Las actividades y proyectos que se trabajan en este lugar abarcan muchos aspectos de formación de capital humano en el sector cultural, éstos son: talleres y actividades infantiles, centro multimedia (del Centro Nacional de las Artes). Medialab-Prado (del área de las artes del Ayuntamiento de Madrid). Dichas actividades contribuyen al fortalecimiento de las capacidades del sector cultural, así como para sensibilizar hacia la cultura, la ciencia y el desarrollo de actitudes para la convivencia social del público infantil. También promueve las actividades que contribuyen a la profesionalización del sector a través de alianzas con el sector de instituciones culturales, todos estos se derivan en propuestas de temática social y cultural para niños por medio de disciplinas artísticas.

En las actividades para adultos, se promueven las propuestas basadas en el reconocimiento de la otra persona y en la convivencia y la diversidad, haciendo de este espacio un lugar en el que se conviva y haya un lugar para todo, pero sobre todo se resalten los derechos humanos. De esta forma se busca la participación de la red de FAROS, se promueve la entrada a expositores de diversos ámbitos y se mantiene relación con los sectores de cultura del gobierno.

Se busca la preservación del patrimonio y la memoria histórica, y se entiende que el patrimonio cultural en todas sus vertientes conforma la memoria social de los pueblos. El trabajo en torno a la revitalización del patrimonio cultural y la recuperación de la memoria histórica es prioritario para este Centro Cultural, atendiendo a las distintas voces que conforman el diálogo entre colectivos y redes sociales, sector académico y científico, instituciones públicas y sector privado; fortaleciendo así el tejido sociocultural.

Dentro de sus programas, el Centro Cultural promueve siempre la igualdad de género, la participación colectiva, y la interdisciplina así como el intercambio entre los países iberoamericanos, al igual que promover y difundir aspectos de la cultura española y su legado como sus nuevas aportaciones.

Es por esto, que el trabajo de gráfica dentro de este espacio es bastante demandante, ya que necesita ser un lenguaje incluyente y variado, así como muchas veces específico; pensando en cada público para el que está pensado el contenido de las actividades. También requiere ser oportuno, ya que debido a la gran cantidad de

actividades de distintas disciplinas que se desarrollan simultáneamente en el Centro Cultural, la carga de trabajo llega a ser demandante, requiriendo trabajos de cierto nivel de calidad, pero proponiendo distintas soluciones visuales para lograr una diferenciación entre los tipos de actividades realizadas. Todo sin dejar de mantener una identidad que lo caracterice. Esto además de tratarse de diferentes medios y plataformas en las que cada proyecto se desarrolla, por ejemplo, medios impresos como invitaciones o carteles, audiovisuales como animaciones, presentaciones, fotografías o video, ya sea para uso dentro de las actividades del Centro Cultural o para su difusión en medios electrónicos, como redes sociales o la página web del Centro.

Actividades realizadas

Las actividades en las que participé fueron:

- Diseño e ilustración de carteles para actividades como: talleres infantiles, conciertos, eventos especiales, ciclos temáticos, funciones teatrales, exposiciones, presentación de libros, noche de museos, pláticas y ciclos de cine.
- Diseño y adaptación de materiales para redes sociales y página de internet, banners, y fotos de portada.

Como fue dicho anteriormente, se necesitaba de diferentes propuestas para cada área en la que se fuera a utilizar los trabajos, así, las actividades que desempeñé se rigieron de acuerdo a las actividades que debían difundir o registrar. Durante la creación de carteles, estos debían ser aptos para el público destinatario, ya fueran niños pequeños o adolescentes o adultos, requiriendo de diferentes consideraciones de diseño y de ilustración aplicables a cada una.

Diseño e ilustración de carteles

Normalmente, para las actividades de adultos y jóvenes, no se necesitaba ilustración, debido a que los mismos exponentes envían material acerca de ellos mismos, por ejemplo si era una banda envían fotos de alguna sesión, o para las presentaciones de libros, se adjuntan las portadas. En estos casos se buscaba una buena composición que se adaptara a los diferentes formatos para cada soporte, o se recortaba el

elemento necesario para ilustrar y después se le aplicaba algún filtro de acuerdo con el tipo de evento o concierto que fuera a ser, se acomodaba texto, logos de los presentadores y auspiciadores, horarios y demás datos necesarios

Proceso

Dentro del Centro Cultural de España se tiene una amplia programación de actividades culturales dirigidas hacia diversos públicos; desde actividades exclusivas para los más pequeños, conciertos y pláticas para jóvenes, conferencias y talleres sobre la diversidad de género, hasta actividades conjuntas con adultos mayores.

Debido a la ubicación y la variedad de actividades realizadas, el público del Centro Cultural es de lo más amplio, pues se procura tener una gran diversidad de temas en cuanto a exposiciones, ciclos y presentaciones, así como conciertos, que propicien la interacción social y el conocimiento de la ciudad, así como el respeto a las diferencias culturales, étnicas y preferencias.

Cada una de las actividades del Centro Cultural requiere difusión por medios impresos ya que se cuenta con una cartelera en el sitio y los carteles también son colocados en otros Centros Culturales, Y por su difusión en internet se requieren varias adaptaciones específicas a diversos formatos ya sea para su difusión en redes sociales o en el sitio web del Centro Cultural.

Para ilustrar dichos carteles recurrí a diversas técnicas y medios, desde dibujos a lápiz, pinturas con acuarela o gouache, collages hechos con materiales de reciclaje o incluso maquetas que fueron después fotografiadas. Siempre tratando de encontrar la técnica más apropiada para cada público y cada actividad. Las temáticas y el público eran de gran importancia, ya que marcaban la pauta en cuanto a nivel de abstracción y de conceptualización que requería cada pieza, por ejemplo para los carteles infantiles había que recurrir a imágenes y conceptos más inmediatos a los niños, que llamaran su atención y crearan un vínculo con algo que ellos ya conocieran; mientras que para actividades para públicos adultos, como presentaciones de poesía o libros, se prestaban más para el uso de diversas figuras retóricas, reinterpretando o relacionando de diferentes formas imágenes tradicionales, con nuevas propuestas y técnicas

alternativas, buscando crear algo novedoso y más atractivo para el público adulto para el cual iban dirigidos.

Normalmente el proceso de trabajo comenzaba con mi jefe directo asignándome la actividad sobre la cual tendría que realizar el cartel. También era importante saber el público al que iba dirigida y la índole de dicha actividad. Si se trataba de algún taller, plática o presentación, ya sea para niños jóvenes o adultos, investigaba acerca del personaje o personajes que llevarían a cabo la actividad, sobre su área de trabajo, actividades previas a su presentación en el Centro Cultural, los objetivos a desarrollar en dicha actividad así como si existían carteles previos hechos en el Centro Cultural o en otro lugar para presentaciones de este personaje. Otro elemento importante era saber si existía gráfica relacionada no solo con la temática sino con el ponente, expositor o tallerista, por ejemplo imágenes o símbolos recurrentes utilizados durante actividades previas.

Después continuaba con una lluvia de ideas partiendo de las ideas medulares alrededor de la actividad con un énfasis en la búsqueda de conceptos afines a la actividad: ya fuera mediante objetos relacionados o relaciones temáticas a ésta, por ejemplo: el uso de juegos de palabras, el intercambio de significados, la traslación de campos semánticos, la contextualización de los elementos más simbólicos de la actividad a promocionar dentro de la contemporaneidad; por ejemplo en el caso de obras teatrales que fueron escritas hace tiempo, recontextualizarlas utilizando objetos o elementos propios de tiempos más actuales imaginando como sería la situación planteada por la obra si sucediera el día de hoy en nuestro entorno geográfico y social. Al tener la lista de conceptos escogía los que podrían tener más juego entre sí o los que propiciarán asociaciones interesantes y que no han sido tan utilizadas, para entonces realizar bocetos a lápiz intercalando estas ideas y proponiendo soluciones a la composición y al acomodo tipográfico. También importante era ir trabajando un esbozo de la paleta de colores que serían utilizados, teniendo en cuenta el efecto psicológico que esta decisión podría tener en el espectador; por ejemplo usando colores primarios y brillantes para llamar la atención de los pequeños, o el uso de gamas más grises para carteles enfocados en públicos adultos.

Los bocetos e ideas eran presentados al responsable del área de Gráfica, Marco Barón, quien daría el visto bueno o recomendaría ideas complementarias u otras formas de abordar la conceptualización.

Cabe señalar que en el área de Gráfica teníamos total libertad creativa, y que en el área de Comunicación (quienes coordinan y agendan las actividades y su difusión) aportaban también ideas al momento de revisar las propuestas; dando información más particular acerca del público y el perfil del expositor, haciendo más comprensible el objetivo de cada evento.

Al realizar el cartel en el medio que hubiera sido el elegido, al final el diseño era ajustado en la computadora, colocando los legales (logos de las instituciones colaboradoras y las del centro cultural y la cooperativa española, datos de contacto en redes sociales y dirección del centro cultural) y el texto (descripción del evento, categoría a la que pertenece, ponentes, presentadores, horarios y espacio en el que tendría lugar el evento), y en el caso de los que eran realizados con técnicas manuales, haciendo correcciones de color o ligeros ajustes.

Los plazos para realizar cada cartel eran con una semana de antelación a la actividad promocionada, ya que además de realizar las adaptaciones para redes sociales, había que hacer la difusión de estas mismas por parte del área de Comunicación.

Una vez realizados los carteles, eran impresos a tamaño tabloide dentro del Centro Cultural, y colocados en las entradas de las calles Guatemala y Donceles en aparadores especiales.

En el caso de los carteles infantiles, donde más trabajo se me dejaba, leía las sinopsis o buscaba a los presentadores del espectáculo o taller y preparaba la ilustración.

Debido al trabajo que tenía aparte de preparar un banco de imágenes, los elementos que hacía para los carteles, los dibujaba por separado, los procesaba en la computadora para recortarlos, y luego armaba la ilustración del cartel y seguía los pasos ya mencionados de los carteles anteriores en cuanto a la aplicación de textos.

Banco de ilustraciones

Cada vez que no había algo urgente que publicar con un cartel o que ya estaban cubiertos los del mes, me ponía a armar el banco de ilustraciones. Para esto, buscando entre los carteles hechos en los últimos años, hice una lista de tópicos usados comúnmente en los carteles infantiles. Por ejemplo: animales, música, naturaleza, viajes, etc. Hacía una ilustración tradicional, con acuarela y lápices de colores y luego la escaneaba para ser procesada: arreglos de color o lo que necesitara, además de dejarla recortada para ser insertada en lo que se fuera a necesitar. Estas ilustraciones se guardaban en un archivo editable, para poder ser manipuladas en el color, tamaño, opacidad o de cualquier forma en la que pudiera ser usada próximamente. También hice una carpeta de texturas para ser recortada o usadas como fondos o para ser recortadas. Y otra carpeta donde había fondos para ilustraciones, como cielos estrellados o repeticiones de frutas o motivos con alguna conexión entre sí.

Metas alcanzadas

Con las actividades realizadas en el Centro Cultural España logré llevar a la práctica la metodología que he adquirido dentro y fuera de la Universidad, para la creación y la modificación de material gráfico, así como una la disposición a una exploración personal más profunda que me permitió alcanzar un mejor ritmo de trabajo así como ser más consistente en la calidad de mis propuestas gráficas, todo esto propiciando que adquiriera una mayor experiencia laboral y así también enriqueciendo mi carpeta de proyectos tanto en la calidad como en la cantidad de trabajos realizados, debido al constante ritmo de trabajo al que estaba expuesto.

Resultados y conclusiones

Gracias al servicio prestado en el Centro Cultural de España en México, pude concluir las horas que me faltaban para terminar el trámite del Servicio Social. Aprendí muchas formas de aplicar el conocimiento adquirido en las aulas de la universidad y poner en

práctica mis habilidades como ilustradora ya que tuve oportunidad de realizar una cantidad considerable de carteles, abordando una gran cantidad de estilos de ilustración, temáticas y permitiéndome llegar a una variedad muy amplia de públicos objetivo. Tener dicha exposición siempre había llamado mi atención, ya que no solo los asistentes al Centro Cultural estaban expuestos a mi trabajo, sino también pudo ser conocido por medio de las redes sociales y el sitio web del Centro Cultural.

Recomendaciones

La prestación del Servicio Social en el Centro Cultural de España resultó una experiencia muy grata y a la cual se le puede sacar mucho provecho; recomendaría mayor difusión de esta opción entre los alumnos ya que es una gran oportunidad de crecimiento y aprendizaje.

Bibliografía

12° Bienal Internacional del Cartel en México FONCA/CONACULTA, México (2012)

Cartel Contemporáneo Polaco 1945-2006 Paciorek, B. ed. UAM-X, Ciencias y Artes para el Diseño, México (2006)

Cómo ser un explorador del mundo, Smith, K.ed. Fondo de Cultura Económica, México (2012)

Diseño editorial, medios impresos y digitales Caldwell, C., Zapatero, Y. ed. G. Gili Barcelona (2006)

Modos de Ver Berger, J. ed. G. Gili, Barcelona (2000)