

Dr. Francisco Javier Soria López

Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Asociación Mexicana de Grabadores de Investigación Plástica, A.C.

Período: 27 de noviembre de 2020 al 7 de septiembre de 2021

Proyecto: Difusión de las artes y diseño

Clave: XCAD000739

Responsable del Proyecto: Mtra. Annelies Alvarado Zink

Asesor Interno: Mtro. Víctor Manuel Muñoz Vega

Teresa de Jesús García Salazar **Matrícula:** 2163028404

Licenciatura: Diseño de la Comunicación Gráfica

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Tel.: 55 26 36 74 57

Cel.: 55 77 33 24 54

Correo electrónico: tereslz2992@gmail.com

2163028404@alumnos.xoc.uam.mx

Introducción

En el siguiente informe describiré de forma detallada las actividades que llevé a cabo en la Asociación Mexicana de Grabadores, lugar donde desarrollé mi servicio social dentro del programa de Difusión de las artes y diseño.

De la misma forma explicaré las aportaciones de diseño que realicé en los proyectos que se llevaron a cabo, así como en el manual de identidad de dicho lugar y en las estrategias de difusión que se emplearon para promover los eventos y servicios que brinda la Asociación. También es importante mencionar los resultados que se obtuvieron en beneficio de este lugar y en cuanto a las habilidades profesionales que adquirí a lo largo de la prestación del servicio.

Dentro de este último apartado es fundamental la evaluación del trabajo desempeñado, permitiendo generar una retroalimentación del proceso de diseño que se siguió (desde el primer trabajo que se entregó hasta el último), ya que de forma significativa hay una evolución tanto conceptual y técnicamente en el método de trabajo que se siguió para cada uno de los diseños que se elaboraron. De esta manera es más fácil identificar cuáles son las habilidades tanto profesionales, técnicas o sociales que aún faltan por desarrollar o perfeccionar.

Objetivo general

Explicar de manera detallada todas las actividades y aportaciones que realicé en la Asociación Mexicana de Grabadores de Investigación Plástica, A.C, durante mi período de servicio social. Donde puse en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de mi formación profesional, promoviendo actividades culturales en pro de la sociedad.

Actividades Realizadas

Una de las actividades principales dentro de la Asociación y como parte de la conformación de su manual de identidad (ya que no se contaba con ello). Fue digitalizar el logotipo oficial de las Asociación, así como el logotipo apoyo, vectorizando cada elemento, decodificando el color (el cual se obtuvo por medio de imágenes que se

proporcionaron por parte de la directora de dicho lugar), tanto en CMYK, como en RGB. También se seleccionó una tipografía oficial para los logotipos, la cual se incluyó en el manual de identidad. Esta fue Libre Baskerville, una tipografía que cuenta con serifas afiladas, una variación notable en el peso de las astas, los trazos curvos son más redondeados, tiene una buena legibilidad, es una tipografía que pertenece a la familia de las letras romanas en transición (LÓPEZ, 2017). Se buscó que algunas de las características de esta tipografía empataran con las características y valores de la Asociación, tales como la tradición, historia y formalidad (Fig. 1 en Anexo). Otra aportación que se realizó dentro del manual de identidad fue establecer una tipografía de apoyo, la cual tiene como fin usarse en las publicaciones que se elaboran para redes sociales y para impresos. Esta tipografía es Montserrat, es una familia sans serif, con una gran variedad de pesos y estilos, esto con el fin que en los diseños exista una amplia posibilidad de composiciones tipográficas, evitando que las mismas sean monótonas y repetitivas, pero al mismo tiempo se mantenga un estilo que identifique a las publicaciones de la Asociación (Fig. 2).

Posterior a esto, la Asociación cuenta con cuatro logotipos los cuales son, el logotipo apoyo de la Asociación, el logotipo del Taller de Grabado que se encuentra en sus instalaciones, así como el de la Galería AMGIP y el de un Colectivo Artístico Cultural; estos anteriormente no tenían un orden de aparición dentro de sus diseños, ni un tamaño establecido. Por lo tanto, la siguiente tarea fue establecer un conjunto definido para los cuatro logotipos, en donde se jerarquizó su posición de cada uno de ellos (por año de aparición e importancia), y en la parte inferior se colocó el eslogan usado por la Asociación (“Por la Cultura y el Arte”), al cual se le dispuso una tipografía y un puntaje específico (tipografía Garamond en itálica a 75 pt.) (Fig. 3).

Otra de las tareas que se desempeñaron en un inicio, fue crear el rediseño de publicaciones para promocionar los servicios de la Asociación, las cuales se elaboraron con el formato para redes sociales, algunas fueron para el taller de linóleo, el servicio de producción de obra, la renta del taller, para grabados, facsímiles, etc. (Fig. 4). Cabe mencionar que dichos diseños a lo largo de mi estancia en la Asociación evolucionaron de manera significativa. Y para esto fue muy importante entender tanto el público que

asistía a la Asociación y como el que ésta deseaba atraer; al igual que comprender el contexto social que se vivía en ese momento en la CDMX ya que era la etapa más complicada que el país enfrentaba ante la pandemia causada por el virus SARS- CoV-2 (TRILLA, 2020); y que estaba afectando en gran manera todas las actividades tanto económicas, culturales y sociales; marcando un parteaguas en la historia.

También se realizó el rediseño de folletos para la Asociación, en uno se manejaba la información sobre los requisitos que se necesitaban para participar con obra en las exposiciones que se presentan en el lugar, en este folleto era muy importante que la información fuese clara, organizada y había datos que se necesitaban destacar (poner en negritas o cursivas). El segundo folleto hablaba de todos los servicios que se brindan en la Asociación (cursos, talleres), etc. Como lo mencioné anteriormente, el manejo de la información es importante para que se entendiera de forma rápida y clara (Fig. 5).

Otra tarea importante fue el rediseño de la papelería que maneja la Asociación, tanto para los oficios que se realizan, como para las constancias o invitaciones que se les enviaba a los artistas que participaban en las exposiciones, así como también se trabajó en el diseño de tarjetas de presentación tanto para la directora de la Asociación como para el director del Colectivo. Se trabajó en dos propuestas para cada una de las tarjetas de presentación, ya que en una se promovía el título profesional de cada autoridad correspondiente y la otra tarjeta buscaba promover los servicios que cada uno de ellos ofrecía, en el caso del director del Colectivo, serigrafía, muralismo, grabado, etc. y en el caso de la directora el cargo que representa en la Asociación, esta tarjeta se inclinaba a ser un diseño más artístico, justamente por el espacio que promueve y todo lo que se puede realizar en el (Fig. 6) (PRINTU, 2020).

También trabajé en diseños en gran formato, en este caso la Asociación buscaba pertenecer al programa de Jóvenes construyendo el futuro, y uno de los requisitos es que en el lugar se notará alguna publicidad con las actividades que ofrecía, para cumplir dicho requisito, se me solicitó realizar el diseño de lonas donde se promocionara tanto los talleres como los servicios que se brindan en el lugar (ANCIN, 2020). Para esto debí tener muy presente los formatos posibles de impresión en lona, la calidad de las imágenes que se debe de manejar en grandes formatos, la resolución

final del archivo, los perfiles de color de salida, para que los colores sean los más próximos a los que se ven en la pantalla cuando se realiza el diseño. También hice uso de mockups para ejemplificar algunos diseños, así como de imágenes de uso libre que obtuve en diferentes bancos de imágenes (Fig. 7) (FREEPIK,2020).

La siguiente actividad consistió en diseñar un logotipo y el menú para una barra de café que se instaló en uno de los espacios de la Galería, en un principio mi idea era integrar en el logo final el logotipo de la Galería para que ambos espacios tuvieran una relación directa y ninguno fuera ajeno al otro, mi primera propuesta (Fig. 8) constaba de usar el logotipo de la galería en blanco y negro como reflejo en una taza de café, una tipografía sans serif y en color café y amarillo (el primero remite al color del producto principal, mientras que el segundo es un color común en sitios donde se vende comida) (DEL PANDO, 2016); en mi segunda propuesta (Fig. 9) usaba el logotipo de la galería en marca de agua resaltando distintos elementos del mismo en color café formando elementos que me remitieran a una cafetería (granos de café y una taza), con una tipografía estilo vintage coloqué “Café-Galería” y el año de creación de la galería; pero por petición de los directores se cree una tercer propuesta (Fig. 10), que constaba solo de uso tipográfico (la fuente se tipo vintage) en color dorado y al fondo el logotipo de la asociación en marca de agua delimitado por un círculo color vino. En esta última propuesta mi aportación fue darle volumen a la tipografía, semejando el estilo de un anuncio neón en tercera dimensión. En la parte inferior se colocó el nombre de la Galería y el año en que esta inició. También realicé el diseño del menú, en donde busqué que hubiera una relación en cuanto a colores, usando íconos sencillos para representar los productos.

Como parte de la nueva normalidad a la cual nos seguimos adaptando, existió la necesidad de crear íconos sobre las medidas de sanidad necesarias para cada evento que se realizaba. Yo fui la encargada de diseñar estos íconos (Fig. 11), los cuales busqué fueran simples, tuvieron como base el color vino, que es uno de los colores característicos de la asociación. Debajo de cada ícono va una pequeña leyenda que indica de manera muy breve la medida que se representó en el ícono, aunque analizándolo nuevamente, creo que esta frase no era tan necesaria, con los íconos era

suficiente. Se hizo en versión de color vino, blanco y se manejó una segunda propuesta, donde los íconos van sobre un recuadro vino o gris, en marca de agua y de fondo, el vector de la figura de un águila (mascota de la Asociación). La propuesta en color gris fue pensada porque me parece un color neutro que podía quedar en cualquier diseño sin distraer tanto al lector, y sin entorpecer el diseño de la publicación.

Otra de mis contribuciones dentro de la Asociación, fue el rediseño de su papelería, el formato de carta del servicio social, la plantilla para documentos oficiales, constancias o invitaciones para los artistas que participan en las exposiciones, aquí se optó por manejar en el encabezado el logotipo oficial de la Asociación, el cual iba acompañado de una pleca en donde se mencionará de que documento se trataba o en el caso de las constancias o invitaciones para los eventos se colocaba la imagen que se había usado en la convocatoria o el título del evento con la tipografía que se había usado para el mismo. En la parte central de la hoja usé el logotipo de apoyo en marca de agua, y en la parte inferior en tipografía Montserrat, los datos de contacto, como teléfono, ubicación y correo electrónico, acompañado cada uno con un ícono en color negro (Fig.12).

Dentro de mi estancia se planteó la posibilidad, de que en el momento en que se volvieran a retomar las actividades y el público pudiera regresar a visitar las exposiciones de manera presencial, crear una especie de folletos-catálogos, para las exposiciones que se presentarán, dicho planteamiento tenía un doble objetivo, primero recaudar fondos para la Asociación y segundo que sirviera como currículum físico para los artistas que participaran en dichas exposiciones. Tuve la tarea de crear tres tipos de propuestas, este ejercicio me pareció muy interesante ya que aquí pude explorar diferentes formatos, dobleces y sobre todo composiciones las cuales se encuentran íntimamente ligadas con el discurso de cada exposición, sólo que para poder realizar este ejercicio tomé como ejemplo tres exposiciones importantes, una fue de grabados acerca de la lotería mexicana, otro tomó como referencia la lucha libre y el último el arte sacro (Fig. 13). Pero hice mucho hincapié en que según la exposición se podía explorar con distintos elementos, pero estas propuestas podían marcar una pauta en cuanto al formato que se podía utilizar.

Otra de las estrategias para atraer más seguidores dentro de las redes sociales de la Asociación y dar a conocer el trabajo de esta, fue darles un orden a las publicaciones tanto de Instagram como de Facebook, es decir, aparte de definir elementos de uso como logotipos, íconos de redes sociales, QR, tipografía, etc. Se optó por organizar las publicaciones en feeds dentro de Instagram (LUZURIAGA, 2021), esto con el fin de darle otra vista al perfil de la Asociación, ya que anteriormente el contenido estaba desordenado, no tenía una secuencia, podías encontrar información de temas que no tenían relación entre sí y que la mejor opción era clasificarlos. Los feeds de Instagram también tenían como finalidad crear composiciones atractivas para el usuario, de esta manera la interacción con el usuario fuera más dinámica y atractiva. En cuanto a Facebook, se optó por crear cuadros independientes donde se explicaba cada una de las convocatorias, así como se diseñaba una imagen de portada acerca del evento del mes que se promocionaba. Se buscó que en el conjunto de las imágenes de Facebook se pudieran percibir los datos más importantes del evento, para llamar la atención del usuario y posteriormente abriera la imagen completa (COOL TABS, 2020).

Este tipo de organización se comenzó a usar para las publicaciones de eventos, servicios o las convocatorias que la Asociación publica cada mes para invitar a los artistas a participar en sus exposiciones. Otra de las estrategias que se utilizó fue generar diseños acerca de efemérides importantes, sobre artistas (pintores, escultores, grabadores, etc.), fechas conmemorativas, o acontecimientos culturales importantes, también otra herramienta importante que se empezó a usar dentro de las publicaciones fueron los hashtags (#), que son etiquetas que cuando el usuario realiza alguna búsqueda te permite aparecer dentro de sus opciones y de esta manera la Asociación tiene la posibilidad de que más gente pueda ver su contenido y de esta manera obtener más seguidores (RD STATION, 2020). En el anexo se pueden observar los ejemplos de los diseños que se utilizaron para estas publicaciones (Fig. 14). Otros diseños que realicé fueron el de etiquetas para las herramientas y materiales que están en el taller de grabado, además de algunos diseños para bolsas de papel, en donde se pondrían los productos (libretas artesanales, separadores, libros, etc.) que los visitantes adquirieran en la tiendita que tiene la Asociación (Fig. 15).

Entre otras actividades que realicé a lo largo del servicio, fue el montaje de obra para las exposiciones, así como el enmarcado de la misma. También documenté por medio de fotografías o videos los eventos que se realizaron y apoyaba en la logística de dichos eventos (en las subastas de obras, atención a visitantes, etc.)

Metas alcanzadas

Uno de los logros más importantes, fue el haberle proporcionado a la Asociación una identidad definida, es decir, características específicas que permitan al usuario identificarla de manera pronta. Y sobre todo de esta manera la Asociación pueda saber qué estrategias llevar a cabo para llegar al público que desea atraer. Además, que permite a la Asociación tener un hilo conductor en el uso y estilo de imágenes, colores, tipografías, íconos, papelería, etc., que la diferencien del resto de lugares que tengan propósitos similares.

Dar un orden y un continuo uso a sus redes sociales, fue un paso importante, ya que de esta manera se promueven en mayor medida las actividades que se realizan en este lugar y sobre todo se da a conocer a más gente interesada en estos temas. Otro de los logros importantes es haberle otorgado a cada una de las publicaciones ya sean impresas o digitales un aspecto profesional y formal en cuanto a diseño, ya que esta característica es fundamental, tratándose de un lugar donde lo que se promueve es el arte y la cultura y no importando que es un sitio que ha pasado de generación en generación, es importante que la Asociación este actualizándose y que los diseños que promueven sus servicios o actividades cuenten con un aspecto formal que permita transmitir seriedad y confianza al usuario.

Resultados y conclusiones

A lo largo del trabajo que realicé dentro de la Asociación, viví un proceso muy interesante en cuanto al trabajo creativo que tenía que realizar. Empezando por una parte exploratoria donde en conjunto con mis demás compañeras de servicio, definimos el público tanto que la Asociación recibía o llevaba tiempo trabajando con ella, como el público que ésta deseaba alcanzar; en este sentido el diseñar una

publicación o una convocatoria resultaba un reto, porque al mismo tiempo que tenía que ser novedosa, se tenía que usar imágenes de obra antigua, y mantener esa característica de tradición propia de la Asociación y que no podía perderse. Entonces todo el proceso de definir los colores que se iban a usar, los efectos de las imágenes las tipografías para los títulos, la composición, era muy sugerente y al mismo tiempo era un desafío. Al principio mis diseños eran muy monótonos y fundamentales, pero después fue necesario experimentar, los feeds resultaron una gran herramienta para jugar con los elementos y obtener resultados interesantes. Otro aspecto importante que desarrollé a lo largo de mi estancia fue una mayor experiencia en las composiciones tipográficas que manejaba, al igual que el uso del color; en un inicio el tiempo de trabajo era mayor, pero conforme a la práctica estos se iban optimizando y disminuyendo. En general mi estancia en este lugar fue muy satisfactoria, los directores estaban abiertos a las propuestas o ideas que se planteaban, además de que la retroalimentación al trabajo que se realizaba siempre fue respetuosa y crítica. Siempre fue importante no perder de vista el mensaje que se deseaba transmitir al usuario en cada uno de los diseños que realicé a la par de que el resultado fuera atractivo visualmente y sobre todo con la identidad propia de la Asociación.

Recomendaciones

Me parece muy importante continuar con el trabajo que se está haciendo en redes sociales y sobre todo crear mayor contenido. En cuanto a la página de la Asociación pienso que es muy importante realizar una reestructuración completa e introducir un nuevo diseño web, sobre todo para que el usuario pueda tener una mayor accesibilidad para navegar en ella y la experiencia resulte atractiva y enriquecedora.

En cuanto a los proyectos editoriales que se tienen en mente, sería muy benéfico para la Asociación llevarlos a cabo, se puede realizar una versión impresa y una versión digital que puede estar disponible en la página de ésta. Esto con el objetivo de tener mayor difusión al trabajo que se realiza en la Asociación, además de contribuir a la formalidad y prestigio de los eventos que se realizan en dicho lugar. Una última recomendación sería que al diseño como una estrategia fundamental de comunicación

y también como un recurso en la promoción se le dé la importancia que tiene, es decir es fundamental que la Asociación comience a crear equipos destinados a funciones específicas (como al diseño y redes sociales, logística, etc.), si bien es un lugar que está resurgiendo, definir equipos de trabajo permitirá una mayor organización y dinamismo para cumplir con los objetivos deseados.

Referencias

López, J. (2017, junio). *Tipografía Baskerville*. Issu.

<https://issuu.com/juana.c.lopez/docs/baskerville>

Trilla, A., Vieta E., Peri J., Rubinat M., Violan M., (2020, marzo). COVID-19. Clínic Barcelona Hospital Universitari.

<https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/enfermedades/covid-19/definicion>

Printu. 2020, febrero. *Guía completa para medidas de tarjetas de presentación*.

<https://printu.co/wp/blog/publicidad/medidas-de-tarjetas-de-presentacion>

2020. *Recursos gráficos para todos*. Freepik

<https://www.freepik.es/>

Ancin, M. (2020). *Cómo configurar un archivo para lona*. Hello Print

<https://www.helloprint.es/blog/como-configurar-un-archivo-para-una-lona/>

Luzuriaga, A. (2021). *¿Cómo crear un feed atractivo en Instagram?* [2021]. Escuela SM

<https://www.escuelasm.ec/redes-sociales/como-crear-un-feed-atractivo-en-instagram/>

Cool Tabs. 2020. *Imágenes redes sociales 2021: conoce cuál es el tamaño perfecto*.

<https://blog.cool-tabs.com/es/redes-sociales-2021-tamanos/>

RD Station. 2020. *#Hashtag: ¿Qué significa y cómo utilizarlo de manera adecuada?* Blog de Marketing Digital del Resultados. <https://www.rdstation.com/mx/blog/hashtag-significado-uso/>

Del Pando, María Teresa. *Introducción al color*. Universidad Autónoma Metropolitana, Primera reimpresión de la primera edición. Ciudad de México, 2016.