

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

Sección de Actividades Culturales

Periodo: **16 de mayo de 2011 al 30 de marzo de 2012**

Proyecto: **“Apoyo gráfico para las actividades culturales de la UAM”**

Clave. **XCAD000370**

Héctor Leonides Muñoz Matricula: **207238931**

Licenciatura: **Diseño de la Comunicación Gráfica**

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Tel: 58565954

Cel: 04455 1374 8328

Correo electrónico: sector782@hotmail.com

Introducción

El diseño gráfico es una disciplina que se inserta en el campo de la comunicación. La producción del diseñador gráfico es considerada como comunicación gráfica, es una actividad compleja y se aleja del arte, el diseño como el arte tienen distintas complejidades. El diseño gráfico es, el intento de comunicar un valor artístico a las publicaciones.

Al diseño gráfico lo entendemos como comunicación, los productos que resultan de un proceso, son mensajes que como tales son emitidos y recibidos. Los signos son un medio para ejecutar un acto comunicativo, el diseñador gráfico emplea signos para comunicar.

Por su parte Alan Swan, al definir la profesión del diseñador gráfico, dice que: “La función de un diseñador consiste en resolver problemas de comunicación relativos a productos, conceptos, imágenes y organizaciones, y hacerlo de forma original y precisa.

Algunos autores definen a la comunicación gráfica como: “proceso de transmitir mensajes por medio de imágenes visuales que normalmente están en una superficie plana. Se usan dos clases de imágenes: las ilustraciones y los símbolos visuales”.

Podemos concluir que el diseño gráfico es comunicación gráfica, esto es: comunicación visual. El concebir al diseño gráfico como comunicación visual nos lleva a una consecuencia problemática.

Si entendemos al diseño gráfico como comunicación, entonces los productos que resultan de su proceso, no son verdaderamente objetos, sino son mensajes que como tales son emitidos y recibidos.

Nuestra sociedad actual, obedece a la cultura visual, todos vivimos un mundo, en el que las imágenes son, cada vez más numerosas. Al referirnos de nuestra cultura como visual, quiere decir que en gran medida nos relacionamos con nuestro entorno y con las demás personas por medio de lo que vemos.

Con respecto a lo mencionado anteriormente, en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, realicé mi servicio social, donde me encontré con varias cuestiones para desarrollar mi labor. En la universidad hay una sección de actividades culturales, se encarga de organizar e invitar a la comunidad universitaria para asistir a los eventos que se organizan cada trimestre.

Mi función como diseñador gráfico es: comunicar de forma precisa los eventos que tenemos en el ciclo escolar, son cualquier tipo de eventos culturales, presentaciones de libros, conferencias, danza contemporánea y regional, reproducción de películas y documentales, obras de teatro, conciertos, arte, ferias y trueque de libros, semana de algún acontecimiento cultural.

Objetivo General

Comunicar de forma precisa los eventos que se encargan de organizar en la sección de actividades culturales, de cada trimestre en curso.

Objetivos específicos

- Identificar los medios en los que vamos a comunicar a la comunidad universitaria de nuestro programa de actividades culturales.
- Ubicar los elementos que intervienen en el proceso, de reconocimiento de una imagen gráfica.
- Identificar los lugares en donde se encontrará el programa de la actividad cultural, para que la comunidad se interese y asista.

El diseñador gráfico crea imágenes representadas, abstrae una porción de la realidad, la interpreta y la regresa a la realidad, pero esa porción ya no es la misma que era en un inicio, es transformada por el diseñador y después por el receptor de estas imágenes. Este diseñador realiza discursos visuales, pero existe el prejuicio respecto a la función que desempeña, en el cual se le adjudica ser el encargado de crearnos una “realidad más bonita”.

De lo que se trata es de transmitir una idea, proponer una solución gráfica a la problemática de comunicar las actividades culturales que se llevan a cabo en la Universidad Autónoma Metropolitana. Pero una imagen gráfica, generan diversas interpretaciones, entorno a una misma imagen.

El diseño gráfico surge como una disciplina para acortar distancias entre un sujeto y otro, la imagen al no responder a un código único y acabado se enfrenta a otros problemas, cuando interpretamos una imagen efectuamos que haya un conocimiento previo de lo que vemos; si vemos algo que nunca habíamos visto no reconocemos en ello nada o haremos semejanzas o comparaciones, con algo ya conocido.

La tarea del diseñador es elegir cual es la imagen gráfica con la cual el espectador ejecute dicha acción de reconocimiento, para que no le resulte algo ajeno o extraño. El diseñador gráfico debe crear imágenes, pero hay que tener en cuenta que las imágenes no son neutras y por ello no hay una interpretación de una imagen, sino que hay diversas, tantas como posibles códigos previamente establecidos entre los que perciben e interpretan dichas imágenes.

El diseñador tiene como finalidad que su espectador se reencuentre con las imágenes, ello lo logrará en medida de cómo lo represente y sea reconocido. Cada uno de nosotros vemos las cosas de determinada manera y esto a su vez, es una función del rango de posibilidades abierto para nosotros por nuestra cultura.

La visión es lo que parece ante nuestros ojos y la visión de nuestro mundo está en gran medida mediada por las imágenes gráficas, ellas aparecen ante nuestros ojos. Por ello nos enfrentamos a una “imposibilidad de todo acercamiento a la realidad. La realidad que percibimos es única, personal e incorregible y sus imágenes no son transparentes, sino significativas”.

Aprender a ver o mirar implica procesos intelectuales mediados por agentes externos al ver, tales como el ambiente socio cultural en el que nos encontramos, esto es el contexto, y las experiencias personales previas. Cuando percibimos visualmente o

miramos, “nunca miramos sólo una cosa; siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos”.

Por ello mirar una imagen es una acción que implica varias acciones: la acción de ver, la acción de reconocer, la acción de interpretar y la acción de significar. La primera acción es natural o fisiológica, mientras que las demás acciones son procesos perceptivos, esto es, convertir determinados estímulos sensitivos en información cognitiva, pero estos se determinan por la cultura y el contexto socio-temporal en la que se ubica quien percibe las imágenes.

Las imágenes gráficas, tanto en su producción como su recepción, están sujetos a un proceso perceptivo que implica un punto de vista, el cual está culturalmente determinado. Vilchez dice que “las imágenes no se representan en forma directa por medio de objetos sino por medio de operaciones materiales, perceptivas y reglas gráficas y tecnológicas”.

La representación visual es una producción de signos determinada por acuerdos gráficos, la cual se ha configurado a lo largo de la historia particular y específica de quien la realiza. Este aspecto representativo es lo que ha valido a las imágenes gráficas ser un testimonio del mundo que rodeó a otras personas en otras épocas, ya que ellas nos permiten compartir la experiencia visual con su productor.

Las imágenes gráficas no son transparentes, encierran al menos un contexto, una época y una intención, se hace necesario no sólo verlas sino entenderlas, esto es, interpretarlas o decodificarlas. Las imágenes dependen de nuestra mirada, se va configurando en un aprender a ver de acuerdo a nuestra cultura, las imágenes adquieren un estatuto cultural además del perceptivo.

Las imágenes gráficas deben referir a formas que se puedan reconocer en el objeto representado, En la relación del sujeto con la imagen gráfica, “aparte de la capacidad perceptiva se movilizan en ella el saber, los afectos y las creencias, ampliamente modelados a su vez por la pertinencia a una región de la historia (a una clase social, a una época, a una cultura)”.

Las imágenes gráficas por sí mismas son pasivas, pero al momento de alguien las ve, se ejecuta una acción de reconocimiento, ello podríamos decir que una imagen mirada deja de ser “pasiva” y se convierte en “activa”. Es importante el sujeto que produce las imágenes, como el que las recibe.

En el proyecto que realice en conjunto con la sección de actividades culturales, fue difundir la programación de cada semana de los eventos culturales, mis primeras prácticas de servicio social fueron, carteles para difundir los eventos culturales de la semana.

En la sección de actividades culturales cuentan con promotores culturales, cada uno se encargaba de los eventos como: danza regional, contemporánea, conferencias, presentaciones de libros, conciertos, obras de teatro, ciclos de cine con una temática en general para la reproducción en la semana.

Cada promotor tiene su forma de trabajar, unos me pedían algo sencillo, otros querían un cartel que llamara la atención, a color y con letras grandes. Ese tipo de eventos y carteles fueron pocos, los más destacados eventos del trimestre, donde se hacían los carteles a color y de un buen tamaño.

La mayoría de los carteles fueron a tamaño tabloide, (doble carta), el presupuesto que teníamos era insuficiente y por eso terminábamos imprimiendo a blanco y negro, ya que contábamos con varios eventos culturales en cada semana, el trimestre se divide en doce semanas, de las cuales se programaban los eventos culturales con cada uno de los promotores, ellos se dividían los días, cada uno proponía varios eventos respecto a su cargo como promotor en la sección de actividades culturales.

Hay una coordinadora en la sección, su nombre es Cynthia Martínez Benavides, ella también proponía y agendaba sus eventos culturales, mi labor era ponerme de acuerdo con los promotores para difundir o dar a conocer los eventos de cada uno de ellos. La mayoría de los casos en hacer los carteles los resolvía muy sencillo, cortar y pegar, me proporcionaban una imagen relacionada con el evento, solo tenía que poner, el lugar, la hora y cuando sería el evento.

En el caso de los eventos más destacados de la semana o trimestre, los hacía a color y con mejor calidad, proponía alguna ilustración o diseño para el cartel que anunciará el evento.

Aquí solo les hablo de como atacamos el problema en cuanto a lo físico, faltaba en los medios audiovisuales, empezamos a subir los eventos a redes sociales como el Facebook y en la página de la UAM, donde compartíamos el espacio con la revista “ranAzul”, pero tuve que hacer una cartelera cultural de cada mes, esa cartelera se hacía para la web y para impresión.

La cartelera de la página de la UAM era a color y la de impresión se hacía a blanco y negro. Había mucha diferencia entre una y otra, aunque era la misma, por el formato que usaba para la web y para la de impresión.

Los carteles que se mandaban hacer a color y blanco y negro, existía el mismo caso de diferencia, los de color se podía apreciar mejor y los de blanco y negro no tenían el mismo impacto de atraer al espectador para recibir el mensaje (el evento que se tenía programada).

La mayor parte de mis propuestas fueron a blanco y negro, en el trayecto de mi servicio social se hicieron ferias de trueques de libro, es donde pude experimentar y liberar mi creatividad de diseñador gráfico, la encargada de ese proyecto es Cynthia Martínez Benavides, ella tuvo mucho apoyo y acercamiento con los de mi área de profesión, se hicieron unas mesas para los libros con temáticas de autores de libros muy destacados.

Fue todo un éxito porque la gente se acercaba con su libro para hacer su trueque, los libros eran de diversos temas solo tenías que buscar uno que te gustara para intercambiarlo, pero el libro que te llevaras tenía que tener el valor cultural del que te llevaras.

Tuvimos que hacer programas y volantes donde se encontraban la información de los ciclos de cine, la programación de los eventos culturales de la semana o de cada mes, tuve la oportunidad de conocer varias personas artísticas y culturales que

fueron invitados para enseñar su talento en la universidad hacia la comunidad. En este periodo de servicio social, Cynthia me dio la oportunidad de poder organizar un taller de serigrafía para mis compañeros de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica. El querido maestro Arturo Negrete se dedica al oficio de la serigrafía es una persona muy conocida por su trabajo y por las personas que tiene como cliente, es el encargado de un proyecto que le llama “Taller en Vida”, su negocio se llama 75°. El nombre de su negocio fue por el ángulo que tienes que agarrar el racero para poder imprimir.

Hable con el profesor encargado del taller en la universidad, para que pudiéramos utilizar las instalaciones y llevar acabo el taller con el maestro Arturo Negrete, el cual duro dos días, por motivos institucionales, me encargue de la convocatoria, las cuestiones técnicas del taller y las constancias para los compañeros que finalizaron con gran satisfacción el taller.

Esa fue una de mis metas que alcance en el servicio social, aunque no fue un taller de varios días, el organizar es una responsabilidad para que todo saliera muy bien, entregar las instalaciones en buenas condiciones y agradecer al maestro Arturo Negrete por no cobrar el taller.

El cupo fue limitado, tuve que decirles a varios compañeros que ya no podían integrarse, lo interesante del taller fue que había compañeros de diferentes trimestres, el producto final de este taller, fue muy variable por los compañeros de diferentes áreas o trimestre que cursaban. Conforme vamos avanzando en la carrera, vamos aclarando nuestras dudas e inquietudes en el diseño gráfico.

El apoyo en las publicaciones de la revista ranAzul, participe haciendo varias ilustraciones para artículos, esa revista se publica cuatrimestral, por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.

Los artículos de la revista tienen un carácter de interés universitario, en asuntos relacionados con la cultura el arte y la ciencia, en un nivel de divulgación y análisis en su concepto más amplio e incluyente.

Debido a que, en la recepción y reconocimiento de las imágenes gráficas, no sólo involucramos nuestro sentido de la vista como capacidad fisiológica, sino, además entran en juego nuestra experiencia, nuestras creencias y nuestros juicios, el reconocimiento de las imágenes gráficas es cultural y contextual.

Las imágenes aparecen ante nuestros ojos y además conllevan una intencionalidad para que veamos en ellas y reconozcamos una “realidad”, pero más que ver las imágenes las miramos y el mirar implica un punto de vista.

Además de ver lo que aparece ante nuestros ojos, lo percibimos e interpretamos como algo más que lo que vemos a simple vista. La interpretación juega un papel muy importante en la recepción de las imágenes para que las reconozcamos como algo específico y determinado. De tal manera el diseñador gráfico deberá organizar los signos gráficos y/o textos visuales que emplea en un discurso visual dependiendo la finalidad que éste conlleve.

Los discursos visuales que crea un diseñador gráfico dependen no sólo de la mera creación de los mismos, sino que además dependen de cómo sean interpretados por el receptor de ellos. El diseño gráfico como disciplina se inserta en el ámbito de la comunicación, por ello lo que se debería privilegiar es el aspecto comunicativo, pero esto no quiere decir que el aspecto expresivo deba dejarse a un lado, sino que deberían ser dos aspectos que caminan juntos en una armonía sin que uno lo haga delante de otro o sin que uno disminuya al otro.

Los resultados en este proyecto fueron variables, los carteles en blanco y negro la mayoría, no efectuaban la función de comunicar el evento, fueron las cuestiones del tamaño y la impresión. Las imágenes también jugaban un papel muy importante, no ayudaron en atraer al receptor para cumplir con la finalidad de que se interesara en asistir a la actividad cultural que se programó.

Una buena forma de comunicar a la comunidad universitaria fue hacer una cartelera de cada mes, subirla a la página de la UAM, en redes sociales, en algunas ocasiones imprimimos la cartelera en gran formato para colocarla en vitrinas que estaban en los pasillos de la universidad.

En la sección de actividades culturales cuenta con dos personas que hacen el servicio social de diseñador gráfico, por el tiempo de cada evento no teníamos la oportunidad de hacer varias propuestas de un mismo evento, diario se hacía un cartel, son varios promotores culturales, cada quién uno tenía su forma de trabajo, es difícil complacer a todos en el tiempo y la finalidad del diseño que se hacía en el cartel, tenía grandes expectativas en que iba hacer carteles con ilustraciones, tener la libertad de hacer propuestas, que ellos pudieran escoger la que más funcionara al mensaje para la comunidad.

En la feria de trueques de libros, se organizaba para tres días, los cuales la coordinadora elegía tres lugares diferentes para que en toda la universidad se hiciera el trueque de libros, en el trueque teníamos libros de formación que se ocupaban en la carrera de todas las áreas, novelas y revistas científicas, se hacían conciertos para acompañar el trueque de libros e invitar a la comunidad a dejar y llevarse un libro.

Este evento fue muy satisfactorio, no solo los alumnos intercambiaban sus libros, los profesores también le entraban al trueque de libros, llegamos al resultado que la coordinadora se propuso. Mi compañera del servicio social nos dividíamos el trabajo para que tuviéramos todos los pendientes a tiempo y que los promotores no tuvieran ningún problema por anunciar el evento que organizaron. Algunos

promotores solo proporcionaban los datos del evento y sin ninguna imagen, ellos nos pedían que hiciéramos el cartel sin imagen, lo que podíamos hacer es que el nombre del evento fueran lo más grande posible y a color, los carteles que se hacían de esa forma no tenían la atracción del receptor, por que pasaba desapercibido.

Las vitrinas donde se encontraban los carteles, estaban muy escondidas y son muy pocas, la comunidad la mayor parte del trimestre están de un lado a otro con el tiempo medido, en nuestra área es muy difícil asistir a los eventos que organizaba la sección de actividades culturales, por los horarios de clases y estamos ubicados de extremo a extremo, por mi parte fue muy raro llegar a ir, a los eventos que se organizaron, cuando estaba cursando la carrera, ese es, otro problema los horarios y los lugares en el que se hacían los eventos.

Ahora que estoy en el ámbito de lo laborar es totalmente diferente, cuando se estudia en la universidad no hay tanta presión, los profesores no son nada exigentes con el resultado final de tu diseño, el cliente quiere bueno, bonito y barato. Ellos piensan que nosotros cortamos y pegamos para hacer en cuestión de minutos el diseño que quieren.

Creo que en la universidad deberíamos de tener más acercamiento a la realidad, afuera están los verdaderos problemas, el cliente con el diseñador, el diseño con la comunicación del mensaje y el público, quién es el que recibe la información del mensaje, los clientes por pagarte piensan que siempre tienen la razón, por culpa de ellos, el diseño no tiene la finalidad de comunicar al público lo que se tenía previsto.

Bibliografía

- Gombrich, Ernst H. (1959) Trad. 1979, *Arte e ilusión*, Gustavo Gili, Barcelona.
- Groupe □ (1992), *Tratado del signo visual*, Cátedra, Madrid.
- Kopnin, P.V. (1971), *Hipótesis y verdad*, Grijalbo, México.
- López Rodríguez, Juan Manuel (1993), *Semiótica de la comunicación gráfica*, INBA y UAM-A, México D.F.
- Prieto Castillo, Daniel (1994), *Diseño y comunicación*, Ediciones Coyoacán, México.
- Vilchez, Lorenzo (1991), *La lectura de la imagen*, Paidós, México.

SEMANA de BLUES en la UAM 17 al 21 de octubre 2011

Conferencias
Presentación de libros
Documentales

**Domicilio conocido
Wea**

lunes 17
Aud. Vicente Guerrero, 13:00 hr.

**Chilanga Blues Band
miércoles 19**
Talleres de Comunicación, 16:00 hr.

**Follaje
viernes 21**
Aud. Vicente Guerrero, 17:00 hr.

Coordinación de
Extensión Universitaria

SECCIÓN de ACTIVIDADES
culturales

Mi vida me pinta mejor

¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer?

Subir tu autoestima
con terapia artística:
Pintura, música,
escritura y danza

Miércoles de 15:00-17:00 hrs
Informes e inscripciones en Actividades Culturales
UAM-Xochimilco
Inicia 16 de mayo 2012

SECCIÓN de ACTIVIDADES
culturales

Mi vida me pinta mejor

Quieres conocerte y que hacer en tu vida

Subir tu autoestima
con terapia artística:
Pintura, música,
escritura y danza

Miércoles de 15:00-17:00 hrs
Informes e inscripciones en Actividades Culturales
UAM-Xochimilco
Inicia 16 de mayo 2012

SECCIÓN de ACTIVIDADES
culturales

El futuro de México después de las elecciones 2012 Expositor: Rafael Barajas "El Fisgón"

*Presentación de los libros:
Narcotráfico para inocentes.
El narco en México y quien lo U.S.A.*

*Y como sobrevivir en el
Neoliberalismo
sin dejar de ser mexicano.*

De Rafael Barajas

Comentarista: Mario Ortega O.

Promotora: Rocío Flores Miguéles
Diseño: Héctor Leonides

Lunes 27 de febrero 2012
Auditorio Vicente Guerrero
13:00 hrs.

SECCIÓN de ACTIVIDADES
culturales

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD XOCHIMILCO

Coordinación de
Extensión Universitaria

Sección de **Actividades Culturales – Xochimilco**
Cartelera Trimestre 12-I / 25 de enero al 29 de febrero

Ciclo:
Identidad
Interculturalidad,
permanencia

Cartelera sujeta a cambios

Diseño: Héctor Leonides

 actividades culturales uam-x

Coordinación de
Extensión Universitaria

Casa abierta al tiempo

SECCIÓN de ACTIVIDADES
culturales

CONCIERTO

"CRÓNICA DE UN
LEVANTAMIENTO"

IRVING SERVÍN

**VIERNES 8
DE JULIO 2011
14:00 HRS.**

**PLAZA DE LA
CAFETERÍA**

PROMOTORA: ADRIANA COTA

DISEÑO: HÉCTOR LEONIDES

Coordinación de
Extensión Universitaria

SECCIÓN de ACTIVIDADES
culturales

actividades culturales uam-x

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

A través de la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica
otorga el presente reconocimiento

a: ABCDEFGHIJKLMNO

por su participación en el taller:

75° Taller en Vida

Impartido por Arturo Negrete el día 11 de mayo de 2012

Mtro. Jaime Francisco Irigoyen Castillo
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN CyAD

L.A.V. José Eduardo Juárez Garduño
COORDINADOR DE LA LICENCIATURA DE
DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

Mtro. Arturo Negrete
TALLERISTA