

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

MTRA. MARÍA DE JESÚS GÓMEZ CRUZ

Directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

INFORME DE SERVICIO SOCIAL

Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto de Investigaciones Antropológicas

Departamento de Publicaciones

Periodo: del 9 de noviembre del 2015 al 16 de junio del 2016

Proyecto: Publicaciones del Instituto de Investigaciones Antropológicas

Dirección: Circuito de la Investigación S/N, Col. Copilco Universidad,

CP 04510, Ciudad de México

Clave. 109.14.10.2014 XCAD000330

Arantza María Castillo Torres

Matrícula: 2113062698

Licenciatura: Diseño de la Comunicación Gráfica

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Tel: 5607-8745

Cel: 04455 3928-2573

Correo electrónico: arantzacat@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este informe es dar a conocer las actividades, el desarrollo y el aprendizaje de las metas planteadas a lo largo del servicio social realizado en un periodo de seis meses en el Instituto de Investigaciones Antropológicas el IIA, en el departamento de publicaciones el cual está a cargo la Mtra. Martha Elba González Serrano y de la Lic. Diana Franco.

El servicio Social realizado en esta institución fue realizado con la finalidad de poner en práctica lo aprendido durante la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica, para mí esta fue mi primera experiencia cercana al mundo laboral, lo que me ayudo a comprender ciertos protocolos y formas de hacer las acciones que se llevan a cabo dentro de este tipo de instituciones o empresas sin importar que sean públicas o privadas. Esto también ayudo a mi formación personal y social de mi enseñanza académica, que gracias a esto me dejo muchas experiencias agradables.

El diseño gráfico, también conocido como diseño de la comunicación es la mezcla adecuada de arte, planeación de ideas y proyección de ideas llevadas a una experiencia visual y textual. Es una forma de comunicación que puede ser transmitida de diferentes formas ya sea física o virtual y que puede contener imágenes, palabras o formas gráficas. Este trabajo puede ser el diseño de algo muy pequeño como una imagen que exprese una idea, o también algo tan complejo como la identidad de una empresa. El diseño también puede tener cualquier fin ya sea comercial, de entretenimiento, educacional, cultural o político. El diseño tiene el fin de expresar en un instante y de la forma más fácil una idea; es la necesidad del ser humano de comunicarse, de informar o simplemente de registrar algo que llevó a la evolución de un lenguaje cognoscitivo.

La importancia de comunicarnos es una de las habilidades mas importantes como ser humano, la comunicación existe entre diferentes especies de animales, pájaros e insectos, pero en el caso de los humanos es mas complejo, variado y tiene muchos objetivos. La comunicación es el acto de transferir información de un lado a otro ya sea vocalmente (por medio de un idioma hablado), escrito (usando medios impresos como libros y revistas o virtuales como e-mails o Ebooks) , visual (usando mapas, logos o gráficos) o no verbal (lenguaje corporal, gestos o el tono de la voz; nos comunicamos para persuadir, para proveer información, para buscar información y para expresar nuestras ideas.

Pero la comunicación no solo es hablada, puede ser escrita y ahí es donde el diseño editorial toma un lugar importante para facilitar la transmisión de este dialogo, El diseño de libros y de revistas tiene una larga historia que inicia desde los orígenes de la invención de la escritura, su evolución de pictogramas a ideogramas a símbolos hasta llegar a un sistema de escritura desarrollado. Pasando por los procesos de invención del papel con los egipcios, los cambios importantes dentro del mundo editorial durante la edad media con los manuscritos iluminados en los que se podía apreciar el uso de retículas, letras capitales, bordes, etc; la letra carolingia que permitía un mejor acomodo dentro de la pagina, hasta la xilografía China que dio paso a los procesos de impresión modernos con tipos móviles.

Ya sea física o digital, estos objetos están diseñados para ser disfrutados a través del tiempo, que es cuando el lector tenga el control para acceder a esta experiencia. En los libros el contenido usualmente viene antes que el diseño, mientras que en las revistas, el diseño es una estructura que anticipa el contenido escrito y visual que aun no ha sido creado. Algunos sitios web o exhibiciones también entran en esta categoría así como digital o físico los display de los museos muestran una información que no cambia pero el usuario o el lector determina su propio camino a través del material .

La importancia del diseño del libro no solo es por cuestión estética es también para facilitar al lector un recorrido agradable. La cantidad de contenido incluido en una publicación ya sea en libros o revistas maneja un estricto lineamiento y reglas para el uso de diferentes elementos como tipografías, retículas y tiempos de producción. Dichos elementos se adaptan a la necesidad del usuario y del equipo de trabajo. El éxito de este tipo de publicaciones dependerá de que tan claro y consistente la historia sea, además de aprender a establecer jerarquías visuales con el fin de mantener a los lectores entretenidos mientras que consumen el contenido.

El ritmo del diseño del libro y las listas largas que rodea su creación tienen un gran contraste con el mundo del diseño de revistas y periódicos en base a las estrictas pautas y una necesidad para cumplir los plazos de la prensa. Sin embargo, a menudo emplean trucos similares, tales como variar la presentación de diseño y fotografía de página yuxtapuesta al lado audaces tratamientos tipográficos, para mantener al lector interesado a lo largo de la totalidad del material.

Dentro de un mundo que cambia constantemente el ser humano comienza a buscar medios de facilitar la vida cotidiana por lo que siempre tratara de encontrar el medio para avanzar en la tecnología, el diseño también avanza para abarcar diferentes campos uno de los mayores ejemplos es la evolución del diseño editorial.

Como conclusión podemos decir que el diseño editorial puede ser usado para periódicos, revistas y libros para el arreglo de varios elementos combinados o específicas que logran transmitir, mejorar y lograr mandar un mensaje a los lectores de una forma efectiva y eficiente

OBJETIVOS GENERALES

Aplicación de los conocimientos adquiridos durante la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica con área terminal en Diseño Editorial dentro del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) utilizando los criterios ya establecidos por el mismo Instituto para el desarrollo de los libros académicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Participación en proyectos reales de las publicaciones de libros y revistas académicas del instituto

- Elaboración de las distintas pruebas de formación editorial 1as, 2as, 3as y finas.
- Inserción de correcciones.
- Contraprueba de inserción de correcciones.
- Diseño de portadas
- Formación de portadas.
- Retoque de fotografías.
- Redibujo de imágenes, diagramas y graficas.
- Adecuación de imágenes digitales.
- Elaboración de archivos PDF y/o formato electrónico.
- Preparación de archivos para imprenta.
- Trabajar bajo el tiempo real que se necesita para concluir la edición de un libro.

METODOLOGÍA UTILIZADA

Teniendo en cuenta que el proceso editorial para la formación de un libro consta de diferentes pasos, el alumno necesitara de la ayuda de un tutor o coordinador que le enseñe y responda las dudas durante el proceso de trabajo que en este caso es la publicación de un libro.

El tutor se encargara de explicar el trabajo a elaborar, durante cada fase de dicho proceso, le ayudara a resolver las dudas que tenga, hará una revisión del trabajo y su corrección si es necesario junto con el alumno para que así aprenda de los errores cometidos o de consejos que puedan ser aplicados posteriormente.

Con ayuda de un calendario de trabajo el alumno puede comprender con mayor facilidad el proceso, teniendo en cuenta que es un trabajo colaborativo con diferentes áreas que se apoyan para terminar el trabajo.

El proceso editorial consta de diferentes fases, según el profesor Gerardo Kloss una edición comienza desde las decisiones del editor como por ejemplo; si el libro se va a publicar o no, cual será su formato, que diseño se aplicara, que papel, que colores, etc. Siendo estos los primeros paso podemos seguir con la recepción del contenido en su versión original y digital, incluyendo las imágenes a utilizar para tenerlas en consideración, continuamos con la revisión y el registro del material para así comenzar a trabajar. El proceso incluye la revisión de los originales o manuscritos, su corrección de galeras en programas de texto como Word para eliminar errores que puedan afectar la formación una vez en el programa de diseño, le sigue las etapas de corrección y la inserción de las mismas para así comenzar con la formación en los programas como InDesign, durante su formación pasa de mano a mano y se revisa por diferentes personas, lo que nos dará como resultado la formación de

primeras, segundas hasta llegar a finas; una vez teniendo las finas se hace una revisión final, una vez aprobada se hace el archivo que será enviado a imprenta. Es un proceso que se dice fácil pero que en realidad lleva tiempo, orden y paciencia

La tesis de la maestra Martha Gonzales habla del proceso editorial mas detallado y con las especificaciones utilizadas para la unificación de los libros del instituto.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Como previamente se explicó en los objetivos generales y específicos las actividades fueron muy variadas, de las cuales pude aprender y experimentar con ellas.

1. LIBRO: CURSO DE ANTROPOLOGÍA GENERAL DE FRANZ BOAS EN 1911 AUTOR: FRANZ BOAS

Libro el cual recopila las conferencias realizadas por el antropólogo Franz Boas en la Universidad Nacional de México en 1911.

Actividades realizadas:

Limpieza del texto: Desde un archivo word se quitaron dobles espacios, saltos de renglón o de pagina innecesarios, puntos suspensivos extras y exceso de tabuladores. Se reviso que las notas estuvieran correctas con sus pies de paginas además de que se eliminaron las características que pueden causar problemas ya en el programa de edición como notas o pies de pagina incompletas y estilos de párrafo innecesarios.

Imágenes: Se realizo el control editorial para las imágenes que se utilizarían en el libro para así continuar con el proceso de hacer el redibujo de las graficas con las características que el Instituto maneja para la unificación de los libros. Con respecto a las imágenes se hizo una orden para que el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM nos brindara los derechos de las fotografías que tenían en archivo a las cuales se les hizo un tratamiento especial para su corrección debido al tiempo en el que fueron tomadas y el estado en el que se encontraban.

Formación: Comenzó con la recepción de las 1ras correcciones de estilo las cuales fueron insertadas en un archivo en InDesign ya con las especificaciones del libro tales como, tamaño de pagina, tamaño de caja, tipografías y puntajes a utilizar, se crearon los estilos de párrafo y los estilos de carácter para facilitar y unificar de forma mas sencilla los capítulos se colocaron las imágenes y sus pies de figura y continuo el proceso con la recepción de las 2das correcciones y la elaboración de finas debido a que los errores eran mínimos, ya con el visto bueno de los editores en la ultima formación se realizo la preparación de archivos para mandar a imprenta.

Portada: Se me pidió hacer 3 propuestas para la portada de las cuales se escogió una a la cual se le hicieron modificaciones con respecto a las opiniones de los editores y mando a imprenta.

2. LIBRO: MODIFICACIONES CEFÁLICAS CULTURALES EN MESOAMÉRICA, UNA PERSPECTIVA CONTINENTAL.

AUTOR: VERA TIESTER Y CARLOS SERRANO

Es un libro el cual habla acerca de las modificaciones que realizaban los antiguos pobladores de Mesoamérica, los procesos que utilizaban para hacer dichas modificaciones, los instrumentos utilizados y sus razones culturales por cuales se hacían

Actividades realizadas:

Imágenes: Recepción de originales para la elaboración del control editorial de las imágenes, se reviso cada imagen para su control anotando el tamaño en cm, el formato del archivo, su resolución en pixeles por pulgada, la imágenes que marcaban error se hicieron anotaciones para avisar al autor.

Formación: Se hizo el calculo tipográfico para tener una idea del tamaño del libro, numero de paginas, numero de pliegos y poder sacar cotizaciones para su impresión final y poder continuar con el proceso editorial.

3. CATALOGO DE PUBLICACIONES DEL IIA

Su principal fin es la promoción de los productos que el instituto publica, en el se encuentran las publicaciones que se hayan realizado el año actual, el anterior, las publicaciones periódicas como las revistas y las publicaciones digitales. Se realiza para poder ser repartido durante las ferias del libro en las que el instituto participa anualmente. Además de que no solo brinda reseñas de los libros si no también su información como precio, clave, medidas y proporciones.

Actividades realizadas:

Selección de color: Cada año la selección de color del catalogo se cambia para que se diferencie con los de años pasados. Se me propuso hacer la selección de color de manera que creara una armonía la cual ayudara con los interiores del catalogo y llamara la atención de los posibles clientes, por lo que estuve trabajando con las librerías de color de Pantone y diferentes libros que me ayudaran encontrar contrastes amigables e interesantes.

Imágenes: Para el catalogo se necesitan las portadas de todos los libros que el instituto realizo durante el año pasado y el antepasado por lo que a todas las portadas las trabaje para reducir su tamaño y peso manteniendo la legibilidad de cada una.

Formación: Realice su formación de la misma manera que una formación de libro tradicional recopilando las reseñas de cada libro y mandándolas al corrector de estilo para que el texto fuera claro una vez el texto corregido inserte las correcciones y comencé la formación de segundas, mantuve el cuidado de la información para que fuera legible. hasta que la directora del instituto lo aprobó para ser mandado a imprenta.

4. LIBRO: TRANSFORMACIONES RURALES EN LA GLOBALIZACIÓN: TRABAJO. CAMBIOS TERRITORIALES Y RURALIDADES
EDITORES: HERNÁN SALAS Y GUILLERMO PALETA

Habla acerca del estudio de la cultura que nos permite comprender los procesos que inciden en la transformación del entorno rural de manera acelerada, para así entender lo rural como un campo problemático de análisis social que nos permite dar cuenta de la ubicación de las poblaciones en situaciones de desigualdad social.

Actividades realizadas:

Limpieza de texto: Limpiar el texto desde archivo Word quitando los dobles espacios, saltos de renglón innecesarios, los tabuladores al inicio de párrafo, puntos suspensivos. Eliminar características de párrafo, realizar el control de líneas Viudas y Huérfanas, conservar líneas juntas o con la siguiente, revisar que el uso de superíndices o subíndices sea correcto.

Formación: Unificar todas las palabras que deban de ir bajo la misma característica tipográfica dentro del texto: versalitas, siglas y acrónimos, siglos, itálicas, realizar el archivo indb para la comenzar la formación y después realizar las correcciones para elaborar 2das y finas conforme a los tiempos ya marcados.

Imágenes: Conversión de mapas a curvas en illustrator, redibujo a los mapas que fueran necesarios, retoque de imágenes para su unificación durante la formación del libro.

Portada: El autor mando 6 fotografías que le gustaría que fueran utilizadas para la portada, se realizaron 3 portadas de las cuales se descartaron dos, se trabajo con la propuesta que los autores eligieron y actualmente es la portada final del libro que se encuentra ya en el proceso de impresión.

5. LIBRO: TRANSPORTE Y PRODUCCIÓN ARTESANAL EN LOS ALBORES DEL MUNDO OLMECA.
AUTOR: ANN CYPHERS Y KENNETH HIRTH

Actividades realizadas:

Limpieza de texto: Debido a que el autor ya había insertado las correcciones al archivo original la limpieza del archivo se realizo solamente en la eliminación de tabuladores extra, saltos de pagina, dobles espacios y renglones falsos. Se hizo un cotejo rápido para ver que todas las correcciones estuvieran insertadas y si era necesarias agregarlas.

Imágenes: Realice el control editorial de las imágenes y se arreglaron las imágenes para que tuvieran un mejor balance de color y contraste. Para el arreglo de los mapas que incluyo el autor consto en su redibujo y unificación, a cada mapa se le dio un tratamiento diferente dependiendo de cual era su función dentro del libro.

Formación: Se realizó la formación de las basándose en la maquetación de libro anterior de la autora el cual tiene un gran contenido visual de imágenes y un diseño a dos columnas. Se armó el archivo (indb) el cual recopila todos los capítulos del libro para que sea más fácil su exportación final al archivo pdf. Se uniformaron las tablas de contenido y se les dio un diseño especial para su acomodo dentro de la caja de texto junto con las imágenes. Actualmente el libro se encuentra en lectura de 2das.

Portada: Se realizaron 3 propuestas para portada con respecto a las imágenes que la autora mandó, actualmente la autora ya rechazó 2 portadas y se pidió que se trabajara otra extra de la cual se espera su aprobación.

6. PORTADA: JUEGO DE PELOTA Y POLÍTICA. UN ESTUDIO SOBRE COMO SE DESARROLLO LA SOCIEDAD DEL PERIODO CLÁSICO EN EL CENTRO DE VERACRUZ
AUTOR: ANNICK DANEELS

Actividades realizadas:

Portada: Se realizaron 2 propuestas para que la autora escogiera entre ellas, el diseño se hizo con referencias del texto del libro. Se arreglaron las imágenes para que tuvieran un mejor contraste ya que las originales eran diapositivas. El archivo se arregló en base a los criterios de la autora para ser utilizada como el diseño final.

7. PORTADA: VOCABULARIO CASTELLANO-MATLALTZINCA DE FRAY ANDRES CASTRO (1557); VOCABULARIO ESPAÑOL-MATLALTZINCA DE ROBERTO ESCALANTE (CIRCA 1973)
EDITORES: YOLANDA LASTRA, ETNA T. PASCACIO Y LEOPOLDO VALIÑAS

Actividades realizadas:

Portada: Se pidió hacer una propuesta diferente a las que ya se habían diseñado, se buscó un diseño más limpio y menos caótico que los anteriores, se pidió utilizar una de las fotografías y una de las fotografías tomadas recientemente por lo que su tratamiento fue una corrección a blanco y negro y limpieza del grano de la fotografía, la selección de color se basó en el contraste que se podía usar para hacer más llamativo el libro. Esta portada ya fue aprobada por los editores.

OBJETIVOS Y METAS ALCANZADOS

- Aplicación de conocimientos adquiridos durante la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica
- Desarrollarme en un ambiente laboral real el trabajo en equipo y su importancia dentro de los procesos editoriales
- Tuve un acercamiento directo con el mundo laboral y así pude conocer y compren-

der la importancia dentro de los tiempos reales de una publicación ya sea de libros o revistas.

- Entender la responsabilidad del trabajo y así comprender que todo forma parte de un proceso que para que funcione necesita la participación y el dialogo entre sus colaboradores
- Comprendí la importancia del trato con las personas dentro del área laboral y de otras áreas
- Lleve un control de los procesos editoriales dentro de los libros de antropología y así pude aprender de los mismos así mismo de la importancia de cada uno
- Aprendí y puse en practica el uso correcto de los signos de corrección de estilo dentro del texto
- Tuve la oportunidad de mejorar el manejo de herramientas de los programas de diseño como son: Photoshop, InDesign e Illustrator
- En el programa de Photoshop aprendí no solo hacer retoque de fotografías si no también aprendí sobre niveles aptos para impresión, la ganancia y perdida de puntos al igual de las modificaciones de color en los trabajos ya impresos
- En cuando a InDesign desarrolle habilidades que inclusive en la carrera no conocía dentro de la plataforma del programa, principalmente para su uso dentro de la formación de publicaciones como el uso de comandos, la importancia de los estilos de párrafo y de carácter, la creación de libros digitales para la elaboración de los pdf finales.
- Tuve la oportunidad de tener un crédito en las publicaciones que participe ayudándome en mi portafolio de trabajo y en mi curriculum vitae demostrando que si gane en 6 meses bastante experiencia laboral.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Muchos estudiantes consideran el servicio social como algo tedioso o algo que no vale la pena realizar o simplemente lo ven como algo que no permite titularnos más rápido, pero en mi opinión es algo que es necesario para el egresado, es la primera oportunidad que tenemos de poner en práctica todo lo aprendido con personas con más experiencia y que compartirán con nosotros cosas que en un futuro nos servirán.

Consideró que el área de diseño editorial, de la uam, está bien desarrollada al darnos una idea de cómo funciona nuestro medio laboral, pero eso no se comprara con la oportunidad de participar en trabajos reales con clientes reales y a tiempos reales que nos permitirán comprender la importancia del trabajo en equipo, cada parte del proceso editorial y las responsabilidades que conlleva una publicación.

Durante mi participación dentro del servicio social tuve la oportunidad de rodearme de personas que dentro de su rama son excelentes, que me enseñaron, me orientaron y me dieron la oportunidad de trabajar con ellos.

Con respecto a los trabajos en los que participe puedo decir que aprendí mucho acerca de su proceso, pude ver el proceso completo de varios libros desde la recepción de originales hasta la preparación de los archivos para mandar a imprenta. Los resultados al concluir el servicio social son bastante significativos, ya que no solo puse en práctica lo que aprendí durante la carrera.

RECOMENDACIONES

Realizar el servicio social en el departamento de publicaciones en el IIA de la UNAM fue una de las mejores decisiones que he tomado, es un lugar donde realmente te ayudan a formarte y a comprender el mundo laboral.

Yo considero que es una muy opción altamente recomendable para cualquier alumno de la carrera de diseño de la comunicación gráfica que desee aprender más de lo que ya nos enseñaron durante la carrera. Para él área de diseño editorial es una opción que debería de tomarse en cuenta como 1ra opción ya que podemos poner en práctica todo lo que nos enseñaron y aprender muchas cosas que nos servirán a futuro.

El ambiente dentro del instituto ayuda al egresado a que aprenda como es el mundo fuera de la escuela, la importancia de aprender a tratar con diferentes personas de varias áreas dentro del proceso editorial, conocer de los procesos que debe desempeñar para realizar los trabajos de una manera eficaz y responsable, aprender de los errores que comete y aprender a solucionarlos para generar experiencia que le permita enfrentarlos y saber resolverlos en un futuro.

Entre muchas de sus ventajas que proporciona el IIA es el reconocimiento en la participación de los trabajos que como parte del servicio el alumno realiza, ya que nos permiten sumarlo a nuestro portafolio de trabajos, lo cual es algo que me parece necesario para nosotros los diseñadores recién egresados que contamos con poca experiencia laboral y queremos mejorar nuestro curriculum.

BIBLIOGRAFÍA:

*** LIBROS:**

KLOSS FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, GERARDO

2005 “Entre el diseño y la edición: Tradición cultural e innovación tecnológica en el diseño editorial.”, universidad autónoma metropolitana, México, 1ra edición.

GONZALES SERRANO, MARTHA ELBA

2015 “El libro impreso y su transición al libro digital. Guía para la edición de un libro académico universitario de la especialidad de Arqueología”, Tesis para optar el grado de Maestra en Artes Visuales, Universidad Nacional Autónoma de México, Posgrado en Artes y Diseño Facultad de Artes y Diseño.

ZAVALA RUÍZ, ROBERTO

2012 “El libro y sus orillas”, Fondo de cultura Económica, México.

*** PAGINAS ELECTRONICAS**

<http://communicationtheory.org/why-do-we-communicate/>

<http://www.skillsyouneed.com/general/communication-skills.html>

<http://www.aiga.org/what-is-design/>

<http://www.designishistory.com/design/editorial-design/>