

Arq. Francisco Haroldo Alfaro Salazar

Director de la División

Ciencias y Artes para el Diseño

UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Bienal Internacional del Cartel en México

Período: 5 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2024

Proyecto: SERVICIO SOCIAL PARA LA BIENAL INTERNACIONAL DEL
CARTEL EN MÉXICO (BICM)

Clave: XCAD000762

Responsable del Proyecto: Antonio González Leyva

Asesor Interno: Mtro. Roberto Antonio Padilla Sobrado

Nombre completo: Celeste Rico Herrera

Matrícula: 2193073159

Licenciatura: Diseño de la Comunicación Gráfica
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Tel: 55 1252 6259

Cel: 55 6177 9482

Correo electrónico: celesterico.89@gmail.com

INTRODUCCIÓN

La Bienal Internacional del Cartel en México (BICM) es una reconocida organización que se ha consolidado como un referente global en el ámbito del diseño gráfico, en particular en el campo del cartelismo. Este evento no solo celebra la creatividad y la innovación en el diseño de carteles, sino que también sirve como plataforma para el intercambio cultural y profesional entre diseñadores de diversas partes del mundo. En el contexto de este importante evento, mi participación como Diseñadora de la Comunicación Gráfica en el área de ilustración ha sido una experiencia enriquecedora que ha permitido aplicar y expandir mis conocimientos en un entorno profesional altamente competitivo.

Durante mi servicio social en la BICM, he tenido la oportunidad de colaborar en el desarrollo y la ejecución de proyectos ilustrativos que abarcan desde la conceptualización hasta la producción final. Mi rol ha incluido la creación de ilustraciones que no solo cumplen con los estándares estéticos y funcionales requeridos, sino que también reflejan la esencia de la bienal y su misión de promover el arte del cartel. Este reporte pretende detallar las actividades realizadas, los objetivos alcanzados y las lecciones aprendidas a lo largo de esta experiencia, así como evaluar el impacto de mi contribución en el desarrollo de la bienal y en mi formación profesional como Diseñadora de la comunicación gráfica.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este reporte es documentar y evaluar mi participación en el área de ilustración durante el servicio social realizado en la Bienal Internacional del Cartel en México (BICM). Este informe busca reflejar el impacto de mi contribución en el desarrollo de proyectos gráficos y la promoción del diseño de carteles, así como analizar el aprendizaje adquirido y la aplicación práctica de mis habilidades como Diseñadora de la Comunicación Gráfica en un contexto internacional. A través de esta evaluación, se pretende ofrecer una visión integral de cómo la experiencia en la BICM ha influido en mi crecimiento profesional y en el ámbito del diseño gráfico.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante mi servicio social en la Bienal Internacional del Cartel en México, participé en una variedad de actividades que abarcan desde la organización de archivos hasta el diseño de elementos gráficos y la participación en eventos importantes. A continuación, detallo las principales actividades que realicé durante mi período de servicio:

- **Formación y Organización de Colecciones:** Una de mis primeras tareas fue formar y organizar colecciones completas de la serie "AMÉRICA HOY". Este proceso incluyó la clasificación y el almacenamiento de carteles de acuerdo con diferentes criterios como la colección, el autor y el año. Esta tarea no solo requirió una atención meticulosa a los detalles, sino también un conocimiento profundo de la estructura de archivo de la Bienal, para asegurar que cada cartel estuviera correctamente documentado y accesible para futuras consultas.
- **Diseño de Tarjetas de Presentación:** Realicé tarjetas de presentación para Antonio González, encargado de servicio social, y para Paula B. Covarrubias, encargada de la Bienal. Estos diseños debían reflejar la identidad de la Bienal y proporcionar información de contacto de manera profesional y visualmente atractiva. Mi objetivo fue crear tarjetas que no solo fueran funcionales, sino que también capturaran la esencia gráfica y la estética de la Bienal.
- **Desarrollo de Formatos y Paletas de Color:** Creé un formato para personalizar sudaderas y camisetas, incluyendo paletas de colores para que los usuarios pudieran seleccionar sus preferencias. Además, diseñé un formato para la selección de medidas de los carteles, facilitando el proceso de compra y personalización. Este trabajo implicó una coordinación estrecha con el equipo para asegurar que los formatos fueran fáciles de usar y visualmente coherentes con la marca de la Bienal.
- **Diseño para el Evento "DISEÑALOVE":** Para la actividad especial del 14 de febrero, "DISEÑALOVE", diseñé poemas sorpresa que se entregaron en sobres, así como 72 stickers con frases de canciones. Cada sticker incluía un código escaneable que dirigía a los usuarios a la canción correspondiente en Spotify. Esta tarea involucró la creación de un diseño atractivo y funcional, garantizando que cada elemento cumpliera su propósito de manera efectiva y encantadora.

- **Diseño de Personajes y Pop-ups:** Desarrollé personajes para pop-ups destinados a incentivar las donaciones a la Bienal en la página web. Estos pop-ups necesitaban ser llamativos y persuasivos para captar la atención de los visitantes y fomentar su participación en las donaciones. Este proyecto también incluyó la investigación y el desarrollo de ilustraciones que alinearan con la identidad visual de la Bienal.
- **Investigación y Creación de Contenido para Redes Sociales:** Realicé una investigación exhaustiva sobre los temas de las categorías B y D de la convocatoria de la Bienal para crear frases inspiradoras que incentivaran a los participantes del concurso a presentar sus ideas. Estas frases se utilizaron en posts de Instagram, combinadas con ilustraciones diseñadas para captar el interés y fomentar la participación en el concurso.
- **Participación en la Feria de Empleo NODOX 2024:** El 18 de abril, representé a la Bienal en NODOX 2024, la Feria de Empleo, Práctica Profesional, Servicio Social y Emprendimiento en la UAM Xochimilco. Junto con dos compañeros y el encargado de servicio social, proporcioné información sobre la Bienal a los asistentes, ayudando a promover la organización y sus oportunidades.
- **Ilustraciones y Pintura de Productos:** Colaboré en la creación de ilustraciones para representar a los patrocinadores de la convocatoria y pinté varias figuras de barro para ser ofrecidas en la tienda de la Bienal. También trabajé en la pintura de un mueble en las oficinas de la Bienal, aportando un diseño fresco y acorde al entorno creativo, que eventualmente será utilizado para talleres. Mi contribución incluyó una temática de abejas para mi sección del mueble, que formaba parte de un diseño colaborativo en conjunto con mis compañeros.
- **Propuesta para la Exposición en el Museo Franz Mayer:** Participé en el proyecto de montaje de la próxima exposición de carteles en el Museo Franz Mayer. Mi trabajo incluyó la realización de una propuesta completa de montaje en planos, acompañada de un cronograma detallado. Esto requirió una investigación extensiva y coordinación con el museo para explorar nuevas opciones de presentación, como la incorporación de pantallas para una experiencia más dinámica y moderna.

Estas actividades me permitieron no solo aplicar mis habilidades de diseño gráfico, sino también desarrollar nuevas competencias en la gestión de proyectos y en la

colaboración con equipos multidisciplinarios. Cada tarea contribuyó al éxito general de la Bienal y me brindó una experiencia valiosa en el campo del diseño y la comunicación gráfica.

METAS ALCANZADAS

Durante mi servicio social en la BICM, logré alcanzar varias metas clave que no solo contribuyeron al éxito de los proyectos en los que participé, sino que también me permitieron desarrollar habilidades valiosas en el campo del diseño gráfico y la gestión de eventos. A continuación, destaco las principales metas alcanzadas:

Una de las metas fue mejorar la organización del archivo de carteles, optimizando la accesibilidad y gestión de los materiales para futuras exposiciones. Este trabajo permitió una mejor estructura y consulta de los recursos archivados. Además, diseñé materiales de presentación que lograron reforzar la imagen profesional de la Bienal, facilitando la comunicación eficaz con socios y participantes. La creación de formatos para la personalización de productos también mejoró la experiencia del usuario y optimizó la gestión de las ofertas de la Bienal. Al participar en eventos especiales, como el "DISEÑALOVE", aporté elementos creativos que enriquecieron la experiencia del evento y fomentaron la participación. Asimismo, desarrollé diseños para incentivar las donaciones en la página web, lo que aumentó la visibilidad de la campaña y facilitó la interacción con los usuarios. En el ámbito digital, contribuí con contenido para redes sociales que promovió la convocatoria del concurso y atrajo a más participantes. Mi participación en la Feria NODOX 2024 fortaleció la presencia de la Bienal en el ámbito académico y profesional, atrayendo a candidatos interesados. También aporté a la mejora del entorno físico de la Bienal, con la creación de productos para la tienda y la renovación de espacios en las oficinas. Finalmente, al elaborar la propuesta de montaje para la exposición en el Museo Franz Mayer, introduje ideas innovadoras que enriquecieron la presentación de la exhibición e impulsaron el sentido de colaboración y trabajo en equipo.

Estos logros destacan mi capacidad para contribuir efectivamente a diversos aspectos de la Bienal y mi crecimiento profesional en el campo del diseño.

RESULTADOS

Durante mi servicio social en la BICM, se lograron varios resultados significativos que evidencian el impacto positivo de mi participación en diferentes áreas de la organización.

- **Optimización de Archivos y Gestión de Recursos:** La reorganización y clasificación de los carteles, especialmente los de la colección "AMÉRICA HOY", mejoró notablemente la accesibilidad y la eficiencia en la gestión de los materiales archivados. Esto facilitó el trabajo del equipo y optimizó el uso de los recursos para futuras exposiciones.
- **Mejora en la Imagen Profesional:** La creación de tarjetas de presentación y otros materiales gráficos contribuyó a una imagen más cohesiva y profesional de la Bienal. Estos materiales facilitaron una comunicación más efectiva con socios y participantes, reflejando adecuadamente la identidad de la organización.
- **Optimización de la Experiencia del Usuario:** El diseño de formatos para la personalización de productos y la implementación de herramientas para la selección de colores y medidas mejoró la experiencia del usuario. Esto permitió una gestión más eficiente de los productos ofrecidos y una mayor satisfacción de los clientes.
- **Aumento en la Participación y Visibilidad:** La creación de materiales para eventos especiales y campañas de donación resultó en un aumento significativo en la participación y la visibilidad de la Bienal. Los elementos interactivos diseñados, como los stickers con códigos escaneables y los pop-ups para donaciones, contribuyeron a una mayor interacción con la audiencia.
- **Fortalecimiento de la Presencia en Redes Sociales y Eventos:** El contenido creado para redes sociales y la participación en la Feria NODOX 2024 ampliaron la presencia de la Bienal en el ámbito académico y profesional, atrayendo a más participantes y potenciales colaboradores.
- **Mejora del Entorno Físico y Propuesta de Exposición:** La contribución al diseño de productos para la tienda y la renovación de espacios en las oficinas mejoró el entorno físico de la Bienal. Además, la propuesta de montaje para la exposición en

el Museo Franz Mayer introdujo ideas innovadoras que enriquecieron la presentación de la exhibición.

CONCLUSIONES

Mi experiencia en la Bienal Internacional del Cartel en México ha sido sumamente enriquecedora y ha proporcionado una valiosa perspectiva sobre el funcionamiento de una organización cultural de gran prestigio. Los resultados alcanzados reflejan una mejora significativa en la eficiencia y la imagen de la Bienal, así como en la experiencia del usuario y la participación del público.

A través de la optimización de archivos, la creación de materiales gráficos y el diseño de productos, he podido aplicar mis habilidades en un entorno profesional y dinámico, contribuyendo al éxito de diversos proyectos. La participación en eventos y la gestión de contenido para redes sociales han ampliado mi comprensión sobre la promoción y la interacción con audiencias diversas.

Además, el trabajo en la renovación de espacios y en la propuesta de montaje para exposiciones ha sido una oportunidad para explorar aspectos creativos y estratégicos en el diseño y la presentación de eventos culturales. Esta experiencia ha reforzado mi capacidad para abordar desafíos complejos y ha demostrado la importancia de la colaboración y la innovación en el ámbito del diseño gráfico.

Si bien la experiencia en la Bienal fue en general positiva y formativa, también enfrenté algunos desafíos, especialmente relacionados con la coordinación entre los diferentes líderes de proyecto. En ocasiones, la falta de una coordinación óptima afectó el desempeño general del equipo y la fluidez en la ejecución de ciertas tareas. A pesar de estos obstáculos, estas situaciones también ofrecieron valiosas lecciones sobre la importancia de la comunicación y la organización en entornos colaborativos.

En resumen, mi servicio social en la Bienal ha sido una experiencia formativa que ha contribuido de manera significativa a mi desarrollo profesional. Los logros obtenidos y las lecciones aprendidas durante este período han sido fundamentales para mi crecimiento como diseñadora y para mi comprensión del impacto del diseño en la cultura y la comunicación.

RECOMENDACIONES

Basado en mi experiencia durante el servicio social en la Bienal Internacional del Cartel en México, he identificado algunas áreas de mejora que podrían optimizar el funcionamiento y la efectividad de la organización. A continuación, presento mis recomendaciones:

- 1. Mejora en la Coordinación Interna:** Para asegurar un flujo de trabajo más eficiente, se recomienda implementar un sistema de coordinación más robusto entre los diferentes líderes de proyecto. La creación de reuniones regulares y la utilización de herramientas de gestión de proyectos podrían ayudar a alinear las metas y expectativas de los distintos equipos, minimizando malentendidos y retrasos.
- 2. Estrategias de Comunicación Claras:** Es fundamental establecer canales de comunicación claros y efectivos dentro del equipo. La implementación de directrices para la comunicación y la asignación de roles específicos pueden contribuir a una mayor claridad en la ejecución de tareas y en la toma de decisiones, mejorando la eficiencia y la cohesión del grupo.
- 3. Desarrollo de Procedimientos Estandarizados:** La creación de procedimientos estandarizados para tareas recurrentes, como la organización de archivos y la gestión de eventos, podría optimizar los procesos internos y facilitar la capacitación de nuevos miembros del equipo. Documentar estos procedimientos y actualizarlos regularmente asegurará una mayor consistencia y calidad en el trabajo realizado.
- 4. Incorporación de Retroalimentación Continua:** Establecer mecanismos para la retroalimentación continua y constructiva puede mejorar la calidad del trabajo y la satisfacción del equipo. La realización de encuestas periódicas y sesiones de retroalimentación permitirá identificar áreas de mejora y ajustar las prácticas en función de las necesidades y experiencias del personal.
- 5. Capacitación y Desarrollo Profesional:** Ofrecer oportunidades de capacitación y desarrollo profesional para el equipo puede potenciar sus habilidades y conocimientos. Programas de formación en áreas clave como gestión de proyectos, diseño gráfico avanzado y comunicación efectiva contribuirán a una mayor competencia y adaptabilidad en el entorno de trabajo.

- 6. Optimización de Recursos Tecnológicos:** La inversión en herramientas tecnológicas avanzadas y la mejora de la infraestructura digital pueden facilitar la gestión de proyectos y la comunicación interna. Evaluar y adoptar tecnologías que optimicen el flujo de trabajo y la colaboración entre los miembros del equipo puede resultar en una mayor eficiencia y productividad.
- 7. Fomento de la Creatividad y la Innovación:** Crear un entorno que promueva la creatividad y la innovación puede llevar a soluciones más efectivas y atractivas para la Bienal. Fomentar la participación en talleres creativos y actividades colaborativas permitirá a los miembros del equipo explorar nuevas ideas y enfoques para los proyectos.

Estas recomendaciones están orientadas a mejorar la eficiencia operativa, fortalecer la cohesión del equipo y optimizar la gestión de proyectos dentro de la Bienal Internacional del Cartel. La implementación de estas sugerencias podría contribuir a un entorno de trabajo más colaborativo y productivo, fortaleciendo aún más el impacto y la calidad de las iniciativas de la Bienal.

BIBLIOGRAFÍA / REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

AIGA. (n.d.). Tendencias en diseño gráfico para eventos culturales. Recuperado de: www.aiga.org

Bienal Internacional del Cartel en México (BICM). (n.d.). Recuperado de: www.bicm.org

Doe, J. (2020). The impact of graphic design on public engagement in cultural institutions. *Journal of Visual Culture*.

Harvard Business Review. (n.d.). Cómo mejorar la coordinación en equipos de trabajo. Recuperado de: <https://hbr.org>

Smith, J. (2018). Best practices for managing design projects in cultural organizations. *Design Management Review*.

Arma tu Sudadera

SÓTNYO ROMA

Arma tu Sudadera

SÓTNYO ROMA

MODELO

NIÑO / ADULTO 150/160

ADULTO 160/170

NIÑO / ADULTO 160/170

IMPRESIÓN

FRENTE / ESPALDA

ESCUUDO

SI / NO

LADO DERECHO / IZQUIERDO

IMPRESIÓN EN MANGA

SI / NO

MANGA DERECHA / IZQUIERDA

TALLA

S M L XL

¿QUÉ DISEÑO ELEGISTE?

1 _____

2 _____

COLOR

1 _____

2 _____

*No tiene sentido seleccionar opción de diseño si se elige opción de impresión y color en cualquier caso.

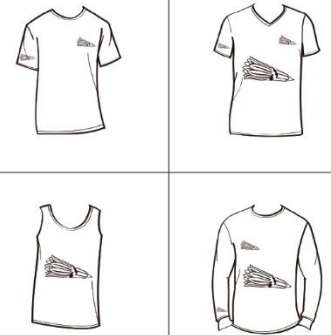
Ponle COLOR a tu Sudadera

SÓTNYO ROMA

ADULTO	ADULTO	ADULTO	NIÑO	NIÑO
Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
Naranja Seguridad	Naranja Seguridad	Naranja Seguridad	Bosque	Bosque
Verde Seguridad	Verde Seguridad	Verde Seguridad	Azul Marino	Azul Marino
Bosque	Bosque	Bosque	Royal	Royal
Azul Marino	Azul Marino	Azul Marino	Blanco	Blanco
Royal	Royal	Royal	Gris Jaspe	Gris Jaspe
Púrpura	Púrpura	Púrpura	Jaspe Oscuro	Jaspe Oscuro
Blanco	Gris Jaspe	Gris Jaspe	Negro	Negro
Gris Jaspe	Jaspe Oscuro	Jaspe Oscuro		
Negro	Negro	Negro		

Arma tu Playera

SÓTNYO ROMA

Arma tu Playera

SÓTNYO ROMA

MODELO

DAMA 160/170

CABALLERO 160/170

DAMA 160/170

CABALLERO 160/170

IMPRESIÓN

FRENTE / ESPALDA

ESCUUDO

SI / NO

LADO DERECHO / IZQUIERDO

IMPRESIÓN EN MANGA

SI / NO

MANGA DERECHA / IZQUIERDA

TALLA

XS S M L XL

¿QUÉ DISEÑO ELEGISTE?

1 _____

2 _____

COLOR

1 _____

2 _____

*No tiene sentido seleccionar opción de diseño si se elige opción de impresión y color en cualquier caso.

Ponle COLOR a tu Playera

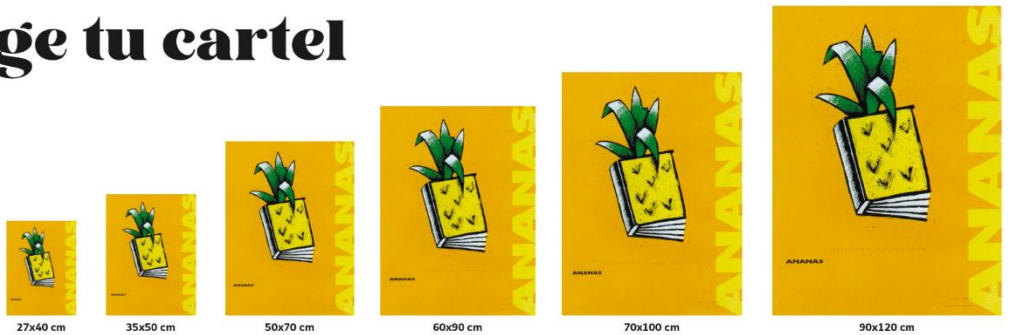
SÓTNYO ROMA

ADULTO	ADULTO	ADULTO	ADULTO
Palo de Rosa	Verde Ceped	Marrón	Azules
Rosa Seguridad	Jade	Rojo Cereza	Rojo Cereza
Rosa Tropical	Azul Marino	Azules	Azul Marino Jaspe
Marrón	Royal	Rojo Cereza	Azul Marino
Rojo Cereza	Indigo	Azules	Royal
Naranja Texas	Turquesa	Naranja	Turquesa
Coral	Azul Celeste	Verde Neón	Púrpura Jaspe
Naranja Seguridad	Azul Claro	Azul Marino	Blanco
Naranja	Púrpura	Royal	Gris Jaspe
Oro	Chocolate	Blanco	Carbon
Amarillo Brillante	Arena	Gris Jaspe	Jaspe Oscuro
Verde Seguridad	Blanco	Verde Militar	Negro
Limon	Gris Jaspe	Verde Neón	
Verde Militar	Carbon	Verde Pasta	
Verde Neón	Jaspe Oscuro		
Verde Pasta	Negro		

Elige tu cartel

o también

Mousepad, taza, termo, funda, stickers, gorra, impermeable, sombrilla, block, libreta

Playera

Sudadera

ADULTO	ADULTO	ADULTO	ADULTO	ADULTO	ADULTO	ADULTO	NIÑO	NIÑO
Palo de Rosa	Verde Ceped	Marrón	Rojo Cereza	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
Rosa Seguridad	Jade	Rojo Cereza	Oro	Naranja Seguridad	Naranja Seguridad	Naranja Seguridad	Rojo	Rojo
Rosa Tropical	Azul Marino	Azules	Verde Pasta	Verde Seguridad	Verde Seguridad	Verde Seguridad	Bosque	Bosque
Marrón	Royal	Rojo Cereza	Azul Marino	Bosque	Bosque	Bosque	Azul Marino	Azul Marino
Rojo Cereza	Indigo	Azul Marino Jaspe	Royal	Azul Marino	Azul Marino	Azul Marino	Royal	Royal
Naranja Texas	Turquesa	Azul Marino	Turquesa	Royal	Royal	Royal	Blanco	Blanco
Coral	Azul Celeste	Turquesa	Púrpura Jaspe	Púrpura	Púrpura	Púrpura	Gris Jaspe	Gris Jaspe
Naranja Seguridad	Azul Claro	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Gris Jaspe	Gris Jaspe
Naranja	Púrpura	Gris Jaspe	Gris Jaspe	Gris Jaspe	Gris Jaspe	Gris Jaspe	Jaspe Oscuro	Jaspe Oscuro
Oro	Chocolate	Carbon	Jaspe Oscuro	Jaspe Oscuro	Jaspe Oscuro	Jaspe Oscuro	Negro	Negro
Amarillo Brillante	Arena	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro		
Verde Seguridad	Blanco							
Limon	Gris Jaspe							
Verde Militar	Carbon							
Verde Neón	Jaspe Oscuro							
Verde Pasta	Negro							

