

Mtra. María de Jesús Gómez Cruz

Directora de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño UAM Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Centro Nacional de las Artes

Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea

Período: **7 de marzo al 7 de septiembre del 2016**

Proyecto: **Promoción, Difusión y Preservación de la
Cultura y las Artes**

Clave: **XCAD000194**

Responsable del Proyecto:

Lic. Ma. del Socorro González Garza

Subdirectora de Servicios Y Honorarios

Paola Daniela Carreño Martínez Matrícula: 2113028669

Licenciatura: **Diseño de la Comunicación Gráfica**

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Tel.: 5986 2806

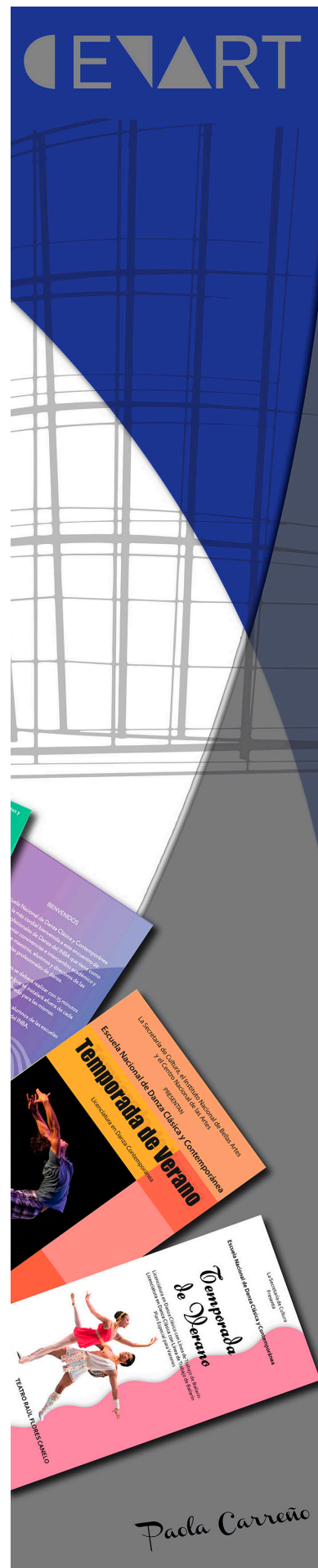
Cel. : 55 4227 9730

Correo electrónico: pishipao@gmail.com

Profesor Asesor:

Lic. Victor Manuel Muñoz Vega No. Económico: 5488

Correo electrónico: vmunoz@correo.xoc.uam.mx

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
OBJETIVO GENERAL	3
METODOLOGÍA EMPLEADA	3
ACTIVIDADES REALIZADAS	5
OBJETIVOS Y METAS ALCANZADAS	7
RESULTADOS Y CONCLUSIONES	8
RECOMENDACIONES	9
BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS ELECTRÓNICAS	10

INTRODUCCIÓN

Como parte de la formación universitaria el alumno presta su servicio, de acuerdo a los conocimientos adquiridos durante el estudio de su carrera, a alguna institución que así lo requiera y de esta manera el alumno siga aprendiendo y profesionalizando su trabajo, al interactuar en un ambiente real y resolviendo problemas por medio de distintas prácticas, complementa su experiencia y lo prepara para el mundo laboral.

De esta manera, la Institución educativa realiza convenios con otras instituciones culturales-sociales para crear proyectos a fines al servicio social, donde el alumno pueda desarrollar, por un tiempo determinado, actividades específicas de acuerdo al perfil de su carrera, permitiendo un proceso de retroalimentación y beneficio de ambas partes.

En el presente informe se describen las actividades realizadas durante la prestación de servicio social en el Centro Nacional de las Artes, como parte del proyecto de Promoción, Difusión y Preservación de la Cultura y las Artes, dentro de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea.

El tiempo total cubierto fue de 480 horas, dentro de 6 meses, tiempo en el cual se desarrollaron diversas intervenciones de diseño, de acuerdo a los requerimientos del departamento de Extensión Académica de la ENDCC.

La carrera cursada es Diseño de la Comunicación Gráfica, con área de concentración en el diseño editorial, entendiéndolo a este como la rama de diseño gráfico dedicada a la maquetación y composición de publicaciones.

Este informe contiene los objetivos específicos del proyecto en el área seleccionada, las estrategias de intervención en diseño y las actividades realizadas así como los resultados obtenidos. También se presentan algunas recomendaciones para el proyecto y al final se anexan muestras de los diseños elaborados.

OBJETIVO GENERAL

Comunicar, expresar y promover los eventos y actividades artísticas y culturales dentro del Centro Nacional de las Artes, específicamente de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea.

Objetivos particulares:

- *Apoyar en el manejo de diversos lenguajes y paquetes para la programación
- *Apoyar en actividades inherentes a la carrera, específicas del área en que se desarrolle
- *Grabar secuencias y videos que se soliciten
- *Tomar fotografías
- *Colaborar en el diseño de programas de mano, carteles, folletos y volantes para la difusión de los eventos

METODOLOGÍA EMPLEADA

Uno de los métodos utilizados para el desarrollo y resolución de problemas fue el **método empírico analítico**, un método de observación y análisis.

Aplicado al diseño, este método se empleaba de la siguiente manera, se establecía el **problema** a resolver (elaboración de cartel, programa de mano, etc.); se procedía a la **observación** de análogos (trabajos anteriores o semejantes), para hacer el **análisis** y formular **hipótesis** de resolución (propuestas de diseño), las cuales podían ser comparables, aceptadas o refutadas hasta llegar al **resultado** final.

Así el proceso de diseño que se seguía, podía determinarse por una serie de tareas:

- *Planteamiento del problema
- *Determinar objetivos a lograr
- *Observación y análisis
- *Búsqueda de posibles soluciones
- *Planteamiento de propuestas y bocetos
- *Detallar, corregir y presentar diseño final

El principal aporte de este método a la investigación es la experiencia misma que se va adquiriendo con cada experimento, prueba o propuesta realizada, ya que se van creando una serie de relaciones y características fundamentales del objeto-problema de estudio.

Esto, en el diseño, se ve reflejado en la creación de un estilo único, la esencia misma que cada diseñador plasma en la manera específica de resolver determinado problema. Ya que al encontrar una respuesta que funciona de manera efectiva podrá valerse de esta misma fórmula para responder a nuevas necesidades, siem-

pre y cuando cubra los objetivos de comunicación; lo interesante es que de igual manera dicha resolución puede ir mutando y mejorando hasta lograr un nuevo resultado totalmente distinto pero igual de efectivo.

Por otro lado también podemos hablar de un **método híbrido cualitativo**, el de *investigación-acción*, cuyo propósito es resolver problemas cotidianos e inmediatos. Donde la mejor manera de resolver los problemas es, estar inmersos en ellos, en el entorno natural. Se trata de un proceso centrado en la búsqueda de mejores resultados.

Dentro de las actividades realizadas durante el servicio podemos traducir este método en la elaboración de programas de mano, además de ser diseñadora, también era espectadora de las funciones (un gusto personal por la danza) así que, como participante, podía analizar los requerimientos de los programas, estos debían ser legibles, el uso de una buena tipografía que no se perdiera con el fondo y en un puntaje que no fuera complicado de leer, una buena organización-distribución de la información para que esta se entendiera de una manera más rápida y efectiva, así como un formato práctico y bien pensado.

Así, pensando de acuerdo a lo que el público requiere, se buscaban respuestas eficientes, como una retícula adecuada para el manejo de la información, que, en muchas ocasiones era demasiada, una fuente legible y adecuada así como una jerarquía tipográfica sencilla de leer y comprender. De esta manera los programas de mano cumplían con los requerimientos de comunicación solicitados.

Los métodos mencionados sirvieron de apoyo a la práctica y desarrollo del diseño en las diversas actividades realizadas durante el servicio, que a continuación se presentan.

ACTIVIDADES REALIZADAS

El diseño editorial debe moldearse de acuerdo al mercado y a lo que se quiere comunicar. El contenido define el diseño a realizar y su enfoque define tendencias de diseño como estilo gráfico informativo, composición, etcétera.

Los diseños realizados eran para el departamento de Extensión Académica, así que estos eran dirigidos a un público más allá del interno (alumnos, profesores, administrativos), el público asistente a las funciones, con gustos culturales y empatía por la danza clásica y contemporánea, buscando siempre promover y difundir dichas actividades.

Así, la principal tarea a realizar fue la elaboración de programas de mano e invitaciones digitales para las funciones de las diversas temporadas de danza presentadas en los teatros de la ENDCC.

Cada uno era diferente en diseño y variado en información, de acuerdo a la temporada que representaba. La impresión era interna, por lo que generalmente se manejan formatos oficio y carta, en formación a tríptico o díptico y en escala de grises.

El proceso de diseño se podría describir de la siguiente manera:

1. Recepción de la información

La jefa del departamento recibía la información de cada secretaria (danza clásica o contemporánea y ella la pasaba al diseñador, en formato Word).

2. Estudio de la información

El diseñador debía seleccionar el formato y maquetación, de acuerdo a la extensión de la información recibida.

3. Recepción y selección de fotografías (cuando las había)

4. Propuestas de diseño

Diseño de retícula, elección de fuente (s) tipográfica y composición.

5. Presentación de propuestas

6. Correcciones y/o información adicional

7. Presentación final

8. Impresión y armado final

Una vez listo el programa se realizaba la invitación digital con la misma información y siguiendo el diseño de la fuente y una fotografía representativa, se entregaban dos propuestas que eran subidas a la página oficial de la ENDCC y a sus redes sociales.

La mayor parte del diseño era libre, pero existían ciertas especificaciones de los legales (logos de la Secretaría de Cultura, INBA y CNA) y los directorios de las autoridades correspondientes al Instituto de Bellas Artes y del Centro Nacional de las Artes, los cuales debían ser organizados por jerarquías y estar en un lugar visible, el puntaje podría reducirse pero siempre y cuando se mantuviera la legibilidad de esta información. También se incluía los directorios del Teatro y de la Escuela, así como la pleca con la información de la Secretaría de Cultura.

- Los programas en los que colabore fueron:
- Temporada de Invierno (Danza Contemporánea)*
 - Temporada de Primavera (Danza Clásica)*
 - Temporada de Verano (Danza Clásica)*
 - Temporada de Exámenes*
 - Temporada de Graduación*
 - Programas de Docencia*

Una tarea importante fue la creación de la imagen gráfica para el II Encuentro de Escuelas de Danza Profesionales del INBA, para ser utilizadas en la promoción del mismo, banners, invitaciones digitales, programas, horarios, constancias de participación, etcétera.

Con apoyo del método empírico- analítico, se partió de casos análogos, el antecedente (la imagen del primer encuentro) y los logotipos de las escuelas participantes en este evento.

Con el previo análisis se realizó el proceso de bocetaje y propuestas diversas para el diseño de la imagen, se hicieron distintas pruebas para determinar la gama cromática y la tipografía. El diseño se basó en siluetas de bailarines expresando diferentes movimientos característicos de la danza, en proporciones distintas que iban en aumento, reflejando la ejecución de una pieza musical. Los trazos eran sueltos y a “mano” lo que le daba al diseño ese toque orgánico y natural que representaba el dinamismo del cuerpo en la danza.

Otras actividades realizadas fueron las propuestas y diseños para los diferentes recursos gráficos del primer curso de verano organizado por la ENDCC. Estos diseños fueron utilizados para flyers, banners, invitaciones y anuncios digitales, los cuales se iban actualizando de acuerdo a la información que se recibía. Este trabajo fue en colaboración con otro diseñador prestador de servicio social. Así mismo se apoyó en las actividades administrativas de la organización del curso, diseño de papelería (horarios, hojas membretadas, boletos, etcétera) y manejo de grupos.

Durante las funciones, eventos y exámenes finales de los alumnos, se dio apoyo en el área audiovisual para la grabación y toma de fotografías, que eran subidas posteriormente a la página y red social de la ENDCC.

Como parte de un apoyo extra se realizaban anuncios e infografías para el departamento biopsicosocial, tratando temas respecto a salud y medidas de prevención para los alumnos. Estos anuncios debían ser en un formato predeterminado y con la información requerida por el departamento, para ser proyectados en la pantalla digital del lobby de la escuela.

Nostalgia

4

Sentimiento de pena por la pérdida de algo o alguien

COREOGRAFÍA:

Marisa García López

MÚSICA: When the love fa

COMPOSITOR: Yiruma

VESTUARIO: ENDCC

ILUMINACIÓN: María

Fernanda Sánchez, Paola

Itzel Peña, Angélica Treviño

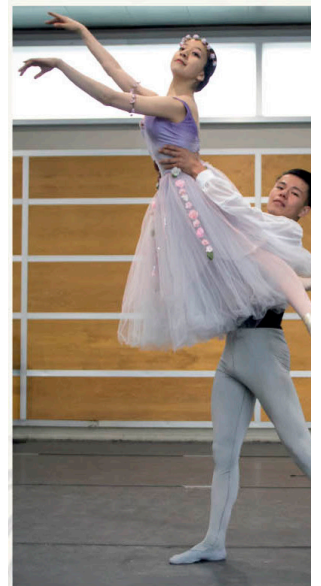
INTÉRPRETES: Julia Adriana

Arroyo Sánchez y

José Alejandro Pérez Cast

En el bosque

Lo que puede suceder en los elementos de la Naturaleza

OBJETIVOS Y METAS ALCANZADAS

Cada una de las actividades realizadas apoyó a la Escuela a la difusión y promoción de las funciones de su alumnado, así como los eventos culturales que se realizaban en sus instalaciones, desarrollando el diseño de las invitaciones digitales y los programas de mano; de la misma manera este diseño llegaba no sólo a los alumnos, sino a padres de familia e invitados de las funciones, quienes, en su gran mayoría guardan los programas como recuerdo.

Los programas eran revisados y aprobados por los profesores participantes, corrigiendo algunos créditos o añadiendo información según era el caso, pero en cuestión de diseño era respetado. Se apoyó en la pre prensa, y en la impresión del material, así como el doblado final y en ocasiones la distribución en las funciones, formando parte del proceso completo de diseño, promoción y difusión que tiene como objetivo este proyecto cultural.

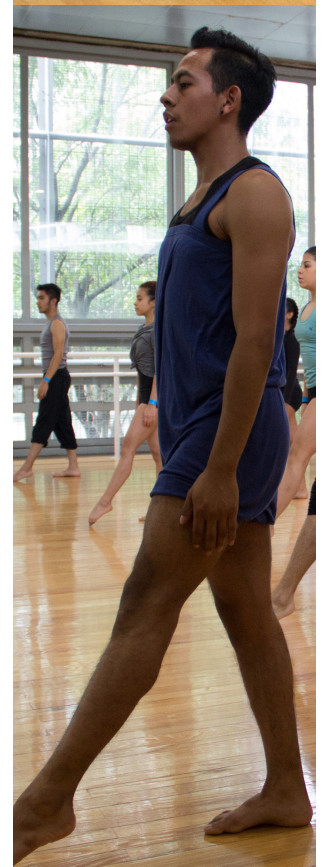
En la colaboración del área multimedia, la toma de fotografías y video ayudó mucho a perfeccionar y practicar lo aprendido durante la carrera, cuestiones técnicas, como ángulos, luz, profundidad, encuadres, etc., obteniendo así un buen material de archivo para la ENDCC y de manera personal. Mucho de este material era requerido por alumnos y maestros así que debía ser presentado con calidad y profesionalismo.

El diseño de la imagen del Encuentro de Escuelas fue de suma importancia ya que se trataba de la representación gráfica de un evento cultural, donde participaban 7 escuelas distintas que debían unificarse en un solo diseño. Con el análisis adecuado se logró una propuesta que aludía al movimiento, dinamismo y estética de la danza. En su conjunto la imagen lograba comunicar el espíritu del Encuentro. Fue aceptada y bien recibida tanto por las autoridades de la ENDCC como por los participantes al evento.

Para el apoyo en diseño del curso de verano, manejamos diseños constantes durante la duración de todo el curso, para que este se viera unificado y hacer resaltar la imagen del curso y de la Escuela. La mayoría de este trabajo se realizó en equipo, lo cual fue una gran ventaja y una manera de intercambiar ideas y estilos creando nuevos y mejores diseños.

También hubo colaboración en el área administrativa, así que además de diseño se realizaron otras actividades en torno a la gestión y organización del curso de verano.

Los objetivos del proyecto se cumplieron, el desarrollo del servicio social sirvió para la práctica del diseño y profesionalizar lo aprendido en la carrera.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Las actividades anteriormente descritas, tuvieron buenos resultados finales en la propuesta de diseño definitiva, y estos diseños siempre debían ser aprobados por la jefa de departamento y en otras ocasiones por el mismo director de la escuela, como la imagen para el Encuentro.

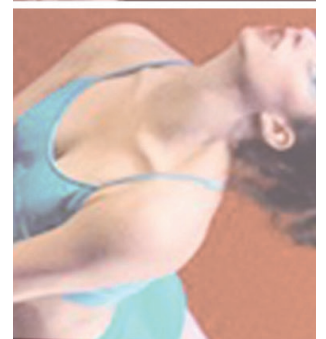
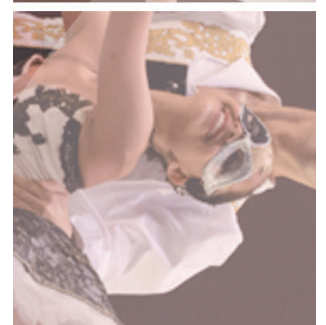
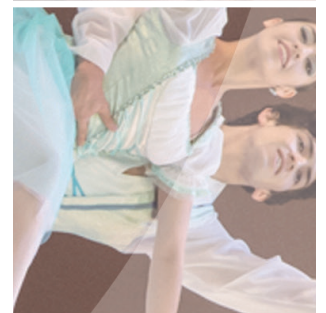
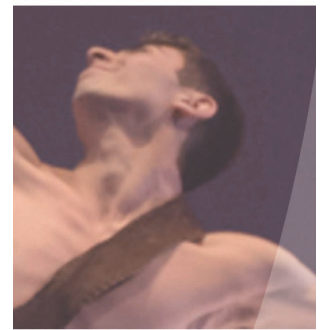
Cada programa cumplía con ser diferente para cada temporada, la tipografía legible y la jerarquía de información se presentaba de manera clara y constante en cada uno. Al ser entregados en las funciones a invitados y a los alumnos que participaban, el diseño era bien recibido por ellos, ya que comentaban su agrado o que les parecía bonito. Los programas impresos llevaban mi crédito, dando así el reconocimiento del diseño.

Las fotografías que se tomaron durante el Encuentro de Escuelas y el Curso de Verano fueron exhibidas en las redes sociales de la ENDCC, después de ser seleccionadas y editadas con la marca de agua correspondiente; la fotógrafa de cabecera se sintió satisfecha con mi trabajo diciéndome que “tenía buen ojo” para las fotos. Esto ayudó mucho a mi práctica profesional en esa área.

El trabajo más interesante fue la imagen del Encuentro de Escuelas, ya que fue algo que tuve que crear desde cero (la imagen central, la composición, colores, elegir tipografías, etc.), mediante el análisis y diversas propuestas hasta llegar al diseño adecuado para el evento. Fue un reto que al final logró muy buenos resultados, una imagen dinámica y fresca, que, aunque sencilla y directa tenía un impacto conciso, quede satisfecha con los resultados.

El servicio social permite el desarrollo y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el estudio de la carrera, ayuda a mejorarlos y profesionalizar el trabajo para que el alumno sea capaz de insertarse de manera efectiva y adecuada en el mundo laboral, resolviendo problemas reales en situaciones y con clientes reales de la manera más adecuada.

La prestación del servicio te hace trabajar en equipo, sobre presión y ver que el rango de errores debe ser menor, es la preparación previa al gran salto del mundo real, que es competitivo, ágil y dinámico donde el diseñador debe ser capaz de resolver problemas, analizar y proponer respuestas eficaces para lograr sobresalir y sobrevivir.

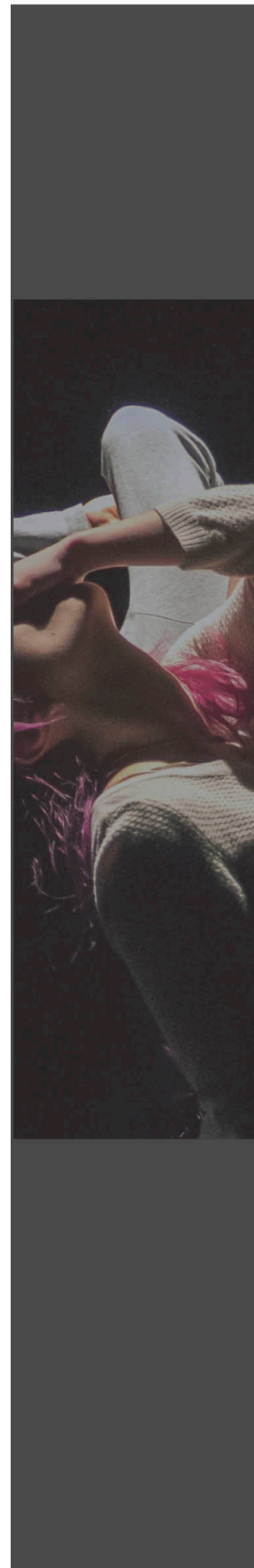

RECOMENDACIONES

Al comienzo de mi servicio, cuando empecé a diseñar los programas de mano para la función de Temporada de Invierno, se me mostró los diseños análogos, es decir, su carpeta con los programas de temporadas anteriores, lo que pude notar es que cada uno era completamente distinto, en diseño, color, algunos en maquetación y hasta formato, por lo cual pude deducir que el diseño era libre y de acuerdo al estilo de cada diseñador. Sin embargo, al ir trabajando en otros programas me di cuenta que era necesario crear un manual de estilo para los programas de la Escuela, que al menos tuviera tres opciones de tipografía para cuerpo de texto y cinco o poco más para títulos, así como especificaciones de márgenes, sangrías, y medidas de las columnas para trípticos y quizás una rejilla base que pudieran seguir todos los diseñadores, dejando así el trabajo creativo a la composición y logrando una unificación de estilo en los programas, un sello característico para la Escuela, y así evitar tanta diversidad de estilos.

Por otro lado este proyecto contempla disponibilidad de tiempo, ya que el horario no es fijo, todo depende de la cantidad de trabajo que se deba realizar e incluso hay que asistir los fines de semana cuando es necesario, haciendo un poco más complicado el control de las horas prestadas.

En cuanto al trabajo que la Escuela requiere, para lograr cumplir en su totalidad con el objetivo de la promoción y difusión, las redes sociales del CNA también deberían compartir las invitaciones y anuncios generales de la ENDCC, ya que sólo se publican en la página y Facebook de la Escuela, reduciendo sólo al público cautivo (personas con gusto e interés por la danza clásica y contemporánea) la recepción de esta información. En este aspecto la Escuela Nacional de Danza y el Centro Nacional de las Artes están un tanto aislados el uno del otro, por ejemplo, del Encuentro de Escuelas Profesionales de Danza del INBA no se hizo ninguna mención a pesar de que se trataba de un evento importante. Esto también afecta la parte de diseño ya que reduce el impacto receptor que podría tener el trabajo realizado.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

Libros consultados:

Álvarez Fernández, Diego Luis, *Diseño Editorial, lo que debes saber*.
Editorial The Sing Haus

Álvarez-Gayou Jurgenson. Juan Luis, *Cómo hacer investigación cualitativa, fundamentos y metodología*
Editorial Paidós Educador

Referencias Electrónicas

Definición de método empírico analítico

Definición ABC, tu diccionario hecho fácil

<http://www.definicionabc.com/ciencia/metodo-empirico-analitico.php>

El Método Empírico

http://docente.ucol.mx/adan_cruz/public_html/metem.htm

