

Mtra. María de Jesús Gómez Cruz

Directora de la División de Ciencia y Artes para el Diseño

Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Xochimilco

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Instituto Mexicano de Cinematografía

Periodo: **07 de Marzo del 2016 al 07 de septiembre del 2016**

Proyecto: **Promoción, difusión y preservación del cine mexicano**

Clave del proyecto:

XCAD000036

Alejandro Alain Flores Ávila,

Matrícula **2122039689**

Licenciatura: **Diseño de la
Comunicación Gráfica**

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Tel. 68384411

Cel. 044(55) 2252 4114

Correo electrónico. afarex@gmail.com

INTRODUCCIÓN

En este documento se encuentra la relación del proceso de servicio social del proyecto **Promoción, difusión y preservación del cine mexicano**, realizado en el Instituto **Mexicano de Cinematografía**. En él desarrollé propuestas de material gráfico, edición y rediseño diversos elementos para difusión nacional del cine mexicano. Este es un documento de la valoración técnica, profesional, creativa y formal de esta primera experiencia, que como egresado y representante de la UAM Xochimilco brindé a esta institución.

El apoyo que brindé fue abordado desde el diseño editorial e ilustración, creando aplicaciones gráficas que oscilaban entre una y otra área del diseño para conjugarse en convocatorias, objetos reales para uso, susceptibles de rechazo, modificación o deshecho.

Expongo mi participación en un proyecto cultural que poco se acerca a las demandas publicitarias, a presentar un producto para que por su llamado invite a los usuarios a comprarlo. Este es un proyecto de otra naturaleza, la creatividad y el grito que deben implicar las imágenes que crea el diseñador son la pieza última en el engranaje comunicacional de la institución, que se caracteriza por emplear toda su estructura para ofrecer al público talleres, clases magistrales, muestras y un sin fin de programas para acercar el cine nacional y muestras internacionales a la población, sin perder la presencia y formalidad institucional.

OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer el proceso de servicio social, exponer las actividades realizadas y enunciar la valoración resultante del proyecto. El objetivo de este informe es poner en perspectiva el crecimiento que tuve en el transcurso del servicio social. Cómo tras este periodo crecí académica y profesionalmente, y cuán significativo fue poder hacer el servicio social en una institución que hace mucha gráfica, uno que no se detiene para lanzar convocatorias, festivales y uno que con un ritmo vertiginoso, se detiene a plantearse qué gráfica se está haciendo.

Hacer un juicio de el papel que como alumno de la UAM Xochimilco desempeñe, y ser crítico y dejar entre ver los fallos y posibles mejoras para contribuir en un creciente buena presencia de la institución académica en un ejercicio de contribución bilateral, donde una institución ofrece a sus alumnos a otra institución que ofrece su estructura para que depositen en ella lo aprendido, un intercambio justo y loable que dejan mucho de enseñanza a quién aprecia y pone en juego su mejor esfuerzo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Realización de propuestas de material gráfico para proyectos del instituto, alrededor de la República:

- Propuestas de imagen para proyecto **Polos Audiovisuales**: propuesta para imagen de convocatoria, logotipo y desarrollo de variaciones cromáticas para todos los estados de la república. A contemplar: pluralidad, enlace e impulso del cine en diferentes estados de la república, invitando al diálogo sobre el cine, comunidad y aprendizaje fuera de la frontera estatal y descentralización de la enseñanza cinematográfica.
- Propuestas de imagen para proyecto **La Gran Noche del Corto**: serie de propuestas para imagen de evento de muestra de cortometrajes en la Cineteca Nacional. A contemplar: rediseño de imagen, propuesta de giro nuevo para promocionar la muestra de cortometrajes. La imagen usada carecía de personalidad propia y se requería de una que partiera la tradición de repetir símbolos.
- Propuestas de imagen para proyecto **México Japón, foro bilateral**: serie de propuestas gráficas: imagen, logotipo, y gráficas del encuentro cultural cinematográfico entre ambas naciones. A contemplar: Unidad entre logotipo y concepto del foro bilateral, se realizó una serie de ilustraciones para reforzar el encuentro cultural, para completar con el logotipo, el círculo de comunicación.
- Edición de cartelera de proyecto **Semana del cine mexicano en tu ciudad**: Elaboración de la cartelera impresa para varios estados de la república y banners digitales para redes sociales. A contemplar: Se hizo una extensa edición de textos para cada semana, una que cambiaba de cromática, disposición y jerarquía. Se apoyó en la elaboración de varias carteleras por estado y el material gráfico fue difundido en redes sociales del instituto.
- Propuesta de **convocatoria IMCINE**: desarrollo de imagen para convocatorias del instituto. A contemplar: Se requería sintetizar la convocatoria anterior y en el mismo impulso convertirla en una imagen identificable como del instituto.
- Edición y ajuste de carteles, postales y banners de cortometrajes. A contemplar: Las dimensiones de los carteles enviados al instituto cambian para adaptarse a nuevos lineamientos, cambian logotipos y proporciones de texto, se agregan espacios para incluir carteleras, sellos y etiquetas.

METAS ALCANZADAS

Tener una visión desde dentro de una institución de la logística para realizar un evento de carácter nacional, la aportación que dan los diseñadores es fundamental como proceso previo al conocimiento del público de las imágenes que se crean. Aprendí en el servicio social a pulir las propuestas que se entregaban, y entendí la importancia de comunicar con imágenes claras y directas. La gráfica contemporánea para festivales y sobre todo, la gráfica cultural es muy competitiva y exige del diseñador su entera atención y entrega. El impacto de una imagen bien elaborada es gratificante, pero requiere un trabajo de perfeccionamiento, filtros y valores a los que difícilmente nos enfrentamos en el quehacer escolar. Como meta principal encuentro la de plantearme con retos más grandes, pero sobre todo a plantearme más real en mi estatus profesional: recién egresado que tiene aún mucho que aprender, y aquí, en el instituto pude mostrar, si no todos, trabajo a nivel nacional.

La habilidad técnica es otro factor que desarrollé al elaborar los materiales, el ritmo de trabajo exige que el manejo del software sea veloz y que se pierda el menor tiempo posible, maximizando las horas que se tienen para hacer las actividades institucionales para dar más tiempo a la concepción y conceptualización.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Desarrollé con libertad propuestas múltiples de proyectos, sin dejar a un lado la edición de gráficos locales, atendiendo el diseño previo, pero modificándolo para que funcionase acorde a nuevos lineamientos, procurando legibilidad, ritmo de composición y factibilidad de uso. Los trabajos elaborados no siempre fueron “creativos”, muchas veces se requiere que se elaboren proyectos en serie, que requieren cambios mínimos –pero importantes– para su funcionamiento, proyectos en los que el diseñador tiene que ser sutil y debe tener la sensibilidad para someter a la novedad y frescura por la legibilidad, o limitarse incluso a seguir las pautas ya establecidas, y llenar los formatos para, sin desviarse mucho en este proceso, seguir con la propuesta: la parte creativa, que también se somete a la presión de que lo creado tiene que funcionar, ya no es más un ejercicio y está sujeto al criterio de concedores de la difusión del cine, filtros que se tienen que pasar, imágenes que tiene cambian por los criterios, y que resultan en trabajos más pulidos.

La diversidad de propuestas que se logran es muy rica y deja al diseñador con una experiencia de creación que lo motiva a impulsar a crear, y a desarrollar una formalidad para su trabajo. El servicio social contribuyó en expandir la visión de elementos gráficos que deben funcionar para múltiples aplicaciones sin perder la esencia de la propuesta inicial; que el ritmo de las actividades desarrolladas por el instituto es acelerado y que hay muchos festivales y muestras; que para ello

se requiere una visión gráfica fresca que sepa atender cada nuevo festival con la propiedad necesaria.

La experiencia es rica por acercarme a ver íconos del cine, ver la gráfica empleada en los carteles contemporáneos; como experiencia me acerca a ver que la organización de propaganda debe funcionar en un elemento gráfico (la cartelera) y encapsular en ella, siendo legible y dinámica, los pasos necesarios para que un público pueda acercarse a las exposiciones, muestras, talleres y demás actividades desarrolladas en el instituto.

El proyecto tiene una diversidad que alienta al diseñador a conocer diversas aplicaciones, hace enfrentarlo a proyectos que trascienden la ciudad y a la responsabilidad de hacer gráficos que funcionen para todo el país. Estos sin perder los lineamientos institucionales, teniendo en cuenta que las imágenes que creé serán útiles para que las actividades planeadas concluyan en ser un llamado para los usuarios que esperan del instituto una madurez característica de una institución seria dedicada a la promoción del cine nacional.

RECOMENDACIONES

El material gráfico a realizar puede resultar excesivo, y el tiempo se ve reducido para desarrollar imágenes, aplicaciones, edición y propuestas, y es poco para el equipo a cargo de la promoción. Es importante que el prestador de servicios sepa que lo hecho ahí es importante. Conocer la valía de lo que está haciendo le puede ayudar a esforzarse más en presentar lo mejor de sí. Establecer una calendarización y ver metas claras de la publicación de las propuestas puede ayudar a que se cree un lazo de compromiso, ya que sin él, puede surgir la sensación de que no hay trascendencia.

El proyecto puede ser una oportunidad muy valiosa para acercarse al método de trabajo del personal a cargo de la difusión del instituto. Es muy válido exigir las condiciones de espacio, equipo y trascendencia. Recomiendo claridad y acuerdos mutuos entre los prestadores de servicio y el personal a cargo.

Por último, insto a la claridad y al no desanimo: a demandar la claridad y a solucionar las dudas que surjan de estar en un proyecto de tal magnitud, insto a no empequeñecerse y a seguir proponiendo imágenes poderosas, a no dejar que lo hecho se quede perdido y no sirva para el propósito que fue creado, pero sobre todo insto a la formación diaria de los creadores de imágenes, es un quehacer que se construye todos los días, que se forma con lo que vemos, las referencias culturales a las que nos asimos: “la cultura es la formación de la atención.” Y la atención es el propósito de los que creamos comunicación gráfica.

BIOGRAFÍA Y REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

Red Nacional de Polos Audiovisuales:

<http://www.imcine.gob.mx/cine-mexicano/circuitos-alternativos/red-nacional-de-polos-audiovisuales>

Semana del cine mexicano en tu ciudad:

<http://www.imcine.gob.mx/cine-mexicano/festivales-mercados-y-premios-mexicanos/festivales-mexicanos/semana-de-cine-mexicano-en-tu-ciudad-la-paz>

<http://www.imcine.gob.mx/cine-mexicano/ciclos-muestras-y-exposiciones/semana-de-cine-mexicano-en-tu-ciudad-xalapa-2016>

<http://www.imcine.gob.mx/cine-mexicano/festivales-mercados-y-premios-mexicanos/festivales-mexicanos/semana-de-cine-mexicano-en-tu-ciudad-chihuahua-1>

La Gran Noche del Corto

<http://www.imcine.gob.mx/comunicacion-social/multimedia/la-gran-noche-del-corto-2016>