

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: 9 de Septiembre de 2010 al 22 de junio de 2011

Proyecto: Apoyo gráfico para las actividades culturales de la UAM

Clave. **XCAD000189**

Daniel Angel Camacho Ortiz,

Matrícula: 207359703

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Licenciatura: Diseño de la comunicación gráfica

Cel.: 04455 2964 2841

Correo electrónico: obrerodelpixel@gmail.com

Introducción

La formación educativa que recibe un diseñador muchas veces puede no ser coherente con la realidad que vive un país como lo es México, sin embargo la UAM-Xochimilco se caracteriza por tener siempre un enfoque que fomenta la responsabilidad social en cada uno de sus estudiantes, en el caso de los diseñadores, suele pasar que muchas veces no estamos conscientes de la importancia de este enfoque social, y solemos brindarle más importancia a temas meramente estéticos y dejamos de lado el verdadero sentido del diseño, que es comunicar de manera coherente, y clara; desde un principio me pareció que la difusión cultural es una actividad en la que el diseño desempeña un papel muy importante de carácter social y en el que yo como diseñador podía desarrollar y aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante toda la carrera; es por esto que elegí este lugar para realizar mi servicio social.

El presente reporte narra una parte de las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto “Apoyo gráfico para las actividades culturales de la UAM” que se realizó dentro de las instalaciones de la UAM Xochimilco en la sección de actividades culturales.

Objetivo general

Enriquecer las habilidades teóricas y prácticas adquiridas en la carrera con el flujo de trabajo de un ambiente de laboral real, donde los tiempos de entrega, los recursos con que se cuentan, y la participación de otras personas influyen directamente en la manera en que se desarrollan los proyectos.

Objetivos específicos

Conocer el papel que desempeña la labor del diseñador en el flujo de trabajo de un ambiente laboral real.

Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos referentes a diseño adquiridos en la carrera en un escenario real de trabajo.

Regresar a la universidad un poco de lo que ella me ofreció en mi crecimiento intelectual, profesional y moral.

Metodología utilizada

Durante un año se desarrolló la identidad gráfica de una serie de eventos culturales organizados por la sección de actividades culturales de la UAM Xochimilco, para su publicación en diferentes medios impresos y electrónicos, como carteles impresos, página web de extensión universitaria y lonas impresas en gran formato. Siempre buscando comunicar de manera coherente y estética el discurso que cada evento o ciclo de eventos quería transmitir, y superando las limitaciones de recursos propias de una universidad pública.

Estos eventos fueron muy diversos, desde ciclos de cine, danza, o música, así como algunos que se enfocaban más en una temática e incluían diversas ramas artísticas. Su realización implicaba la coordinación directa con varios promotores culturales que laboran en la sección de actividades culturales de la UAM Xochimilco, que en este caso cumplieron la función de clientes, pues ellos se encargaban de entregar el material con que se contaba así como la información oportuna para la realización de los diseños.

Actividades realizadas

Talento Xochimilco

Se desarrolló la identidad gráfica y los carteles promocionales de una serie de eventos culturales, donde miembros de la comunidad universitaria que se reclutaron por medio de una convocatoria abierta, dieron a conocer sus habilidades artísticas.

En primera instancia se elaboró el diseño del logotipo como núcleo de la identidad gráfica del proyecto; éste debía contener un elemento visual que fuera icónico y distintivo de la unidad Xochimilco, también debía reflejar inclusión y diversidad, pues los eventos se componían por distintas actividades artísticas. Debido a las anteriores necesidades, se decidió reinterpretar las grecas típicas que se encuentran en los letreros de las trajineras, y colocarlas como elemento visual que hizo una referencia inmediata a Xochimilco, y la riqueza de la paleta de colores permitió reflejar la diversidad de disciplinas artísticas expuestas en estos eventos.

Los carteles se colocaron a lo largo de todo el campus y se distribuyeron a través de las redes sociales de la sección de actividades culturales de la universidad; por ello se elaboraron con tonos predominantemente claros, que permitieran un buen contraste y perfecta legibilidad a la distancia; se le agregaron pequeños y discretos elementos de color que hacían referencia a los colores incluidos en el logotipo; el logotipo siempre se encontraría en la parte superior izquierda de la composición.

La unión de todos estos elementos dentro del cartel, permitieron que los espectadores pudieran identificar de manera inmediata que el evento anunciado era parte del ciclo de "Talento Xochimilco".

Sin embargo la reproducción impresa de los carteles se hizo por medio de copia fotostática en escala de grises, lo cual provocó que los elementos distintivos de color tan importantes dentro del discurso del diseño se perdieran por completo y provocaran que el logotipo se convirtiera en un elemento poco legible dentro del cartel. Por otra parte, su distribución digital fue nula, ya que en ese momento no había una persona encargada del manejo de las cuentas de redes sociales de la sección actividades culturales.

México país de migrantes

La inmigración ilegal es un fenómeno tristísimo por donde sea que se le analice; personas dejan a sus familias para viajar miles de kilómetros a un país que

oficialmente no los quiere, a través de caminos peligrosos donde sufren de abusos, extorsiones, robos y violaciones. Tratando de visibilizar y hacer conciencia de la terrible situación que sufren los inmigrantes ilegales, dentro de la universidad se realizó una serie de eventos culturales que incluyeron conferencias, presentaciones de libros y exposiciones fotográficas referentes a ellos; y para este ciclo de eventos se requirió de la elaboración de la identidad gráfica, que incluía elaboración de carteles, mupis, impresión en la gaceta cultural, banners para la página web de la universidad y animaciones para el canal de televisión interno de la universidad.

Debido a la experiencia adquirida con el proyecto de Talento Xochimilco, en este caso se procuró tener especial cuidado con el uso de tonalidades que funcionaran en las aplicaciones a color así como en las aplicaciones en escala de grises; para poder expresar la situación tan difícil que sufren los inmigrantes se utilizaron tonos mayormente oscuros con texturas contrastadas que reflejaran cierta angustia; como elemento visual se utilizó una mano sosteniéndose de un alambre de púas haciendo alusión a alguien tratando de cruzar la frontera.

Este proyecto en particular fue muy grato de trabajar, ya que se permitió una gran libertad creativa, pues debido a que el presupuesto otorgado a este proyecto fue mayor se pudieron imprimir aplicaciones a color como en lonas, carteles en mediano formato y distribución digital.

Registro y documentación fotográfica de eventos culturales

A pesar de que la universidad cuenta con fotógrafos para el registro y difusión de las actividades realizadas dentro de la institución, hasta este momento no existía un registro y documentación específicamente dentro de la unidad de difusión cultural de la universidad, debido a la falta de presupuesto para poder comprar una cámara fotográfica; ya que yo contaba con el equipo necesario, esta actividad se volvió una de las tareas más importantes y recurrentes que realicé durante el curso de mi servicio social.

Esta tarea también fue muy satisfactoria de realizar ya que pude aplicar y desenvolver mis habilidades fotográficas, y debido a que muchos eventos se realizan en auditorios cerrados con poca iluminación, me vi forzado a aprender técnicas que no conocía para poder realizar fotografías exitosas bajo estas condiciones de luz, así como técnicas de retoque digital que me permitieran arreglar fotografías para su óptima visualización.

Las labores no se limitaron al levantamiento y retoque de fotografías, también se archivaron y organizaron de manera óptima para su documentación, y se enviaron a los medios correspondientes de difusión dentro de la universidad, lo cuál me permitió conocer más el flujo de trabajo dentro de un sistema burocrático tan complejo como el de la universidad.

Danza erótica africana

Este fue uno de los últimos proyectos realizados durante la estancia del servicio social, me parece que este fue uno de los proyectos mejor logrados, ya que en este momento conocía mucho mejor el flujo de trabajo con los promotores culturales, proveedores y elementos burocráticos con quienes tenía que tratar dentro de la universidad.

Consistió en una serie de eventos de danza, así como conferencias en varios espacios de la universidad, donde convivían el erotismo y la danza africana.

Este proyecto también contó con el suficiente presupuesto como para realizar impresiones en gran formato a color en lonas, mupis y varios carteles que se colocaron a lo largo de las instalaciones de la universidad. Debido a esta particularidad, se realizaron diseños con mucho color y texturas que pudieran reflejar cierta sensualidad y a la vez el dinamismo y la fuerza propios de los movimientos de la danza africana; la paleta de color utilizada, fue inspirada en ciertas vestimentas típicas africanas; y las siluetas al fondo de los carteles pretendieron reflejar el erotismo propio del evento.

Ciclo permanente de conciertos

Este proyecto fue el primero que realicé dentro de mi servicio social, y el que me acompañó durante toda mi estancia, le tengo un particular cariño debido a que el promotor cultural encargado de este ciclo siempre fue muy amable al realizar solicitudes de diseño para estos eventos, permitiendo mucha libertad creativa y fomentando el trabajo en equipo día a día.

El trabajo a realizar consistió en realizar uno o dos carteles semanales promoviendo conciertos de música académica dentro de los auditorios de la universidad. Ya que el ciclo de conciertos era permanente, el presupuesto con que contaba para su difusión era ajustado, lo que nos forzaba a que su difusión se limitara solamente a carteles tamaño tabloide impresos en copia fotostática que se colocaban a lo largo de las instalaciones de la universidad. Sin embargo me parece que este es un claro ejemplo de que el éxito de un diseño no depende solo del presupuesto y los medios con que cuente para su realización; sino a la coherencia y verdadero liderazgo del quien lleva el proyecto, el promotor cultural que llevaba el proyecto siempre se mostró respetuoso por el trabajo de diseño que realizábamos quienes hacíamos el servicio social, este respeto lo demostraba siempre siendo puntual y específico con los requisitos que necesitaba para estos diseños, nunca pidiendo cosas de última hora y permitiendo que los diseñadores realizaran su trabajo de manera agradable.

Ya que estos diseños siempre se imprimían de la misma manera, fue relativamente fácil poder desarrollar una identidad visual coherente con las necesidades y el formato de impresión; se utilizaron tonos mayormente claros, fotografías de instrumentos musicales que ilustraran el tipo de concierto a realizarse o fotografías del grupo o solista en cuestión y tipografías con un gran contraste con respecto al fondo del cartel.

Talleres culturales

Al finalizar cada trimestre se realiza una muestra de los talleres culturales que se realizan dentro de la universidad y que son gestionados por la sección de actividades culturales, esta muestra de talleres es muy importante debido a que fomenta el crecimiento de los participantes de los talleres y además motiva a otros compañeros de la comunidad universitaria a inscribirse en éstos, creciendo así, tanto el número de alumnos como el de talleristas, pues es una buena oportunidad para que más compañeros puedan compartir sus conocimientos con la comunidad.

En este caso se realizaron carteles, tanto para promocionar la muestra de talleres, como para convocar a la comunidad a ser partícipe de ellos.

Objetivos y metas alcanzadas

Durante la estancia en el servicio social se desarrollaron diversos proyectos, con necesidades diferentes y con presupuestos muy variados; desde aquellos que contaban con unas cuantas copias fotostáticas, hasta los que se les permitía realizar varias impresiones en gran formato.

El tiempo con que se contaba para realizar cada proyecto, así como su periodicidad en el caso de los ciclos permanentes, fueron también pieza clave para lograr comunicar de manera coherente y estética lo que requería cada proyecto.

Desgraciadamente muchos de los proyectos no tuvieron los resultados que se hubieran esperado debido a la falta de experiencia y la ingenuidad que muchas veces como estudiantes de diseño tenemos, pues esperamos contar con todos los recursos necesarios para la realización de nuestras actividades. Con esto no quiero decir que la sección de actividades culturales no me proporcionó los recursos que necesitaba, ellos proporcionaron los que se requerían para cada proyecto, sin embargo muchas veces, uno como estudiante cree que necesita más, cuando en realidad, no es indispensable.

Sin embargo fueron más los proyectos que sí se realizaron con éxito, y considero que esto se debe a la experiencia adquirida con el paso del tiempo dentro de la estancia del servicio social.

Me parece que a final de cuentas los errores cometidos fueron parte del camino que me llevaron a lograr cumplir con los objetivos planteados desde el inicio del proyecto y sin ellos nunca se hubiera fomentado dicho crecimiento profesional, y por lo tanto no se hubieran conseguido los objetivos planteados.

Resultados y conclusiones

La UAM Xochimilco ofrece a la comunidad universitaria una gran variedad de actividades culturales que complementan el enriquecimiento intelectual, profesional y moral de los alumnos. Sin embargo estamos tan inmersos en las responsabilidades propias de estudiantes que muchas veces no nos damos cuenta de la gran oferta cultural expuesta en la universidad.

En este caso, la labor propia del diseñador es lograr que los alumnos puedan enterarse de esta vasta oferta de actividades, con los recursos limitados con que cuenta para su labor.

Actualmente la difusión de cualquier evento cultural cuenta con las redes sociales como una herramienta muy poderosa cuando se sabe utilizar de la manera correcta, sin embargo en el momento en que se realizó la estancia del servicio social, estas herramientas aún no tenían la misma importancia con que cuentan el día de hoy.

La sección de actividades culturales es un área con un ambiente de trabajo muy agradable, donde el compañerismo y el respeto al trabajo ajeno fomentan un ambiente creativo y muy ameno para los alumnos que realizan su servicio social ahí.

Puedo decir con toda franqueza que mis mejores días dentro de la UAM fueron mientras realizaba mi servicio social. Pues mi dinámica diaria me permitió apropiarme de la universidad, y sentirme parte de una comunidad de gente que trabaja ofreciendo lo mejor de sí en cada aspecto de sus labores.

Es por ello que me siento muy agradecido de haber sido elegido para la realización de este proyecto en la sección de actividades culturales; también me siento muy agradecido de haber colaborado con cada uno de las personas con quien trabajé, pues siempre se mostraron respetuosas de mi trabajo y de mis conocimientos, pero sobre todo de mi persona.

En esta dinámica de trabajo, pude identificar de manera oportuna cuáles fueron mis errores como diseñador, y eso se ve reflejado en la evolución de los diseños que realicé a lo largo del tiempo, pues en un principio carecían de legibilidad y al final del servicio se volvieron más limpios y coherentes con el discurso que comunicaron.

Me parece que logré desarrollar los objetivos que me planteé en un principio, pues conocí la labor propia del diseñador en un flujo de trabajo real, al ser partícipe de todo este proceso que pasa por muchas manos antes de llegar su realización y conclusión.

También pude aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la carrera, y más allá de eso, logré enriquecerlos con las nuevas experiencias que adquirí en mi estancia de servicio social. En este sentido, me parece que la lección más importante que aprendí, fue el hecho de lograr identificar cuándo un proyecto no requiere de recursos innecesarios que incluso podrían afectar el discurso que comunican.

Finalmente considero que mi último objetivo no pudo ser logrado, pues al pretender devolverle de manera soberbia a la universidad un poco de lo que ella me dió, terminó dándome aún más de lo que podía esperar, más experiencia

profesional, más experiencias personales, mayor crecimiento moral e intelectual; y sobre todo, la sensación de pertenecer a esa gran maquinaria que hace que día a día la UAM Xochimilco funcione y crezca.

Recomendaciones

Afortunadamente considero que la sección de actividades culturales es un gran lugar para hacer el servicio social, donde uno puede adquirir gran experiencia como diseñador y trabajar en un gran ambiente laboral, es por esto, que me cuesta mucho trabajo poder identificar recomendaciones que sean de verdadera utilidad para esta sección de la universidad.

Me parece que podría ser muy valioso generar un archivo de carteles y fotografías de eventos realizados por la sección de actividades culturales, de una manera más ordenada, ya que el archivo que yo comencé a realizar solamente consistió en el levantamiento de imágenes de algunos eventos y se guardaron sin un orden específico.

Creo que con la importancia actual de las redes sociales sería de gran ayuda poder aceptar un tercer becario que se dedique exclusivamente a desempeñar la labor de community manager de la sección de actividades culturales. Esta persona podría encargarse de hacer llegar los carteles de los eventos a la comunidad universitaria por medio de otro canal de comunicación.

Finalmente reitero mi agradecimiento con las personas que estuvieron a cargo de mi servicio social por tratarme de una manera tan profesional y fraternal al mismo tiempo.