

Arq. Francisco Haroldo Alfaro Salazar

Director de la División

Ciencias y Artes para el Diseño

UAM Xochimilco

INFORME

INFORME FINAL DE SERVICIO SOCIAL

Bienal Internacional del Cartel en México

Periodo: 17 de enero de 2024 al 17 de julio de 2024

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

Clave: XCAD000762

Responsable del proyecto: Mgfo. José Antonio González Leyva

Asesor interno: Mtro. Alejandro Tapia Mendoza

Carlos Esteban Ortega Cruz

2202039112

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

55-7504-1991

2202039112@alumnos.xoc.uam.mx

Introducción

La base del servicio social es a mi parecer, inculcar un sentido de labor por y para la comunidad, desde que se me presentó este nuevo reto, buscaba un proyecto en el cual pudiera probarme a mi y a mis habilidades, “tantear el terreno” fuera de la universidad, ver como era ese mundo que nos pintaban los profesores como un mundo indiferente a nosotros los recién egresados, que nos toman como la mano de obra barata, virgen, moldeable, sobre todo moldeable, al menos si ese iba a hacer mi objetivo a primera vista, quería que fuera en algún lugar en el que me sintiera cómodo, apasionado de lo que he estudiado.

La Bienal Internacional del Cartel en México es una red muy extensa del diseño de cartel, una labor con tanta historia que grandes diseñadores como Saul Bass cuyo trabajo más icónico de Bass es el cartel para "Vértigo" (1958) de Alfred Hitchcock, donde utilizó un patrón en espiral para representar la confusión psicológica y emocional que es central en la trama de la película. Así como Bass muchos, sino es que la mayoría de los diseñadores han culminado o han empezado su carrera a través del diseño de cartel. Es por ello que fue de mi interés participar en la BICM. Nuevas oportunidades de seguir aprendiendo y ver más de cerca una institución tan importante como lo es la Bienal.

Objetivo General

Si bien el principal objetivo de concluir el servicio social es lograr un avance en el proceso de titulación, y saldar tu “deuda” con la sociedad por la ayuda en mi educación, también buscaba de manera personal objetivos para mi desarrollo profesional y personal, partiendo de conocer a más gente, más diseñadores de diferentes escuelas, disciplinas dentro del diseño gráfico y crear lazos con personas ya experimentadas dentro de esta área, partiendo de la humildad de seguir siendo estudiante y buscar el aprendizaje fuera de la universidad.

Personalmente es algo que me emocionaba bastante, sentía que podía sacarle provecho a esto, y así al terminar mis 480 horas de servicio, pudiera ser contratado o al menos orientado a un área de interés con las relaciones publicas que pudiera haber consolidado.

Estos objetivos/expectativas fueron evolucionando. Una vez dentro en la institución, la mayoría de mis compañeros del servicio también pertenecían a la UAM-X y no digo que fuera algo malo, solo que parte de mi interés en hacer el servicio fuera de las instalaciones de la universidad, era justamente nutrirme de la manera en la que otras escuelas enseñaban diseño, cómo lo veían, cómo plasmaban la idea al papel, o si tan siquiera seguían usando papel. Pero a pesar de esto todos eran caras nuevas, nunca las había visto en la universidad, ya que eran de otras generaciones, así que el primer tema para entablar alguna conversación era nuestra experiencia con los proyectos finales, en mi caso mi proyecto de titulación tuvo que ver con el diseño y desarrollo web, pero dentro de la universidad era una de las pocas veces que se exploraba estos temas de diseño de interfaces y de experiencias de usuario dentro de los sitios web, así que todavía buscaba aprender más sobre esos temas aun con haber concluido la carrera, así que también esperaba ver un poco de eso en la Bienal.

A nivel profesional, el entusiasmo de conocer a las personas que estaban detrás de la instituciones solo permaneció los primeros días, ya que el equipo era mayormente conformado por jóvenes que hacían su servicio social, por ende me involucré en saber como es que mis compañeros vivían el mundo laboral, conocí compañeros de la carrera con proyectos independientes y metas iguales de ambiciosas que las mías, gracias a eso pude tener un grupo de personas a las cuales consultarles mis dudas o al menos descifrarlas juntos, ya que la mayoría éramos nuevos en esto.

Actividades Realizadas

Durante mi servicio social en la Bienal Internacional del Cartel en México (BICM), participé en una serie de proyectos clave que no solo me permitieron poner en práctica mis conocimientos y habilidades en diseño gráfico, sino que también aportaron beneficios significativos a la institución. A través de mis aportaciones, la BICM pudo fortalecer su identidad gráfica, mejorar sus procesos internos, y aumentar su visibilidad en plataformas digitales. A continuación, se describen de

manera puntual las actividades realizadas y cómo cada una de ellas contribuyó a los objetivos y necesidades de la Bienal.

- ***Desarrollo de la identidad gráfica Sótano Roma***

La primera tarea que se me encomendó dentro de la Bienal fue desarrollar la identidad gráfica del “Sótano Roma” un lugar dentro de las instalaciones de la Bienal que buscaba ser algo diferente, algo aparte, dejando de lado lo institucional, funcionando como una incubadora de ideas, y un centro que reuniría diferentes formas de expresión artística y de diseño, sobre todo de diseño gráfico. A decir verdad, me emocionaba mucho, ya que la creación de identidades gráficas me parece un fuerte dentro de mis habilidades, el conceptualizar, desarrollar y llegar a una imagen final, es un buen reto. Dentro de esta misma tarea contaba con la orientación del director de la Bienal, Xavier Bermúdez, egresado de la UAM-X y con un background bastante amplio en la rama del diseño de cartel, sus consejos me ayudaron a finalizar una imagen de acuerdo con el concepto que se tenía del “Sótano Roma”, fui el encargado de elaborar el manual de identidad y dar un poco el Branding de la marca, recibiendo retroalimentación de diseñadores, no solo de un cliente.

Esto permitió a la institución un espacio de apariencia única, posicionándolo como un lugar distintivo dentro de la Bienal. Esto facilitó la comunicación con el público objetivo, atrayendo a artistas y visitantes interesados en explorar un entorno creativo diverso, lo que a su vez aumentó el número de visitantes y la participación en eventos.

- ***Catalogación de archivo de carteles***

En segundo plano, llevaba a cabo lo que en la Bienal llaman *catalogación* y es parte de una metodología que busca clasificar el archivo de la bienal (compuesto lógicamente de carteles) en una base de datos que pueda ser consultada mediante la labor del catalogador, que consiste en observar y no en interpretar los diferentes carteles que entran en el archivo. Me explico, al iniciar sesión en el sitio llamado iconográfica web, te permitía visualizar y subir documentos en pdf que se

anexarían a este repositorio de carteles, cada cartel cuenta con un número de serie y al dar click se desplegaría en el lado derecho una miniatura del cartel y de lado izquierdo los “registro de categorías”, estas categorías son llamadas “aspectos temáticos jerarquizados” que siguen este orden:

1. Actividad
2. Animal
3. Arquitectura
4. Composición Gráfica
5. Idea Fundamental
6. Mineral
7. Naturaleza
8. Objeto
9. Percepción
10. Persona
11. Teratología Monstruo
12. Transporte
13. Vegetal
14. Vestimenta

Estas categorías lo que buscan es fragmentar los componentes visibles de un cartel y cuando se busque *globo rojo* aparezcan todos los carteles que dentro de la categoría *composición gráfica* tengan un color de los elementos sea rojo y dentro de *Objeto* sea clasificado un globo.

Este trabajo permitió una mejor organización y accesibilidad del archivo, facilitando la consulta y el análisis de los carteles para estudiosos, diseñadores y curadores. La clasificación precisa de los carteles optimizó los procesos internos de investigación y mejoró la experiencia de los usuarios que acceden al archivo digital.

- ***Creación de material gráfico para redes sociales y publicidad***

Otras actividades que desempeñé dentro de la Bienal fue la de publicidad y creación de material gráfico para publicar en redes, algo de cajón en esta profesión, pero algo que rescato fue la organización de pequeños talleres con diferentes temáticas, como origami, pintura en barro y un drink and draw.

Al proporcionar contenido visual atractivo y coherente, se aumentó la interacción en las redes sociales de la Bienal y se atrajo a un público más amplio. Esta visibilidad adicional ayudó a incrementar la participación en eventos y fortaleció la presencia digital de la institución.

- ***Desarrollo y finalización del micrositio “Ecos Creativos”***

Por último y no menos importante contribuí en el desarrollo y finalización del micrositio de la Bienal llamado bienalcartel.org/ecos/ el cual fue lanzado para promocionar el evento de Ecos Creativos, un evento que reúne al jurado internacional de la bienal y lo lleva a dar conferencias y talleres en la CDMX y en Querétaro. Me mantenía emocionado participar en este proyecto ya que pude tener acercamiento con un CMS que conocía, pero no había experimentado con él, llamado WordPress, un sistema de gestión de contenido muy fácil de usar, y que ocupe para cambiar textos e imágenes dentro del micrositio, así como la composición de algunas páginas, esta experiencia me dejó con ganas de seguir aprendiendo el tema del UX.

La creación y el mantenimiento del micrositio mejoró la presencia online de la Bienal y facilitó la difusión del evento entre el público. Esto permitió una mejor comunicación con los asistentes potenciales y un mayor alcance en la promoción de actividades educativas y culturales de la Bienal.

Metas alcanzadas

Mi principal meta era conocer gente, y claro que conocí a personas del gremio y a compañeros de servicio que se volvieron mis amigos, tuve la oportunidad de experimentar en un ambiente de diseño.

También otra meta que me planteé era aprender, sean cosas de diseño o no, aprender sobre como hacer conexiones, lazos, habilidades técnicas y descubrir el manejo de nuevos softwares, ver como se mueve el mercado y que rol tenemos los diseñadores. Aprendí, mejoré mis habilidades técnicas y mi manera de comunicar.

Mantuve mis expectativas y mis metas en esos dos rubros el social y el técnico, y me sentí satisfecho con ambos.

Resultados y conclusiones

Lo que me llevo de esta experiencia más que de la institución es sobre las personas que me acompañaron, que llevan al diseño más allá de un trabajo, ya sé que suena algo romántico, pero ver como las personas solucionan problemáticas de comunicación a través de un material gráfico ya sea una foto un cartel o un banner, es lo que te hace ver cuanto peso tiene el *proceso*, el detrás de un proyecto de diseño, ver tantas maneras diferentes de desarrollar un proyecto por más pequeño que sea, nutre mi manera de trabajar.

Confirmó la relevancia del diseño de carteles como una herramienta poderosa de comunicación visual. La experiencia de trabajar en una institución de este calibre me mostró cómo el diseño puede trascender la mera estética y convertirse en un vehículo para el cambio social y cultural.

Importancia de la Formación Continua: El aprendizaje no termina en la universidad. Mi tiempo en la Bienal reforzó mi compromiso con la educación continua, ya que me di cuenta de que siempre hay nuevas técnicas, enfoques y tecnologías que descubrir. Esto me motivó a seguir investigando sobre diseño UX y otros campos complementarios al diseño gráfico.

Recomendaciones

Algunas recomendaciones que podría hacer al personal de la institución es mantener una buena organización en los tiempos de entrega de cada tarea, no dificultar la entrega con tareas emergentes, priorizar y mantener puntos de control a mi parecer ayudaría que los jóvenes de servicio social pudieran desempeñar

mejor sus tareas y actividades, de igual manera seguir con el acompañamiento y la capacitación en algunas tareas, si bien es correcto que el diseñador deba de tener un sentido autodidacta, la institución también debería de hacer un acompañamiento tal vez no tan técnico sino con herramientas correctas, como computadoras que puedan con el flujo de las tareas y una buena conexión de internet, al final de cuentas las personas de servicio social son también parte fundamental de la institución.

Bibliografía

- Heller, S., & Chwast, S. (2011). *Graphic Style: From Victorian to New Century*. Abrams.
- Bienal Internacional del Cartel en México. (n.d.). *Ecos Creativos*. <https://bienalcartel.org/ecos/>
- Bienal Internacional del Cartel en México. (n.d.). *Bienal Internacional del Cartel en México*. <https://bienalcartel.org/>
- Bienal Internacional del Cartel en México. (n.d.). *Carteles de la Bienal Internacional del Cartel en México*. <https://carteles.bienalcartel.org/>