

Arq. Francisco Haroldo Alfaro Salazar

Director de la División

Ciencias y Artes para el Diseño

INFORME FINAL SERVICIO SOCIAL

Servicio Social para la Bienal Internacional del Cartel en México (BICM)

Clave: XCAD000762

Periodo: 15 de octubre de 2025 al 15 de abril de 2026

Responsable del proyecto: José Antonio González Leyva

Asesor interno: Luvia Angelica Duarte Alva

Nombre: Frida Arteaga Silva

Matricula: 2213023522

Licenciatura: Diseño en la Comunicación Gráfica

Correo: 2213023522@alumnos.xoc.uam.mx

Teléfono celular: 56 2619 1567

Teléfono fijo: 55 5845 8345

INTRODUCCIÓN

En este reporte presento el trabajo que realicé durante mi servicio social en la **Bienal Internacional del Cartel en México** que es un espacio de educación y encuentro que busca profesionalizar el diseño y utilizar la comunicación visual como una herramienta de transformación social.

Mi trabajo se enfocó principalmente en el área de *social media*, mi objetivo fue la gestión de activos digitales que conectara con la audiencia de la Bienal, por lo que me encargué de diseñar todo lo necesario para las redes sociales: desde publicaciones diarias y carruseles informativos, hasta *reels* y videos cortos. Durante este tiempo, pude aplicar a fondo lo que he aprendido sobre los programas de Adobe. Utilicé *Photoshop*, *Illustrator* e *InDesign* para armar toda la parte gráfica, y también me di la oportunidad de trabajar con herramientas de animación para darle movimiento a los diseños y hacerlos más atractivos.

En las siguientes páginas detallo las actividades que hice, las herramientas que utilicé y cómo cada proyecto me ayudó a crecer profesionalmente mientras apoyaba en la difusión de las actividades de la Bienal.

OBJETIVO GENERAL

Aplicar conocimientos académicos en *social media* y diseño editorial dentro del ecosistema artístico mediante el uso especializado de las herramientas de *Adobe Creative Cloud* para la gestión de activos digitales con el fin de fortalecer el criterio profesional mediante la vinculación directa con especialistas del diseño y la ilustración, asegurando un desarrollo integral de habilidades competitivas.

DESARROLLO

Bienal Internacional del Cartel en México

La presente edición de la **Bienal 19** se articula bajo el eje temático de la **Cultura de Paz**, con una fase que termina el mes de octubre. Esta muestra se distingue por su carácter inclusivo y su proyección global, convocando a la comunidad creativa internacional a presentar propuestas visuales que trasciendan las fronteras. La relevancia del evento se ve respaldada por la participación de diversas naciones y un comité evaluador integrado por figuras prominentes en el ámbito del diseño gráfico contemporáneo, como lo es Andrés Mario, Loonie Ruiz, Yuko Shimizu, Annik Troxler, Naandeyé García, Byoung Il Sun, Craig Frazier, Isidro Ferrer y Kaja Renkas, personalidades que han sido parte de ediciones pasadas tanto como jurado y participantes.

Categorías de Participación

El certamen se estructura en cuatro ejes fundamentales que delimitan el alcance discursivo de las obras:

- **Categoría A | Carteles publicados (2024-2026):** Orientada a la difusión de actividades vinculadas con las artes, la cultura, la academia, la ciencia y la convivencia creativa.
- **Categoría B | Restauración del planeta:** Se enfoca en la comunicación de acciones cotidianas que fomenten la **sostenibilidad** y el cambio de paradigma hacia la conservación ambiental, el uso de energías renovables y la gestión de residuos.
- **Categoría C | Derechos de las infancias y juventudes:** Propuestas que fortalezcan el activismo social y promuevan una cultura de paz a través de la defensa del derecho a la educación, la salud, la recreación y la protección contra la violencia.
- **Categoría D | Deporte y cultura de paz:** El deporte entendido como un catalizador de cohesión social, colaboración e inclusión, funcionando como una herramienta para la prevención de la violencia y el bienestar colectivo.

Para el gremio de fotógrafos, ilustradores y diseñadores, esta plataforma representa una oportunidad excepcional de internacionalización y posicionamiento profesional, complementada por un estímulo económico para las propuestas ganadoras.

Mi vínculo con este proyecto se originó en 2024, tras asistir al ciclo de conferencias magistrales en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Dicho encuentro contó con la presencia de destacados exponentes de ediciones previas como Ana Ivette Valenzuela, Erik Olivares, Akío Ogawa, Joanna Górska y Chang Kim Sik, resultó fundamental para comprender la dimensión ética y emocional del diseño gráfico. La capacidad del entorno digital para democratizar el alcance del arte me motivó a buscar esta propuesta que trasciende el contexto local.

Elegir este espacio para realizar mi servicio social fue imprescindible para mi desarrollo como persona en el mundo digital y social media, como sabemos las redes sociales son lo primordial hoy en día en cuanto a una iniciativa como lo es la Bienal pues de esta forma puede llegar a un público extenso que es lo que se busca para la participación de personas de alrededor del mundo.

Actividades realizadas

Al iniciar mi servicio, la convocatoria acababa de abrir, por lo que mi primera responsabilidad fue diseñar los documentos técnicos de cada categoría. Aunque ya contaba con la información textual, mi tarea principal fue la diagramación y el diseño editorial para que las especificaciones fueran legibles y fáciles de entender para los participantes.

Lo que empezó como un proyecto en español pronto creció, ya que, al ser un certamen internacional, tuvimos que adaptar los documentos a seis idiomas: francés, inglés, árabe, japonés, coreano y chino. Para esto, utilicé *Adobe InDesign*, que es la herramienta estándar para gestión de texto complejo y diseño editorial.

Este proceso fue un verdadero reto técnico por dos razones principales:

1. **Sistemas de escritura no latinos:** Trabajar con idiomas como el japonés o el chino no es solo "pegar el texto". Tuve que configurar el programa para que aceptara estos caracteres (glifos), instalando fuentes específicas y ajustando el *software* para que los reconociera correctamente sin errores de visualización.
2. **Maquetación y flujo de lectura:** El desafío más grande fue el árabe, ya que su sistema de lectura y escritura es RTL (*Right-to-Left* o de derecha a izquierda). Esto me obligó a invertir la estructura del diseño y entender cómo fluye la información en una cultura visual distinta a la nuestra.

Para la revisión y validación de las traducciones, nos apoyamos en herramientas digitales como *Google Translate*, utilizando funciones como el escaneo de cámara para verificar que los archivos finales mantuvieran el sentido original de la convocatoria. Fue una experiencia que me enseñó que el diseño no solo debe verse bien, sino que debe ser técnicamente funcional para un público global.

Fig. 1 Categoría A *Carteles Publicados 2024-2026* en Arabe

Otra de mis actividades principales fue la creación de los *posts* para presentar al jurado de esta edición. La estrategia consistía en publicar a dos integrantes por semana, por lo que el flujo de trabajo debía ser constante y organizado.

Para agilizar la producción, desarrollé una plantilla base siguiendo los lineamientos visuales de la Bial. Esto me permitió estandarizar el diseño para que solo fuera necesario actualizar la fotografía y el nombre de cada juez, manteniendo siempre la misma unidad gráfica en el *feed*.

A pesar de trabajar con una estructura fija, cada pieza requería un ajuste personalizado como la adaptación de elementos, el concepto visual central era el

camino amarillo, un elemento gráfico que debía interactuar con la silueta de cada jurado. Esto significó que, para cada fotografía recibida, tuve que ajustar la posición y el flujo del camino para que la composición se viera equilibrada y natural.

Es muy importante la gestión de recursos de marca, trabajé en todo momento con los archivos editables y el manual de identidad de la Bienal. Utilicé de manera rigurosa la paleta de colores oficial, el logotipo y los elementos iconográficos clave, como las estrellas y la paloma de la paz, asegurándome de que cada publicación respetara la esencia de la marca.

Este trabajo me ayudó a entender la importancia de la flexibilidad dentro de un sistema visual rígido: cómo usar elementos constantes para generar reconocimiento de marca, pero adaptándose a las necesidades de cada imagen para lograr un resultado estético de alta calidad.

Fig. 2 Captura de pantalla *Jurado Lonnie Ruiz*

Fig. 3 Captura de pantalla *Jurado Kaja Renkas*

Fig. 4 Captura de pantalla *Jurado Isidro Ferrer*

Fig. 5 Captura de pantalla *Jurado Annik Troxler*

Por otro lado, la creación de contenido en video fue una pieza fundamental de mi servicio, ya que los *reels* funcionaron como la herramienta principal para generar *engagement* y alcance visual. Un proyecto clave en esta área fue la cobertura del seminario impartido por el diseñador Andrés Mario, un evento anual que sirve de guía y apoyo para los participantes que están desarrollando sus carteles.

Mi labor consistió en transformar las videoconferencias del seminario en cápsulas dinámicas y fáciles de consumir. El proceso incluyó:

- Curaduría de contenido: Analicé las grabaciones de las sesiones para extraer los fragmentos más relevantes y la información de mayor valor para la audiencia.
- Postproducción y Edición: Utilicé *Adobe Premiere* para el montaje y corte de los videos, asegurando un ritmo fluido y atractivo.
- *Motion Graphics*: Con *After Effects*, diseñé y añadí pequeñas animaciones y elementos gráficos que reforzaban la información visualmente, haciendo que los videos no solo fueran informativos, sino también estéticos y alineados con la identidad de la Bienal.

Este trabajo no solo sirvió como apoyo didáctico para los aspirantes, sino que también ayudó a documentar el proceso educativo que la Bienal ofrece, resaltando la importancia del seminario como una herramienta de formación para los diseñadores.

Fig. 6 Captura de pantalla *Reel Seminario de Cartel Tipográfico*

Además de los proyectos principales, realicé una gran variedad de materiales complementarios, enfocándome en la creación de posts individuales y carruseles informativos para Instagram. El objetivo central de estos contenidos fue desglosar la información detallada de cada categoría, resolviendo dudas comunes y manteniendo a la audiencia informada de manera constante.

Más allá del aspecto estético, estos diseños funcionaron como una estrategia de conversión, diseñada para incentivar la participación y atraer a nuevos diseñadores antes del cierre de la convocatoria el pasado 30 de abril. Para lograrlo, trabajé en la jerarquía de información: organizamos los datos más complejos de las bases del concurso en carruseles fáciles de leer, permitiendo que el usuario deslizará y

entendiera los requisitos técnicos de un vistazo. Por otra parte, los llamados a la acción (*Call to Action*), diseñé gráficos específicos para generar un sentido de urgencia y motivación conforme se acercaba la fecha límite, logrando una difusión efectiva de los plazos finales. Esta labor fue esencial para garantizar que el flujo de información fuera claro y dinámico, asegurando que la comunidad de la BICM estuviera al tanto de cada etapa del certamen y logrando así una respuesta sólida en el número de participantes registrados.

Metas alcanzadas

Más allá de los resultados técnicos obtenidos para la Bienal, este servicio social representó un crecimiento personal y profesional muy significativo. Como estudiante, las metas alcanzadas que más valoro son:

- **Adaptabilidad y resolución de problemas:** Enfrentarme a retos que no te enseñan en el salón de clases, cómo diagramar en idiomas que se leen de derecha a izquierda (árabe) o configurar *software* para caracteres orientales, me enseñó a ser autodidacta y a buscar soluciones creativas ante obstáculos inesperados.
- **Gestión del tiempo y responsabilidad:** Al tener fechas de entrega estrictas, como el cierre de la convocatoria o la presentación semanal del jurado, desarrollé una mayor capacidad de organización. Aprendí a priorizar tareas y a entender que mi trabajo es fundamental en una cadena de comunicación más grande.
- **Sensibilidad cultural y visual:** Trabajar en la Bienal me permitió expandir mi "biblioteca visual". Estar en contacto con el diseño de tantas partes del mundo y entender cómo adaptar una identidad gráfica para diferentes culturas me hizo un diseñador más consciente y empático.
- **Transición al mundo laboral:** Esta experiencia me ayudó a perder el miedo a trabajar con marcas de renombre. Me demostró que tengo la capacidad de integrarme a equipos creativos profesionales, seguir manuales de identidad rigurosos y aportar ideas que tengan un impacto real en la audiencia.

En cuanto a los objetivos alcanzados para la Bienal, el trabajo realizado permitió una optimización de la comunicación global. Al maquetar correctamente la convocatoria en múltiples idiomas (árabe, chino, japonés, etc.), eliminamos las barreras del lenguaje, garantizando que la información técnica fuera accesible para participantes de todas las regiones.

Asimismo, se lograron avances clave en la presencia digital de la institución:

- **Fortalecimiento de la Identidad Digital:** Mantuvimos una línea visual coherente y profesional en redes sociales, lo que reforzó el reconocimiento de marca de la Bienal mediante el uso riguroso del manual de identidad.

- **Eficiencia operativa:** La creación de plantillas estratégicas para la presentación del jurado permitió optimizar los tiempos de producción, garantizando que la comunicación fuera constante, fluida y cumpliera estrictamente con el calendario de publicaciones programado.

CONCLUSIÓN

Finalizar mi servicio social en la Bienal Internacional del Cartel en México ha sido una de las experiencias más determinantes de mi formación profesional. Este periodo no solo fue una oportunidad para ejecutar destrezas técnicas en la suite de Adobe (*InDesign, Photoshop, Illustrator, Premiere y After Effects*), sino que me enfrentó a los desafíos reales de una organización con un impacto cultural global.

Mi aportación fueron las soluciones de diseño global, mi trabajo no se limitó a la creación de contenido; se enfocó en resolver problemas de comunicación complejos mediante el diseño como el diseño transcultural y la adaptabilidad: Mi mayor aportación fue la gestión de sistemas de escritura no latinos (árabe, japonés, chino, etc.). Esto implicó una reconfiguración técnica de la maquetación editorial y el flujo de lectura (como el sistema *RTL* en árabe), asegurando que la convocatoria fuera accesible y funcional para un público internacional.

En cuanto a la sistematización de la identidad visual, para optimizar la operatividad de la Bienal, desarrollé plantillas estratégicas que permitieron una producción constante y fluida. Logré que la identidad visual se mantuviera cohesiva mediante el uso riguroso del manual de marca, adaptando elementos iconográficos como el camino amarillo de forma orgánica a las siluetas de los distintos jurados.

Esta experiencia me otorgó una perspectiva del diseño que trasciende lo estético, entendiéndolo como una herramienta de resolución de problemas y gestión de información. Académicamente, la Bienal fue el laboratorio donde pude validar mi criterio profesional pues aprendí a priorizar tareas y a entender el diseño como parte de una cadena de comunicación masiva y global. También desarrollé una sensibilidad visual, el contacto con el diseño de diversas partes del mundo expandió mi biblioteca visual y me hizo una diseñadora más consciente y empática ante otras culturas. Por último, mi transición al entorno laboral me brindó la confianza necesaria para manejar marcas de renombre y colaborar en equipos creativos de alta exigencia, reforzando mi capacidad de adaptación en el entorno digital.

Me retiro con la satisfacción de haber contribuido activamente a que la voz de la Bienal llegará a cada rincón del mundo, integrando la eficiencia técnica con una profunda pasión por la comunicación visual.

Recomendaciones

Basado en mi experiencia en la Bienal, la primera recomendación para cualquier estudiante es comprender que el dominio técnico de las herramientas debe ir acompañado de una profunda sensibilidad cultural. En un mundo globalizado, no basta con saber usar el *software*; es fundamental investigar y entender el contexto de cada proyecto.

Asimismo, es crucial aprender a trabajar de manera inteligente y organizada. La creación de plantillas y archivos maestros no limita la creatividad, sino que optimiza el flujo de trabajo y permite mantener una unidad visual impecable. En el entorno profesional, los plazos de entrega son inamovibles, por lo que desarrollar métodos de trabajo eficientes es lo que nos permite cumplir con las exigencias del cliente sin sacrificar la calidad estética. Además, es vital aprender a respetar y potenciar los manuales de identidad ya establecidos; el verdadero reto del diseñador no siempre es inventar algo desde cero, sino saber adaptar una marca a nuevos formatos y plataformas con coherencia.

Por último, es fundamental mantener una actitud autodidacta y perder el miedo a lo desconocido. El diseño es, ante todo, una disciplina de resolución de problemas. Si logramos combinar esa capacidad de respuesta con una curiosidad constante por expandir nuestra biblioteca visual, estaremos mejor preparados para transitar de la vida académica al mundo laboral con seguridad y profesionalismo.

Bibliografía y/o Referencias Electrónicas

Fig. 1 Categoría A *Carteles Publicados 2024-2026 en Arabe* CategoríasA_arabe.pdf

Fig. 2 Captura de pantalla *Jurado Loonie Ruiz*

https://www.instagram.com/p/DTDz_QfAWjT/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZ A==

Fig. 3 Captura de pantalla *Jurado Kaja Renkas*

https://www.instagram.com/p/DS4AV-kgdFG/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZ A==

Fig. 4 Captura de pantalla *Jurado Isidro Ferrer*

https://www.instagram.com/p/DS0Yo-vD06n/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZ A==

Fig. 5 Captura de pantalla *Jurado Annik Troxler*

https://www.instagram.com/p/DSnnOECgTAI/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZ A==

Fig. 6 Captura de pantalla *Reel Seminario de Cartel Tipográfico*

https://www.instagram.com/reel/DVgfFx2DnW_/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZ A==