

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

**“ILUSTRACIÓN FOTOGRÁFICA APLICADA A PORTADAS
PARA LA VIDEOTECA DEL CEIICH-UNAM”**

TESINA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN DISEÑO GRÁFICO

P R E S E N T A

MARÍA DE LOS ANGELES CONSUELO ALEGRE SCETTINO

DIRECTOR DE TESINA
GUILLERMO DE GANTE

MÉXICO, D.F., 2007

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Dedico este trabajo con *mucho amor* a:

Stefi y Dany,

Carlitos, Karen, Mau

y a los sobrinos que estén por venir

Doy las gracias por su *cariño* y *apoyo* a:

Lázaro y Consue (mis papis),

Toñi, Nuchis y Laurita (mis tías),

Pablo (mi maestro y amigo),

Georgette y Alida (mis queridas amigas),

Isauro (mi jefe)

y **Guillermo** por haber dirigido este trabajo *respetando* ante todo mis ideas.

Índice

Introducción	1
1. Antecedentes	3
1.1 El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH)	3
1.2 Departamento de Publicaciones	5
1.3 Departamento de Producción y Acervo Audiovisual del CEIICH	6
1.4 La Videoteca de las Ciencias y las Humanidades	6
1.4.1 Las colecciones de la Videoteca	7
1.4.2 Características de los videos	8
1.5 Público al que van dirigidos los videos	8
2. Características de diseño de las portadas	9
2.1 Formato y diseño	9
2.2 Partes integrantes del área de diseño	9
2.3 Margen, mancha tipográfica y retícula	11
2.4 Elementos de diseño y jerarquía	12
2.5 Criterios de diseño y composición	14
2.5.1 Elección tipográfica	14
2.5.2 Composición	17
2.5.2.1 Contraportada	17
2.5.2.2 Lomo	19
2.5.2.3 Portada	19
2.5.2.3.1 Imagen de la portada	20
2.5.3 Colecciones siguientes	20

2.6 Color	24
2.7 Características de impresión	24
2.7.1 Material de soporte	24
2.7.2 Tiraje, número de tintas y técnica de impresión	25
2.8 Salida digital	28
3. Las ilustraciones fotográficas	29
<i>Ilustración fotográfica por medios digitales</i>	29
<i>Desarrollo conceptual</i>	29
<i>Documentación</i>	30
<i>Diseño y composición de la imagen gráfica</i>	30
<i>Proceso de ilustración</i>	31
3.1 Energía	31
3.2 Heurística y hermenéutica	33
3.3 Las ciencias del lenguaje	34
3.4 Literatura inglesa	37
3.5 Epistemología y teoría del conocimiento	39
Conclusiones	41
Glosario	42
Bibliografía	45
Curriculum Vitae	49

Introducción

La elaboración del presente trabajo pretende hacer patente la manera en que dos importantes áreas de la comunicación gráfica, el diseño editorial y la ilustración, contribuyen en la conformación de mensajes visuales. Seguir los lineamientos del diseño editorial permite dar estructura, orden y claridad a los elementos verbales y visuales de un diseño, para que al entrar en contacto con el público, permita a este último recibir eficazmente un determinado mensaje. La ilustración, a través de las técnicas visuales de composición y de las técnicas de representación gráfica, permite crear imágenes capaces de expresar ideas complejas que difícilmente se podrían expresar por otro medio. Según Quentin Newark "Algunas ideas sólo pueden comunicarse a través de la ilustración"¹ y, como dice Rodolfo Fuentes, "La ilustración es también muchas veces, al igual que la esquemática, la única forma de mostrar hechos o procesos no visibles".²

En este trabajo se aborda especialmente la ilustración fotográfica, la cual es una técnica de representación gráfi-

ca en la que se extraen elementos visuales de diversas fuentes fotográficas, se yuxtaponen, ordenan y modifican a fin de integrarlos en una ilustración que, como dice Catherine Slade, "permite representar pensamientos o ideas abstractas con una sola imagen".³ "La fotografía se usa para presentar una imagen como un hecho, mientras que la ilustración puede aplicarse para presentar un punto de vista personal o una idea".⁴

Debido a las posibilidades de representar ideas y rapidez en tiempos de ejecución, la ilustración fotográfica por medios digitales es una técnica de representación que frecuentemente utilizo en la elaboración del material de difusión que realizo en el Departamento de Publicaciones del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), UNAM, institución donde laboro, como diseñadora gráfica desde hace más de 10 años.

Con el fin de hacer extensiva mi experiencia en ésta técnica y aprovechando el material que he realizado en este Centro, utilizo parte de él para la

---

¹ (Newark, 2002: 86) ² (Fuentes, 2005: 101) ³ (Slade, 1998:144) ⁴ (Zeegen, 2006: 88)

elaboración del presente documento, en donde hago una breve descripción del proceso general que se siguió para la producción de cinco portadas de video, y de las respectivas ilustraciones fotográficas que las ilustran, mismas que fueron hechas para la Videoteca de las Ciencias y las Humanidades, de la Videoteca del CEIICH. Las portadas de esta Videoteca tienen en común un diseño matriz que las identifica como parte de ésta. Las cinco portadas descritas en este trabajo pertenecen a distintas colecciones y temas, así como a diferentes épocas; fueron seleccionadas de este modo con el objeto de mostrar la diversidad en sus diseños y la evolución de éstos a lo largo del tiempo.

El presente trabajo, por ser una tesis por experiencia profesional, no tiene una intención exhaustiva, en ella se describen los productos y se explican sus procesos de elaboración.

Este documento está compuesto de tres capítulos. El primero de ellos se refiere a la institución que publica los videos; a la videoteca y a las colecciones que la componen, así como al público al que van dirigidos los videos, y la información elemental que se considera para determinar las características del diseño de las portadas de estudio.

El segundo capítulo se refiere al diseño gráfico de portada, lomo y contra-

portada de los videos, sus características, estructura y los criterios seguidos para ubicar los elementos de diseño en cada uno de ellos, así como los aspectos que determinaron las dimensiones, los materiales y los procedimientos que se utilizaron en su producción o impresión.

El tercer capítulo expone cómo se concibieron las imágenes que ilustran las portadas de los videos seleccionados y el proceso creativo implicado, desde la obtención de la información básica hasta la selección y aplicación de elementos de expresión gráfica.

Otro propósito de este trabajo es aportar un documento que pueda ser referencia y servir de apoyo a quienes están en etapa formativa en la actual carrera de comunicación y diseño gráfico.

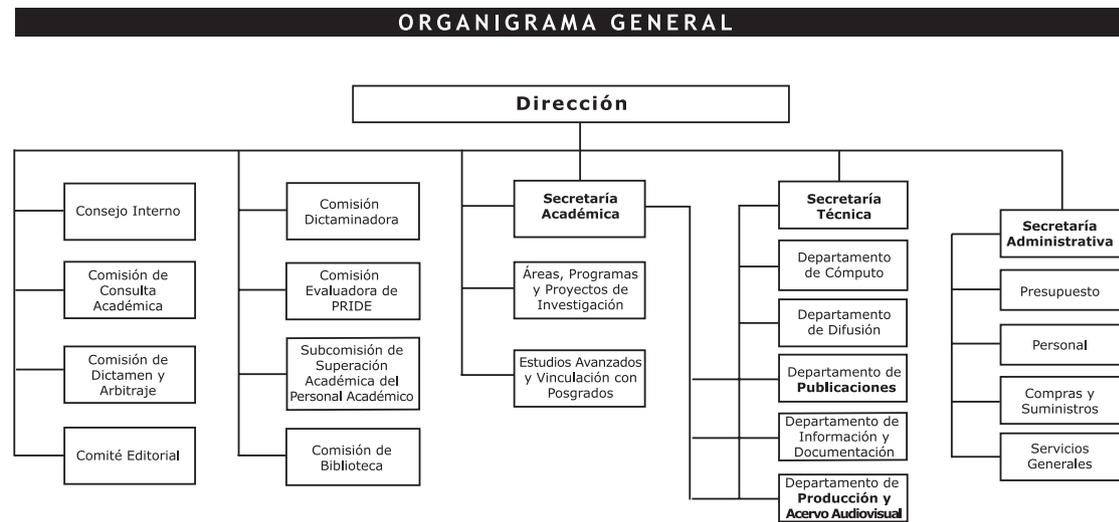
1. Antecedentes

1.1 El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH)

El CEIICH de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se creó el 29 de mayo de 1995, como resultado de la ampliación de las funciones asignadas al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades (CIIH). Este último había sido fundado el 20 de enero 1986 por acuerdo del Rector Jorge Carpizo. El director fundador del CIIH

y del CEIICH fue el Dr. Pablo González Casanova, quien ocupó el cargo hasta febrero de 2000. Desde el 10 de marzo del mismo año lo dirige el Dr. Daniel Cazés Menache.

El CEIICH forma parte del área de investigación de la UNAM junto con otros institutos y centros de la Coordinación de Humanidades. Se encuentra ubicado en los pisos cuarto y sexto de la Torre II de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Su organización interna viene descrita en el siguiente organigrama.⁵

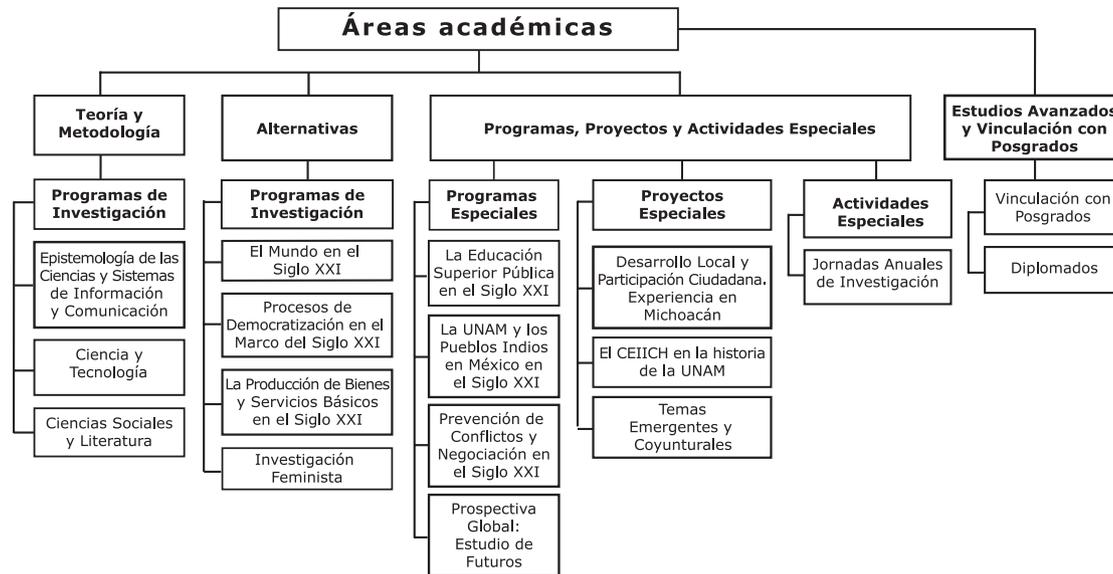
⁵ (Informe..., 2007: 26)

El Centro desarrolla diversas investigaciones sobre variados temas y problemas desde una perspectiva interdisciplinaria. "En algunos casos, el proyecto de investigación identifica y delimita temas y problemas poco estudiados; en otros, lo que se busca es actualizar el conocimiento sobre un tema o problema determinado, su génesis y desarrollo más probable".⁶ Dependiendo del tema o problema del que se trate, los proyectos que se desarrollan en el Centro incorporan perspectivas y metodologías procedentes de la sociología, la psi-

ciología, la antropología, la economía, la ciencia política, la historia e, incluso, la medicina, la ecología, la biología, la física, la matemática, el arte y otras disciplinas.

En el CEIICH se realizan proyectos individuales y colectivos en los que colaboran especialistas de otras dependencias de la UNAM y de otras universidades e instituciones de educación e investigación superior, del país y del extranjero. La organización académica actual del CEIICH se describe en el siguiente cuadro.⁷

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

Según el acuerdo de creación del CEIICH, el "Centro tiene las siguientes funciones: a) "realizar investigaciones interdisciplinarias de carácter permanente o temporal en las diferentes áreas de las ciencias y de las humanidades que tengan relevancia para las necesidades nacionales; b) generar un sistema de información, registro y documentación de los hechos y los procesos que sean relevantes; c) contribuir a la formación de investigadores y técnicos académicos con capacidad para dirigir investigaciones colectivas; d) constituir un espacio donde los estudiantes de posgrado puedan realizar sus tesis, y los profesores e investigadores de las dependencias académicas de la Universidad puedan aprovechar su año sabático, o solicitar su adscripción temporal para realizar estudios específicos de índole interdisciplinaria; e) difundir el resultado de sus investigaciones a través de publicaciones, seminarios, cursos, coloquios y foros de discusión entre especialistas de distinta formación académica; f) contribuir a la formación de grupos de investigación interdisciplinaria en el interior del país; g) prestar asistencia y asesoría a organismos e instituciones de investigación y de servicio nacional que lo soliciten".⁸

Las actividades de diseño, como lo son el diseño y la ilustración de portadas

que se tratan en esta tesina, se desarrollan principalmente como apoyo a las actividades de difusión que resultan de las investigaciones del Centro a través de diferentes medios, presenciales y virtuales, escritos, sonoros, y audiovisuales. El Centro cuenta con una extensa gama de publicaciones: libros, folletos, boletines, memorias, publicaciones periódicas, electrónicas, materiales sonoros y audiovisuales. Todos ellos permiten que los resultados de sus investigaciones lleguen a un amplio número de personas. A lo largo de sus veinte años de actividades académicas, el Centro ha integrado un catálogo de publicaciones con cerca de quinientos títulos, el cual lo hace destacar en esa materia en el Subsistema de Humanidades.

Las funciones de difusión de las actividades del Centro son las que requieren de manera más frecuente del apoyo tanto del Departamento de Publicaciones, como del de Producción y Acervo Audiovisual. Nos concentraremos únicamente en los audiovisuales.

1.2 Departamento de Publicaciones del CEIICH

En el Departamento de Publicaciones se coordina, dirige y planifica el trabajo editorial para el proceso de producción de

las publicaciones del Centro, así como de la difusión de los encuentros académicos que en él se llevan a cabo. Sus funciones se distribuyen entre las áreas de edición, diseño, ventas y distribución.

En el área de edición se efectúa el diagnóstico técnico de los textos originales entregados por los autores, la corrección de estilo, la normalización de referencias bibliográficas, el marcaje tipográfico, la revisión de incorporación de correcciones especializadas, cuartas de forros, diagramación de textos y síntesis curricular de los autores, y la revisión final de pruebas formadas, así como la revisión de pruebas finas.

En el área de diseño se hace la formación de páginas de los textos de los autores. Se diseñan las portadas de los libros, folletos, catálogos y boletines de acuerdo con el tema y contenido de los mismos. Se preparan los archivos para pre prensa y se supervisa el proceso de impresión y de acabados. De igual modo, en esta área se realizan las portadas para los videos y discos sonoros, así como el material de difusión que requiere el Centro como son carteles, dípticos, trípticos, catálogos, páginas web, así como los logotipos, ilustraciones, fotografías, gráficas y demás imágenes que se incluirán en el material antes citado.

El área de ventas planifica la distribución y la promoción de los libros.

---

⁸ (Informe..., 1999: 11-12)

1.3 Departamento de Producción y Acervo Audiovisual del CEIICH

La elaboración y edición del material audiovisual se desarrolla en el Departamento de Producción y Acervo Audiovisual del Centro. Entre las funciones de este Departamento están el registro, catalogación y resguardo de los materiales grabados de entrevistas, conferencias, seminarios, diplomados, congresos, mesas redondas, jornadas y demás actividades académicas auspiciadas por el CEIICH. Con ese material se producen audiovisuales y materiales sonoros como documentales, entrevistas, videoconferencias, videocápsulas y spots que sirven de apoyo a la difusión de las actividades de algún proyecto, como materiales especiales para eventos académicos y principalmente como materiales de divulgación científica, que se han reunido en la Videoteca de las Ciencias y las Humanidades.

1.4 La Videoteca de las Ciencias y las Humanidades

La Videoteca fue concebida en 1996 con la intención de darle la mayor difusión posible a las conferencias y mesas redondas organizadas en el CEIICH como parte de sus programas académicos.

“La videoteca se proponía vincular la investigación de punta con la docencia y la difusión de la cultura mediante el registro de las exposiciones preparadas por los especialistas invitados por el CEIICH. Las videoconferencias serían distribuidas a las preparatorias, escuelas y facultades de la UNAM, para que fueran integradas a sus actividades docentes o a las de otras instituciones de educación media y superior que tuvieran interés en ello”.⁹

El proyecto arrancó con la producción de videoconferencias en las que se presentaba tal cual la conferencia de los investigadores invitados. De este modo, se produjeron alrededor de 100 videoconferencias de las cuales se publicaron y comercializaron sesenta y ocho. Más adelante se publicaron videos ilustrados en los que se integraron imágenes, diagramas o gráficas con el propósito de ilustrar o respaldar los conceptos elaborados por los ponentes en sus conferencias. Actualmente, los videos son documentales que siguen un guión realizado por el personal del Departamento de Producción y Acervo Audiovisual. Su contenido se prepara a partir de la información proporcionada por los investigadores del Centro, quienes dictaminan el resultado final.

La Videoteca aprovecha de este modo las facilidades que proporciona el

---

⁹ (Cfr. Méndez, 2005: 6)

medio audiovisual para la transmisión de conocimiento. Cumple con las siguientes funciones: 1) registrar los avances de investigación de los conferencistas; 2) apoyar la docencia; 3) apoyar la investigación y, 4) apoyar la difusión del conocimiento.

La variedad temática de las videoconferencias ha permitido que se distribuyan en varias colecciones.

1.4.1 Las colecciones de la Videoteca

Hasta la fecha se han publicado 114 títulos agrupados en siete colecciones:

1. Clásicos (1996-1999)*
2. Las Ciencias y las Humanidades en los Umbrales del siglo XXI (1997-1999)
3. Conceptos (de 1998 a 2003)
4. Aprender a Aprender (1998-2000).

Esta colección cuenta con 10 series:

Ciencias Sociales: Algunos Conceptos Básicos; Ciencias de la Materia: Génesis y Evolución de sus Conceptos Fundamentales; Tecnología: Conceptos, Problemas y Perspectivas; Perspectivas en las Teorías de Sistemas; Ciencias de la Vida: Reestructuración de Conceptos;

Religiones; Heurística; Ciencias del Lenguaje; Literatura y, Ética

5. Diversidad Feminista (anteriormente llamada Feminismo y Alternativas Sociales) (2001-2005)
6. Relatos de Académicas (2005)
7. Títulos sin colección (2003 2005)

Las conferencias incluidas en la Videoteca han sido dictadas por especialistas, profesores o investigadores, de México y del extranjero, la mayoría de los cuales tienen estudios de posgrado de las universidades más prestigiosas del mundo y todos ellos cuentan con una trayectoria académica que los sitúa dentro de los más destacados en sus especialidades.

En las colecciones se incluyen temas muy variados. La colección "Clásicos" presenta conferencias sobre algunas de las figuras más prominentes en el desarrollo de las disciplinas científicas y las humanidades en el siglo XX, como Einstein, Freud, Nietzsche, Marx, Darwin y Gramsci. Otras colecciones abordan la situación de diversas disciplinas al acercarse el final del siglo XX. Estudian el origen, desarrollo y futuro de algunos conceptos fundamentales y proporcionan elementos para acercarse a su conocimiento desde diferentes perspectivas. Así, la Videoteca inclu-

ye temas tan diversos como utopía, nuevas tecnologías, ciencia, pensamiento y lenguaje, globalización, guerra, derechos humanos, izquierda latinoamericana, energía, inconsciente, filosofía, democracia, epistemología y teoría del conocimiento, antropología social, teoría de sistemas, gen y genoma, religión, heurística, psicoanálisis, historia, literatura, aborto, género, la ciencia, educación superior, comunidades e insurgencias indígenas, entre otros.

La Videoteca ha tenido y sigue teniendo muy buena aceptación, sobre todo los videos de autores cuya trayectoria académica tiene mayor impacto en sus áreas de conocimiento. Constituye un apoyo a las actividades docentes de diversas entidades académicas de la UNAM y de otras instituciones de educación superior, donde un buen número de nuestras producciones son utilizadas en el aula y se encuentran disponibles en sus bibliotecas. Esto permite que diversos especialistas de los más variados campos sean vistos y escuchados con sus propias palabras, características personales y énfasis expositivos.

Cabe mencionar que algunos videos han sido presentados en certámenes en los que han obtenido

---

* Las fechas entre paréntesis indican, en todos los casos, la publicación del primer y último videos

reconocimientos por su calidad. Los videos producidos para transmitirse en la Red EDUSAT han sido seleccionados para transmitirse en canal 22.

1.4.2 Características de los videos

Los videos que conforman la Videoteca se registraron por mucho tiempo en cintas de video en formato VHS** (Video Home System). Actualmente se reeditan o se producen en discos compactos en formato DVD (Digital Versatil Disc). Su duración aproximada es de sesenta minutos (algunos duran un poco más de 70 minutos, y una cuarta parte de la videoteca oscila entre los 20 y los 45 minutos). Editados a color y dictados en español. La mayoría de los videos van acompañados de folletos ilustrativos complementarios.

En el momento en que se realizaron los primeros videos no había productos similares en el mercado. Por ello, y por el poco tiempo con que se contó para la elaboración de las portadas, no se hizo un estudio de mercado. La investigación consistió

en el análisis de portadas de videos comerciales, lo que permitió determinar los contenidos necesarios y analizar alternativas de ubicación de los elementos que integrarían las portadas.

1.5 Público al que van dirigidos los Videos

El público al que están dirigidos los videos está conformado por:

- 1) jóvenes, adultos y adultos mayores,
- 2) de ambos sexos
- 3) universitarios de la UNAM y de otras universidades o instituciones de educación superior de ciencias y humanidades.
  - a) estudiantes de bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado,
  - b) profesores de bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado,
  - c) académicos (investigadores y técnicos académicos),
  - d) público en general (interesados)
- 4) de nivel económico bajo, medio y alto

Esto significa que son hombres y mujeres, de 16 años en adelante, con un nivel de escolaridad medio superior y superior, posiblemente interesados en temas

determinados. Gente que está en contacto con la academia (sobre todo porque los puntos de venta de los videos están localizados en dependencias de la UNAM)

En muchos de los videos es necesario que el espectador tenga un cierto grado de conocimientos sobre el tema para poder seguir sin problemas la conferencia.

2. Diseño de portadas

En este capítulo se expondrá el proceso que se siguió en la realización gráfica del diseño de las portadas para las diferentes colecciones de la videoteca, desde la determinación del área de trabajo hasta la entrega de los archivos para su impresión.

Las portadas se realizaron por medios electrónicos utilizando QuarkXPress como programa de formación, a través de diferentes versiones en plataforma Macintosh.

En el diseño de portada de la primera colección de la Videoteca se establecieron las características que luego se utilizaron en las siguientes colecciones: misma estructura, misma colocación de los elementos, misma tipografía base, etc. La constancia de estas características o la utilización de un método común, patrón único o matriz para todas ellas hace que las colecciones presenten el mismo estilo aportando una sensación de unidad en el diseño de cada una de las diferentes colecciones.

2.1 Formato y diseño

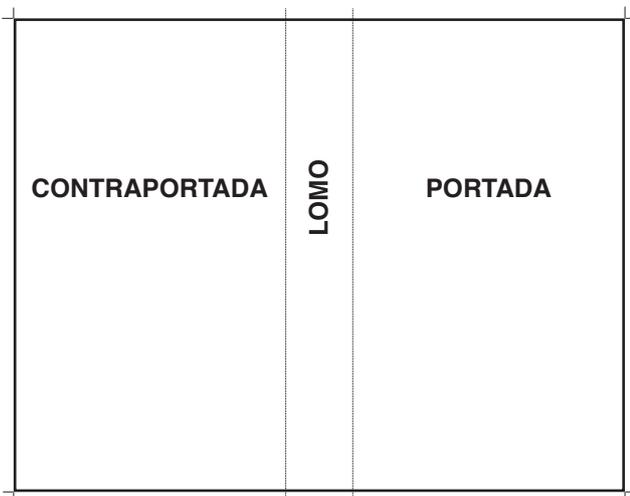
El primer paso para la realización gráfica es la elección del área de diseño que, en este caso, queda determinada por las dimensiones de la caja que contiene el videocasete formato VHS donde queda registrado el video.

La forma y el tamaño del soporte de las portadas quedan determinados por las dimensiones de la caja contenedora abierta y la película plástica, que forman un rectángulo horizontal cuyas medidas estándar son 25.6 cm de largo x 19.6 cm de alto. La medida de la portada final es de 11.4 cm x 19.6 cm y un "lomo" de 2.8 cm.

2.2 Partes integrantes del área de diseño

En el área de diseño quedan comprendidas, de derecha a izquierda, la portada, el lomo y la contraportada del

video. De esta manera tenemos una representación del diseño abierto o extendido que nos permite tener una idea más clara del aspecto que tendrá la publicación.

La contraportada es la cara posterior de la caja contenedora. Se utiliza para imprimir un texto que en unos casos expone el contenido del video y en otros algunos datos sobre la videoteca. También se presenta una breve semblanza curricular del autor y los datos técnicos del video: número, fecha y lugar de edición. Se incluyen, así mismo, algunas otras características técnicas como: duración, color e idioma, créditos y agradecimientos, el ISBN (registrado en código de barras) y la reserva de derechos con la leyenda que expresa la prohibición o el permiso de copiar la obra, los nombres y domicilios de los propietarios y el año en que los derechos fueron adquiridos, antecedidos del signo ©.

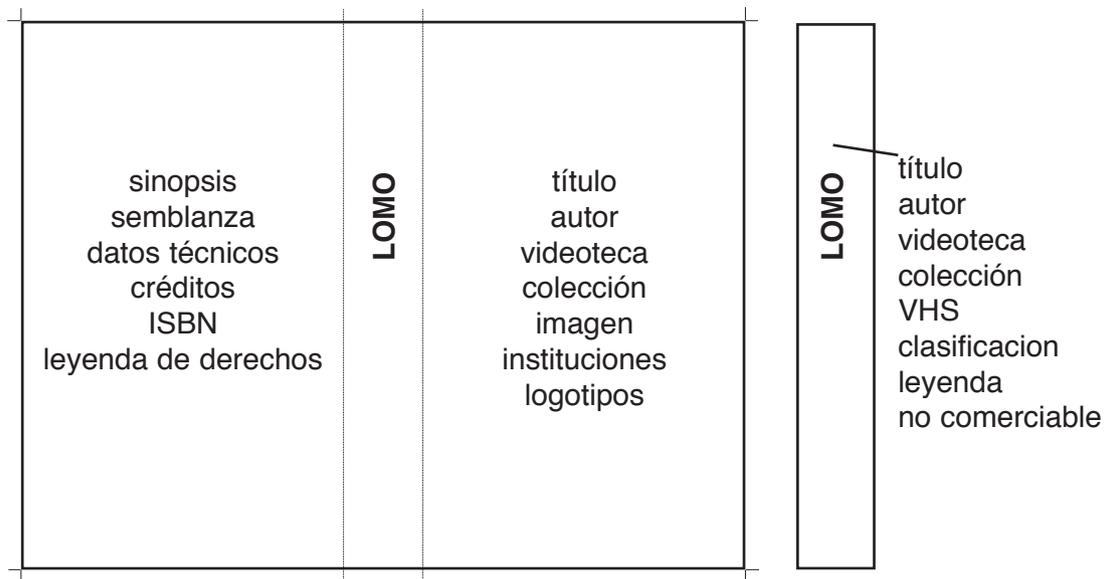
La portada es la cara anterior de la caja contenedora del videocasete. Es la

La portada es la cara anterior de la caja contenedora del videocasete. Es la

En lo que sigue expondré las características de cada una de esas tres partes en el siguiente orden:

Primero se hablará de la portada final, es decir, de lo que corresponde en diseño editorial a la primera de forros, cubierta o plano de delante; en segundo lugar, de la contraportada, que en el diseño de un libro se llamaría contracubierta, cuarta de forros o plano de atrás y, finalmente, del lomo.

La portada es la cara anterior de la caja contenedora del videocasete. Es la

El lomo corresponde al ancho de la caja contenedora, es la parte opuesta a la abertura de esta caja. Es una pieza muy importante para el usuario pues es lo único que lo identifica cuando el video se encuentra colocado verticalmente en el estante. En el lomo se incluye el título de la obra, nombre del autor, formato en el que fue registrado (VHS), nombre de la Videoteca, de la colección o serie a la que pertenecen, el número del tomo o clasificación y en el caso de los primeros videos la leyenda "Muestra no comerciable" o "RTC" (Radio Televisión y Cinematografía), Secretaría de Gobernación. Como el lomo es relativamente angosto los textos se escriben a lo largo de la pieza, ya sea como la que

forma española

forma inglesa

ocupamos en los videos, con una lectura de abajo hacia arriba -como la forma española de escribir los lomos de los libros- o de arriba hacia abajo -como en la forma inglesa.¹⁰

2.3 Margen, mancha tipográfica y retícula

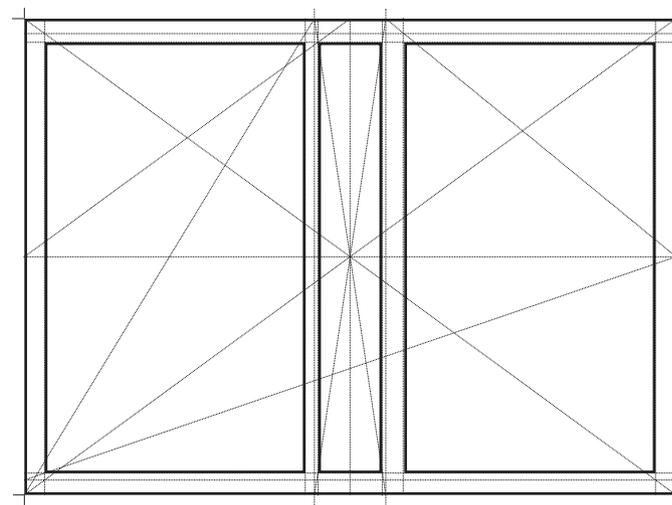
El área del diseño es la superficie para diseñar la composición. Una vez determinada el área de diseño y conociendo la naturaleza de la información gráfica y textual que se deben incorporar al diseño, tenemos una idea previa sobre el aspecto que presentará en su conjunto.

Los márgenes, la mancha tipográfica y en especial la retícula son herramientas estructurales que permiten ubicar el material gráfico, con una disposición objetiva, sistemática y lógica, en el área de trabajo. Aportan claridad, legibilidad y funcionalidad en la composición, y ayudan a que el receptor encuentre el material en el lugar esperado.

El margen es el espacio blanco que rodea la composición. Estéticamente dejar un margen libre en los extremos permite que la composición sea más clara y agradable de apreciar. El margen debe ser lo suficientemente amplio para

proteger texto e imágenes de cortes imprecisos cuando se refina el impreso y al mismo tiempo permitir que entre la mayor cantidad posible de información en las superficies que rodea.

Una vez establecida el área de diseño se determinaron los márgenes superior, inferior, exterior izquierdo, exterior derecho y los interiores (cercanos a los pliegues del lomo). Se seleccionó un margen exterior lateral de 8 mm, debido a que aporta un espacio visual adecuado; con el mismo criterio se determinó el resto de los márgenes que están en relación matemática (o armónica) con el área de diseño. De manera análoga, se determinaron los márgenes propios del lomo que tiene sus cuatro lados.

¹⁰ (Cfr, De Buen, 2000: 355)

Al definir los márgenes se obtienen los espacios de las manchas o zonas de impresión, una para portada, otra para contraportada y una tercera para el lomo. Cada una de ellas contendrá los textos, imágenes y elementos ornamentales que le corresponda de acuerdo con el diseño elaborado, en la que estarán los contenidos de la publicación. Entre una mancha y otra se forma una zona de medianil, compuesta por la suma de los márgenes interiores.

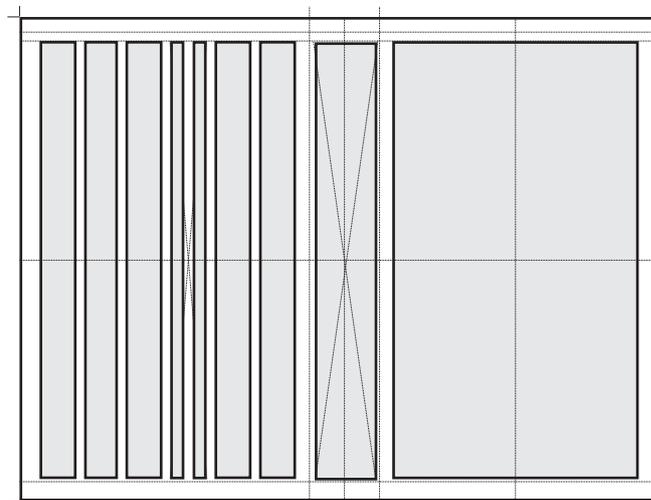
A fin de ubicar los elementos en la mancha se trazó una estructura escondida o invisible llamada retícula mediante la división del espacio de la mancha en pequeños módulos. Dependiendo del número de divisiones se obtienen diver-

sos anchos de columnas en cada mancha. Estas medidas irán en función del tamaño y cantidad de tipografía e imágenes que entrarán en ellas, lo cual, a su vez, depende de la función que cumplan.

Se conservó el espacio de la mancha de la portada y del lomo a una columna pensando en el tamaño de los elementos. El espacio de la mancha de contraportada se dividió horizontalmente en seis columnas debido a que en este espacio había de insertarse una gran cantidad de textos de muy diversa índole, tamaños de tipo y largos de línea. Cuanto más variada es la información más flexible ha de ser la estructura.

2.4 Elementos de diseño y jerarquía

Es fundamental para el diseñador comprender las relaciones del contenido para poder ordenar su información: segmentarla, clasificarla y jerarquizarla. Para evidenciar la jerarquía de la información se resaltan algunas de las partes para que establezcan un indicativo del orden de lectura, que permitirá al espectador comprender la importancia y organización del contenido del texto. El texto destacado rompe con la monotonía y tiene como fin provocar al espectador para que se sienta atraído por el resto de la lectura.

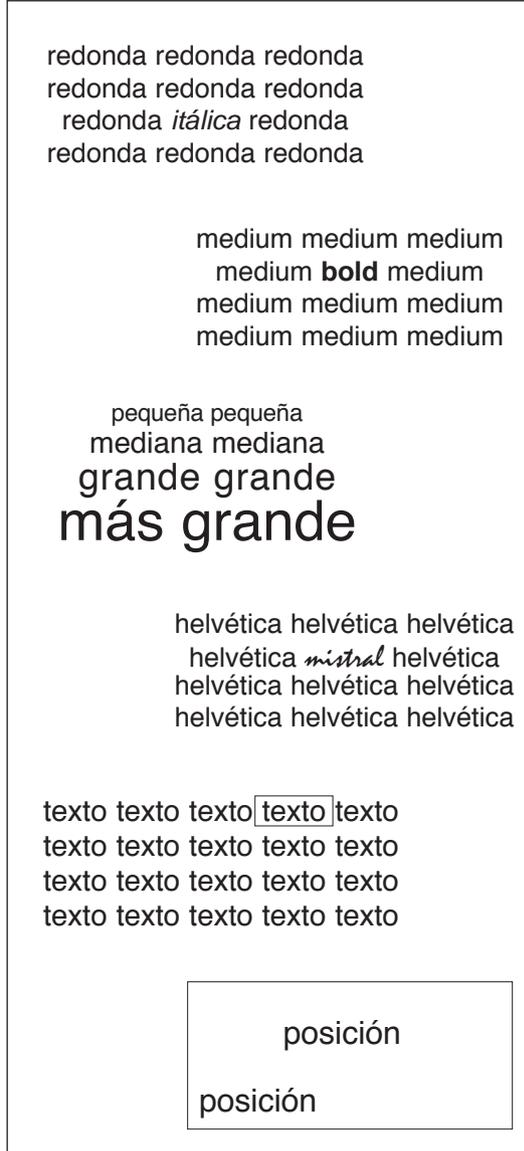
La columna central de la contraportada queda dividida por un eje central en dos columnas más estrechas

Dentro de la **portada** se destacan el **título del video** y la **imagen que lo ilustra** porque son los elementos más importantes que nos introducen directamente al contenido del video. El espectador inicia con ellos la lectura, sigue con la información complementaria: **nombre de la colección o serie** (que clasifica y ubica al video por su contenido temático), del **autor** (puede sugerir en algunos casos, la calidad de las obra) y, los **nombres** y los **logotipos de las instituciones** que lo publican (quienes avalan la seriedad del producto).

Únicamente en las 5 primeras portadas aparece el nombre de la Videoteca en la portada y sólo en estas posee la mayor jerarquía

El recurso para enfatizar o resaltar una información del resto de los elementos del espacio gráfico es el contraste, sea de figura, tamaño, color, textura, dirección, posición, espacio o gravedad o una combinación de ellos; es decir, enfatizamos un texto o imagen dándoles un mayor tamaño, una posición privilegiada en el espacio, creando un fuerte contraste de color, cambiando los gruesos y/o los estilos de la tipografía (bold, itálica, versales, etc.) utilizando una tipografía diferente a la del resto del texto, enmarcándola o enfatizándola con líneas u otros elementos decorativos, entre otros.

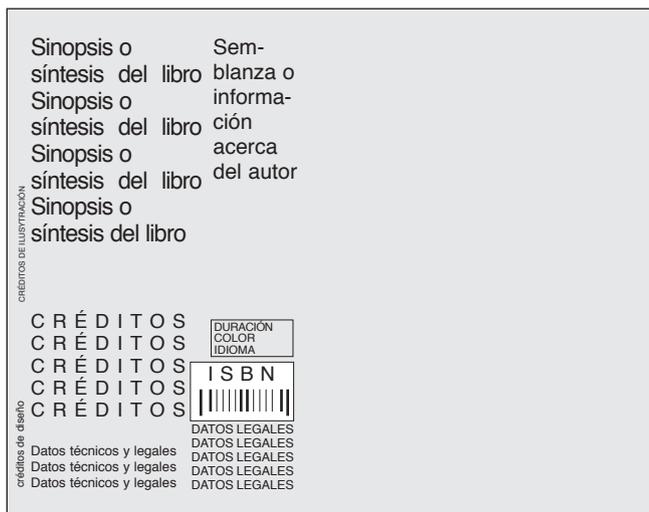

En el **lomo** los elementos más importantes y de mayor tamaño -para que se puedan leer a distancia- son el **título** y el **autor** (de mayor puntaje el primero que el segundo), están ubicados al centro y rodeados por los **elementos secundarios** de menor tamaño.

La información suplementaria va en la *contraportada* que también contiene información importante para el público, pero que sólo buscará si se interesa por lo que evoca el contenido de la portada. Los textos de la contraportada también tienen orden jerárquico: primeramente la **sinopsis** de la obra y la **semblanza** o información acerca del autor, en seguida los créditos y por último los **datos técnicos y legales** que no inte-

resan tanto al público pero que no deben ser desestimados.

2.5 Criterios de diseño y composición

En este apartado se describirán los criterios con los que fueron seleccionadas las fuentes y ubicadas en la composición, mediante la utilización de las herramientas de estructura.

2.5.1 Elección tipográfica

La elección tipográfica debe de estar en sintonía con el tema y estilo de los videos. La correcta selección y uso de la tipografía es funda-

mental pues, sirve para interpretar y dar formato al texto y es un refuerzo semántico del contenido que aporta información visual al diseño.

Conociendo la información contenida en los textos, su importancia y función, dentro de la gran variedad de fuentes electrónicas, se seleccionó la tipografía base de la composición. Se requería una fuente legible para un texto de mediana extensión, con una familia tipográfica muy variada en cuanto a grosor, extensión y estilo que permitiera su combinación armónica con fuentes de otros estilos. Se encontró adecuada la helvética porque es un tipo bien proporcionado, tiene un cuerpo o tamaño de la "x" grande y un ojo abierto lo que la hace una letra legible. Es un tipo estéticamente agradable que pertenece al grupo de las neogrotescas, lineales o sans-serif. Son tipos diseñados con los mínimos elementos: carecen de remates y detalles ornamentales y tienen poco contraste en sus rasgos. Por su conformación, estas letras admiten con mucha facilidad las gradaciones: cambios de espesor, condensaciones, expansiones e inclinaciones. Pertenece a una familia con variedad de fuentes que cumplen con funciones específicas, permitiendo flexibilidad al diseñar:

light, bold, condensed, extended, itálica, versales, entre otras.

Prácticamente toda la composición tipográfica está hecha en helvética (redondas), utilizando las itálicas para destacar los títulos de libros, las versalitas para algunas siglas y las bold o negritas para los nombres de las instituciones. En el caso especial del nombre del CEIICH (desatado) que a pesar de su extensión debía entrar en una línea, utilicé la fuente Arial Narrow, del mismo grupo sans-serif y de aspecto muy similar, ya que la helvética condensed tiene un grosor mayor al resto de la tipografía y resaltaba del resto de la composición tipográfica. Para la clasificación numérica era necesaria una tipografía con remates que permitiera identificar a los números romanos, por eso se usó la fuente Times (redonda), en

lugar de la helvética en la que no se aprecian las "ies" mayúsculas. VHS aparece en altas, la clasificación y las leyenda no comerciable tienen un tamaño considerable para que pueda ser identificado a distancia.

Para el nombre de la Videoteca se empleó la fuente Chicago pues es contrastante con la tipografía base por su estilo grosor y forma. Para la colección "Clásicos" se eligió una tipografía manuscrita bold (brush Script MT), que nos remitiera a la idea de los clásicos, para el título se usó la fuente Chicago y para el nombre del conferencista la helvética bold

VIDEOTECA DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Clásicos
FREUD
José Cueli

La selección de las tipografías para los titulares varió de una colección a otra siempre buscando la

fuerza adecuada para diferenciar a una colección de otra y que nos permitieran destacar primeramente el título, luego la colección, el nombre del conferencista y, finalmente, para los videos de la colección "Aprender a Aprender", la serie. En todos los casos se buscó que hubiera paralelamente contraste y armonía entre las diferentes fuentes utilizadas en una misma portada.

En la colección "Las Ciencias y las Humanidades en los Umbrales del siglo XXI" se utilizó una fuente Footlight MT bold para todos sus titulares. Para la colección "Conceptos", se utilizó la fuente helvética bold para el nombre de la colección y del conferencista y, la Chicago para el título del video. Para la colección "Diversidad Feminista" y "Relatos de académicas" se utilizó helvética en todos sus titulares.

Las Ciencias y las
Humanidades en los
Umbrales del siglo XXI

**Globalización. Una crítica
epistemológica**
James Petras

Conceptos UTOPIA

Hugo Zemelman

DIVERSIDAD FEMINISTA

Relatos de Académicas

Para el logotipo de la colección "Aprender a Aprender" se utilizó la fuente Times New Roman, condensada y extendida; y para los nombres de las diferentes series que abarca esta colección se utilizaron diversas fuentes para la serie, el título y el conferencista.

Para "Ciencias sociales: Algunos Conceptos Básicos": Bookman Old Style y Baskerville Old Face; para "Ciencias de la materia: Génesis y Evolución de sus Conceptos Fundamentales": Times; para "Tecnología:

Conceptos, Problemas y Perspectivas": Helvética y Arial; para "Perspectivas en la Teorías de Sistemas": Garamond y Helvética; para "Ciencias de la Vida: Reestructuración de Conceptos": Footlight MT Light y helvética; para "Religiones": Times; para "Heurística": Helvética; para "Ciencias del Lenguaje": Book Antiqua y Times; para "Literatura": Futura Condensed y Times; para "Ética": Óptima"

APRENDER

 APRENDER

CIENCIAS SOCIALES: ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS

**LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL
 EN PERSPECTIVA**

Héctor Díaz Polanco

APRENDER

 APRENDER

TECNOLOGÍA: CONCEPTOS, PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS

**ACTORES Y PROCESOS EN LA
 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA**

FELIPE LARA ROSANO

APRENDER

 APRENDER

Ciencias de la materia:
 génesis y evolución de sus conceptos fundamentales

**Conocimiento del mundo
 físico: las teorías como
 guía de la observación**

Rolando García Boutigue

APRENDER

 APRENDER

CIENCIAS SOCIALES: ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS

**LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL
 EN PERSPECTIVA**

Héctor Díaz Polanco

APRENDER

 APRENDER

Religiones

**LOS CONCEPTOS
 FUNDAMENTALES
 DEL CRISTIANISMO**

Adolfo Abascal Jaen

APRENDER

 APRENDER

CIENCIAS DE LA VIDA: REESTRUCTURACIÓN
 DE CONCEPTOS

VIDA ARTIFICIAL

ISAAC RUDOMIN

APRENDER

 APRENDER

PERSPECTIVAS
 EN LAS TEORÍAS DE SISTEMAS

**LOS SISTEMAS
 FORMALES**

Carlos Torres Alcaraz

APRENDER

 APRENDER

HEURÍSTICA

**HEURÍSTICA
 E HISTORIA**

Álvaro Matute

2.5.2 Composición

“La imagen general de armonía y buena legibilidad depende de la claridad de los tipos, de su tamaño, de la longitud de las líneas, de la separación entre ellas y de la amplitud de los márgenes”.¹¹

Después de definir las fuentes se determinaron los tamaños y se realizaron pruebas para verificar su legibilidad y designarles el espacio que ocuparían dentro del área de diseño, se ubicaron todos los elementos visuales y de esta forma se dió una idea más cercana del aspecto que

tendría, decidir si esa es la composición adecuada y, en su caso, efectuar los cambios necesarios. De esa manera, quedaron ubicados los elementos visuales dentro de la estructura, de acuerdo con su jerarquía y función.

<p>La Videoteca de Ciencias y Humanidades se propone publicar un conjunto de colecciones, de conferencias y mesas redondas en las que vienen participando los integrantes del proyecto "La Formación de Conceptos en Ciencias y Humanidades". Entre ellas se encuentran "Clásicos de las Ciencias y las Humanidades", "Concepros", "Aprender a Aprender", "Las Ciencias y las Humanidades en los Umbrales del SigloXXI".</p> <p>La Videoteca publicará cuatro tipos de versiones: la magistral, que permitirá el análisis de las diferencias entre el texto oral y el texto escrito; la ilustrada que se propone aplicar las técnicas de la didáctica por televisión; la diagonal, que buscará estimular la reflexión y el diálogo como formas de aprendizaje; y la versión interactiva, que utilizará las técnicas de multimedia del ipertexto y del disco compacto interactivo, para propiciar el estudio de las definiciones y clasificaciones de conceptos en un ambiente dramático.</p> <p>La Videoteca recupera, así, el valor didáctico de la palabra hablada y ofrece a los interesados — investigadores, profesores y estudiantes — una nueva manera de tener acceso al conocimiento temas fundamentales para diversas disciplinas y áreas de conocimiento. Permite, también, incrementar considerablemente el número de personas que pueden tener acceso a la imagen, a la voz y a los textos de especialistas de alto nivel en los más diversos campos del conocimiento.</p> <p>Los videos con textos contribuirán a promover la lectura, la reflexión y la discusión sobre el contenido de cada conferencia.</p> <p>DIRECTOR: Pablo González Casanova CONSEJO CONSULTIVO: Luis de la Peña, Pablo Ruzomir, Rolando García y Beatriz Garza Cuarón SECRETARÍA TÉCNICA: Alejandro Labrador COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN: Ferrnando González Casanova ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: Víctor Manuel Méndez POSTPRODUCCIÓN: Manuel Amaya MÚSICA: Enrique Anselmo Kragelsberg LOGISTA Y ORGANIZACIÓN: María Gladys Castillo CAMAROGRAFOS: Martín Hugo Ponce Naveda y Víctor Hugo Valenzuela AGRADECIMIENTOS: Dirección General de Divulgación de la Ciencia (Uniersum), Coordinación del Sistema de Universidad Abierta durante la coordinación del Dr. Rodolfo Herrero Picoño</p> <p>© 2000 © CEICH, UNAM Todos los derechos reservados Hecho en México Distribuido por CEICH, UNAM Torre II de Humanidades, 4º piso Ciudad Universitaria México</p>	<p>Luis de la Peña Realizó sus estudios de Ingeniería en Comunicaciones Eléctricas y Electrónica en la ESIME del IPN. Obtuvo doctorado en Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú. Es profesor de licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias (UNAM). Es también investigador Emérito Nacional, distinguido con la Medalla Academia de la Sociedad Mexicana de Física y con el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Exactas.</p> <p>DURACIÓN: 56 MIN. COLOR ESPAÑOL</p>	<p>VIDEOTECA DE CIENCIAS Y HUMANIDADES</p> <p>EINSTEIN Luis de la Peña</p> <p>VHS IIIh-03</p> <p>MUESTRA NO COMERCIAL</p>	<p>Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades</p> <p>VIDEOTECA DE CIENCIAS Y HUMANIDADES <i>Clásicos</i> EINSTEIN Luis de la Peña</p> <p>Universidad Nacional Autónoma de México</p>
---	---	---	---

2.5.2.1 Contraportada

El fin último de la composición es la unidad, la organización de las fuerzas que se logra a través del equilibrio, ritmo y todas las leyes de la composición para lograr un resultado satisfactorio.

Considerando la extensión de la información que debe contener la contraportada, el espacio del que se dispone es reducido. La sinopsis se paró en un tamaño de 9/9 pts., y la semblanza en uno de 9/10 pts. Tomando en cuenta las características de la tipografía base y el público al que va dirigido, estos tamaños de tipos se consideraron adecuados. A pesar de que el espacio de interlínea es reducido, éste permite la lectura y nos da mayor holgura para el resto de los elementos de la contraportada. En algunos casos, en especial en el texto de la semblanza con una línea corta (con un promedio de 4 palabras

¹¹ (Cfr. Müller-Bockmann, 1982: 49-50)

por línea), se tuvo que variar ligeramente el espacio entre las letras y palabras, para evitar que entre las palabras se formaran calles. El exceso de cortes de palabras juntos y la presencia de calles no permiten una buena lectura y dan un pésimo aspecto al diseño; para hacerlos menos evidentes se puede aumentar la interlínea.

Parte de esta información aparece en altas con el objeto de hacer más visible el texto sin sacrificar la legibilidad y aprovechar la reducción el espacio de interlínea.

De la parte superior de la contraportada dividida en seis columnas, se ocuparon cuatro para la sinopsis y dos para la semblanza (lado izquierdo y derecho, respectivamente), ambas con una composición en bloque o justificada para permitir un mayor número de caracteres por línea y marcar rectángulos bien delimitados. Para la colocación de los textos correspondientes a la parte inferior, debido a que no se ajustaba el texto a las columnas existentes, se dividió la cuarta columna de la mancha a la mitad, y de este modo se ocuparon tres y media columnas para los créditos, para ello se ocupó una composición en bandera o quebrada, y dos y media para el código de barras y otros y la leyendas de derechos (con una composición justificada y en altas). Los logotipos que aparecen en la contraportada se alinearon a la izquierda con la semblanza, junto con los datos técnicos de color, idioma y duración. Al ubicar estos elementos de la contraportada se consideró además de su jerarquía el sitio donde el público está acostumbrado a encontrar esta información.

Luis de la Peña

Realizó sus estudios de Ingeniero en Comunicaciones Eléctricas y Electrónica en la ESIME del IPN. Obtuvo doctorado en Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú.

Luis de la Peña

Realizó sus estudios de Ingeniero en Comunicaciones Eléctricas y Electrónica en la ESIME del IPN. Obtuvo doctorado en Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú.

ESTRÍCTAMENTE PROHIBIDA CUALQUIER FORMA DE REPRODUCCIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, INTERCAMBIO O ALTERACIÓN PARCIAL O TOTAL DEL CONTENIDO DE ESTE VIDEOCASSETTE. QUIEN UTILICE ESTA OBRA SIN AUTORIZACIÓN, VIOLARÁ LOS CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS DE AUTOR Y CÓDIGO PENAL. TODO INFRACTOR SERÁ CONSIGNADO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. EL CONTENIDODE ESTE VIDEOCASSETTE ES EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

La primera línea de texto corresponde exactamente al límite superior de la caja de la mancha y las bases de las letras de la última línea de texto se ubicaron sobre el límite interior de la caja de texto; de este modo, se logra un orden que además de facilitar la percepción de la información por parte del público hace estéticamente agradable la composición.

Se eligieron tipos de 10 puntos para los datos de las características técnicas del video con el fin de obtener su rápida ubicación.

Para los textos de menor importancia se utilizaron tamaños menores: 7 puntos para créditos y los datos técnicos de edición y 5 para la leyenda de derechos de autor y los créditos de diseño e ilustración.

Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú.

EL CONTENIDO DE ESTE VIDEOCASSETTE

AL DEL CONTENIDO DE ESTE VIDEOCASSETTE. QUIEN UTILICE ESTA OBRA SIN AUTORIZACIÓN,

Realizó sus estudios de Ingeniero en Comunicaciones Eléctricas y Electrónica en la ESIME del IPN.

ORRESPONDIENTES. EL CONTENIDO DE ESTE VIDEOCASSETTE

ESTRÍCTAMENTE PROHIBIDA CUALQUIER FORMA DE REPRODUCCIÓN

Texto en bandera. Texto en bandera. Texto en bandera. Texto en bandera. Texto en bandera.

Texto justificado. Texto justificado. Texto justificado. Texto justificado. Texto justificado.

2.5.2.2 Lomo

En el lomo los elementos más importantes y de mayor tamaño - para que se puedan leer a distancia - son el título y el autor (más grande el primero que el segundo), están ubicados al centro (con una lectura vertical) y rodeados, hacia arriba y abajo, por los elementos secundarios de menor tamaño: en la parte superior de arriba a abajo se ubica el nombre de la Videoteca, el nombre de la colección y, en la parte inferior de arriba hacia abajo, VHS, la clasificación del video y la leyenda muestra no comerciable u otra leyenda (todos estos elementos también con alineación central).

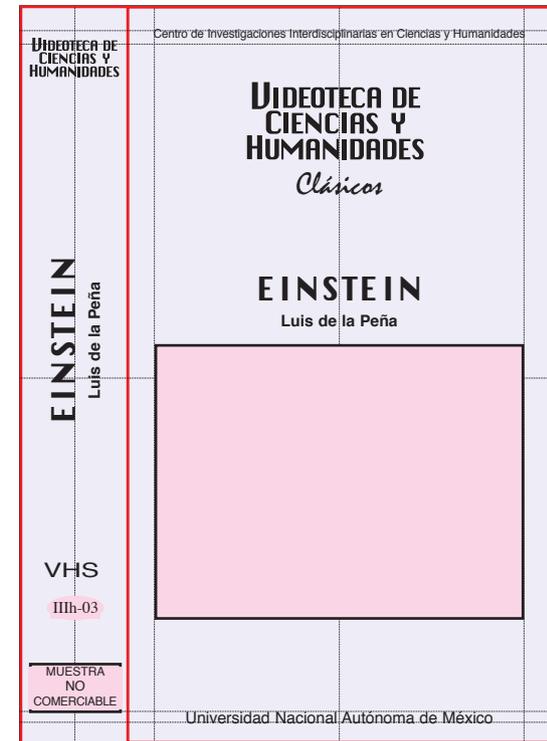
2.5.2.3 Portada

El diseño de la portada o portada final tiene una composición clásica estática en la que se acentúa el sentido de continuidad. No sugiere movimiento, evolución o transformación teniendo como resultado un efecto tranquilizador. Lo cual coincide con las políticas básicas que deseaba transmitir la dirección del Centro, relativas a estabilidad, seriedad y organización.

Es importante destacar que algunas características que determinaron el diseño de las portadas fueron restricciones que estableció el entonces director del Centro: la prohibición del uso de plecas y elementos ornamentales, así como el que la disposición de los elementos de la portada fuera simétrica con alineación central. Estas restricciones limitaron las alternativas de diseño y dieron como resultado que el diseño fuera sobrio y austero.

Los nombres de las instituciones, de 10 puntos para CEIICH y de 12 para UNAM, aparecen en una línea en los extremos superior e inferior, fuera de la mancha en un espacio intermedio entre la línea base y el corte, respetando los 6 mm de espacio entre este último y el texto.

Después del nombre del CEIICH, en las portadas de los cinco primeros videos, que fueron realizadas a finales de 1996, aparece, de arriba hacia abajo, el logotipo de la "Videoteca de Ciencias y Humanidades", en seguida, la colección, después, el título, el autor, la imagen que ilustra al video, los logotipos de las instituciones y, al final, el nombre de la UNAM. En todas las demás portadas, así como en la

matriz, desaparece Videoteca de Ciencias y Humanidades y toma su lugar de tamaño más reducido el nombre de la colección, posteriormente el título, que ocupará un lugar principal por tamaño, posición y color, seguido del nombre del autor de menor tamaño. Otro elemento que destaca por su tamaño es la imagen que ilustra el video. Para crear unidad con el resto de la portada y para enfatizarla. Además, lo anterior facilita la adecuación de la portada a los subsiguientes títulos. La inclusión de la imagen en un recuadro es adecuada pues permite incorporar fácilmente las nuevas imágenes a los diferentes títulos.

2.5.2.3.1 Imagen de la portada

Las imágenes que ilustraron las portadas fueron tomadas de diferentes fuentes como folletos, revistas y libros de arte, de ciencia, de ciencias sociales, entre otros. Dada la diversidad de temas se buscaron imágenes inclusive en Internet, teniendo que adecuar cada una de ellas -fotografías, obras de arte impresas y digitalizadas, imágenes de Internet de baja resolución, etc.- al tema y al formato del recuadro donde aparecen.

Palabra e imagen siempre se han complementado y, en este caso, la imagen refuerza al texto, especialmente al título.

La imagen que ilustra el video aparece enmarcada por un rectángulo. Cuando un elemento se rodea por un cierre bien definido se crea un efecto fuerte que hace al interior más oscuro o más visible que cuando es visto sin dicho cierre¹², esto facilita la inserción de muy diversas imágenes, sin problemas de lectura o de otro tipo. Enmarcar la imagen y colocar el texto fuera de ella sobre un fondo plano evita problemas de legibilidad.

2.5.3 Colecciones siguientes

Para el diseño de las colección "Las Ciencias y las Humanidades en los Umbrales del siglo XXI" y "Conceptos" en 1997, se presentaron otras alternativas para portadas esperando que cambiara de parecer el director, pero se decidió continuar con el diseño base.

A finales de 1998, se publicó un libro coeditado con Siglo XXI Editores, que recopilaba varios textos extraídos de los videos, dentro de una colección llamada "Aprender a Aprender". El diseño del logotipo de la colección así como la portada se realizaron conjuntamente con

¹² (Cfr. Martínez-Val, 2004: 147)

los diseñadores de Siglo XXI, misma que el Centro decidió adecuar a la base del diseño de la Videoteca.

Este trabajo fue definitivo para modificar las restricciones de diseño establecidas por el director quien, a partir de 1999, aceptó el uso de plecas y orna-

mentos, conservando la alineación central de la portada. De esta forma, se presentaron varios bocetos para la diferentes series de la colección "Aprender a Aprender".

Los diseños de las 2 últimas colecciones, que coinciden con el cambio de

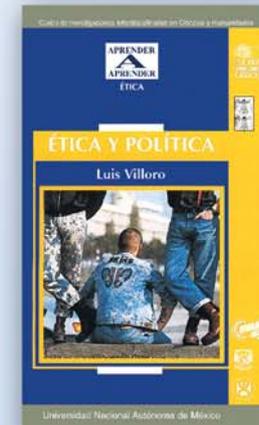
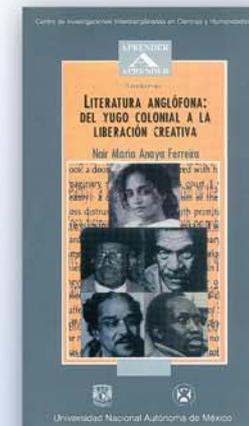
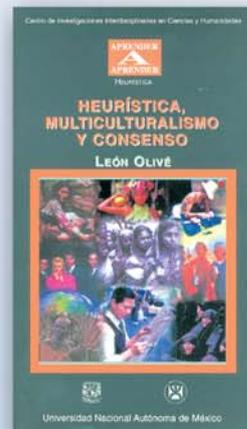
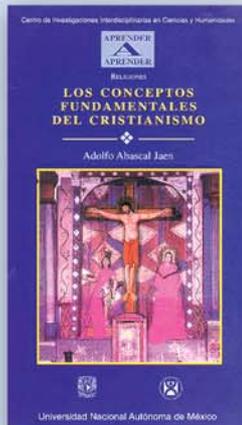
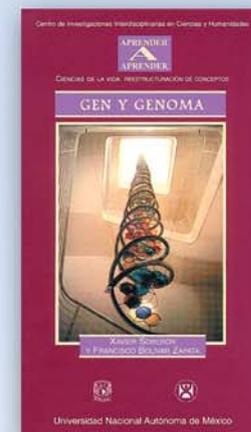
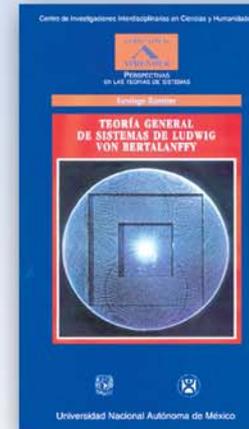
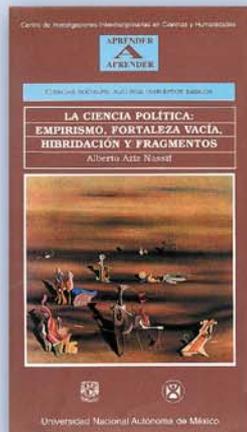
gestión del Centro, rompen completamente con el estilo de las anteriores, para reflejar precisamente el cambio de administración y su ideología, aunque conservan una unidad con las anteriores gracias a las características generales de la contraportada y lomo.

Colecciones: Clásicos, Las Ciencias y las Humanidades en los Umbrales del siglo XXI, Conceptos, Diversidad Feminista, Relatos de Académicas y títulos sin colección

Colección Aprender a Aprender (Series)

2.6 Color

El color de todos los elementos visuales varía en cada portada y está relacionado con los colores de la imagen que ilustra al video, así como los colores de fondo de la colección o serie a la que pertenecen, pues en la portada se emplea deliberadamente un color diferente para distinguir un video de otro dentro de su colección o serie.

2.7 Características de impresión

2.7.1 Material de soporte

El material de soporte utilizado para imprimir las portadas es papel couché paloma de 110 gramos. La selección de este tipo de papel está determinada por las siguientes razones:

a) es suficientemente blanco como para permitirnos reproducir fielmente los blancos y los colores, tanto de las ilustraciones fotográficas como la tipografía y los fondos; permite también que haya un buen contraste y una buena degradación de grises;

b) su textura lisa, permite reproducir con calidad los detalles. El papel couché es un "papel estucado, que se logra aplicando una capa de sulfato

de bario, talco, caolín o blanco satín (mezcla de sulfato de aluminio y cal). El apresto, es decir, la aplicación de estos químicos, da lugar a una superficie casi desprovista de poros e irregularidades, que hace al papel couché excelente para imprimir detalles finísimos con cualquier procedimiento";¹³

c) su gramaje (110 gr/m²) proporciona un grosor suficiente para no ser traslúcido y es lo suficientemente delgado para ser flexible y poder

cubrir la caja sin quebrarse ni doblarse; e) tiene una buena hidratación y resistencia, permitiendo una correcta adherencia de las tintas así como una prolongada duración;

f) el pliego carta» que mide 87 x 57 cm, entero o en fracciones, coinciden con las entradas de las diferentes máquinas de impresión, lo cual permite un menor desperdicio de papel. (Se imprimieron 4 portadas por cada medio pliego).

¹³ (De Buen, 2000: 137)

2.7.2 Tiraje, número de tintas y técnica de impresión

El tiraje de cada video es de 100 ejemplares.

Por motivos económicos, las cinco primeras portadas se imprimieron a dos tintas (diferente pantone para cada una de ellas + negro).

A pesar de que con una sola tinta se pueden lograr diseños funcionales y de calidad, el color facilita el camino para lograr los objetivos de comunicación visual. El color es una excelente herramienta que permite atraer la atención del público y retenerla. Su gran potencial comunicativo, utilizándolo adecuadamente,

permite decir cosas de un modo más sencillo que con su ausencia: los colores producen efectos psicológicos y desarrollan asociaciones. Además, pueden crear una atmósfera estéticamente placentera.¹⁴

Afortunadamente, el presupuesto permitió imprimir las portadas subsecuentes en cuatricromía.

La cuatricromía es un sistema para imprimir imágenes en color que se denomina "CMYK" por las iniciales inglesas de Cyan (cian), Magenta, Yellow (amarillo) y Key (clave, ya que en impresión tradicional el color negro era "el color clave". En español suele llamarse también con el acrónimo CMAN.

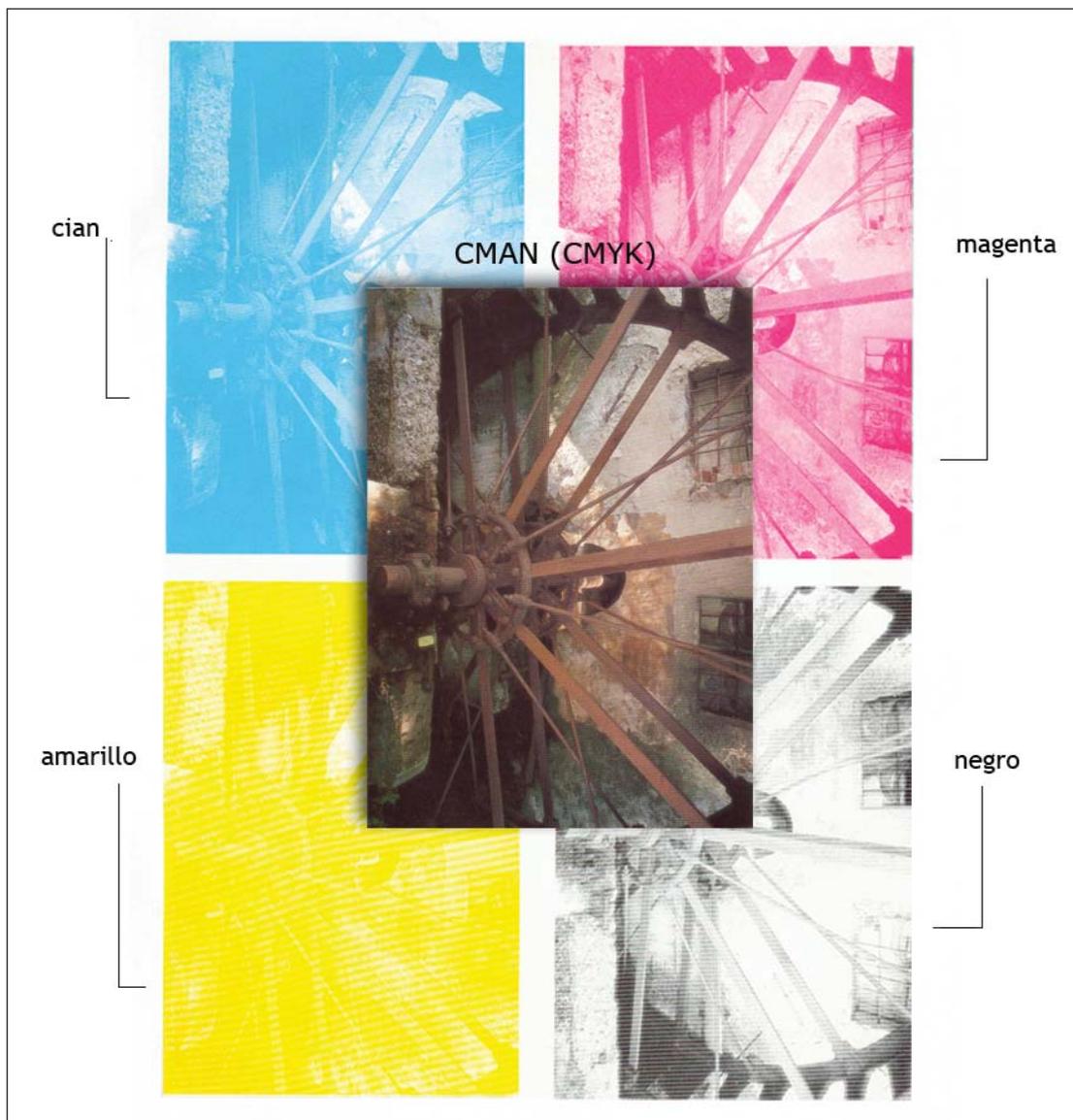

¹⁴ (Cfr. Turnbull, 1992: 258)

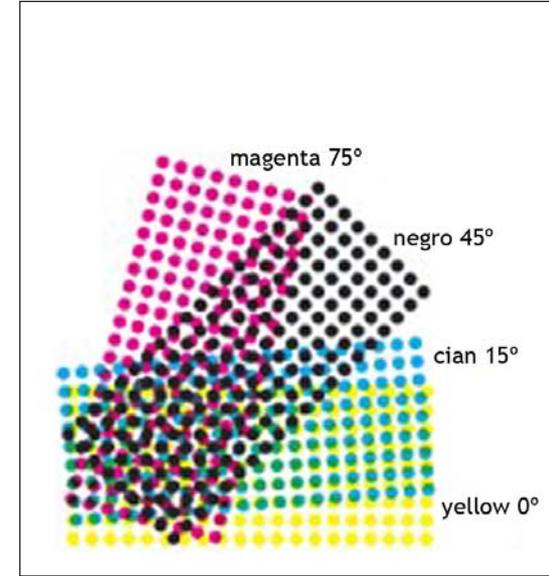
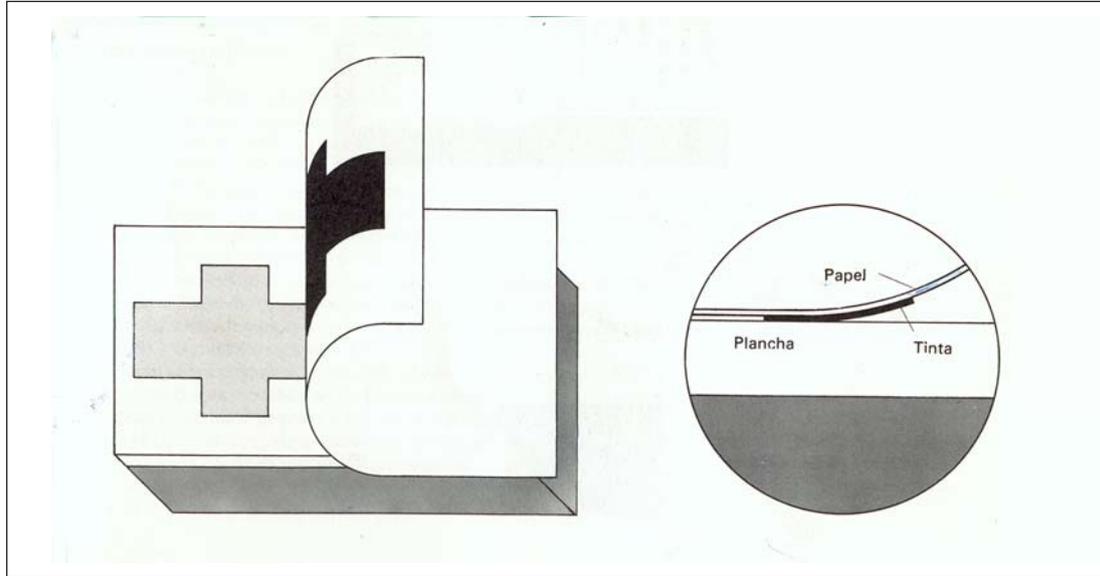
Este sistema de crear colores se llama 'sustractivo' porque se va añadiendo tinta de los colores primarios (magenta, amarillo y cian), y la suma va restando luz hasta crear el negro. El negro -el cuarto color- proporciona intensidad y refuerza las sombras de los negros producidos por la combinación de los colores primarios. Los colores intermedios de los tres primarios son los complementarios (rojo, verde y azul).

Para conseguir una buena cuatricromía, se deben producir cuatro planchas, una para cada pasada de tinta (cian, magenta, amarillo y negro). El proceso de producción de esas planchas se llama separación (dado que los colores que componen la imagen se separan físicamente). Este método permite reproducir con enorme fidelidad fotografías y otras imágenes en color.¹⁵

La mayoría de las portadas de la videoteca se imprimieron en *offset*. "Epistemología y teoría del conocimiento" es la única, de las cinco portadas que trato en esta tesina, que fue impresa por medios digitales. El *offset* es un sistema de impresión indirecta con matrices planas (planografía), en el que una placa plana es fotográficamente expuesta y tratada

¹⁵ (Cfr. <http://www.gusgsm.com/html/005.html>, 2003)

de tal forma que la zona de la imagen recibe tinta grasosa y la zona sin imágenes recibe agua y repele la tinta. En la prensa la placa nunca toca el papel. El proceso tiene ese nombre porque la tinta de la placa es primeramente calcada (*offset*) sobre una superficie de caucho (mantilla) que imprime la tinta sobre el papel u otro material como plástico o vidrio.¹⁶

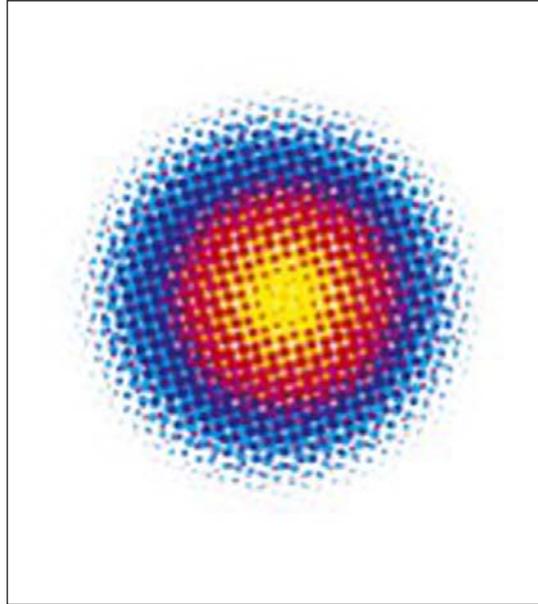
La impresión digital es un sistema que divide el espacio imprimible en una retícula de diminutas celdillas llamadas puntos (de impresión, no pixeles), que se imprimen uno sí y otros no, a través de un procesador

de intérprete llamado postscript, que traslada -en el sentido de traducir de una lengua a otra- una serie de valores matemáticos a la máquina impresora. Los puntos se distribuyen "aleatoriamente" o en filas ordenadas manteniendo siempre una distancia fija entre sí. Cada celdilla permite la impresión de 256 semitonos. La calidad de la imagen está relacionada con la cantidad de pixeles impresos en cada celdilla o punto.¹⁷

En el sistema digital se reproduce a 4 tintas (sistema CMYK) o a 6 tintas "CcMmYK" (con un cian y un magenta claros adicionales).

Hasta hace unos años, la opción de impresión más adecuada para tirajes cortos, como los de la Videoteca, era el sistema *offset*. Con la aparición de la impresión digital la situación cambió, ya que en esta última no hay negativos ni láminas de por medio, lo que vuelve extraordinariamente económica y rápida esta opción. De tal suerte, el proceso de impresión, que normalmente toma tres semanas o más en el sistema *offset*, se reduce a un par de días o a un par de horas, dependiendo de las características del trabajo en el sistema digital.¹⁸

¹⁶ (Cfr. Turnbull, : 47)   ¹⁷ (Cfr. <http://www.gusgsm.com/html/005.html>, 2003)   ¹⁸ (Cfr. <http://www.solareditores.com/impresiondigital.shtml>, 2005)

2.8 Salida digital

Una vez aprobados los dummies de cada portada se realizaron las correcciones necesarias. Las correcciones que generalmente se hacen en este punto del proceso pueden ser de texto (hechas por un especialista), de composición o de color (llevadas a cabo por el diseñador). Son los últimos detalles antes de irse a pre prensa o elaboración de negativos para la preparación de planchas en el caso de que la impresión sea en *offset*, o la salida directa para su impresión digital.

De la correcta preparación del documento para su impresión, de la buena comunicación que se establezca con el impresor y del correcto seguimiento que este último dé a las indicaciones depende el resultado final del producto. Esta información debe ser clara y precisa, cumple la función que anteriormente cumplían los originales mecánicos.

Al impresor se le entrega un documento electrónico, almacenado en un CD ROM, y una impresión que represente lo más fielmente posible lo que se espera que sea el resultado final. El archivo que se entrega es generado desde el programa QuarkXPress, en él quedan especificados la ubicación de todos los elementos (textos, imágenes y elementos ornamentales), así como el tamaño, color, tono, posición y dirección -entre otras características compositivas- de cada uno de los elementos. Respetar estos parámetros evita errores como imágenes fuera de su lugar o que varíe la formación de un texto porque la fuente no coincide o varíen los colores, o se exceda de número de tintas.

Junto con el archivo electrónico de QuarkXPress se entregan los archivos de las fuentes con que se formó el documento y las imágenes que contiene (producidas en Photoshop o en Illustrator), en el caso de plataforma Macintosh deben ser archivos eps y en pc archivos tiff.

Se deben cuidar también los rebases, siempre hay que dar un margen exterior de la plasta al tamaño final del producto de 5 mm, considerando que el corte no es preciso y así evitar que se vean líneas blancas al final. Si es una selección de color hay que cerciorarse de que todas las tintas utilizadas estén en CMYK, y si es a una, dos o tres tintas que no haya más pantones que los que realmente deban ser impresos (a veces, los diferentes programas denominan a un mismo color de distinta manera y en pre prensa estos nombres son considerados como tintas adicionales, por ejemplo, negro y black).

El impresor debe entregar al diseñador una prueba de color para, en ella, verificar que todo esté bien e identificar y corregir posibles errores que no fueron detectados anteriormente.

3. Las ilustraciones fotográficas

En este capítulo se presenta la manera en que fueron realizadas las imágenes que ilustran las portadas de cada uno de los cinco videos seleccionados. En él se expondrá cómo, a partir de la información obtenida en las videoconferencias o de la lectura de su transcripción, se identificaron las ideas principales contenidas en ellas, las cuales, una vez analizadas y comprendidas, permitieron seleccionar los conceptos a ser representados mediante elementos visuales y así expresar el contenido de los videos. Por último, se expondrá la manera como se desarrollaron las ilustraciones y se adaptaron al diseño matriz de la portada.

Los cinco videos que se analizan en este trabajo son: Energía, Heurística y hermenéutica, Las ciencias del lenguaje, Literatura inglesa: el festín del fármaco y, Epistemología y teoría del conocimiento.

Ilustración fotográfica por medios digitales

La ilustración fotográfica es una técnica de representación gráfica en la que

se extraen elementos visuales de diversas fuentes fotográficas, se yuxtaponen, se modifican sus formas, proporciones y colores, y se ordenan de un modo determinado a fin de integrarlos y que adquieran un sentido para los individuos comunicantes. Esta manipulación de los elementos se realiza para sugerir ideas, crear atmósferas, escenas y situaciones a través de efectos realizados con las herramientas propias de los programas digitales de fotografía o de ilustración.

La ilustración fotográfica aprovecha la capacidad de la fotografía para representar las cosas de la realidad con un alto grado de literalidad descriptiva. Esta literalidad descriptiva permite que las imágenes sean identificadas fácilmente por el público.

La función de las ilustraciones es comunicar, proporcionar al público la información sobre el contenido de los videos que el título de la portada por ser un lenguaje escrito no puede expresar. De este modo, ilustración y texto se complementan. En este caso específico el texto señala lo que debe leerse de la

La fotografía creativa que propugnamos no tiene por función "reproducir lo visible, sino hacer visible"

Joan Costa

imagen, y la imagen ayuda a la interpretación del texto.

"En una sola imagen (como en trabajos para portadas) se tiene que sintetizar una cierta información, guardando sus diferencias; de esta síntesis se llega al mensaje, concepto o idea. La ilustración puede ser más personal y puede tomar más conceptos y metáforas que den una comprensión instantánea y contundente".¹⁹

Esta técnica de representación fue seleccionada principalmente porque permite transmitir diversos conceptos en una sola imagen, y porque sus tiempos de ejecución son relativamente cortos. Además, la apariencia final de las ilustraciones realizadas con esta técnica logra una unidad con el estilo del resto de las portadas de la videoteca.

Desarrollo conceptual

Para proyectar de manera efectiva las ideas principales del conferencista es necesaria la comprensión del tema de la videoconferencia. Para ello se buscó información adicional acerca del te-

¹⁹ (Aguirre, 1998: 21)

ma en otras fuentes y en algunos casos se entrevistó al editor científico o al productor-realizador de la videoconferencia, quienes enriquecieron la información y precisaron el tema de la misma. Lawrence Zeegen dice que "Cuanta más información tengamos sobre el tema, mejor visualizaremos nuevas vías de pensamiento".²⁰

A partir de ahí, se seleccionaron algunas ideas fundamentales, se analizaron y organizaron para formar una idea general y abstracta expresada con palabras para su mejor entendimiento. Este es un paso fundamental del proceso pues permite elegir los elementos comunicativos que se usarán en el diseño de la portada. El ilustrador buscará expresar estos conceptos mediante signos que los representen e imágenes que los visualicen. Esto se logra sugiriendo asociaciones entre ellos de acuerdo con los conocimientos y vivencias del ilustrador y a los códigos que comparte con el público.

gráficas relacionadas con los temas a ilustrar y, de entre las imágenes recolectadas, se eligieron las que por sus características formales y por su calidad de resolución se adecuaban a la imagen mental que el ilustrador se había formado de la composición final o configuración. En ocasiones es necesario trabajar con varias opciones, pues debe cuidarse que los ángulos de toma, así como la intensidad o ángulo de iluminación, entre otras características de las fotografías, concuerden. Es sólo durante el proceso de elaboración de la composición que las fotografías que no se adecuan al resto se descartan, siendo necesario en ocasiones buscar otras opciones. Es importante seleccionar el tipo y cantidad de elementos que intervienen en la composición. Según Felipe de Jesús Hernández "La economía de recursos no implica el menor número de elementos, sino los justos, en su exacta distribución en el espacio".²¹

Diseño y composición de la imagen gráfica

En el capítulo anterior se describió la composición de la portada matriz y del espacio designado para la inclusión de la ilustración. La imagen que ilustra el video aparece enmarcada por un rectángulo en la parte media inferior de la portada.

La composición de cada ilustración varía en cada una de las portadas. En general se utilizó una retícula como base para la elaboración de las ilustraciones, pero ante todo se procuró crear composiciones equilibradas.

"La composición es una disposición de los elementos para crear un todo satisfactorio que presente un equilibrio, un peso y una colocación perfecta de los elementos".²² Como dice Rodolfo Fuentes "El momento decisivo es aquel en que todos los elementos adquieren un orden coherente, asumen su papel y, en el resultado visible, cumplen su función de comunicación. Lo que el ilustrador hace es decidir cuáles de todos esos elementos van a protagonizar ese contenido específico. Así mismo, elige de qué manera y con cuánta intensidad va a actuar cada uno de estos elementos formales y cromáticos, desde qué lugar se van a pronunciar, cuál habla primero, cuál susurra, cuál grita. Se trata de una verdadera estructura comunicativa".²³

Para Leandro de Corso "el color y la forma cumplen las dos funciones más características del acto visual, transmiten expresión y nos permiten obtener información mediante el reconocimiento de objetos y acontecimientos. Los límites que determinan las formas se siguen de la capacidad que el ojo tiene

Esta es la parte del proceso en la que se seleccionan las imágenes fotográficas que sirven de base para configurar las ilustraciones a partir del desarrollo conceptual. Para la selección de las imágenes se revisaron diversas fuentes

para distinguir entre áreas de diferente claridad y color".²⁴

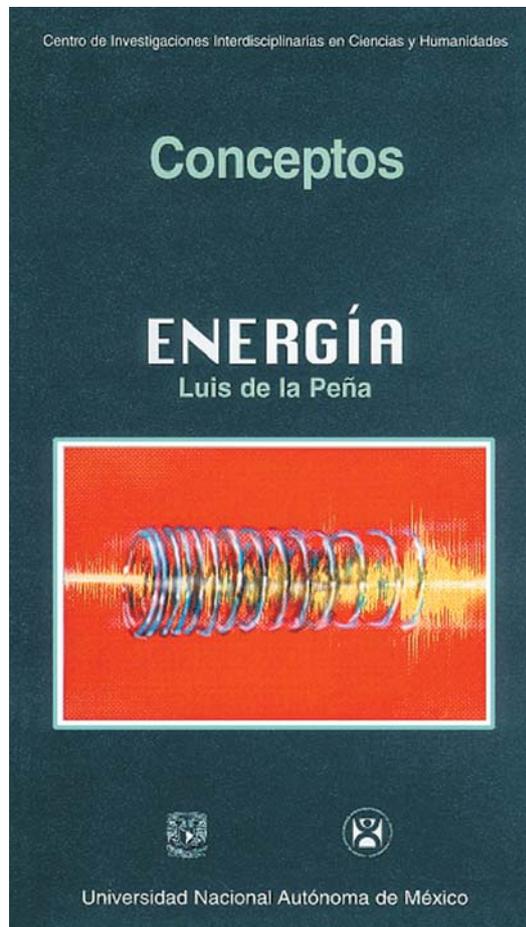
Procedimiento técnico

Las ilustraciones fotográficas se realizaron en la aplicación Photoshop, se digitalizaron a 300 dpi de resolución, al 100% o 150% del tamaño al que se imprimieron, se almacenaron conservando sus capas para poder así hacer correcciones en caso de que fuera necesario, y después se almacenaron en formato eps para poder ser visualizadas en QuarkXpress.

Las imágenes utilizadas fueron principalmente fotografías digitalizadas de diversas fuentes: libros, enciclopedias de ediciones pasadas, revistas no muy recientes; o bien se bajaron de Internet o fueron tomadas con cámaras digitales. Otras imágenes se obtuvieron de catálogos de imágenes trazadas en curvas o se dibujaron. Debido a que algunas de las portadas se realizaron hace más de 8 años no se cuenta con todas las imágenes que sirvieron para la configuración de los fotomontajes; por ello, para los fines de este trabajo se muestran solamente algunas de ellas. Se presenta la reconstrucción del procedimiento de elaboración de cada ilustración mediante las siguientes fichas técnicas:

3.1 Proyecto I ENERGÍA

1998. Duración 56 minutos.
Conferencia dictada por Luis de la Peña.
Colección Conceptos.

El Dr. Luis de la Peña es ingeniero en comunicaciones eléctricas y electrónica por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN y doctor en ciencias físicomatemáticas por la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú. Profesor de licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias, UNAM, e investigador nacional emérito.

Síntesis de contenido:

En su conferencia, el Dr. de la Peña trató el desarrollo histórico del concepto de energía desde el punto de vista de la física, así como los conceptos de trabajo mecánico y conservación de la energía íntimamente relacionados con el primero. El concepto de energía tiene sus orígenes en las primeras intuiciones de Newton y Leibnitz, pasando por la formulación de la Primera Ley de la Termodinámica de Helmholtz, hasta llegar a la teoría de física cuántica de Maxwell y Bohr.

Conceptos representados:

Energía mecánica, cinética, calorífica y potencial, y transformación de energía.

La energía potencial, en su forma de energía elástica, es representada a través del trabajo suministrado a un resorte comprimido que, al soltarlo, se extiende y acelera, adquiriendo movimiento (energía cinética). Al realizar el movi-

miento, la fricción (energía mecánica) genera calor (energía calorífica), y es representada por el haz de luz durante el trayecto del resorte. Éste es un ejemplo de transformación y conservación de la energía.

El concepto de energía se refuerza a través del predominio de los colores cálidos como el rojo y el amarillo. El rojo se relaciona con la fuerza, el calor, la actividad, el impulso y la vitalidad. El amarillo es un color luminoso y radiante que sugiere expansión y movimiento y se asocia con la luz solar.

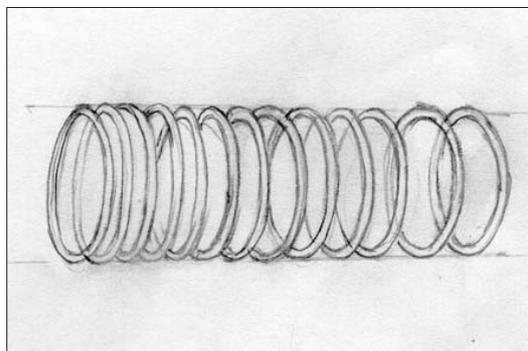
Ficha descriptiva:

1. SELECCIÓN DE IMÁGENES: a) dibujo del contorno de un resorte cuyos anillos izquierdos están juntos y los de la derecha separados para sugerir su descompresión; b) haz de luz de colores cálidos con formas rectas y angulosas que refieren luminosidad.

2. FUENTES: revista de divulgación científica y resorte extraído de un bolígrafo.

3. DIGITALIZACIÓN de ambas imágenes.

4. COMPOSICIÓN: la ilustración ocupa un recuadro horizontal de 9 x 6 cm. Los elementos son un resorte, un haz de luz y el espacio rojo que los rodea. El resorte y el haz de luz se ubican en un primer plano al centro del recuadro

para enfatizar su importancia y también obtener un equilibrio a través de su simetría. El haz de luz se presenta como un eje axial horizontal, prolongándose hacia las extremidades izquierda y derecha del recuadro sugiriendo continuidad de la imagen. Las líneas quebradas del haz de luz sugieren movimiento, y la línea horizontal amarilla-blanca indica una dirección que, a su vez, también sugiere movimiento. La yuxtaposición e integración de los elementos resorte y haz de luz permite identificarlos como una imagen única, idea que se intensifica con algunas partes transparentes del resorte. Dentro de las técnicas visuales aplicadas se encuentran: la yuxtaposición, la continuidad, el equilibrio, el colorismo, la espontaneidad, la simplicidad, la simetría y la unidad.

5. PROPUESTA CROMÁTICA: en la ilustración hay un predominio de colores cálidos y saturados, con el objeto de refor-

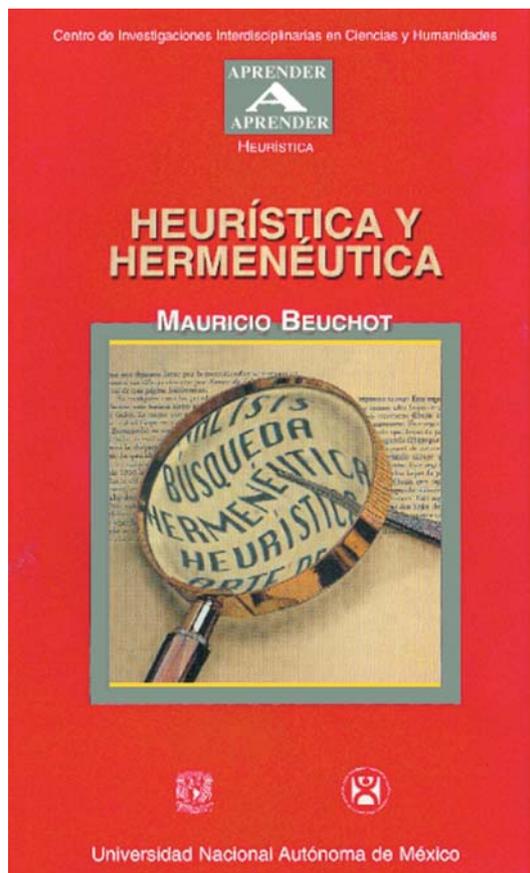
zar la idea de calor y energía. Los colores del resorte son fríos y neutros para representar el material del que está hecho y para enfatizar la calidez de los demás elementos, además de permitir, por contraste de color y de formas, la identificación del resorte en movimiento.

6. RETOQUE DIGITAL: aplicación de color y sombras al resorte para destacar su textura de metal y su tridimensionalidad con la herramienta *pincel de aire*. Difuminado de algunos bordes del resorte para unificarlo al haz de luz y para crear la sensación de movimiento con la herramienta *borrador*. Limpieza de los elementos sobrantes con la herramienta *borrador* en diferentes opacidades.

7. APLICACIÓN A LA PORTADA: se aplicó a la portada un fondo azul marino para enfatizar mediante contraste de color los tonos cálidos de la ilustración. Para destacar el título se utilizó el blanco. Se atenúa el contraste en los límites de los colores con un marco cuya parte interna es blanca y la externa verde pastel, este último al aparecer junto al azul marino se percibe como color cálido. Se emplearon los mismos colores, blanco y verde pastel, para los textos y elementos complementarios de la portada y así lograr una armonía y contrarrestar los pesos como resultado final.

3.2 Proyecto II HEURÍSTICA Y HERMENÉUTICA

1999. Duración 32 minutos.
Conferencia dictada por Mauricio Beuchot.
Colección Aprender a Aprender. Serie Heurística.

Mauricio Beuchot es licenciado, maestro y doctor en filosofía, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, e investigador titular del Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM.

Síntesis de contenido:

En esta conferencia, Mauricio Beuchot expone el desarrollo del concepto de hermenéutica desde los griegos hasta la modernidad, y se centra en el tema de la heurística aplicada a la hermenéutica. La heurística es parte del método que lleva al descubrimiento a través de la búsqueda. La hermenéutica se dedica a la interpretación, especialmente de los textos escritos. Sostiene que encontramos la heurística de la hermenéutica cuando interpretamos bien con frecuencia, sistematizando varios y diversos significados de un texto.

Conceptos representados:

Heurística, hermenéutica, búsqueda, análisis e interpretación.

El concepto de heurística es representado con una lupa, pues ésta permite destacar las semejanzas y diferencias de lo examinado. A través de la lupa se analizan los textos, como hace la hermenéutica, y los descompone en elementos más simples con el fin de encontrar lo nuevo, lo diferente. Se presentan palabras como "hermenéuti-

ca", "análisis", "búsqueda" con el fin de introducir al público al tema de la videoconferencia, y así destacar los puntos importantes de ésta.

**ANÁLISIS
BÚSQUEDA
HERMENÉUTICA
HEURÍSTICA
ARTE DE**

Ficha descriptiva:

1. SELECCIÓN DE IMÁGENES: a) fondo: papel amarillo oro claro; texto en tipografía Times, azul violáceo; b) lupa y pinza (herramienta que sirve para señalar).
2. FUENTES: revista de diseño y revista de filatelia.
3. DIGITALIZACIÓN de ambas imágenes.
4. COMPOSICIÓN: la ilustración ocupa un recuadro vertical de 7.3 x 7.6 cm. Los elementos son un texto, una lupa, las palabras que han sido engrandecidas y la herramienta que las señala. El texto que se utiliza de fondo se sitúa sobre la parte más ligera del recuadro, la parte superior (ya que sólo es un sostén de la imagen principal), y la parte inferior es un espacio libre que

permite enfatizar el resto de los elementos. La lupa, las letras engrandecidas y la pinza se ubican al centro de la composición, cargadas ligeramente hacia la izquierda para obtener equilibrio de pesos de las formas. La letras que encierra la lupa han sido deformadas para enfatizarlas, a través de contraste de forma y de tamaño, y para representar la apariencia que toman al verse a través de la lente de aumento. La forma redonda y cerrada del marco de la lente además de enfatizar lo contenido, lo unifica y permite que se perciba y retenga con mayor facilidad. La forma y posición de la pinza sugiere una dirección e indica hacia dónde debe el espectador dirigir su atención. Dentro de las técnicas visuales aplicadas se encuentran: el equilibrio, el acento, la transparencia, la distorsión y la simplicidad.

5. PROPUESTA CROMÁTICA: se utilizan colores amarillos, opacos y claros del papel de fondo, para crear contraste con los colores brillantes de los metales de la lupa. También este fondo cálido y claro permite el contraste con el color oscuro y frío de la tipografía.

6. RETOQUE DIGITAL: ampliación de la imagen de fondo hacia abajo copiando áreas de la imagen sin texto y retoque de las zonas de límite entre las áreas con la herramienta sello, utilizando diversas opacidades para difuminar los

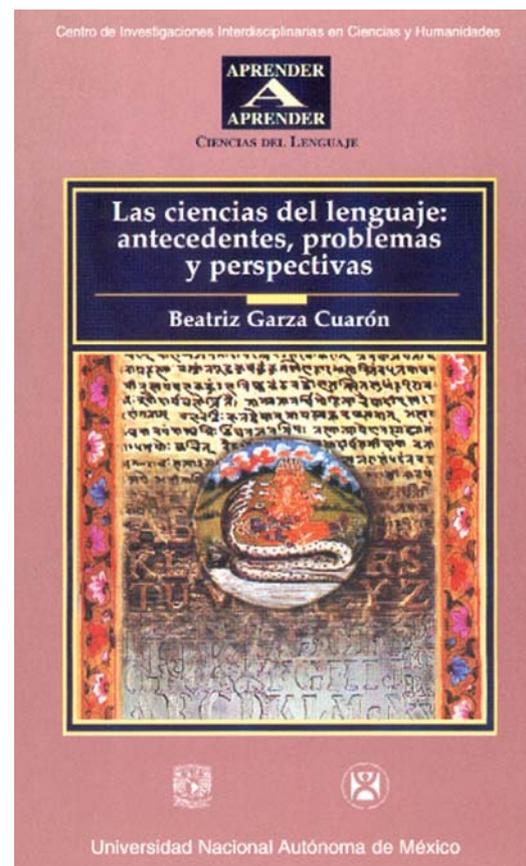
bordes. Selección del fondo de la lupa y la pinza con la herramienta *varita mágica* y eliminación del mismo con la función *limpiar*. Las palabras "análisis", "búsqueda", "hermeneútica" y "heurística" y "arte de" se agrandaron con la función *escalar* y se deformaron con la herramienta *filtro-distorsión-ondas marinas*. Con la herramienta *pincel de aire* con diversas opacidades y los colores negro, blanco y amarillo (color obtenido con la herramienta gotero) se crearon las zonas de luz y sombra necesarias para integrar el fotomontaje, darle profundidad a los elementos principales y una cierta textura al fondo.

7. APLICACIÓN A LA PORTADA: en la portada predominan los colores claros que permiten que se destaque el texto. Para hacer más llamativa la portada se utilizó un rojo quemado y un marco gris oscuro de 4 mm de ancho para evitar que destacara más el recuadro de la ilustración que la lupa y los textos y dos plegas amarillas de 1 mm de ancho, una superior e inferior, que ayudan a que la ilustración se levante. El título del video armoniza con el color de fondo de la ilustración, los textos complementarios de la portada van calados en blanco, pues permiten una buena legibilidad al contrastar con el fondo, y por ser el banco un color neutro no desequilibra el conjunto.

3.3 Proyecto III LAS CIENCIAS DEL LENGUAJE

2000. Duración 58 minutos.
Conferencia dictada por Beatriz Garza Cuarón.

Colección Aprender a Aprender. Serie Ciencias del lenguaje.

La Dra. Beatriz Garza Cuarón es doctora en lingüística y literatura hispánica por El Colegio de México. Ha realizado estudios posdoctorales en la University Collage, en Londres y en St. Catherine Collage, en Oxford, Inglaterra.

Síntesis de contenido:

En esta conferencia la Dra. Garza Cuarón explica la manera en que ha sido estudiado el lenguaje en diferentes épocas y por diversas culturas. Relata cómo los hindúes desarrollaron alrededor del sánscrito las primeras teorías morfológicas, sintácticas y fonológicas del lenguaje, mismas que fueron retomadas veinte siglos después por los lin-

güistas de Occidente. Concluye con las aportaciones de los teóricos que dieron inicio a la lingüística moderna: Humboldt, Saussure, Bloomfield, Sapir y Chomsky.

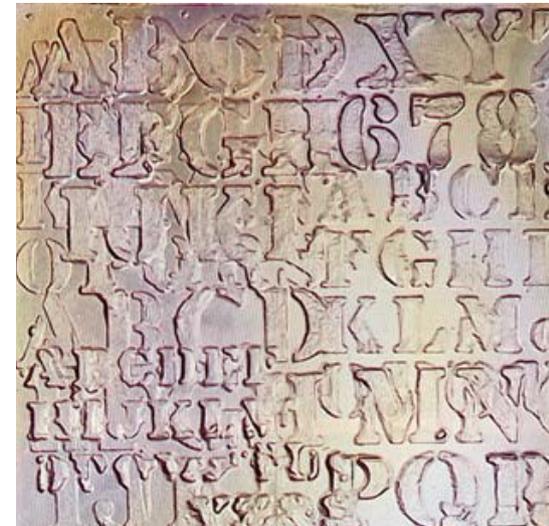
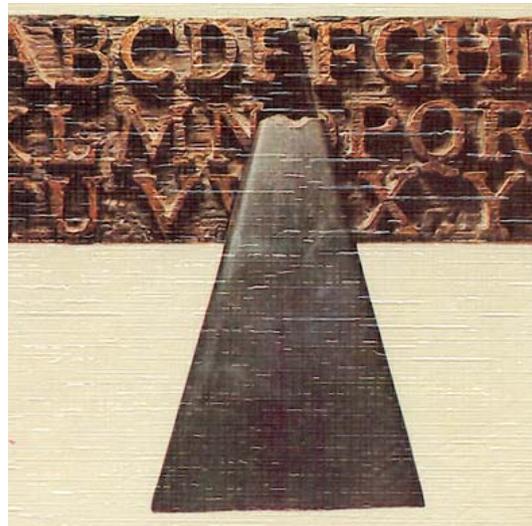
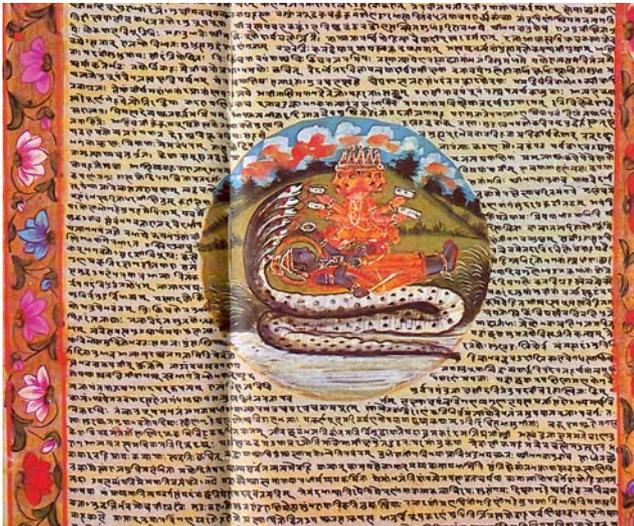
Conceptos representados:

Evolución y lenguaje.

El lenguaje es representado en su forma escrita -por ser ésta la que podemos percibir visualmente-, por medio de tipos de escritura: el sánscrito (caligráfica-antigua) y la escritura occidental (tipográfica-moderna y actual).

La evolución es representada con imágenes de tres periodos del desarrollo del lenguaje: uno inicial a través de un manuscrito religioso de la India, nación

en la que se producen las primeras teorías del lenguaje con la interpretación religiosa de los textos antiguos, una intermedia a través de la reproducción por tipos en madera y una final de tipos móviles en metal. La transición de un periodo al otro se representa difuminando los límites entre una imagen y la siguiente. Se utilizan placas que aluden a los tipos de imprenta, porque el surgimiento de esta última propició la urgente necesidad de lograr una ortografía uniforme así como de los estudios gramaticales, pues la lengua escrita fue el centro de atención en Europa.

Ficha descriptiva:

1. SELECCIÓN DE IMÁGENES: a) plancha para imprenta de madera grabada con alfabeto; b) plancha para imprenta de metal grabada con alfabeto; c) manuscrito hindú escrito en sánscrito decorado con imagen religiosa y con tiras pintadas con flores.

2. FUENTES: libro *Revolución en la lingüística* de Salvat Editores.

3. DIGITALIZACIÓN de las tres imágenes.

4. COMPOSICIÓN: la ilustración ocupa un recuadro vertical de 8.8 x 9.2 cm. Los elementos que la componen quedan dispuestos con el siguiente orden: parte del texto escrito en sánscrito se ubicó en la parte superior de la composición, el alfabeto en madera en la parte central y el alfabeto grabado en metal en la parte inferior. Se integró el fondo como una textura de textos y letras de formas antiguas y modernas. La unidad de estos tres elementos se obtiene a través de la transparencia (el límite superior de la tercera imagen permite ver el límite inferior de la segunda y, el límite superior de esta última, permite ver el límite inferior de la primera). A esta imagen de fondo se yuxtapone, en sus extremos izquierdo y derecho, las tiras de flores y, al centro, la imagen de una deidad hindú de forma circular con la misma disposición

que tenían en la decoración del manuscrito. La composición simétrica, junto con la disposición ordenada en renglones de textos y letras, transmiten una sensación de orden. La forma circular de la imagen hindú, ubicada al centro, destaca por su posición, por el contraste de formas geométricas y orgánicas y, por la aplicación de una sombra que aporta una tenue profundidad a la ilustración, sugiriendo, de este modo, iniciar la lectura con esta imagen. Dentro de las técnicas visuales aplicadas se encuentran: la simetría, la transparencia, la coherencia, la secuencia y el equilibrio.

5. PROPUESTA CROMÁTICA: el amarillo claro, el marrón y el gris plateado del fondo, además de permitir identificar los materiales del manuscrito y de las placas de impresión, por ser neutros, permiten destacar los colores cálidos y saturados de las tiras con flores y imagen hindú. De este modo se obtiene, contemporáneamente, el contraste suficiente para hacer llamativa la ilustración y el equilibrio cromático.

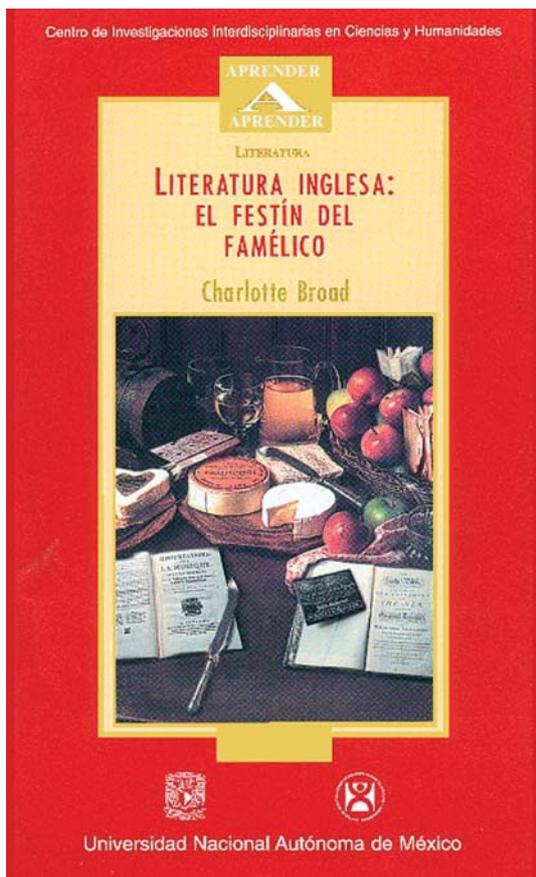
6. RETOQUE DIGITAL: recorte y ampliación de parte del texto en sánscrito, parte del alfabeto en madera y parte del de metal se dispusieron, con las funciones *cortar*, *copiar* y *pegar*; en diferentes capas, y se canceló parte de ellas con la herramienta *borrador*, para

finalmente acoplar las capas. Se extrajeron la tiras floreadas y la figura religiosa circular del manuscrito hindú, se limpiaron sus bordes con la herramienta *borrador* y se posicionaron como en el manuscrito original utilizando como fondo el fotomontaje antes descrito.

7. APLICACIÓN A LA PORTADA: la ilustración como parte del diseño de la colección aparece en un recuadro con tres marcos, en este caso dos son amarillos y coinciden con el fondo del texto en sánscrito, y un azul violáceo oscurecido, complementario del amarillo, constituye también el fondo sobre el que aparecen título y autor. El color de la portada es un palo de rosa (saturado) que contrasta con los dos colores mencionados anteriormente; mismos que han sido utilizados para el título de la colección y para una pleca decorativa que separa el título del video del autor, ambos calados en blanco, al igual que los nombres y logotipos de las instituciones.

3.4 Proyecto IV LITERATURA INGLESA. EL FESTÍN DEL FAMÉLICO

2000. Duración 72 minutos.
Conferencia dictada por Charlotte Broad.
Colección Aprender a Aprender. Serie
Literatura.

Charlotte Broad estudió letras modernas (Inglesas) en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, donde es profesora y jefa del Departamento de Letras Inglesas.

Síntesis de contenido:

En esta conferencia ilustrada, Charlotte Broad presenta varios libros de la literatura inglesa de diferentes épocas, del siglo XIV hasta finales del siglo XX.

Nos lleva a una aventura gastronómica con *Sir Gawain y el Caballero Verde*, *Los cuentos de Canterbury*, *Tito Andrónico*, *El paraíso perdido*, y *Oroonoko or the History of the Royal Slave*. La conferencista relata brevemente estos libros, analiza su contenido y muestra cómo sus autores utilizan metafóricamente alimentos y bebidas, así como el acto de comer y ayunar para describir las relaciones de poder entre los personajes y las pasiones mundanas.

Conceptos representados:

La relación-metáfora de los apetitos de comer y los apetitos de lectura.

En la imagen se presentan libros (en un contexto al que no pertenecen), alimentos y bebidas dispuestos en una mesa, invitando a un banquete. Para hacer referencia a las metáforas que se usan para describir actos de lectura y

de adquisición de conocimiento como "lecturas voraces", "digerir una idea", "hambre de conocimiento" y "estimular el apetito por la lectura", entre otras.

Los libros que se presentan en la imagen aluden al periodo que abarca el análisis de los textos, a través de su tipografía antigua o sus portadas modernas. Se utilizan quesos y vinos para representar los típicos banquetes europeos, idea que se refuerza con la mesa de estilo rústico, como la de una hostería, centro de reunión donde es importante el convivio en sociedad.

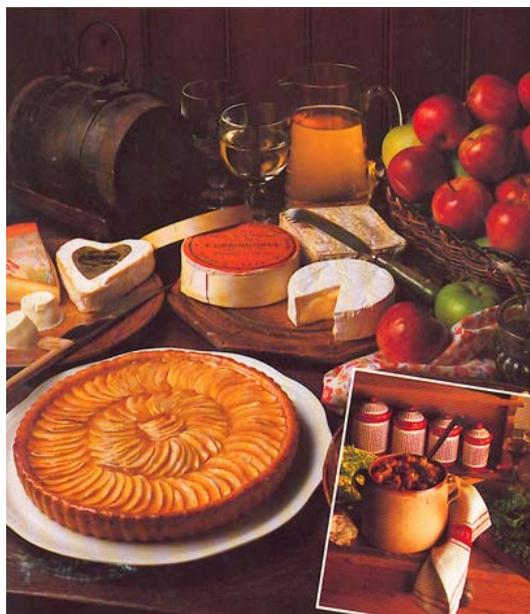
Las manzanas son elementos importantes, utilizadas comúnmente como fuente de sabiduría y de pecado, representando así la sed de poder y las pasiones de la humanidad.

Ficha descriptiva:

1. SELECCIÓN DE IMÁGENES: naturaleza muerta y libros varios.
2. FUENTES: revista *Io in cucina*, revista *How Design Ideas at Work* e internet.
3. DIGITALIZACIÓN de imágenes.
4. COMPOSICIÓN: la ilustración ocupa un recuadro vertical de 6.8 x 8.8 cm. Es una composición abierta cuyo ángulo de toma en picada nos permite apreciar lo que en ella se presenta. La profusión de elementos se utiliza para hacer referencia a la riqueza y al poder. Las 3/4 par-

tes de estos elementos se ubican en la parte superior de la composición y la parte inferior se dejó parcialmente libre para crear un descanso visual, enfatizar la presencia de los dos libros abiertos que se presentan en esta zona y para enfatizar el ángulo de toma. En la parte superior de la composición prevalece la sombra y en la central e inferior la luz. La sombra produce sensación de profundidad, propia del claro oscuro, y de continuidad, sensación que se refuerza con el encuadre de la imagen. La luz nos permite apreciar los elementos principales de la composición: los relacionados con la comida y los relacionados con la lectura que se encuentran distribuidos por todo el espacio. Las herramientas que se utilizan para transportar, envolver o manipular alimento como servilletas, cuchillos y canastas actúan como elementos de anclaje. Dentro de las técnicas visuales aplicadas se encuentran: la profusión, la profundidad y el realismo.

5. PROPUESTA CROMÁTICA: la fotografía utilizada como base para esta composición se presenta en claro oscuro, técnica asociada a los bodegones pintados en la antigüedad. Dentro del predominio de tonos sepia y siena utilizados, destacan los colores cálidos rojo, naranja y amarillo de los alimentos y bebidas, y el blanco de las páginas de los libros.

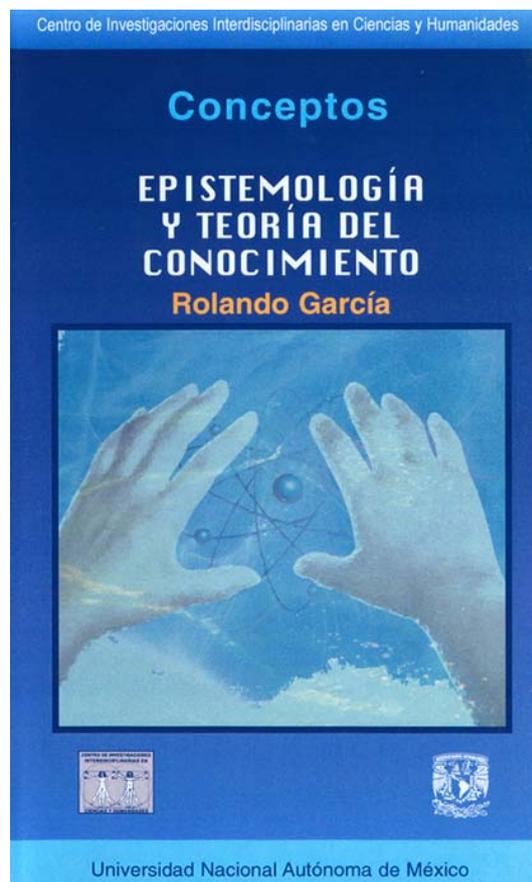
6. RETOQUE DIGITAL: ampliación de la mesa y eliminación de algunos elementos con la herramienta *tampón o sello*. Distribución de los libros entre los alimentos, adaptando su tamaño y perspectiva a través de las funciones de transformación: *rotar, escalar, sesgar y perspectiva*. Limpieza de los fondos de los elementos adicionados con la herramienta *borrador*. Reconstrucción de otros elementos con las herramientas *tampón, borrador y pincel de aire*. Intensificación del claroscuro con la función *contraste y brillo*. Aplicación de sombras y luces a los elementos nuevos

para integrarlos a la composición con las herramientas *pincel de aire* y *goma* y las funciones *brillo* y *color*.

7. APLICACIÓN A LA PORTADA: como parte de la serie a la que pertenece esta ilustración, según su diseño, esta última aparece en un recuadro con un triple marco, de los siguientes colores verde seco claro, amarillo limón claro y verde seco claro, mismos colores que tienen algunas de las manzanas de la composición. Este último color también se utilizó para dar color al nombre del título de la serie y del autor del video, así como para los recuadros que decoran el marco externo y sirven de fondo del título de la colección. El título del video aparece en rojo quemado (color de la mayoría de las manzanas) se utilizó, para armonizar, como color de fondo de la portada con el objeto de crear una atmósfera de sobriedad asociada a los ingleses. Los nombres y logotipos de las instituciones que editan el video aparecen calados en blanco.

3.5 Proyecto V EPISTEMOLOGÍA Y TEORÍA DEL CONOCIMIENTO

2003. Duración 55 minutos.
Conferencia dictada por Rolando García
Boutigue.
Colección Conceptos.

El Dr. Rolando García Boutigue es profesor en ciencias por la Escuela Normal de Profesores, Buenos Aires, Argentina, Master of Arts por la Universidad de California, Doctor of Philosophy por la Universidad de California y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Síntesis de contenido:

En esta conferencia ilustrada, Rolando García nos adentra a la génesis y los antecedentes históricos y filosóficos que han dado pie a la formación del concepto de epistemología. Para él la teoría del conocimiento explica las relaciones entre el pensamiento y los objetos y entre el hombre y el mundo; la epistemología es la teoría de la ciencia o del conocimiento científico y explica el mundo a través de la ciencia.

Conceptos representados:

Conocimiento general y conocimiento científico.

El conocimiento común se obtiene a través del mundo sensorial. Las manos representan al ser humano que quiere conocer un objeto a través de la percepción. El átomo que representa al objeto visto desde el punto de vista científico, lo sustituye.

Conocer es organizar los datos de la realidad, darles un sentido y construir

una lógica. El concepto de epistemología es representado por el momento en el que un ser humano se acerca a un objeto, para conocerlo, con una realidad diferente a la que percibe a través de los órganos sensoriales.

La atmósfera (terrestre) y el agua se utilizan para dar una ambientación desconocida a la ilustración.

Ficha descriptiva:

1. SELECCIÓN DE IMÁGENES: atmósfera terrestre, átomo, manos y agua.

2. FUENTES: revista italiana *Panorama*, catálogo de imágenes *Mega Gallery*, fotografía digital e Internet (google).

3. Digitalización de las imágenes impresas y diversas tomas fotográficas de las manos con cámara digital.

4. COMPOSICIÓN: la ilustración ocupa un recuadro horizontal de 9.6 x 8.7 cm. Es una composición centrada abierta que sugiere continuidad de la imagen más allá del marco que la contiene. La imagen se presenta en un gran primer plano con el objeto de dramatizar o enfatizar la acción o actitud, y con un ángulo de toma frontal para situar al público como si fuera parte de la escena. La figura o elemento principal es el átomo, asumido como tal por la posición central que presenta en la composición. Su jerarquía es reforzada por el triángulo conceptual formado con los dedos índice

y pulgar de las manos que lo enmarcan. La posición de los elementos y la tensión que se crea permiten entender la relación de cercanía y distancia que existe entre ellos. La transparencia del agua en la última capa y la profundidad del fondo produce una textura que remite a una atmósfera que no pertenece a la que comúnmente habitamos, además de aportar dimensión y riqueza visual a la composición. Algunas de las técnicas visuales utilizadas son: la profundidad, el contraste, la difusión y la transparencia.

5. PROPUESTA CROMÁTICA: en esta composición predominan el azul y el blanco. El azul, color del cielo y el agua, simboliza la sabiduría. Los colores fríos en matices claros expresan, entre otras cosas, expansión y descanso; es por ello que se asocian al infinito y a los sueños. El predominio del azul claro permite enfatizar el color carne pálido de las manos y el azul intenso del centro del átomo. A través de la diversidad

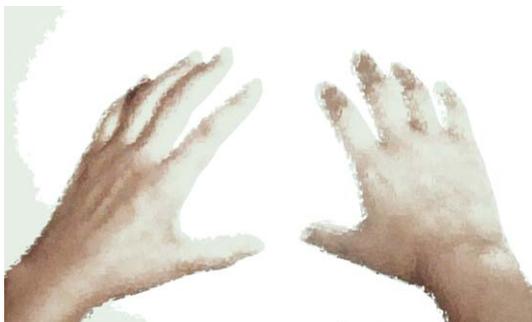
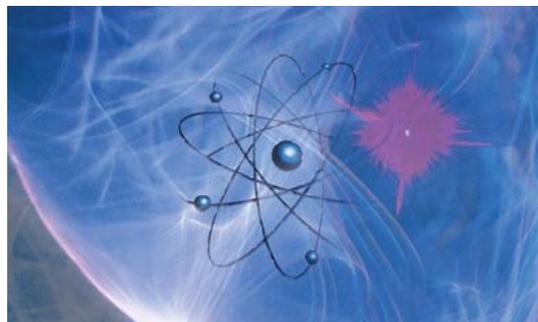
de tonos de este color se obtiene la relación espacial de profundidad.

6. RETOQUE DIGITAL: se utilizó como imagen de fondo la fotografía de la atmósfera, se integró a ella la figura del átomo a la cual se le aplicó volumen y se difuminó en algunas partes con las herramientas *pincel de aire* y *borrador*. En otra capa se colocó la fotografía de las manos con el fondo blanco parcialmente borrado, y se retocó esta imagen con la herramienta *borrador* y con blanco aplicado con la herramienta *pincel de aire* con una opacidad del 3%. Finalmente, se aplicó la fotografía del agua en una última capa a la que se le redujo la opacidad al 50% y así conseguir la transparencia deseada.

7. APLICACIÓN A LA PORTADA: para armonizar con los elementos de la composición antes descrita se utilizó como fondo de esta portada un degradado de valor tonal del mismo color azul usado en la ilustración. Este degradado tiene

una dirección vertical descendente con matices y tonos más elevados que la ilustración para crear contraste con los tonos tenues de esta última. La ilustración encuadrada por un marco azul al 100% de 1 mm de ancho ocupa la parte central e inferior de la portada, sobre ésta, en orden vertical de abajo hacia arriba, se encuentran: a) el nombre del autor con el color naranja (complementario del azul) para crear un gran contraste, b) el título del video calado en blanco sobre la zona del degradado con mayor valor tonal y, c) el título de la colección en azul claro con un matiz diverso al resto de la portada. Coincidiendo con las dos franjas horizontales de los extremos superior e inferior de la portada, se ubican los nombres de las instituciones, una calada en blanco y otra en azul intenso.

“Establecer una relación entre los tonos de un diseño potencia la armonía y matización de los colores”.²⁵

Conclusiones

Finalizar la presente tesina ha constituido para mí un gran reto. Describir los procesos que conforman una determinada forma de diseñar es complicado para quien se expresa cotidianamente a través de imágenes gráficas.

Este trabajo ha significado un gran avance en mi desarrollo como profesional del diseño gráfico y como ilustradora, pues a través de la exposición del proceso de elaboración de las ilustraciones y de su aplicación a las portadas me ha sido posible hacer un análisis retrospectivo a través del cual he podido detectar los aciertos y los errores en mi trabajo, dándome la oportunidad en un futuro de incrementar los primeros y evitar los últimos. Así mismo los diseños presentados señalan las etapas de mi maduración profesional, y la diversidad de estilos muestra la evolución del proceso de trabajo técnico y creativo. También, en este discurso, he tenido la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y experiencias que enriquecerán mi desarrollo tanto de diseñadora gráfica-ilustradora como de académica universitaria.

Para fundamentar la descripción de los cinco proyectos analizados en esta tesina fue necesario consultar diversas fuentes bibliográficas, lo cual me permitió refrescar y ampliar los conocimientos obtenidos a lo largo de mis estudios profesionales, cursos, talleres y otras lecturas, acerca de las teorías, tanto de diseño gráfico como editorial, así como también de las técnicas de composición y de los procesos técnicos relacionados con el diseño. Todo ello seguramente me permitirá más adelante resolver problemas creativos y técnicos con mayor calidad y solidez.

Al realizar la descripción del proceso de conceptualización de las ilustraciones me fue posible entender los procesos mentales que se llevan a cabo durante la elaboración de las propuestas gráficas, lo que sin duda aportará claridad en el desarrollo de futuras ilustraciones.

Todo lo anterior ha reforzado mi interés en diseñar e ilustrar con la finalidad de comunicar adecuadamente, siguiendo los pasos que he descrito en los capítulos que conforman este escrito.

Considerando los objetivos y condiciones en las que se elaboró el proyecto, las ilustraciones aquí expuestas, así como su aplicación a las portadas de video, tuvieron restricciones de tiempo y presupuesto, pues respondieron a una demanda inmediata de adaptación a las características de los videos en formato VHS. Tomando en cuenta las necesidades y limitantes del proyecto, el uso de la computadora, como herramienta, y de la ilustración fotográfica por medios digitales, como técnica de representación, fueron soluciones adecuadas con respecto al proyecto en cuestión debido a la practicidad que ofrecen. Sin duda la presente tesina será de gran importancia para darle continuidad a mi desarrollo profesional y espero que sea de interés para quienes deseen realizar trabajos de ilustración similares.

Glosario:

CD ROM (Compact Disc Read Only Memory)

Es un dispositivo óptico de almacenamiento. Físicamente es un disco de plástico transparente (policarbonato) integrado por varias capas en el que una máquina graba, en bajo relieve, la información codificada numéricamente. Este disco está cubierto por una capa de aluminio que funciona como superficie reflejante de la luz que permite al láser leer su información.

Código

Reglas de elaboración y de combinación de los elementos de un mensaje, que deben ser conocidas tanto por el emisor como por el receptor

Composición en bandera o quebrada

Es el acomodo tipográfico que se le da a un texto en el que se mantiene la alineación del lado izquierdo y se pierde la del lado derecho. En este tipo de composición los espacios entre palabra y palabra permanecen siempre constantes y produce manchas de color mucho mas neutras y homogéneas.

Composición en bloque o justificada

Es la composición de texto en la que el texto llega de margen a margen para cubrir un largo determinado, esto se logra a través de la división de palabras y de la variación de los espacios entre palabras.

Produce rectángulos bien delineados. Alojjan un mayor número de caracteres por línea y tiene la desventaja que debido a los espacios irregulares entre palabras de una línea a otra admite ligeros cambios de tono entre un renglón y otro.

Composición tipográfica

Son los procesos y técnicas implícitas en la conversión de palabras escritas a tipos, como aparecerán ante el lector.

Dummy

Es el boceto final que se entrega al cliente e intenta ser una reproducción lo más cercana posible a lo que sería el producto final.

DVD (Digital Versatil Disc)

Es un disco compacto de mayor densidad con capacidad de almacenamiento,

siete veces mayor que la de un CD-ROM normal, con un alto grado de eficiencia y calidad. Son especialmente adecuados para el almacenamiento de información audiovisual y productos multimedia.

EPS (Encapsulated PostScript)

Son documentos que se atienen a la estructura del lenguaje PostScript para describir datos de imagen a un dispositivo de impresión "de calidad". Pueden contener, además de masas de texto, información gráfica de dos tipos principalmente: objetos vectoriales (gráficos de programas como Illustrator o Freehand) y mapas de imágenes (imágenes de programas como Photoshop).

Formato

Dentro del ámbito de las imprentas, se conoce como formato a la colocación del texto dentro del papel: el tamaño, la forma, las medidas de los márgenes, el número y ancho de columnas, la disposición de cabezas y pies, la tipografía empleada y las cantidades relativas de palabras e ilustraciones.

Illustrator

Adobe Illustrator es un programa de dibujo que permite desarrollar ilustraciones vectoriales o en curvas bézier. Posee herramientas y funciones que permite integrar imágenes en mapa de bits y realizar composiciones tipográficas, transiciones tonales suaves, gráficas estadísticas, entre otras.

Pantone

Es un lenguaje de color considerado el estándar de uso más extendido mundialmente. Consta de diversas guías de referencia de color que muestran una infinidad colores sólidos que permiten seleccionar, especificar, comparar y controlar colores de tintas.

Las guías pantone permiten que la reproducción del color deseado sea precisa y consistente sobre diversos materiales (estucado, no estucado y mate), ya que contienen las fórmulas de tinta de impresión correspondientes a cada color para satisfacer las necesidades cromáticas discriminantes de los gráficos y los profesionales de la imprenta.

Photoshop

Adobe Photoshop es un programa de edición de fotografía que permite la producción de imágenes para ser publicadas por medios impresos o digitales. Con este programa se pueden realizar

fotomontajes, generar ilustraciones, restaurar o retocar imágenes a través de la manipulación fotográfica; utilizando diversas herramientas, funciones y filtros con los que se aplican efectos especiales y transformaciones. También permite balancear el color, desaparecer objetos, duplicar o aplicar textura o efectos de iluminación en secciones específicas de imagen, entre otras funciones.

Píxel

El píxel es un pequeño cuadro -el menor de los elementos de una imagen tramada o de mapa de bits- al que se puede aplicar individualmente un color o una intensidad. De la resolución de bits, es decir, del número de bits de información almacenados en cada píxel, depende la fidelidad de color en la imagen. La resolución de 1 bit limita la posibilidad de información a blanco-negro, la de 8 bits a 256 valores de color y la de 24 bits a millones de colores.

PostScript

Es un "lenguaje de descripción de página" que se ha convertido en un estándar de las artes gráficas. En este lenguaje un pequeño programa le dice, paso a paso, a una máquina, qué, cómo y dónde imprimir.

Los documentos postScript pueden contener datos de todo tipo: textos,

imágenes binarias (es decir, "fotos") y descripciones matemáticas de gráficos (dibujos vectoriales). Los documentos PostScript son destinados a imprimirse en aparatos PostScript. El ordenador tiene un procesador que actúa como intérprete traductor entre el código PostScript "universal" y la máquina impresora, esta última descifra el código que recibe y lo convierte en simples puntos de impresión.

QuarkXpress

Es un programa de maquetación o composición de páginas. Este programa permite dar formato a los documentos de una publicación a través de la manipulación del conjunto de los elementos que los componen (textos tipografías e imágenes en mapa de bits y vectoriales, entre otros). Además gestiona el color de todo el documento y genera documentos aptos para una salida digital de calidad.

Tipografía

Se refiere al estilo de diseño de los caracteres de un alfabeto. Planificación, selección y composición de tipo para una obra impresa.

VHS (Videocasete)

Los videocasetes VHS son unas pequeñas cajas de plástico que tienen como

soporte de grabación una cinta magnética de 1/2 pulgada, enrollada en dos bobinas y dispuesta de forma que puede ser grabada y reproducida. Los videocasetes son guardados para su exhibición y protección en cajas de plástico duro y negro de dimensiones estándar (12 cm de largo x 20.2 cm de alto x 3 cm de ancho), cubiertas por una película plástica transparente.-Cuya función es sostener la portada y protegerla del polvo y de la humedad-.

Bibliografía

Informes

Informe de Actividades mayo, 1995-abril, 1999
CEIICH-UNAM
México, 1999

Informe de Actividades marzo, 2000-marzo, 2001
CEIICH-UNAM
México, 2001

Informe de Actividades marzo, 2003-marzo, 2004
CEIICH-UNAM
México, 2004

Informe de Actividades marzo, 2006-marzo, 2007
CEIICH-UNAM
México, 2007

Catálogo de la Videoteca de Ciencias y Humanidades 2002
CEIICH-UNAM
México, 2002

Diccionarios

Diccionario Enciclopédico 2002
Ediciones Larousse
Octava edición
Colombia, 2002

Tesis

Escalante Herrera, Fanny e Irma Álvarez Carrillo
Diseño editorial
Universidad Autónoma Metropolitana
México, 1988

Méndez Villanueva, Victor Manuel
Propuesta de reestructuración del proyecto de divulgación del CEIICH. Con base en la producción del video Homeostasis, autorregulación para la vida
Tesis de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, FCPyS, UNAM
México, 2005

Libros

Baines, Phil y Andrew Haslam
Tipografía. Función, forma y diseño
tr. Carlos Sáenz de Valicourt
Editorial Gustavo Gili, S.A.
Barcelona, 2002

Carter, Rob
Diseñando con tipografía 3. Color y tipografía
tr. Eurolink Traductors
Rotovisión
Barcelona, 1997

Cheshire, David
El gran libro del video. Técnicas. Temas. Equipo
tr. Carmela Escribá
Salvat Ediciones Generales, S.A.
Barcelona, 1991

Colyer, Martin
Cómo encargar ilustraciones
tr. Eugeni Roseli i Miralles
Editorial Gustavo Gili, S.A.
Barcelona, 1994

Costa, Joan
La fotografía entre sumisión y subversión
Editorial Trillas
México, 1991

De Buen, Jorge
Manual del diseño editorial
Editorial Santillana
México, 2000

Dondis, Donis A.
La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual
4º edición
Editorial Gustavo Gili, S.A.
Barcelona, 1982

Fuentes, Rodolfo
La práctica del diseño. Una metodología creativa
Editorial Paidós
Barcelona, 2005

Martínez-Val, Juan
Comunicación en el diseño gráfico. La lógica de los mensajes visuales en diseño, publicidad e internet
Ediciones del Laberinto, S.L.
Madrid, 2004

Müller-Bockmann, Josef,
Sistemas de retículas
tr. Repáraz Andrés, Ángel
Editorial Gustavo Gili, S.A.
Barcelona, 1982
Murray, Ray
Manual de técnicas
tr. Esteve Riambau i Sauri
Editorial Gustavo Gili, S.A.
Barcelona, 1980

Newark, Quentin
¿Qué es el diseño gráfico?
tr. Joan Escofet
Editorial Gustavo Gili, S.A.
Barcelona, 2002

Prieto, Daniel
Elementos para el análisis de mensajes
Instituto Latinoamericano de
Comunicación Educativa
México, 1982

Slade, Catherine
Enciclopedia de técnicas de ilustración
Editorial Acanto
Barcelona, 1998

Swann, Alan
Bases del diseño gráfico
tr. Emili Olcina i Aya
Editorial Gustavo Gili, S.A.
Barcelona, 2004

Turnbull, Arthur T. y Russell N. Baird
Comunicación gráfica
tr. The Graphics of Communication
2ª edición
Editorial Trillas
México, 1992

Zeegen, Lawrence
Principios de ilustración
tr. Silvia Pujol
Editorial Gustavo Gili, S.A.
Barcelona, 2006

Artículos de revistas

Aguirre, Alfredo
"Impactando al ojo y disipando a la mente"
Matiz gráfico del diseño internacional
Print Link, S.A. de C.V.
México, D.F.
No. 13, 1998
pp. 20-21

Barrera Arambarri, Eduardo
"Adobe Photoshop 5.0"
Lúdica. Arte y cultura del diseño
Collage Editores, S.A. de C.V.
México, D.F.
No. 2, julio-septiembre de 1998
pp. 82-83

Carrasco Viguera, Julio
"Seleccionar los objetos de la ilustración
tiene su chiste"
Matiz gráfico del diseño internacional
Print Link, S.A. de C.V.
México, D.F.
No. 13, 1998
pp. 35

Castilleja V., Edmundo
"Cuestiones de resolución"
Cyber mac
México, D.F.
Frontera Digital Internacional S.A. de
C.V.
No.17, 1998
pp. 24-28

Coda, Luis G.
"Formatos gráficos y su uso"
Lúdica. Arte y cultura del diseño
Collage Editores, S.A. de C.V.
México, D.F.
No. 2, julio-septiembre de 1998
pp. 84-87

García, Erica
"Cómo atrapar a un lector"
Matiz gráfico del diseño internacional
México, D.F.
No. 8, 1997
pp. 12-15

Hernández, Felipe de Jesús
"Kari Pippo, Una ecuación creativa"
Lúdica. Arte y cultura del diseño
Collage Editores, S.A. de C.V.
México, D.F.
No. 7, abril-junio de 1998
pp. 30-39

Juárez Garduño, Eduardo
"Diego Mesa. Imágenes para contar"
Lúdica. Arte y cultura del diseño
Collage Editores, S.A. de C.V.
México, D.F.
No. 13, diciembre-febrero de 2002
pp. 48-55

Kunst, Mauri
"Cultura y símbolo"
Lúdica. Arte y cultura del diseño
Collage Editores, S.A. de C.V.
México, D.F.
No. 2, julio-septiembre de 1998
pp. 38-45

Mejía, Israel
"Imagina que estás con una chica her-
mosa"
Matiz gráfico del diseño internacional
México, D.F.
No. 13, 1998
pp. 30-31

Patiño, Maricruz
"Entrevista a Fabricio Vanden Broeck"
Lúdica. Arte y cultura del diseño
Collage Editores, S.A. de C.V.
México, D.F.
No. 2, julio-septiembre de 1998
pp. 72-77

Rodríguez, Luis
"Confesiones de oficio"
Matiz gráfico del diseño internacional
México, D.F.
No. 8, 1997
pp. 16-21

Vecina, Kumiko
"Desarrollo de los medios ópticos de
almacenamiento"
Lúdica. Arte y cultura del diseño
Collage Editores, S.A. de C.V.
México, D.F.
No. 2, julio-septiembre de 1998
pp. 78-81

Direcciones en internet

De Corso, Leandro
[http://www.monografias.com/
trabajos5/colarq/colarq.shtml#color](http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml#color)
Universidad de Morón, Facultad de
Arquitectura
Argentina. 2004

Sánchez Muñoz, Gustavo
<http://www.gusgsm.com/html/001.html>
España, 2003

Torselli, Vilma
http://guide.supereva.com/arte_moderna/interventi/2002/05/106116.shtml
Politecnico di Milano
Milano, Italia, 1995-2006

[http://es.encarta.msn.com/text_761569714__1/T√\(c\)nicas_de_impresi√≥n.html](http://es.encarta.msn.com/text_761569714__1/T√(c)nicas_de_impresi√≥n.html)
"Técnicas de impresión," Enciclopedia Microsoft(r) Encarta(r) Online 2006
1997-2006

<http://www.fotonostra.com/grafico/tecnicascompos.htm>

<http://www.fotonostra.com/grafico/composicion.htm>

<http://www.solareditores.com/impresiondigital.shtml>
Solar Servicios Editoriales S.A. de C.V.
México, D.F., 2005

<http://www.newsartesvisuales.com>
Centro de Formación Apple
Jerez, España, 1999-2003

CURRICULUM VITAE

Fecha y lugar de nacimiento:
13 de julio de 1963, México, D. F.
Profesión:
Diseñadora Gráfica
Dirección electrónica:
alegre@servidor.unam.mx

Estudios

1981-1985 Licenciatura en diseño gráfico
Escuela Nacional Artes Plásticas (UNAM)
Av. Constitución 600
Xochimilco

1978-1981 Bachillerato
Instituto Miguel Ángel
Área físico-matemático
Gabriel Mancera 1233
Col. del Valle
México, D.F.

1975-1978 Secundaria
Instituto Miguel Ángel

1969-1975 Primaria
Instituto Miguel Ángel
Ixtaccíhuatl 239
Col. Florida
México, D.F.

Manejo de idiomas

Italiano
Habla, lee y escribe

Inglés
Comprensión

Estudios relacionados con el área de diseño

2007
Curso "Alto e Basso Medioevo"
32 horas
de septiembre de 2006 a enero de 2007
Istituto Italiano di Cultura, Città del México
Francisco Sosa 77, Villa Coyoacán
Cd. de México

2006
Conferencias dentro de la "9ª Bienal del Cartel"
12 horas
del 1 al 4 de noviembre
Universidad Veracruzana y Trama Visual A.C.
Xalapa, Veracruz

2006
Taller de Cartel dentro de la "9ª Bienal del Cartel"
Impartido por Ernesto Azcuy

12 horas
1, 2 y 3 de noviembre
Universidad Veracruzana y Trama Visual A.C.
Xalapa, Veracruz

2006
Curso "Dalla Grecia a Roma"
32 horas
de abril a julio de 2006
Istituto Italiano di Cultura, Città del México

2006
Curso "Grecia: dalla cultura clacada alla classica"
32 horas
de octubre de 2005 a marzo de 2006
Istituto Italiano di Cultura, Città del México

2005
Simposio Internacional "Entre lo bello y lo útil"
24 horas
del 12 al 14 de octubre
Colegio de México y UNAM
Facultad de Arquitectura, Ciudad Universitaria
México, D.F.

2005
Seminario Internacional sobre Ilustración "Leer y narrar imágenes"
16 horas

del 24 al 27 de agosto CONACULTA Ciudad de Oaxaca, Oaxaca	2002 Curso "La empresa de diseño" 20 horas del 18 al 22 de marzo Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM	2000 Taller de pintura II Impartido por la Maestra Thelma Botello 8 horas del 2 de agosto de 1999 al 17 de mayo de 2000 Centro Cultural "Emilio Carballido"
2005 Curso "I popoli preitalici: etruschi e fenici" 32 horas de marzo a junio de 2005 Istituto Italiano di Cultura, Città del México	2000 Conferencias dentro del "Tercer Encuentro Internacional de Diseño Gráfico" 20 horas del 1 al 4 de noviembre ITESO, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y Trama Visual Guadalajara, Jalisco	1997 Participación en el Seminario "Introducción a la Calidad" 8 horas del 26 al 28 de febrero Centro de capacitación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana México, D.F.
2005 Curso "Il 900 italiano" 32 horas de septiembre de 2004 a enero de 2005 Istituto Italiano di Cultura, Città del México	2000 Taller "El cartel político contemporáneo" Impartido por Andrea Rauch 12 horas 1, 2 y 3 de noviembre ITESO, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y Trama Visual	1997 Participación en el Seminario "Cálculo editorial" 11 horas del 22 al 25 de septiembre Centro de capacitación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
2003 Taller "La ilustración: la otra lectura" 39 horas Casa Universitaria del libro Orizaba esq. con Puebla, Col. Roma Ciudad de México	2000 Participación en exposición colectiva de pintura Centro Cultural "Emilio Carballido" de la Delegación Benito Juárez mayo Mier y Pesado 139, Col. del Valle México, D.F.	1996 Asistencia a la IV Conferencia Internacional DISEÑO GRÁFICO Guanajuato 96 30 horas del 29 de agosto al 1 de septiembre

---

Revista a! diseño Guanajuato, Gto.	Torre II de Humanidades, 4º piso, Ciudad Universitaria Ciudad de México	Xola 1413, Col. Narvarte México, D.F.
1996 Curso de escultura en madera Casa de la cultura Jesús Reyes Heróles Francisco Sosa # 202 Barrio de Santa Catarina, Coyoacán México, D.F.	2002 Asistencia a la exposición "EXPO DISEÑO" EXHIBIMEX 6,7 y 8 de marzo San Pedro de los Pinos Ciudad de México	2000 Curso de Dreamweaver DGSCA, UNAM 20 horas del 8 al 29 de julio plantel Coapa México, D.F.
1984-1985 Curso de tipografía Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM	2002 Conferencia sobre el Templo Mayor Impartida por el Arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma 24 de junio INAH y Museo del Templo Mayor Templo Mayor Ciudad de México	1997 Curso de computación "Microsoft Excel" (dentro del ambiente Windows) 14 horas del 7 al 21 de abril CEIICH, UNAM
1984-1985 Curso de diseño de empaque y envase Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM		
1984-1985 Curso "Estudios de Picasso sobre Las Meninas de Velázquez" Academia de San Carlos Academia No. 22, Col. Centro México, D.F.	Cursos de idiomas y computación	1997 Curso de computación "Windows 95" (dentro del ambiente Windows) 10 horas del 10 al 14 de marzo CEIICH, UNAM
Asistencia a actividades académicas	2003 Curso "Multimedia" 40 horas del 7 al 18 de junio Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM	1997 Curso de computación "Microsoft Word" (dentro del ambiente Windows) CEIICH, UNAM
2004 Jornadas Anuales de Investigación 11, 12 y 13 de agosto Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), UNAM	2001 Diplomado en Internet: Fireworks 4 Aula Virtual 20 horas del 6 al 9 de agosto	1996 Curso servicio de INTERNET (línea directa) en ambiente Windows 10 horas

del 20 al 24 de mayo
Computo Académico, UNAM
Ciudad Universitaria
México, D.F.

1994
Curso profesional de dummies, reto-
que fotográfico y separación de color
25 horas
del 11 al 15 de abril
Dimensión Tecnológica "Espacio
Macintosh"
Xicotencatl 10-A
México, D.F.

1987-1988
Cursos de italiano
Via Riviera, Ponte dei Romani 130
Padova, Italia

1986
Cursos de italiano (niveles básicos)
Colegio Dante Alighieri A.C.
Cda. de la Paz 15
México, D.F.

1983-1984
Curso de inglés básico
Centro Cultural Benjamín Franklin
Parroquia 830
Col. del Valle
México, D.F.

Actividades diversas

Conocimientos de computación: sistema
operativo Windows y Macintosh

Manejo de programas:

Microsoft Word
Microsoft Excel
Aldus FreeHand
Adobe Indesign
Adobe Photoshop

Adobe Illustrator
QuarkXpress
Dreamweaver
Fireworks
Flash

Participación en la organización y reali-
zación de eventos, tales como congres-
os, jornadas conmemorativas, stands,
etcétera.

Participación en la realización del ves-
tuario, en el Teatro San Jerónimo, para
la obra "Peter Pan".

Actividad profesional

De octubre 1995 a marzo de 2007
CEIICH, UNAM

Dpto. de publicaciones

- Diseño de material de difusión para los diversos eventos académicos que se realizan en el Centro: carteles (4 cartas y doble carta), anuncios (carta y media carta), invitaciones y programas (dípticos, trípticos y postales), constancias y diplomas de asistencia y participación, presentadores y gafetes. Anuncios de eventos y publicaciones (carta y media carta) para publicaciones periódicas como Gaceta UNAM, La Jornada, Reforma, y revistas como A PIÉ, Archipiélago, Emeequis, Boletín de Educación Superior, entre otros; así como pendones y mantas.
- Diseño de páginas de libros, folletos, colecciones de libros, catálogos, boletines, encartes y memorias y la formación de páginas de algunos de ellos.
- Diseño de portadas para libros, catálogos, folletos, videocasetes, DVDs y CDs sonoros y las carátulas y etiquetas respectivas de estos últimos y cajas para contener colecciones.
- Diseño de papelería para los eventos: hojas membretadas, carpetas, folders, sobres; así como de timbres y postales conmemorativos e impresión de imágenes para montaje de exposiciones y mamparas.

- Diseño y realización de ilustraciones (análogas y digitales), fotografías, logotipos, gráficas, cuadros y mapas.
- Planeación, diseño y realización de publicaciones electrónicas así como de las imágenes estáticas o animadas en flash o en gifs animados para páginas WEB, videos y presentaciones powerpoint.

De enero 2004 a marzo 2007

Jules Verne School

Heriberto Frías 947, Col. Del Valle
México, D.F.

- Profesora del taller extraclases de manualidades y de artes plásticas a niños de preescolar y primaria

1995

Grafarte, S.A. de C.V.

Dpto. de ventas

José Ma. Tornel 13, Col. San Miguel
Chapultepec
México, D.F.

- Diseño y venta de anuncios rotulados en vinil

1995

Foto Magenta, S.A de C.V.

laboratorio de fotografía profesional

Ricardo Palmerín 120

México, D.F.

- Retoque fotográfico de imágenes digitales

1994-1995

Servicios Múltiples Profesionales

Atabeira 203

Deidades, Villa Panamericana

México, D.F.

- Diseño y realización de material gráfico de apoyo educativo

1986-1987

Servicio social

Museo Nacional de Antropología e

Historia

Calzada M. Ghandi

México, D.F.

- Captura y formación de manuales y folletos, realización de cuadros, colaboración en el diseño de portadas, realización de originales mecánicos y de ilustraciones análogas y digitales para CONAPO, MEXFAM, CAD, UNAN, OPTIONS, entre otras instituciones

1985-1986

Diseño Industrial y Gráfico

Atlanta 143-PB, Col. Nápoles

México, D.F.

- Diseño y realización de dummies para papelería en general. Diseño y formación de artículos y anuncios para la revista Corredores.
- Diseño y ejecución de ilustraciones para manuales de Banamex.
- Diseño y realización de dummies y originales mecánicos de carteles, folle-

tería, manuales, etc., de variadas empresas (entre ellas Banamex).

1978-1983

Regularización de alumnos en matemáticas, álgebra y física a nivel secundaria y preparatoria

Free lance en México e Italia

2006

Logotipo y tarjetas de presentación
Act if Power

2005

Portada del libro Química de la Flora Mexicana. Investigaciones en el Instituto de Química UNAM
Instituto de Química, UNAM

2005

Diseño de dos carteles y un díptico "Un siglo de sexualidad. A cien años de la publicación de tres ensayos de teoría sexual de Sigmund Freud"
Red Analítica Lacaniana, A.C.

2003

Elaboración de ilustraciones para los libros Matemáticas 1, Matemáticas 2 y Español 1, para la editorial SM México
Cóndor 240, Col. Las Águilas
México, D.F.

- 2003
Ilustraciones para láminas de "Rotafolios. Puedo abrir todas las puertas"
Imaginería casa de publicidad
(Programa para Progres)
- 2000
Diseño de cartel y folleto para el foro:
"La reforma Laboral y los trabajadores
al servicio del Estado"
Sede Cámara de Diputados
- 1999
Elaboración de ilustraciones de diversos
órganos dentro del cuerpo humano para
revista Mundo Médico
Ejército Nacional 381, Col. Granada
México, D.F.
- 1997
Papelería (hoja membretada, sobre y
tarjetas de presentación)
Bufete jurídico, Administrativo y Tributario
- 1995
Constancias y gafetes para las "Jornadas
Conmemorativas de los XV años del
Postgrado de Nefrología y del Programa
de Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria"
IMSS
- 1988
Diseño empaque Calze "Dansilar"
Padova, Italia
- 1987
Diseño de logotipo, papelería para empresa
de calzado "Divudi"
Via Legnosa Z.A., Tribano
Padova, Italia
- 1987
Diseño de empaques para calzado "Wolf"
Divudi
Via Legnosa Z.A., Tribano
Padova, Italia
- 1987
Ilustraciones para folletería agencia turística
Silvestrin Oriano
Padova, Italia
- 1985
Hojas membretadas y constancias
Patronato de Golf Miguel Alemán