

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Artes y Diseño

Memoria gráfica: experiencia laboral de diseño
editorial en el Antiguo Colegio de San Ildefonso,
por medio del servicio social.

Tesina

Que para obtener el Título de Licenciada en
Diseño y Comunicación Visual

Presenta: Sara Campos Díaz

Director de Tesina: Maestro Joaquín Rodríguez Díaz

XOCHIMILCO CDMX 2020

Universidad Nacional
Autónoma de México

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.

Memoria gráfica

experiencia laboral de diseño editorial
en el Antiguo Colegio de San Ildefonso,
por medio del servicio social.

Contenido

Introducción 09

Contexto del Antiguo Colegio de San Ildefonso

Capítulo primero 12

Diseño área de conocimiento

Capítulo segundo 36

Diseño editorial

Capítulo tercero 50

Color en el diseño editorial

Capítulo cuarto 68

Producción editorial en Antiguo Colegio
de San Ildefonso

Capítulo quinto 90

Conclusión 129

Fuentes de información 133

Introducción

La vida del alumno de nivel licenciatura está rodeada de experiencias que lo encaminan a adquirir los conocimientos necesarios para poder, en un futuro, ejercer satisfactoriamente su profesión. Sin embargo pocas veces nos detenemos a pensar qué ocurriría si el estudiante se viera, por alguna razón, carente de algunas herramientas, ya sea dentro o fuera del aula.

Para poder corroborar si los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Diseño y Comunicación Visual son suficientes para desempeñar un puesto profesional, se presentan de manera descriptiva todos los proyectos realizados durante un periodo de seis meses (servicio social) en el Antiguo Colegio de San Ildefonso por medio de un análisis contenido en el proyecto de tesina titulado: *Memoria gráfica: experiencia laboral de diseño editorial en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, por medio del servicio social.*

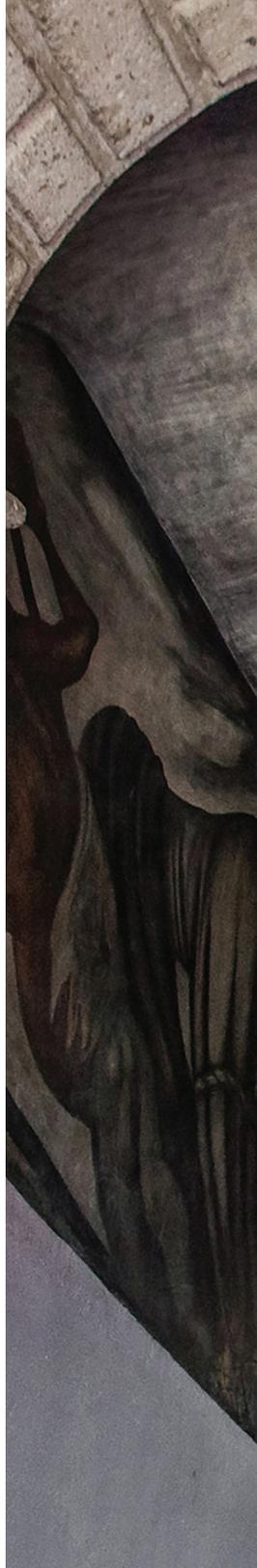
La razón de presentar los proyectos realizados en esta institución cultural es mostrar el resultado de un primer acercamiento al campo laboral como diseñadora editorial.

Además se enumeran las ventajas de contar con diseños propios de las exposiciones y actividades lúdicas en el Antiguo Colegio de San Ildefonso y se determina si los diseños realizados cumplieron su fin.

Dentro de este documento de tesina, se abordan cinco capítulos, cuatro teóricos y uno práctico. El primero habla de la historia del Antiguo Colegio de San Ildefonso y el contexto hasta nuestros días. El siguiente se enfoca en desarrollar brevemente qué es el diseño y la comunicación visual y la llegada del mismo a la, ahora, Facultad de Artes y Diseño de la Ciudad de México. En los últimos dos capítulos se explican conceptos de diseño editorial y las diversas teorías del color que se aplican en el diseño. Para finalizar se encuentra la parte práctica, es aquí donde se muestran todos los trabajos realizados en el servicio social como parte de la experiencia laboral.

Este documento está centrado en la adaptación y desarrollo del practicante en una institución cultural, desempeñando un cargo que exige responsabilidad pero al mismo le permite aprender del entorno que le rodea, de manera tal que el proceso le brinde un sentido de responsabilidad, empatía y aprendizaje profesional que nutra con su formación académica.

San Ildefonso, escaleras del patio principal.
Mural: José Clemente Orozco "Franciscanos"
De: Time Out, Alejandra Carbajal.

Contexto

Antiguo Colegio de San Ildefonso

Origen

El Antiguo Colegio de San Ildefonso, además de representar uno de los museos más icónicos de la Ciudad de México, también ha sido referente de muchos acontecimientos históricos relevantes para nuestro país en los últimos tres siglos. Éste, entre sus pasillos y corredores, esconde años de valiosa historia que, para fines de este trabajo de tesina, a continuación se recapitulan.¹

Se sitúa en la época de la colonia; al llegar los conquistadores a un nuevo continente, con una civilización desconocida y asombrosa, decidieron apoderarse del territorio valiéndose de recursos militares y espirituales (evangelización). Al momento de evangelizar al pueblo mexicano, se ordenó quitar toda representación ajena a la española; el objetivo era despojar a los mexicanos de su propia cultura y de los Dioses que veneraban para sustituirlos por una nueva, a través de la educación que se impartiría en colegios y universidades; pero conseguir un espacio dedicado exclusivamente a la enseñanza religiosa tomó casi tres siglos, lo mismo que duró el Virreinato en México.

1. Luis Eduardo Garzón Lozano, *La historia y la piedra del Antiguo Colegio de San Ildefonso* (México, Eds. Porrúa, 2016). El libro ofrece una amplia versión detallada.

Más adelante, ya en la Nueva España, se fomentó la creación de casas de estudio religiosas. La principal influyente en la creación de nuevos colegios de enseñanza que se dispersaron por todo México fue la orden de los Jesuitas. Esta orden fue creada a partir de la situación vivida por un joven soldado aficionado a las armas. Este soldado fue herido en ambas piernas durante un enfrentamiento en Pamplona y pronto fue trasladado al castillo de sus abuelos para poder recuperarse. Una vez en el castillo el joven descubrió algunos textos cristianos que lo conducirían hacia a la meditación, debido a esto cambió las armas por el estudio y la meditación, fue así que logró que el pontífice Paulo III le confriera un rango a su iniciativa, dándole la oportunidad de formar una orden religiosa. Fue en ese momento que surgió la compañía de Jesús. *Los soldados de cristo*, como se hacían llamar, salían al combate con armas espirituales.

Detalle.

Iglesia central de la
Compañía de Jesús
en Roma.

Una vez consolidada la compañía de Jesús con ciertos criterios como lo eran el necesitar contar con algún talento, y solamente después de haberlo comprobado,

les enseñaban lenguas, poesía, retórica, filosofía, teología y la historia sagrada y eclesiástica de la escritura. Ellos instalaron el Colegio de México, el Colegio de San Pedro y el Colegio de San Pablo. Al crecer la demanda aparecieron el Colegio de San Gregorio, el Colegio de San Bernardo, el Colegio de San Miguel y el Colegio de San Ildefonso. Este último edificio fue construido en honor a San Ildefonso, personaje español que dedicó su vida al estudio.

Ildefonso fue monje, abad y obispo de Toledo. Escribió *La Historia de María*, mujer que es defendida de tres judíos que no creen en su virginidad, obra por la cual fue ampliamente reconocido y premiado, al punto de haber recibido una *casulla* —vestidura que utiliza un sacerdote para celebrar misa—. Después de ese gran reconocimiento, Ildefonso fue encontrado muerto un 23 de enero de aquel año. Es por esto que durante muchos años en el Colegio ese día fue de celebración. Esta representación fue plasmada por Murillo en un cuadro clásico. El relato sirvió de ejemplo para el retablo que se encuentra en la fachada del Colegio, arriba del escudo de armas de Castilla y León.

En 1496 un sacerdote llamado Diego, propuso a los Reyes católicos, Fernando e Isabel, canonizar a Ildefonso por los milagros que habían ocurrido desde que su tumba fue descubierta. La fecha exacta de la fundación del Colegio de San Ildefonso, según las actas, fue el 6 de septiembre del 1573.

Para los Jesuitas este hombre, Ildefonso, había entregado su vida a la educación e investigación, por lo que era el mejor ejemplo que sus discípulos podían

tener. La casa barroca de San Ildefonso mira al norte, construida con tezontle rojo, y en el interior cuenta con el Colegio chico, el Colegio grande y el patio de pasantes. El Colegio de San Ildefonso era un internado para alumnos jesuitas a inicios del siglo xvii. Las innovaciones que trajo consigo, en lo que refiere a la enseñanza de conocimientos, fueron las siguiente materias: atomismo, neumática, gravitación universal, descrédito del sistema geocéntrico, distinción entre estrellas y planetas y otros temas que salían de lo establecido. Gracias a estos conocimientos los Jesuitas eran solicitados para ser los asesores del Virrey. Ellos mismos afirmaban haberse vuelto muy poderosos e influyentes al grado de haber rebasado la autoridad de la Monarquía por lo que levantaban envidias entre otros clérigos. Es por esto que en 1767 los jesuitas fueron expulsados del Colegio de San Ildefonso y este fue tomado por el regimiento Flandes. A raíz de la expulsión de los muebles escolares, algunos libros fueron abandonados en calles y en sótanos húmedos y oscuros —recordemos que la biblioteca de San Ildefonso gozó de riqueza literaria, era una de las más grandes y reconocidas—.

Casi medio siglo más tarde, en 1814, la compañía de Jesús fue restaurada para continuar con la misión educativa planteada en un principio pero el colegio jamás logró recuperar la supremacía de la que gozó durante tanto tiempo. Para 1833 comenzó una revolución ideológica, liberal y definitiva para establecer en México los parámetros que legislarían la relación iglesia-estado. Gómez Farías y Luis Mora secularizaron la enseñanza dando al Colegio de San Ildefonso un nuevo carácter

Hacia 1847, con Santa Anna en el poder, el ejército norteamericano entró a territorio mexicano. El pueblo se levantó contra los invasores con piedras, palos y fuego, el enemigo se resguardó en los edificios de la ciudad siendo el Colegio de San Ildefonso uno de ellos.

Tres años después, en 1850, Sebastián Lerdo de Tejada se convertiría en rector de San Ildefonso, obteniendo la simpatía de los alumnos por apoyarlos, aunque en 1863, Maximiliano de Habsburgo —emperador de México— concedió a los jesuitas el derecho restablecerse en su casa, San Ildefonso, para continuar impartiendo la educación cristiana a los jóvenes. Pronto cambiaron las reglas y el plan de estudios en, por lo que el Colegio volvió a encontrarse a la deriva.

De este último punto se pasa al plan que reformaría la educación mexicana con Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. Mientras tanto en el Colegio de San Ildefonso se dio espacio a Gabino Barreda, hombre que traía consigo el Positivismo de Comte: teoría del conocimiento, el cual se basaba en el método científico ya que lo consideraba la única manera de acceder al entendimiento. A través de este modelo educativo se introdujo el lema: *Libertad, orden y progreso*. A partir de ese momento se comenzó a formar la escuela, en donde se ofrecía a los estudiantes el conocimiento necesario para ingresar a la universidad. El lema fue modificado por Ezequiel Chávez por: *amor, orden y progreso*.

Para 1867, en la propuesta educativa de la República, se promulgó la Ley Orgánica de la Instrucción Pública, en ella se dio unidad a la enseñanza, la educación elemental se declaró gratuita y obligatoria, se organizaron las

bases sólidas para los estudios secundarios, se fundó la escuela para señoritas y se estableció la Escuela Nacional Preparatoria. Un año después, en 1868, a pesar de todos los conflictos que tuvo que sortear, el Colegio de San Ildefonso apoyó la educación preparatoria abriendo sus puertas al alumnado.

Cabe mencionar que en el Colegio de San Ildefonso convergieron muchos alumnos de diversos colegios, por lo tanto cada escuela tenía su apodo. Los alumnos de San Ildefonso eran llamados Cocheros, debido al frac y sombrero alto que utilizaban. Los de Minería eran conocidos como Lacayos, los de Agricultura: Gañanes, los del Seminario: Mulas, los de la Academia: Albañiles, y los lateranos: Conejos.

Al pasar del tiempo, las materias dentro del Colegio se regularizaron y se dio prioridad a otras más. Los ojos estaban puestos en los próximos alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria pues estos cambiarían la educación a final de siglo XIX. Después de un largo camino de lucha por la enseñanza recorrido en México, la ciencia por fin se abrió paso entre los académicos y la sociedad en general, como consecuencia de esto se crearon revistas de ciencia y técnica. No obstante hubo fuertes críticas a la educación en el colegio por las materias que ahí se impartían, el descuido de las instalaciones y el sorpresivo suicidio de un estudiante. La escuela se vio envuelta en el escándalo, tanto así que para el año de 1878, bajo el mando de Porfirio Díaz, la dirección del colegio cambiaría a manos del doctor Alfonso Herrera.

Pocos años más tarde, en el año de 1881, la ENP tendría que vestir de luto pues su ex director, Gabino

Sepulcro de Gabino Barreda en la Rotonda de las Personas Ilustres.

Barreda, fallecería y junto con él, la época más brillante de la vida preparatoriana. Tras este suceso, Justo Sierra quedaría como rector interino durante algún tiempo. Entre los alumnos más destacados que recorrerían las aulas de la ENP durante el año de 1895, se encuentra a un joven y entusiasta José Vasconcelos en plena formación.

Con respecto a la política en México, durante el cargo de Porfirio Díaz, se llevaron a cabo numerosas huelgas estudiantiles debido a los conflictos existentes al interior del Colegio de San Ildefonso, además de los malos tratos recibidos por parte del rector, Vidal Castañeda y Nájera hacia el alumnado. Entre 1901 y 1907 el colegio experimentó varias modificaciones en su diseño arquitectónico original, la mayoría de estas se trataron simplemente de adiciones y expansiones en sus espacios. Todo esto contaba con la mejora de la enseñanza académica en el colegio como intención principal. Para 1910 el anfiteatro sería finalmente concluido y así, el barrio estudiantil observaría la nueva fachada de su colegio con emoción y esperanza, sin imaginar que se avecinaba uno de los acontecimientos más relevantes a nivel nacional y que cambiaría la historia del país para siempre, desde luego nos referimos a la Revolución Mexicana.

En 1909, el aún alumno, José Vasconcelos dirigió un grupo que se hacía llamar *El Ateneo de la juventud*, el cual se reunía a discutir temas filosóficos, realizaban conferencias y debates a modo de tertulias nocturnas después de las clases; esta era la batalla filosófica contra el positivismo. El grupo estuvo activo hasta 1914, ya que al triunfo de Madero, se convirtió en *El Ateneo de México*, a cargo por supuesto de José Vasconcelos.

La Universidad resurge del olvido (comienza con una iniciativa de consolidación de la Universidad que se presenta en el Congreso Nacional en su xxxiv Legislatura), es así como después de una conferencia y posterior celebración, Porfirio Díaz declara inaugurada la Universidad Nacional de México. Se toma los estudios preparatorios como parte fundamental de la formación de los alumnos, para ello era necesario asimilar en la instrucción educativa a las Escuelas Nacionales Preparatoria (Jurisprudencia, de Medicina, de Ingeniería, de Bellas Artes y de Altos Estudios). Con la Universidad llega a la Escuela Nacional Preparatoria un director nuevo, Manuel Flores.

Al mismo tiempo —ya entrada la Revolución— Huerta se encontraba en el poder; para poder ascender al mandato, Huerta mató a Madero y a José Pino Suárez. Una vez en el poder de México, la educación se vio afectada de la siguiente manera: las autoridades de la Escuela Nacional Preparatoria fueron removidas, se aprobó el proyecto de militarización en el Colegio, autorizaron la reforma educativa y se publicó en el periódico un reglamento militar. Además la preparatoria se convirtió en una escuela mixta, de modo que los hombres estudiarían con disciplina militar y las mujeres serían educadas por la Cruz Roja para ser enfermeras. Por supuesto los estudiantes se rebelaron en varias ocasiones sin tener éxito hasta que el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza llamó al pueblo a desconocer a Huerta como presidente, después de algunos acontecimientos que lo orillaron a renunciar de su mandato, la rudeza, la disciplina y los uniformes se fueron con Huerta. En el Colegio

de San Ildefonso todo volvió a la tranquilidad, tanto que se nombra al joven José Vasconcelos como director, la comunidad universitaria se alegró por considerarlo un reconocido estudiante y maestro. Al fin de la Revolución Mexicana y entre tiroteos en las calles, los alumnos aún asistían a la escuela aunque en ocasiones las clases se suspendían. El peligro no detenía el interés por acudir a la escuela, ni por hacer tareas académicas.

En 1915 es elegido el maestro Antonio Caso como el siguiente director de la ENP. Posteriormente el cargo pasa a Vicente Lombardo Toledano. De la generación de preparatorianos 20–24 como se hacían llamar, salieron dos miembros que mucho tiempo después, fueron presidentes de México: Adolfo López Mateos y Miguel Alemán Valdés. Otro personaje famoso que estudió en la Escuela Nacional Preparatoria fue Frida Kahlo, quien logró ingresar cuando apenas eran admitidas las mujeres. Frida se unió a un grupo de jóvenes rebeldes que protestaban contra el sistema de enseñanza de la ENP. Pronto un colectivo de pintores apareció en San Ildefonso: Orozco, Siqueiros, Leal, Charlot y Rivera; de un encuentro casi fortuito Frida acompañó muy de cerca a Diego Rivera.

Durante el gobierno obrerista y de la mano del aún maestro Vasconcelos se propiciaron muchos cambios en la cultura mexicana; la pintura mural llegó con fuerza en 1922. José Vasconcelos pidió a varios pintores mexicanos desarrollar obras murales para contar la lucha armada que había tenido lugar hace algunos años. Los pintores en San Ildefonso eligieron el tema y el lugar para plasmar su obra, algunos de ellos alcanzan prestigio por sí mismos: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros,

José Clemente Orozco, Jean Charlot, Fermín Revueltas y Ramón Alva de la Canal.

La pintura, que invadía los muros del colegio, provocó en los preparatorianos gran desagrado por lo que frecuentemente existían quejas y protestas contra los muralistas. Muchas de las obras murales del Colegio, son la expresión de las clases sociales altas y de los héroes anónimos de la revolución, lo anterior se aprecia en los murales de Orozco:

El Banquete de los ricos, La Trinidad, La Huelga, La trinchera, La destrucción del viejo orden, La maternidad, El basurero de la historia, Los pobres, la libertad y la justicia, Revolucionarios, La familia, La despedida, Trabajadores, La bendición, El sepulturero y las Mujeres, Los hombres sedientos e Ingenieros, Cortés y la Malinche, Franciscanos e Indios.

Toda esta labor mural rodea los interiores del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Orozco concluye su obra hacia 1927, antes de visitar por segunda ocasión Nueva

Detalle.

“La destrucción del Viejo Orden” de José Clemente Orozco.

York. Mientras tanto Rivera se encargaría del anfiteatro y Siqueiros de otras partes amplias del Colegio.

Vicente Lombardo Toledano (director de la ENP) presentó al rector un plan de estudios para una escuela nocturna, dicho plan fue aprobado y muy pronto fue posible que muchos alumnos-trabajadores acudieran en las noches a clases; aquí se crea la Escuela Nacional Preparatoria número tres. Toledano mejoró el nivel del profesorado, transformó el plan de estudios e instauró el Congreso Nacional de Escuelas Preparatorias de la República. Posterior a esto, hubo conflictos entre Vasconcelos y Toledano, lo cual desencadenó en una huelga estudiantil que se vio dispersada con rapidez.

Para 1918 y 1919 el Colegio de San Ildefonso recibió un grupo de estudiantes que en el futuro brillaron por sí solos, siendo grandes escritores como: Salvador Novo, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Alí Chumacero, entre otros. Casi entrados en los años veinte, las revistas eran el medio de expresión de muchos estudiantes creadores de propuestas literarias y políticas. Tal fue el caso del famoso escritor Octavio Paz Lozano que junto con sus compañeros creó una revista llamada *Barandal*, todo en las aulas del Antiguo Colegio de San Ildefonso.

Se acerca el momento en que se propone la autonomía de la Universidad Nacional de México, esto no fue fácil pues la petición no fue atendida de inmediato por lo que muchas escuelas se declararon en huelga esperando ser escuchadas. Las condiciones sociales y políticas en México crearon un escenario para que los estudiantes y el profesorado tuvieran éxito con la huelga. Al final, gracias a la perseverancia de jóvenes estudiantes, se entregó

un pliego al presidente, que en ese entonces era Emilio Portes Gil, del cual se cumplieron todos los puntos. Entre ellos, la autonomía universitaria; en 1929 se hizo oficial ante el Congreso de la Unión, el proyecto le entregaba a los catedráticos, profesionistas, alumnos y egresados de la Universidad, la libertad de escoger los métodos para educar a su comunidad. Con esto la huelga cesó. El Antiguo Colegio de San Ildefonso se consideró monumento nacional mediante un decreto en 1931.

Por otro lado, algunos profesores de la ENP como Erasmo Castellanos Quinto, enseñó el gusto por la literatura a sus estudiantes. (Tiempo después uno de los nueve planteles de la ENP llevaría orgulloso su nombre).

Entre 1937 y 1938, la preparatoria estuvo presente en la expropiación petrolera; motivo por el cual los alumnos elaboraron un desfile apoyando a Lázaro Cárdenas, quién estuvo a punto de convertir a México en un país socialista. Mientras tanto en la preparatoria, el alumnado tenía amplia visión sobre los problemas latinoamericanos, la Revolución cubana, sobre Fidel Castro y el Che Guevara. Cárdenas viaja a Cuba indefinidamente mientras el grupo de alumnos seguidores suyos, quedaron a la espera de sus órdenes para apoyar en la Revolución Cubana (lo cual no ocurrió). Al estar la televisión en auge, todas las noticias relevantes sobre los conflictos cubanos, volaron rápidamente hasta México; nuestro país se encontraba en la mudanza de la década de siglo y de la Segunda Guerra Mundial.

Ciudad Universitaria, proyecto que había sido anunciado en 1951, estaría concluida y la rectoría se cambiaría a una torre de la villa universitaria. No obstante

los alumnos de la ENP comenzaron a sufrir problemas de cupo, cada año eran rechazados muchos aspirantes y los alumnos fósiles aterrorizaban a los jóvenes. La Universidad mejoró a partir de la rectoría de Ignacio Chávez, momento en que inicia la reforma del bachillerato que concluye hasta 1964; dicha reforma incluía que los grupos fueran reducidos (de veinte a veinticinco alumnos), los profesores se auto evaluarían y capacitarían con cursos y se proponían tres años en lugar de dos en la duración de la educación preparatoria. Es también en esta época en la que se construyen otros planteles de la ENP. Para 1966 los alumnos de la Facultad de Derecho entrarían en huelga ante la reelección de su director, una vez en marcha la huelga, el director se vio obligado a renunciar del cargo.

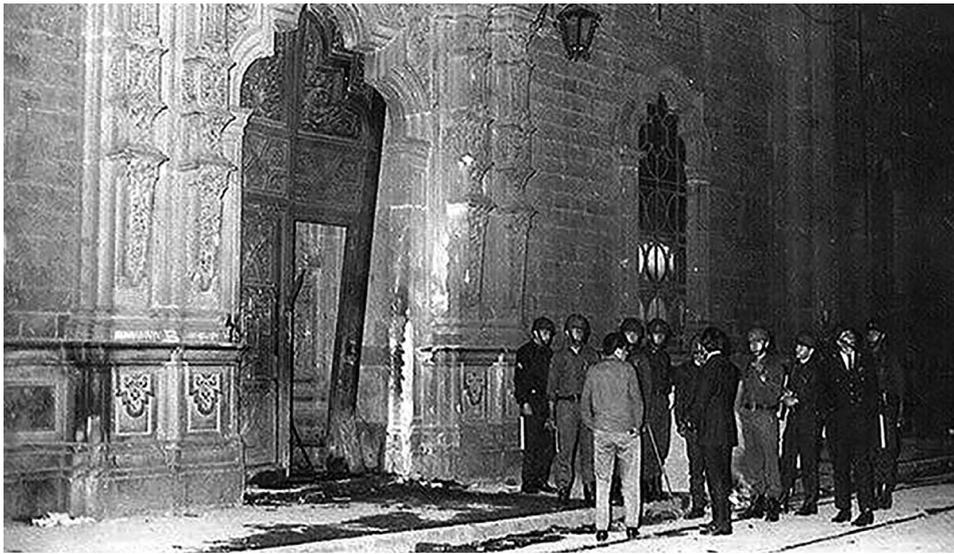
Los cien años de la Escuela Nacional Preparatoria estaban cerca y durante la inauguración de los cursos en San Ildefonso, el rector de la universidad develó los nueve bustos que a partir de ese entonces darían nombre a los nueve planteles de la ENP, los nombres eran: Gabino Barreda, Erasmo Castellanos Quinto, Justo Sierra, Vidal Castañeda y Nájera, José Vasconcelos, Antonio Caso, Ezequiel A. Chávez, Miguel E. Schultz y Pedro de Alba. La fiesta de conmemoración continuó con una muestra en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, donde se exhibieron muchos textos, revistas y mobiliario de la escuela.

A pocos meses de la celebración de las Olimpiadas de 1968, estalló el movimiento estudiantil del 68.

Todo comenzó a mediados de año, en julio de 1968, hubo una pelea entre alumnos de dos escuelas (Vocacio-

nal dos y la escuela Isaac Ochoterena) que terminó en pedradas y vidrios rotos. En este enfrentamiento intervino la policía cometiendo atropellos contra alumnos y profesores. Algunas escuelas y Facultades (Ciencias, Química, Economía, Filosofía, la Vocacional Cinco y Siete y las Preparatorias Uno, Dos y Tres) entraron en huelga apoyando a los alumnos. Comenzaba la inquietud en las calles y las demandas para liberar a los alumnos presos.

El Colegio de San Ildefonso vio iniciar el conflicto: era de noche y el ejército se aproximaba a la preparatoria, los estudiantes se habían refugiado en los altos muros de San Ildefonso. Desde las instalaciones de Ciudad Universitaria, los dirigentes estudiantiles advirtieron a los refugiados abandonar el edificio antes de que los militares terminarían con ellos. Los dirigentes del comité de huelgas expresaron la idea de que los alumnos debían abstenerse de insultar y agredir a los militares mientras ellos no les harían nada, tal parecía que la cuna de la ENP, San Ildefonso inspiraba seguridad a los estudiantes. Sin embargo, el ejército apareció frente a las puertas de San Ildefonso, con tanques, cañones y bazookas. El general José Hernández Toledo advirtió a los jóvenes *terminar el juego* y abrir las puertas del Colegio, al no obtener respuesta, los soldados atacaron con una bazooka, tiraron la puerta y entre sangre y cuerpos desmembrados penetraron al Colegio. Algunos estudiantes estaban gravemente heridos otros habían muerto; los cadáveres fueron incinerados y el hecho fue rotundamente negado, se preparó la versión oficial para los medios de comunicación. El bazookazo no sólo había terminado con la vida de 33 adolescentes y destruido

una puerta sino que había cimbrado la conciencia nacional que finalmente despertaba. Al día siguiente el ingeniero Javier Barros Sierra pronunció un discurso en la explanada de rectoría, donde pedía disculpas por lo acontecido en el Colegio de San Ildefonso. Todo lo anterior sólo sería la antesala de lo que ocurrió en el mes de octubre del mismo año.

En San Ildefonso, se combatía al porrismo pero la violencia crecía en el plantel. La dirección general de Escuela Nacional Preparatoria dio seguimiento a los actos de violencia dentro del plantel por parte de grupos porriles. Aun así, los alumnos sobrepasaban el número estimado para ocupar el espacio donde se congregaban a tomar clase. En medio de estos conflictos el Colegio de San Ildefonso seguía brillando por sus conciertos, actividades, obras de teatro, espacio para la danza, exposiciones e invitados especiales. El maestro José Muñoz Cota expresó las siguientes palabras para engrandecer y agradecer a la Escuela Nacional Preparatoria:

Bazokazo en la puerta
de San Ildefonso. El
Sol de México.

*Madre preparatoria, aquí están tus hijos, como siempre deshojando
con flor inmensa el corazón del hombre.*

A principios de 1980 se anunció una mala noticia, el ex-director y ex maestro Agustín Yáñez había fallecido. Entre carrozas y automóviles negros los alumnos estuvieron presentes en todo momento, mostrando agradecimiento al ex director por haber formado tantos alumnos; pasado este suceso se dio a conocer la avanzada estrategia de mover las preparatoria 1 y 3 que el Colegio de San Ildefonso albergaba, hacia Xochimilco y Aragón, respectivamente. Los alumnos de la ENP 3 Justo Sierra redactaron una carta al rector pidiendo que no cambiará de lugar las instalaciones del magno Colegio de San Ildefonso, la propuesta fue escuchada pero la decisión ya estaba tomada: la Escuela Nacional Preparatoria 1 y 3 tendrían nuevas instalaciones fuera de San Ildefonso. El comité estudiantil tuvo que aceptar la decisión, y realizó actividades para despedirse de su amada preparatoria; los alumnos organizaron un baile de despedida, recorridos por todos los salones del Colegio y pidieron al maestro Roberto Villaseñor Espinosa contarles algunas anécdotas sobre la preparatoria, todo esto apadrinado por el presidente José López Portillo. Las últimas Goyas se escucharon aquella noche cuando la última generación se despidió de San Ildefonso. Finalmente un año después la Escuela Nacional Preparatoria ya no tenía ningún vínculo con el Colegio de San Ildefonso.

Consolidación como espacio cultural

En el momento en que la Escuela Nacional Preparatoria salió oficialmente del Antiguo Colegio de San Ildefonso, este sufrió un profundo abandono por parte del patronato de la UNAM entre 1980 y 1990. Sin embargo, después de un corto periodo de cursos y actividades dentro de las instalaciones, sucedió algo increíble; era el año de 1990 y en la ciudad de Nueva York, se estrenó una exposición llamada *México, esplendores de 30 siglos*. La cual promovió una fundación *Amigos del Arte en México*. Para traer la exposición a México se requería un recinto especial, la Universidad estaba de acuerdo con el Gobierno de la ciudad de México y el instituto de Bellas Artes, para que dieran impulso al Colegio de San Ildefonso, así el edificio sería el indicado para albergar esta exposición.

Entonces bajo la coordinación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (hoy Secretaría de Cultura del Gobierno Federal) se estableció un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Departamento del Distrito Federal (actualmente Gobierno de la Ciudad de México) para restaurar y patrocinar (el costo de la remodelación fue de 11 mil millones de pesos) al Antiguo Colegio de San Ildefonso. El arquitecto encargado de la obra fue Ricardo Legorreta y los murales serían restaurados por el Centro Nacional de Conservación de Obras Artísticas.

Entre obreros, albañiles, e historias fantasmales el Colegio de San Ildefonso estuvo listo para abrir sus puertas al público, el 25 de noviembre de 1992 y así

inaugurar la exposición *México, esplendores de 30 siglos*, de la mano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari (ex alumno de la ENP número 1 Gabino Barreda). A la inauguración fueron invitados altos funcionarios, exalumnos de la preparatoria, pintores (como Luis Nishizawa), escritores (como Octavio Paz, Gabriel García Márquez y José Luis Cuevas) entre otras personalidades. Convertir a San Ildefonso en un museo era una tarea muy arriesgada pero en los ochos meses que estuvo en pie la exposición *México, esplendores de 30 siglos*, ésta recibió 800 mil espectadores, lo cual hizo que al final el espacio quedará ocupado como museo. A partir de marzo 1994 y hasta la fecha (2020), el Antiguo Colegio de San Ildefonso es un importante proyecto permanente, cuya nueva vocación como centro cultural le ha permitido llegar a ser un lugar de excelencia y de primera importancia en la vida de nuestra sociedad.

Desde el inicio de esta nueva etapa, el Antiguo Colegio de San Ildefonso ha presentado exposiciones nacionales e internacionales que han logrado una exitosa participación del público, así como una significativa aportación a la difusión de la cultura y el arte.

Áreas de trabajo en el Antiguo Colegio de San Ildefonso

En este apartado, de modo explicativo se añade un directorio con una breve descripción de las áreas en las que ya se ha dividido el Antiguo Colegio de San Ildefonso.

Coordinador Ejecutivo Eduardo Vázquez

Área designada para la toma de decisiones sobre las exposiciones y proyectos que se presentarán a corto y

largo plazo en el recinto. Se abordan temas de próximas exposiciones y actividades, dan luz verde para comenzar la promoción de estas y toda la producción de material gráfico que se requiera.

Subdirectora *Deborah Chenillo*

Es un área pequeña por lo tanto, es la mano derecha del Coordinador Ejecutivo, (aunque hay más personas a su cargo) está presente en todas las juntas y avisa las actualizaciones que ocurren en todo el Colegio.

Administración *Clara Robledo*

Área que se encarga de realizar los pagos a los trabajadores del Colegio, aprueba presupuestos de materiales, de recursos humanos y cualquier tipo de cuestión monetaria relacionada al recinto.

Exposiciones *Gabriela Castillo*

Área responsable de catalogar y organizar las piezas de las exposiciones que llegan a San Ildefonso. Es un filtro antes de aprobar por completo toda la exposición

Museografía Ernesto Bejarano

Departamento destinado a señalar todo el museo, aquí se juntan otras áreas como creación de páginas web, diseño en general de todo el recinto y también se proyectan virtualmente las próximas exposiciones en el espacio destinado para ello, (es un previo de cómo se vería una vez montada galería o exposición).

Desarrollo Institucional Magdalena Gibson

Área encargada de los cambios y planes de la institución en la búsqueda de un servicio integral y calidad hacia el público.

Coordinadora de Servicios Educativos (antes Servicios Pedagógicos) Marianna Palerm

Una área principal, que se encarga de gestionar cualquier proceso que involucra interacción con personas dentro y fuera del recinto. Tanto con chicos del servicio social (que son repartidos a todas las áreas y departamentos) como los recorridos/visitas guiadas por las instalaciones del recinto y actividades lúdicas.

Comunicación Rosa María López

Realización de la difusión de los eventos importantes dentro del recinto.

Voluntariado y Servicios al Público Jonatan Chávez

Área que está a cargo de las personas que llegan a San Ildefonso para realizar servicios de voluntariado.

Gerente de Tienda Roxana Hernández

Responsable de todos los productos que con cada exposición o evento se venden al público visitante.

Producción Museográfica y Mantenimiento José Castillo

Conservan las obras y mantienen las instalaciones en buen estado.

Página izq.

Recorrido inaugural, jueves 26/noviembre /1992. Imagen extraída de La Jornada.

Patronato Beatriz Camacho

El patronato surgió en 1995 y es grupo de amigos decididos a unir sus voluntades y formar un órgano que apoyará al Mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso en el cumplimiento de su ambiciosa tarea. Desde su integración, el esfuerzo de esta asociación se ha destinado a la restauración y la conservación de su acervo artístico, a la realización de exposiciones, al equipamiento del museo, a los proyectos editoriales y a la participación en el programa de membresías; así como a un intenso apoyo para la difusión de las muestras a través del diseño de la imagen publicitaria, impresos, tiempos de radio, televisión y cine.²

Área de Servicios Pedagógicos

Dentro de esta área, ahora llamada servicios educativos se realiza, de diversas maneras un tipo de gestión de recursos humanos, por ejemplo en lo que refiere a servicio social, existen un encargado de reclutar a personas que desean llevar a cabo su servicio social en el recinto, posteriormente los chicos son colocados en cada una de las áreas de trabajo, de acuerdo con la carrera de la cual procedan. Además se generan estrategias para coordinar las visitas guiadas de todas las escuelas públicas y privadas e instituciones de la República Mexicana, así como preparar actividades lúdicas que acompañarán cada exposición, evento, concierto, representación, o noche de museos.

Servicios educativos, cuenta con su propio diseñador ya que al crear las actividades lúdicas y producir el material gráfico que requiere salida visual, es necesario

2. Antiguo Colegio de San Ildefonso, "Directorio", consultado el 6 de agosto de 2019, <http://www.sanildefonso.org.mx>.

contar con un profesional que resuelva cualquier situación de carácter visual, que se presente.

El trabajo que el estudiante de diseño gráfico realiza, por medio de servicio social, siempre sale al público; el diseñador obtiene conocimiento del campo laboral, al producir toda la gráfica que se necesita para cubrir las actividades lúdicas de cada exposición y se ocupa de crear material de organización y clasificación de información dentro del área misma. El diseñador se enfrenta a un ámbito donde se requiere su conocimiento como profesional y el equipo cuenta con ello.

Diseño

Área de conocimiento

Diseño y comunicación visual

A modo de introducción, los términos diseño y comunicación serán separados para abordar cada concepto individualmente, esto con el fin de tratar de obtener una definición clara de Diseño y Comunicación Visual.

Comunicación, origen

«Aprender a comunicarse es aprender a interpretar la diversidad, la multiplicidad de símbolos, la certidumbre»¹

Etimológicamente la palabra comunicar se acerca al término del latín *communicatio*, -onis: poner, compartir, participar en común.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE) hay cuatro principales significados para «comunicación». Estos significados podrían ser un posible origen de la palabra comunicación.²

1. Fernando Roda Salinas y Rosario Beltrán de Tena, *Información y Comunicación. Los medios y su aplicación didáctica* (Barcelona, Eds: Gustavo Gili, 1988), 22-42.

2. Real Academia Española, s.v. “comunicación”, consultado el 6 de agosto de 2019, <https://www.rae.es>.

- * Acción y efecto de comunicarse.
- * Trato o correspondencia entre dos o más personas.
- * Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor.
- * Unión que se establece entre ciertas cosas, tales como mares, casas, pueblos o habitaciones [...].

Por otra parte, desde que el hombre tuvo la necesidad de sobrevivir, aprendió a emplear un sistema de señales, gritos y/o gestos para expresar inquietud, deseos o ideas. Un poco más adelante en la historia, el primero en teorizar la comunicación, según Fisher³, fue Aristóteles con los elementos de la oratoria, enunciados a continuación:

- * Invención: elemento más determinante, se refiere a lo que hoy llamamos líneas de argumentación.
- * Disposición: organización o disposición de ideas.
- * Memoria: para no dudar y recordar todos los elementos correspondientes.
- * Pronunciación: para la buena audición e introducción de matices expresivos.

Según Hymes y Salomon, la comunicación se entiende:

«La comunicación es la metáfora básica en la interpretación humana de la experiencia y cualquier cosa puede ser tenida por comunicación si una persona la considera así [...]».⁴

«Distinguir entre eventos simples informativos y comunicacionales. El primero sería aquello que no da a

3. Roda Salinas y Beltrán de Tena, *Información y Comunicación. Los medios y su aplicación didáctica*, 42. Citando a: Fisher (B. A Fisher: op. Cit, nota 2).

4. Roda Salinas y Beltrán de Tena, *Información y comunicación. Los medios y su aplicación didáctica*, 38. Citando a: D. Hymes, *La antropología de la comunicación*, en F. E.X Dance et al. 1973, 10.

conocer ni revela nada desconocido al sujeto que los percibe. Informar, da a conocer al sujeto algo relacionado con el mismo evento no con otro aspecto de la realidad. Los últimos son aquellos en los que se atribuye intencionalidad comunicativa a las fuentes».⁵

Otras definiciones que proponen Roda y Tena son:

La transmisión de información, ideas, emociones, habilidades, etcétera, a través de símbolos-palabras, imágenes, figuras, gráficos.⁶

Tratamos la palabra hablada, el signo, el gesto y la imagen, la exhibición, la impresión, radiodifusión y el film: todos los signos y símbolos por medio de los cuales los humanos procuran transmitir significado y valor a otros seres humanos.⁷

«Proceso en el que un conjunto de acciones —intencionales o no, actuales o pasadas— de un miembro o miembros pertenecientes a un grupo social son percibidas o interpretadas significativamente por otro u otros miembros de ese grupo.»

Con las previas definiciones cada autor aborda la comunicación de diferentes puntos de vista, aportando, así su postura al respecto. Comunicarse siempre ha estado presente en el ser humano, desde que tuvo la necesidad de hablar con un tercero hasta que desarrolló un sistema para preservar todo aquello que se ocurría a su alrededor.

- 5.** Roda Salinas y Beltrán de Tena, *Información y comunicación. Los medios y su aplicación didáctica*, 38. Citando a: G. Salomon, *Communication and education*, safe publication, Inc., Beverly Hills (California), 1981.
- 6.** Roda Salinas y Beltrán de Tena, *Información y comunicación. Los medios y su aplicación didáctica*, 40. Citando a: B. Berelson: /g. Steiner (1964), citados por B.A Fisher: op.cit.
- 7.** Roda Salinas y Beltrán de Tena, *Información y comunicación. Los medios y su aplicación didáctica*, 40. Citando a: W. Schramm: *Investigación acerca de la comunicación en Estados Unidos*, en W. Schramm (1980), 9.

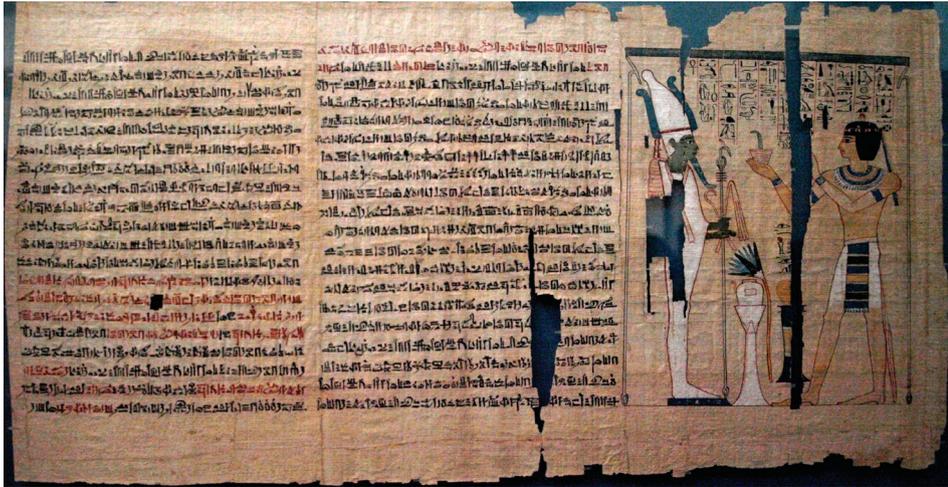
Diseño, origen

Ahora bien, si se une lo mencionado con anterioridad, sobre la necesidad de preservar y conservar lo que el ser humano descubre con frecuencia y lo que a continuación se explica, se notará la relación con el diseño o el acto de diseñar. Por lo tanto se mencionan algunas manifestaciones de diseño que son consideradas y aceptadas. (Será breve para no caer en repeticiones, falta de información o amplios saltos temporales).⁸

El primer acontecimiento tomado en cuenta es el hallazgo de las primeras huellas humanas encontradas en África, que si bien esto parece no tener sentido en la contemporaneidad, al revisar con detenimiento nos percatamos que esas huellas (vestigio de carácter visual, ya sea dibujo o pintura) son consideradas pequeños albores de lo que un futuro muy lejano, hablando de dos mil años de antigüedad, se estima como Comunicación Visual. Lo anterior es posible ya que las ilustraciones primitivas las realizaban con fines utilitarios y rituales. En muchas de las pinturas rupestres se encuentran elementos geométricos abstractos, así como pictogramas (ilustraciones elementales o bocetos que representan los objetos dibujados), petroglifos que son equivalentes a pictogramas y/o ideogramas (símbolos que representan ideas o conceptos), y también un elevado nivel de observación y memoria. Esto, con el tiempo, se transformó de dos maneras: en el arte pictórico y en la base de la escritura, el equivalente visual del habla.

Posteriormente, al aparecer la escritura y emplearse como método de preservación y clasificación de conocimiento de cualquier índole (sea organización de

8. Philip Meggs, *Historia del diseño gráfico* (México, Eds: McGraw, 2000), 4-41.

alimentos, escribir acontecimientos importantes de la vida humana, o sobre cuestiones religiosas) las civilizaciones se vieron envueltas en una reestructuración de orden social, de avance económico y de desarrollo tecnológico y cultural.

A la invención de la escritura le sigue, el papiro egipcio que sustituyó en gran medida al soporte donde se escribía con anterioridad (tablillas de arcilla) y apoyó las comunicaciones visuales egipcias. Después aparecen los manuscritos ilustrados que combinaban palabras e imágenes para transmitir información; un ejemplo de ello son los papiros funerarios encargados a los escribas, como el famoso Libro de los muertos. Los papiros fueron evolucionando hasta crear un diseño homogéneo, por ejemplo, la composición que se hacía en los papiros se escribía de derecha a izquierda en columnas verticales de escritura separada por líneas y las imágenes se insertan junto al texto que ilustrarían. A veces se dividía la hoja en rectángulos para separar el texto de las imágenes. Poco a poco el diseño se convirtió parte importante

Libro de los muertos de Pinedjem II. El texto está escrito en egipcio hierático, y el que acompaña al dibujo en jeroglíficos. También se aprecia el uso del pigmento rojo y las uniones entre los papiros.

de las piezas impresas (por llamarlo de alguna manera). Estas innovaciones (los jeroglíficos, el papiro y los manuscritos ilustrados) desencadenaron a la evolución de alfabetos varios y de comunicaciones gráficas.

En lo que compete al alfabeto, es un conjunto de sonidos y símbolos visuales o caracteres que se utilizan para representar los sonidos elementales de un lenguaje hablado. El posible origen del alfabeto se pudo dar en la región del Mediterráneo Occidental. Algunos alfabetos son: el alfabeto semítico septentrional, alfabeto arameo, alfabeto griego, alfabeto latino y el alfabeto coreano (el cual es puramente visual).

Después siguen los grandes fabricantes de papel (los chinos), el proceso para elaborarlo continuó sin cambios hasta que se mecanizó en Inglaterra en el siglo XIX. Aunque se creía que el papel era un sustituto barato de la seda o el bambú, poco a poco y al paso del tiempo sus bondades superaron las expectativas.

Ahora, un avance importante en la historia de la humanidad: la imprenta, invento chino que a través de muchos años fue modificado y cambiado hasta adaptarlo a las necesidades de la época. Pronto aparecieron los tipos móviles, otra idea china, que no tuvo expansión por toda Asia debido al número de caracteres que se manejaba en la escritura china. Sin embargo estas últimas aportaciones chinas a la evolución de la comunicación visual fueron extraordinarias ya que todo el conocimiento se expandió de forma lenta hacia Europa a principios del Renacimiento. Continuaría con las corrientes y vanguardias, y así seguira abordando la historia del Diseño Gráfico pero el objetivo no es hacerlo largo e

interminable. Todo lo anterior a grosso modo del contexto e historia del diseño gráfico.

Para finalizar este apartado se aborda el pensamiento de Bruno Munari.

Diseño y Comunicación Visual, definición

Tal como explica Bruno Munari, de manera muy clara:

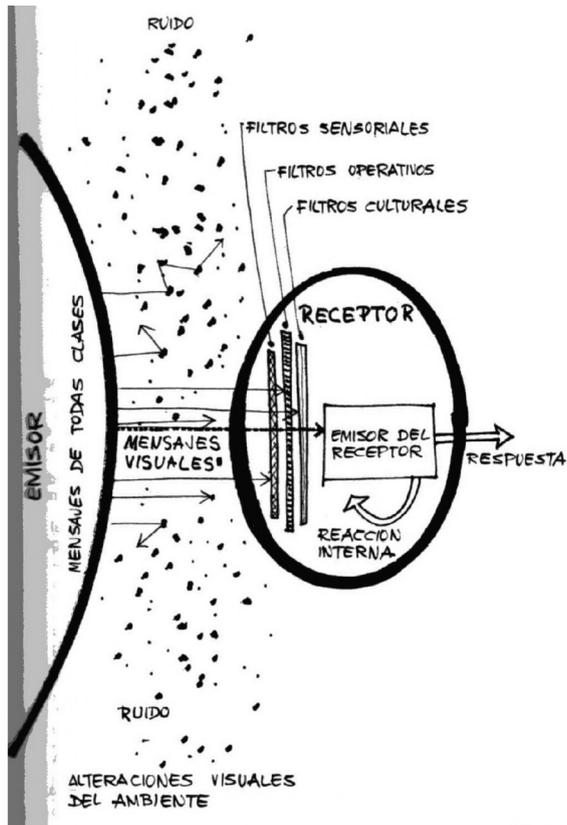
«La comunicación visual, prácticamente es todo lo que ven nuestros ojos [...]»⁹

Parece muy sencillo entender este concepto sin embargo, entre tantas imágenes, Munari establecen dos tipos de comunicaciones: casual e intencional. La comunicación casual es libre de interpretación por parte de quien la recibe y la comunicación intencional se recibe con el significado que el emisor desea asignar, este tipo de comunicación se ramifica en información estética y práctica, para ilustrar la última se toman en cuenta los siguientes ejemplos: un dibujo técnico, una foto de actualidad y una señal de tráfico. En cambio la información estética es un mensaje que nos informa como las líneas armónicas componen una forma o relaciones volumétricas.¹⁰ Aunado a lo anterior se toma en cuenta el mensaje, la descomposición del mismo, y el esquema de comunicación, mencionado y explicado por Munari como mensaje visual.

Por otro lado la comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales, es decir, sonidos, letras y mensajes táctiles, pero es posible que el ambiente interfiera en el mensaje e incluso lo anule. Por último

9. Bruno Munari, *Diseño y Comunicación Visual: contribución a una metodología didáctica* (México, eds: GG, 1987), 79.

10. Bruno Munari, *Diseño y Comunicación Visual: contribución a una metodología didáctica*, 79, 82.

sigue el método/soporte para representar los dos tipos de comunicación. Estos son aquellos conceptos propios del diseño, como forma, textura, simetría, estructura, color, etcétera

Para concluir, este apartado, el diseño y la comunicación visual, existen desde que el hombre se vio en la necesidad de entablar relación con otro hombre, motivo por el cual desea preservar todo aquello que le rodea para después convertirlo en un medio de expresión y luego ser visto por cualquier espectador e interpretarlo de maneras varias.

Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Artes y Diseño

Contextualizando la llegada del Diseño Gráfico a la, hoy, Facultad de Artes y Diseño.¹¹ Durante mucho tiempo la Academia de San Carlos (primera escuela de Arte en el continente americano) constó de muchos talleres libres, donde el alumno podía cursar varios años con un solo maestro y acudir con libertad a las clases teóricas. Las carreras habían desaparecido y no se expedía ningún título profesional.

La Escuela Central de Artes Plásticas de San Carlos, cambió su nombre a Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) en 1933. Para 1939, el director Manuel Rodríguez Lozano, reorganizó las carreras de maestro en artes plásticas y los cursos nocturnos de carteles y letras. Para 1953 la Escuela de Arquitectura contenida en la Academia de San Carlos, cambió su sede a Ciudad Universitaria, dando más espacio a Artes Plásticas, ya conocida como ENAP.

Seis años después (1959) se inició otra reforma al plan de estudios, implementando las carreras profesionales de pintor, escultor, grabador y dibujante publicitario, así como cursos de artes aplicadas. En el periodo de 1966-1970 el director Antonio Trejo dio un salto al implantar las licenciaturas de las carreras mencionadas con anterioridad, pero suprimiendo las artes aplicadas.

Al año siguiente se aprobó y entró en vigor el plan de estudios para la licenciatura en Artes Visuales sustituyendo pintura, escultura y grabado e incluyendo materias como educación visual, diseño básico, diseño gráfico y arte cinético.

11. Roberto Garibay, Coord. División de Estudio de Posgrado/ Escuela Nacional de Artes Plásticas/UNAM (México, 1990). El libro ofrece una versión detallada.

En 1973 se creó la licenciatura de Diseño Gráfico, la cual se consideró de suma importancia por su participación como medio de comunicación; posteriormente se fundó la licenciatura de Comunicación Gráfica sustituyendo la de Dibujante Publicitario.

Ahora, el momento histórico (1979), en que la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) realizó la mudanza de espacio arquitectónico, es decir de la Casa de Moneda a la calle Academia en el centro de la ciudad de México (primero tuvo como nombre la Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos, pintura, escultura y arquitectura, después Academia Nacional de San Carlos) a el barrio de la concha en la alcaldía Xochimilco. Mucho tiempo después en la década de los 90, la ENAP dejó de impartir la licenciatura de Comunicación Gráfica y Diseño Gráfico para unir las y sustituir por una sola carrera: Diseño y Comunicación Visual.

En marzo de 1992, la UNAM y el Estado de Guerrero firmaron un contrato de préstamo de uso de las instalaciones, de la Ex Hacienda del Chorrillo, las cuales fueron utilizadas por el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) y la Escuela Nacional de Artes Plásticas, convirtiéndose en el Centro de Extensión Taxco, en donde actualmente se imparten cursos de Educación Continua y las licenciaturas en Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual y a partir del 2013 la licenciatura en Arte y Diseño.¹²

La División de Estudios de Posgrado añade las maestrías en Diseño y Comunicación Visual, Docencia en Artes y Diseño, Cine Documental y Doctorado en Artes y Diseño.

12. Facultad de Artes y Diseño, "Información/Historia", consultado el 6 de agosto de 2019, <http://www.fad.unam.mx/historia.php>.

El 21 de marzo del año 2014 la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP), oficialmente, se transformó en la Facultad de Artes y Diseño (FAD), la cual imparte las licenciaturas en Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual y Arte y Diseño. Además desde mediados del año 2014 comienza a administrar la licenciatura en Cinematografía impartida por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC).

Por último, el edificio de la Antigua Academia de San Carlos aloja la División de Estudios de Posgrados y la Coordinación de Difusión Cultural encargada de la organización de exposiciones temporales, actividades culturales, conferencias, galerías, conciertos entre otros.

Áreas de profundización

Como parte de la Licenciatura de Diseño y Comunicación Visual y dentro del plan de estudios propuesto en el año 2014, se gestionaron cuatro áreas de profundización, con el objetivo de ofrecer al alumnado los conocimientos

Samotracia en la Facultad de Artes y Diseño (FAD).

teórico-prácticos para formar profesionales del Diseño. Las siguientes descripciones de cada área fueron extraídas del plan de estudios de la licenciatura que se encuentra en la página oficial de la Facultad de Artes y Diseño.¹³

- * *Medios Audiovisuales e Hipermedia.* Esta área aborda los conocimientos relacionados con la creación de objetos comunicativos mediante la integración metodológica de la producción audiovisual, la cinematografía y la animación tradicional y digital, para la integración en diversos soportes digitales. Así mismo, se explorarán las posibilidades que ofrecen los recursos de las TIC como estrategias de comunicación, mediante la experimentación con entornos virtuales y sistemas interactivos para la construcción de objetos comunicativos hipermedia, que favorezcan la interacción de los usuarios con la información a través de las virtudes del diseño interactivo

- * *Iconicidad y Entornos.* Se desarrollarán proyectos relacionados con la creación de imagen corporativa, diseño de marca y señalización; el alumno no sólo se enfocará en el aspecto bidimensional de este tipo de proyectos, sino que desplegará habilidades para aplicación en soportes tridimensionales como envases, embalajes, exhibidores, vehículos, mobiliario urbano, señalización, espacios comerciales (escaparates y tiendas), stands y espacios de exhibición (museos).

13. Facultad de Artes y Diseño, “Docencia/ Diseño y Comunicación Visual”, consultado el 5 de mayo de 2019, <http://www.fad.unam.mx/licenciatura-diseno-y-comunicacion.php>.

- * *Gráfica e Ilustración.* El área gráfica permite vincular integralmente, las posibilidades de la imagen con fundamento en las cualidades de la fotografía y la ilustración, partiendo de un eje principal que es el dibujo. El alumno, además de comprender los fundamentos teórico-conceptuales, técnicos y los que se derivan del contexto para la creación de imágenes, sistemas de percepción, recepción, presentación y representación, influirá como profesional, con un alto nivel de responsabilidad de acuerdo a las posibilidades discursivas del producto de diseño.

- * *Edición Gráfica.* La edición gráfica sustituye al Diseño Editorial y se refiere a la proyección, ejecución, edición, producción y comercialización de un objeto de diseño, ya no se limita a la proyección de publicaciones previa a la reproducción, lo anterior implica un mayor campo de acción; con una visión orientada a la integración y gestión de proyectos editoriales que satisfagan las necesidades de comunicación visual, analógicas y digitales de la sociedad y favorezcan el emprendimiento con carácter humanista, social y ético, así como el desarrollo de negocios integrales.

Diseño editorial

A diario, sin importar la profesión u oficio que el lector tenga, al menos una vez en el día ha ojeado, adquirido o leído un libro o revista. Siempre y sin falta se ve en las calles de la ciudad, la variedad de periódicos informativos de noticias; ya sea de manera digital o impresa se ha tenido contacto con algún material gráfico. Lo anterior debido a la existencia de una rama perteneciente al diseño gráfico, llamado diseño editorial. Esta rama es la encargada de presentar de manera liviana y entendible datos duros, información útil, tendencias de cualquier tema, novelas, relatos, textos, etc. El diseño editorial enriquece extraordinariamente cualquier impreso; razón por la cual, el presente capítulo tiene un apartado descriptivo de los procesos teóricos de diseño, que si bien sirven como guía, en la práctica estos procesos se ven afectados por diversos factores.

Tipos de composición

En el terreno editorial, hay un gran abanico de posibilidades y *formas* de diseñar, de distribuir los elementos

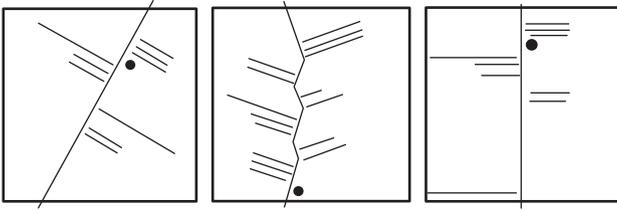
en un espacio o estructura. La mayoría de los diseños están basados en un sistema estructural, que puede ser descompuesto en módulos (se recomienda una división de nueve módulos principales) para crear el mayor número de opciones de composición dentro del espacio; lo cual dota de dinamismo y organización visual al diseño, tanto en texto, forma e imagen. En el libro *Typographic Systems*¹, la autora nos habla de diversos tipos de composición/estructuras a partir de la división de espacio y el orden que se le asigna a la tipografía; la organización tipográfica es compleja pues los elementos dependen de la comunicación para funcionar entre sí.

Criterios adicionales como jerarquía, orden de lectura, legibilidad y contraste entran en juego. Los dos factores anteriores están presentes al momento fraccionar el espacio y diseñar. Algunos de los sistemas de composición que menciona el libro y los cuales me sirvieron como guía al hacer diseños propios para el Antiguo Colegio de San Ildefonso, son los siguientes:

- * **Sistema axial.** Sistema de composición más sencillo, pues todos los elementos están organizados y/o ramificados sobre un eje central, ya sea a la derecha o la izquierda. Dicho eje puede estar presente en cualquier formato y en una composición simétrica o asimétrica. Este sistema lo podemos observar en algunos elementos naturales, como en las ramas de los árboles, los tallos de las flores, entre otros. El sistema axial es fácil de entender y ayuda al diseñador a desarrollar una gran conciencia de la agrupación, el espacio de palabras

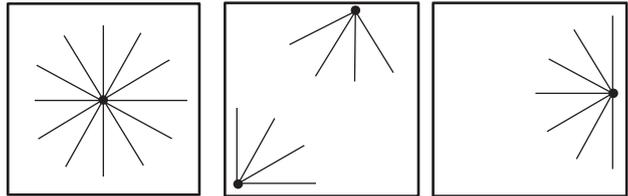
1. kimberly Elam, *Typographic Systems* (Nueva York, Eds: Princeton Architectural Press, 2007), [Traducción propia].

y las letras, el encabezado y la composición. Los elementos tienen una relación directa entre sí a través de la alineación a lo largo del eje, y el mensaje tiene un sentido inherente de orden.

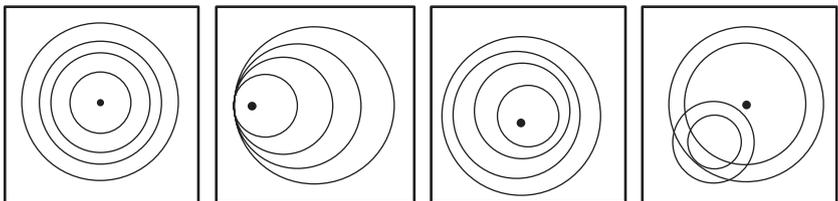

- * **Sistema radial.** En la composición radial los elementos están dispuestos de manera tal que se amplían desde un punto central, esto brinda dinamismo al diseño, puesto que el ojo se dirige al punto central mismo que puede ser implícito o representado. La mayoría de los ejemplos de estructura radial son altamente simétricos, algunos los observamos en la naturaleza como los pétalos de las flores, los rayos del sol, las estrellas de mar y en los fuegos artificiales, cúpulas arquitectónicas, radios de una rueda, etc. Debido a que los radios crean un círculo, las formas son visualmente satisfactorias. Por otro lado, dependiendo de la orientación de las líneas, la legibilidad del mensaje puede disminuir a medida que la tipografía abandona la línea de base horizontal tradicional. Dentro de este sistema, la línea de texto se puede organizar para leer de maneras diferentes: de arriba a abajo, de abajo a arriba, y del lado derecho hacia arriba o hacia abajo. Para crear un mensaje

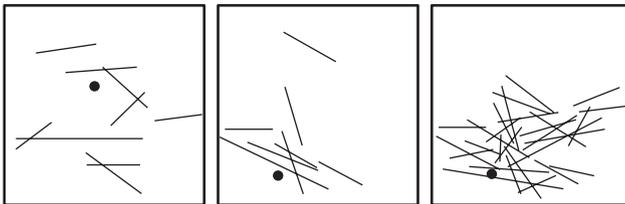
funcional, las líneas de texto deben organizarse de la manera más cómoda posible.

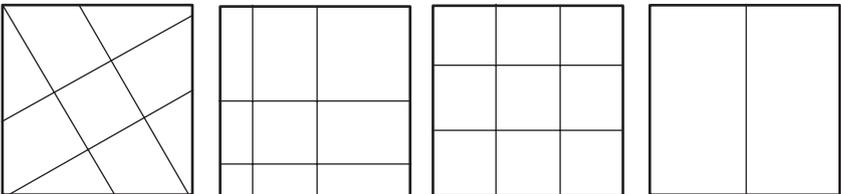
- * **Sistema dilatacional.** El sistema de dilatación emplea círculos como base para la composición, estos se dilatan o expanden desde un punto central. Los ejemplos de este sistema incluyen el iris del ojo, las ondas creadas cuando una piedra es arrojada al agua y las ondas de sonido. Al igual que el sistema radial, las composiciones son dinámicas a medida que el ojo se mueve a lo largo del arco del círculo o se dibuja el punto focal en el centro del mismo. La forma más simple (el círculo) se expande en incrementos regulares o rítmicos desde el centro. Las variaciones de este sistema pueden incluir dilataciones que son tangentes, dilataciones no concéntricas y dilataciones múltiples.

- * **Sistema aleatorio.** El sistema aleatorio consiste en elementos que se organizan sin un objetivo, patron, dirección, regla, método o propósito definidos, pero es engañosamente simple porque el espectador impone organización en las composiciones incluso cuando es unidireccional. El ojo humano y el cerebro están programados para buscar patrones, imágenes y órdenes, pues estas habilidades aseguraron la supervivencia en el hombre primitivo. Durante siglos, los humanos han encontrado imágenes en las constelaciones de estrellas en el cielo o en formaciones de nubes. Para comenzar con esta estructura se dispersan los elementos en el espacio de manera libre, sin orden alguno. Inevitablemente, algunos de esos elementos se alinean y la composición se siente intencional. El éxito es más frecuente cuando la legibilidad disminuye con la superposición de imágenes y la colocación de texto en ángulos impares, que son señales de aleatoriedad. Sorprendentemente, la colocación aleatoria a menudo produce resultados muy dinámicos y espontáneos que, aunque son difíciles de leer, son visualmente satisfactorios.

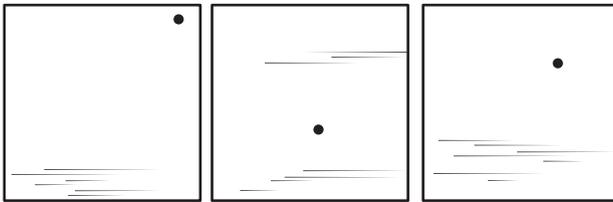

- * **Sistema con cuadrícula.** Una cuadrícula es un sistema de divisiones verticales y horizontales que organiza y crea relaciones entre elementos. Los arreglos del sistema de cuadrícula son generalmente formales y están destinados a crear orden visual y economía en la producción. Algunos ejemplos de cuadrícula son: ventanas, mapas y crucigramas. Las cuadrículas se utilizan con frecuencia en el diseño de publicaciones y diseño web, ya que guían las jerarquías de información, promueven el ritmo y la coherencia de visual entre varias páginas o pantallas. El objetivo en la organización de la comunicación visual con el sistema de cuadrícula es desarrollar fuertes interrelaciones entre los elementos tipográficos y proporciones rítmicas recurrentes de bloques de texto, imágenes y espaciado. El sistema de cuadrícula difiere del sistema axial en las relaciones visuales, estas no se vinculan a un solo eje y, por lo general, emplean más de una columna.

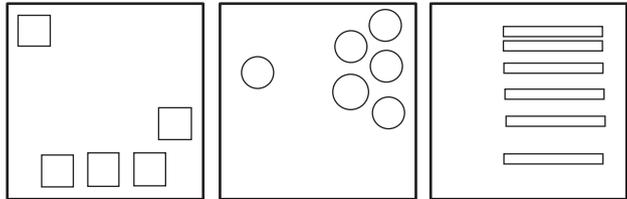
- * **Sistema transicional.** El sistema de transición de la organización visual es un sistema informal de bandas en capas y desplazadas. No hay interrelaciones a lo largo de las alineaciones

de un eje o borde, y los elementos se mueven libremente hacia la izquierda y hacia la derecha. Este es un sistema mucho más informal que el sistema de cuadrícula/modular, ya que las interrelaciones estrictas que fluyen y las texturas que crean ayudan a ordenar el mensaje. Ejemplos de arreglos naturales de transición incluyen estratos de roca en capas o madera apilada casualmente. Las composiciones pueden ser aireadas, extensas o compactas, lo que enfatiza el espacio negativo. Este sistema a menudo da como resultado composiciones que se producen una sensación visual de paisaje, ya que si se reconoce por el uso del elemento circular, este se convierte en un sol o luna con cierto grado de abstracción.

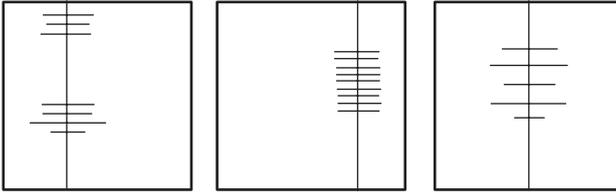
- * **Sistema modular.** Depende de elementos o unidades no objetivos estandarizados que actúan como una base para contener texto. Las composiciones son creadas por la organización y colocación de las unidades modulares. Los ejemplos del sistema modular incluyen bloques de construcción, contenedores de almacenamiento y sistema de componentes. Las líneas y palabras tipográficas tienen una forma distintivamente individual que

desafía la estandarización y requieren un módulo que actúe como base. Los módulos pueden ser tan simples como un cuadrado o un rectángulo o formas geométricas más complejas como círculos, elipses, triángulos, etc. La idea es estandarizar la unidad en la que descansa la tipografía y componer el mensaje con los módulos. Las líneas de tipo pueden romperse o dividirse en múltiples líneas a voluntad, lo que, como agrupar, ayuda a comunicar el mensaje.

- * **Sistema bilateral.** Es el más simétrico de todos los sistemas visuales de organización propuestos con anterioridad. Consiste en un sólo eje con líneas de texto centradas sobre el mismo. Los ejemplos del sistema bilateral incluyen el cuerpo humano, las mariposas, hojas, animales y objetos hechos por el hombre. Al ser el sistema más simétrico, es el más desafiante en su composición, esto se debe a que la simetría puede hacer que la composición sea predecible y poco interesante. Colocar el eje fuera del centro en el formato puede hacer que la composición sea más dinámica de inmediato. Un eje diagonal puede traer un poco más de interés visual a la composición, al igual que al mover

una línea del texto en diagonal, la composición puede transformar el trabajo en uno de mayor interés visual.

Tipografía

La elección tipográfica adecuada es esencial en la creación de cualquier producto de diseño y en específico de diseño editorial. La letra es la herramienta principal de un diseñador editorial por lo tanto al seleccionar una tipografía vale la pena tomarse tiempo. Existen varias maneras de clasificar los tipos, desde históricamente, por forma, por espaciado, entre otros. La principal división, por forma, aborda dos grandes grupos: Sans serif (sin patines/serifa) y Serif (con patines/serifa), de aquí se derivan otras como clasificaciones como: “cursivas”, caligráficas o brush y tipografías decorativas. En el siguiente bloque se explicará la función de la letra en los diseños.

Por otro lado se podría hablar de legibilidad y lecturabilidad sin embargo son dos conceptos muy amplios, importantes a considerar en la elección tipográfica, que dan para realizar un solo proyecto de tesis pero en esta ocasión sólo se mencionarán sin llegar a profundizar de ninguna manera ya que ese no es el objetivo de este proyecto de tesina.

Maquetación/diagramación

Para llevar a cabo un diseño funcional y creativo se cree indispensable contar con un maquetación que guíe el diseño y la distribución de elementos en el espacio, sin embargo es válido optar por diseñar sin método alguno, de esta manera se garantizará que la esencia de la idea original no se aleje de lo que surja como propuesta final. Ambos caminos darían como resultado productos similares. En este apartado se mencionan algunos criterios (a modo descriptivo) que se toman en cuenta para diagramar desde cero, según el autor del libro *Manual de diseño editorial*, Jorge de Buen.² Estos mismos criterios son los que se emplearon en la creación de diseños para el Antiguo Colegio de San Ildefonso.

Al iniciar un diseño desde cero lo primero es tomar en cuenta el sistema de medida tipográfica, lo recomendado es trabajar en puntos aunque se puede utilizar centímetros, milímetros o picas.

Una vez que se tiene el texto, se considera el máximo, mínimo y óptimo de caracteres por línea. Lo ideal, según cómo lee el ojo humano, es tener de siete a diez palabras por línea de columna o de 50 a 60 letras por línea, para textos largos, lo cual facilita leer cualquier texto. Por supuesto no es una regla que deba funcionar siempre igual, esto depende de otros factores, como la composición, la tipografía, el número de columnas, el idioma, el corte silábico, la velocidad promedio del lector, entre otros. En la siguiente tabla se observan los criterios sobre los caracteres por línea.

Lo siguiente a considerar y que se une con el apartado anterior (tipografía), es el tipo de letra. En función

2. Jorge de Buen, "9. Maquetación paso a paso", *Manual de diseño editorial*, (España, Eds: Trea, 3ra edición, 2008).

Caracteres por línea

Mínima	34
Óptima	45
Máxima	68

al uso final, es la tipografía que se emplea; una buena letra además de ser legible y neutra debe contar con una amplia familia tipográfica (de acuerdo con Jorge de Buen, el orden de importancia sería: redondas, cursivas y versalitas), aunque si la composición lo requiere se pueden necesitar negritas, negritas cursivas y negritas versalitas. Otro punto a examinar dentro de la tipografía es el eje geométrico de la letra (horizontal y vertical), esto determinará la mancha tipográfica final, aunque es necesario rehacer varias veces el camino hasta llegar a una solución adecuada.

Hasta este punto la mancha tipográfica ya está formada y es posible imprimir, de ser necesario, para evaluar cómo funciona el *diseño* con el papel.

Después se considera el espacio entre palabras; es trabajo del diseñador editorial definir el espacio y aventurarse a usar otro parámetro que no sea el establecido de *fábrica*, puesto que no es lógico que ese parámetro funcione para todo en todos los casos. Es por eso que el diseñador debe estar preparado para ajustar lo necesario.

Luego sigue la interlínea, que es el espacio que se crea entre dos renglones. Este debe tener el tamaño

adecuado para una mejor lectura. De igual manera es trabajo del diseñador definir ese espacio en función a tipografía, la extensión del renglón y a las intenciones de comunicación (aquí entra la legibilidad). Ajustar este criterio ayuda a crear una mancha tipográfica adecuada (puede estar muy abierta y ligera o compacta y pesada) y a reducir los callejones y ríos, que distraen al lector y ensucian la mancha.

Una vez resueltos los pasos anteriores, se procede a encontrar el margen correcto, en este método de diagramación (método sustractivo) propuesto por Jorge de Buen. (Considero que la decisión de los márgenes es una de las primeras que se debe tomar). Hay muchos métodos para la obtención de márgenes, los que el autor menciona son: sección áurea, método de la diagonal, canon ternario, método de la doble diagonal, método de Van Der Graaf, escala universal, sistema 2-3-4-6 y márgenes libres.

Por último, se encuentra la selección de papel. Esto se determina a partir del tamaño estándar de los pliegos que se utilizaran a la hora de imprimir (norma ISO estandarización del papel), el gramaje, color, opacidad y textura de los mismos. Esto lo tiene en la cabeza el diseñador desde el comienzo del proyecto, la experiencia junto a la imaginación logran visualizar, en la mente por supuesto, el producto final.

Hasta ahora se han considerado diversos factores para diagramar con un método, lo cierto es que en la práctica, es complicado seguir en orden los pasos propuestos, ya que a veces, las circunstancias no lo permiten pues los procesos deben realizarse en el tiempo indicado y si se

altera el desarrollo del proyecto, se puede convertir en un plan desagradable. (Si se requiere profundizar los pasos enlistados con anterioridad se puede consultar el libro: *Manual de diseño editorial*, de Jorge de Buen).

Recursos visuales

Ya se abordó la parte técnica del diseño editorial sin embargo aún queda algo pendiente por resolver. Dentro del campo de la comunicación encontramos algunos recursos visuales, llamados técnicas visuales, que asisten y brindan al diseñador medios de expresión visual del contenido; facilitan la comprensión del mensaje y atrapan la atención del lector.

Técnicas visuales

Las técnicas visuales se superponen al significado y lo refuerzan en todos los esfuerzos compositivos; en conjunto suponen para el diseñador el medio más efectivo para hacer y comprender la comunicación visual expresiva, en busca de un lenguaje visual universal. Existen un gran cantidad de técnicas visuales que apoyan el mensaje que el diseñador pretende enviar; se enlistan las que el libro *Sintaxis de la imagen*³ aborda, cabe mencionar que están dispuestas en parejas de opuestos.

3. Donis Dondis, *La Sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual* (Estados Unidos, Eds: GG México, 1976), 129-146.

Parejas de opuestos

<p>Contraste. Fuerza vital para toda creación, desequilibra, sacude, estimula, atrae la atención. Es un poderosa herramienta de expresión, el medio para reforzar el significado y ampliar la comunicación.</p>	<p>Armonía. Combinación de elementos de forma equilibrada sin que ninguno predomine de forma inapropiada.</p>
<p>Equilibrio. Existe un centro de gravedad a medio camino entre dos pesos.</p>	<p>Inestabilidad. Es la ausencia de equilibrio y da lugar a formulaciones visuales inquietantes y provocadoras.</p>
<p>Simetría. Equilibrio axial, es perfectamente lógico y sencillo de diseñar.</p>	<p>Asimetría. Se consideraba como un mal equilibrio, se consigue variando elementos y posiciones.</p>
<p>Regularidad. Favorece la uniformidad de elementos, el desarrollo basado en algún principio o método que no permite desviaciones.</p>	<p>Irregularidad. Realza lo inesperado y lo insólito, sin ajustarse a ningún plan descifrable.</p>
<p>Simplicidad. Impone carácter directo y simple de forma elemental y libre de complicaciones secundarias.</p>	<p>Complejidad. Implica complicación visual debido a la presencia de numerosas unidades y fuerzas elementales, que dan lugar a un difícil proceso de organización del significado.</p>

<p>Unidad. Es el equilibrio adecuado de elementos diversos en una totalidad que es perceptible visualmente.</p>	<p>Fragmentación. Descomposición de los elementos y unidades de un diseño en piezas separadas que se relacionen entre sí pero conserven su carácter individual.</p>
<p>Economía. Presencia de unidades mínimas de medios visuales.</p>	<p>Profusión. Es recargada y tiende a la presentación de adiciones que idealmente ablandan y embellecen mediante la ornamentación.</p>
<p>Reticencia. Es imagen espectacular de su opuesto visual, la exageración. Persigue una respuesta máxima del espectador con elementos mínimos.</p>	<p>Exageración. Para ser efectiva, debe recurrir a la extravagancia ensanchando su expresión para intensificar y ampliar.</p>
<p>Predictibilidad. Sugiere un orden o plan muy convencional, basado en un mínimo de información.</p>	<p>Espontaneidad. Se caracteriza por la falta aparente de un plan, es un técnica de gran carga emotiva, impulsiva y desbordante.</p>
<p>Actividad. Debe reflejar movimiento mediante la representación o sugestión.</p>	<p>Pasividad. Se produce mediante un equilibrio absoluto, un efecto de ascenso y reposo.</p>

<p>Sutileza. Esta técnica se elige para establecer una distinción afinada, rehuendo de la obviedad. Indica gran delicadeza y refinamiento.</p>	<p>Audacia. El diseñador debe usarla con atrevimiento, seguridad y confianza en sí ya que su propósito es conseguir una visibilidad óptima.</p>
<p>Neutralidad. A veces el marco menos provocador para una declaración visual, suele ser el más eficaz para vencer la resistencia.</p>	<p>Acento. Consiste en realzar intensamente una sola cosa contra un fondo uniforme.</p>
<p>Transparencia. Implica un detalle visual a través del cual es posible ver, de modo que lo que está detrás es percibido por el ojo.</p>	<p>Opacidad. Es justamente lo contrario, bloqueo y ocultación de elementos visuales.</p>
<p>Coherencia. Expresa compatibilidad visual desarrollando una composición dominada por una aproximación temática uniforme y consonante.</p>	<p>Variación. Permite diversidad, pero refleja en la composición visual el control por un tema dominante.</p>
<p>Realismo. Es la técnica visual de la cámara, la opción del artista.</p>	<p>Distorsión. Pretende controlar sus efectos desviándose de los contornos regulares y de la forma auténtica.</p>
<p>Singularidad. Consiste en centrar la composición en un tema aislado e independiente. El principal efecto de esta técnica es la transmisión de un énfasis específico.</p>	<p>Yuxtaposición. Expresa la interacción de estímulos visuales situando al menos dos claves juntas y activando la comparación relacional.</p>

<p>Secuencialidad. Está basada en la respuesta compositiva a un plan de presentación que se dispone en un orden lógico.</p>	<p>Aleatoriedad. Da la impresión de una falta de plan, una desorganización planificada o una presentación accidental de la información visual. Es similar a la espontaneidad.</p>
<p>Agudeza. Íntimamente ligada a la claridad del estado físico y a la claridad de expresión, mediante el uso de contornos netos y de la precisión.</p>	<p>Difusividad. Es blanda, no aspira tanto a la precisión, pero crea más ambiente, sentido y calor.</p>
<p>Continuidad. Es una serie de conexiones visuales ininterumpidas, que resultan particularmente importantes en cualquier declaración visual unificada.</p>	<p>Episodicidad. Expresa la desconexión o, al menos, conexiones muy débiles. Es una técnica que refuerza el carácter individual de las partes constitutivas de un todo, sin abandonar completamente el significado global.</p>
<p>Plana/profunda. Ambas se rigen por el uso o ausencia de la perspectiva y se ven forzadas por la reproducción fiel de información ambiental, mediante la imitación de los efectos de luz y sombras propios del claroscuro para sugerir o eliminar la apariencia natural de la dimensión.</p>	

Color en el diseño editorial

Dar una definición clara de lo que es el color, no siempre resulta fácil ya que involucra diversas teorías y dependiendo de la cual se pretenda contestar, el significado será distinto. En este caso se partirá de la teoría física, que explica el proceso por el cual el ojo humano percibe los colores; puede entenderse como una forma visible de energía luminosa, como la cualidad que constituye uno de los atributos de definición de los objetos o como el resultado de la excitación de las células receptoras de la retina. *El color es una experiencia sensorial*, manera en la cual es definido el color por Justo Villafañe en *Introducción a la teoría de la imagen*.¹

Con respecto a el color en sí, este tiene un efecto intenso en las emociones al contrario del tono que está relacionado con la supervivencia y es esencial para el organismo humano. El color está cargado de información y es una de las experiencias visuales más fuerte que todos tenemos en común, tal como lo menciona Dondis en *La sintaxis de la imagen*; por lo que resulta una valiosa fuente para los comunicadores visuales. Compartimos

1. Justo Villafañe, *Introducción a la teoría de la imagen* (España, Eds: Ediciones Pirámide, reimpresión 2006), 111-112.

significados asociativos de color con elementos de la naturaleza como los árboles, la hierba, el cielo, el mar, y la tierra. Esos colores son estímulos comunes y asociables a un significado simbólico, al ser así este elemento nos ofrece un amplio vocabulario visual. Hay muchas teorías acerca del color, tanto como la de la luz como la del pigmento, que se abordarán más adelante. Por otro lado, se sabe que el color tiene tres dimensiones que pueden definirse y medirse (matiz, saturación y brillo):²

- * Matiz: es el color mismo o croma y hay más de cien. Cada matiz tiene características propias, los grupos o categorías de colores comparten efectos comunes. Hay tres matices primarios, que ya conocemos, amarillo, rojo y azul. Cada uno presenta cualidades fundamentales.

Wong plantea un criterio similar al matiz, en *Principios del diseño en color*; aquí se aborda como tono y menciona lo siguiente:

el tono se confunde a menudo con el color pero hay una diferencia, las variaciones de un único tono producen colores diferentes. Por ejemplo, un tono rojo puede ser rojo claro, oscuro, apagado o brillante, estas son las variaciones de color dentro del mismo tono.³

2. Dondis, *La Sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual*, 64-68.

3. Wucius Wong, *Principios del diseño en color* (Barcelona, Eds: Gustavo Gili, 1988), 43.

- * Saturación: se refiere a la pureza de un color respecto al gris; el color saturado es simple casi primitivo y ha sido siempre el favorito de los artistas populares y los niños. Es muy explícito y

está compuesto de matices primarios y secundarios. Cuanto más cargada es la coloración de un objeto visual mayor es la expresión y emoción.

- * **Brillo:** esto va de la luz a la oscuridad. El valor de las gradaciones tonales, es decir, la presencia o ausencia de luz y que no afecta al tono que es constante.

La percepción de color es la parte más emotiva del proceso visual, ya que tiene gran fuerza que puede emplearse para expresar y reforzar información. Aparte del significado simbólico y cromático, cada quién tiene preferencias cromáticas personales y subjetivas, es por ello que nos demos cuenta o no, estamos diciéndole al mundo muchas cosas al elegir un determinado color.⁴

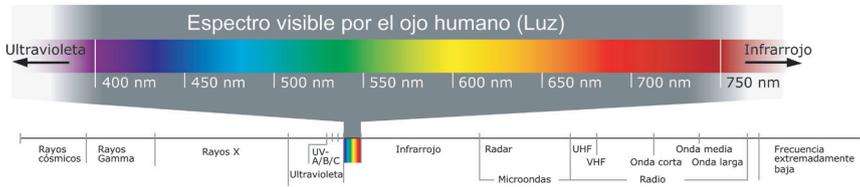
Teorías

Existen diversas teorías del color que son perfectamente aplicables al diseño editorial, dependiendo de la intención del mismo. Algunas de ellas serán explicadas, brevemente, a continuación.

Física del color

Cuando se habla del color, en física, se hace referencia a la longitud de onda (distancia que recorre una *onda* en un intervalo de tiempo determinado) respecto de la luz, es decir se distingue una *sensación* de color de otra, debido a la longitud de onda de la radiación luminosa que percibe nuestro ojo. Dicha luz es radiación electromagnética que abarca una longitud de onda específica, la

4. Dondis, *La Sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual*, 69.

cual es registrada por unas células sensibles conocidas como y bastones, ubicados en la retina del ojo humano; su objetivo es capturar la energía de las radiaciones que inciden en ellas y transformarla en impulsos eléctricos, así se crean los códigos que a través del sistema nervioso son enviados al cerebro donde ocurre el complejo proceso de la percepción de color.

El proceso ocurre debido a la fisiología del ojo y a la manera en que reaccionan las células sensibles a la luz, según la longitud de onda. Por ejemplo los bastones son los encargados de percibir las tonalidades de oscuridad, es decir solo permiten ver las tonalidades de gris entre el negro y el blanco. Los conos son los mediadores de luz y existen tres tipos de conos, cada uno percibe longitudes de onda concretos, lo cual se podría traducir en los tres colores primarios, rojo con longitud de onda larga, verde con longitud de onda media y azul con longitud de onda corta, la combinación de los colores nos permite ver la gama cromática completa.⁵

5. Fernández y Cuevas, "2. Luz y aspecto del color y 3. La visión: aspectos fisiológicos", *Introducción al color* (Madrid, Eds: Akal, 2005).

Espectro de luz visible
Original svg

Química del color

El proceso de la materia colorante, es la base de la teoría química del color, más que teoría es el proceso por el cual se obtiene el color. Los colores que cubren o tienen las superficies proceden de unas sustancias llamadas pigmentos y colorantes. Los pigmentos son polvos que

se mezclan con un aglutinante que permite extender con facilidad la mezcla y determina la clase de pintura (óleo, acuarela, acrílico, etc). La mezcla del pigmento con el aglutinante brinda información valiosa acerca del color real del pigmento.

Al referirse a la materia colorante se habla de una división de dos grupos: pigmentos orgánicos (mineral) e inorgánicos (sintéticos), mencionados con anterioridad y colorantes que pueden ser orgánicos (animales y vegetales) e inorgánicos (sintéticos). La gran diferencia entre los pigmentos y los colorantes son la partícula de la cual están formados, ya que la partícula del colorante es pequeña y soluble en el aglutinante, mientras que la partícula del pigmento es grande e insoluble en el aglutinante. Algunos de los colores más antiguos son el púrpura, el escarlata y el añil, estos pigmentos fueron traídos de Oriente y empleados por los artistas del Barroco y posteriormente por los impresionistas.

Por otro lado se dice que los colores sustractivos, son los colores basados en la luz reflejada de los pigmentos aplicados a las superficies, este proceso fue llevado a la imprenta y es la base de la impresión a color.

La teoría física y química del color se unen a través de las tres características de la materia colorante: absorción, transmisión y refracción, sin ellas no podría llevarse a cabo el fenómeno conocido como color.⁶

Por último, para poder ver los colores en formato digital se emplea un código, el cual contiene coordenadas para localizar y clasificar fácilmente miles de colores, tonos y matices. Los códigos son reconocidos mundialmente como: HTML, RGB, CMYK y HSV.

6. González, "5. Superficies coloradas", Introducción al color, 69.

Percepción del color

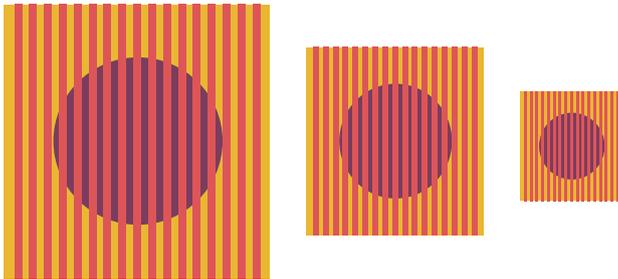
La percepción visual debe tener en cuenta muchos aspectos para emitir un juicio, y cuando finalmente lo hace siempre tenderá a estar en favor de las cualidades constantes del objeto frente a la inestabilidad de los estímulos. La percepción necesita resolver rápidamente la aparente contradicción existente entre la *sensación* y *percepción*, la resolución cerebral se inclina por esta última. Solamente en situaciones muy artificiales conseguimos engañar al ojo provocando lo que los psicólogos llaman *error de percepción*, es decir la atribución de cualidades objetivas a las sensaciones. La forma en que el cerebro realiza esas funciones implica saber porqué percibimos los objetos con cierta identidad y no como un continuo flujo de luces y sombras. Somos conscientes de que la percepción se decanta por la constancia del color que está indicada por el índice de reflectancia de las superficies y por las curvas de absorción.

La percepción visual divide objetos en dos grandes apartados: la forma visual y el color. La primera hace referencia a la estructura de los objetos y el segundo a la cualidad de la luz que reflejan. Uno se fija en los bordes y el otro en las reflectancias. En el caso de la percepción de formas se sirve de ellas para designar y reconocer objetos significativos en el espacio. La forma y el color son esencialmente transmisores de significado y para que sirvan como tal es necesario conocerlos, analizarlos, combinarlos y manipularlos.

Por ejemplo, sobre un círculo azul en un campo amarillo se han superpuesto unas barras rojas, visto a simple distancia de una cómoda lectura se diferencian

tres colores por separado incluso con contrastes, sin embargo a mayor distancia el efecto de asimilación parece comenzar a convertir al objeto azul en violeta y al fondo amarillo en naranja, pero aún seguimos viendo a los tres colores con independencia. Visto todavía más lejos, cuando la fusión óptica se ha hecho más completa vemos ya el círculo morado sobre fondo naranja. Esto se debe a la combinación de contraste y asimilación que expresa bien las transformaciones de la apariencia cromática con la distancia de observación. Asimismo las valoraciones de cerca y lejos se asocian psíquicamente con otras sensaciones; la clasificación más aceptada de colores es la división de cálidos que invitan a la proximidad y fríos atribuidos a la lejanía.

Todo lo anterior se explica a detalle en el libro *Introducción al color*.⁷

Teoría psicológica

Los colores impactan de diversas maneras en los sentimientos, ya sea positiva o negativamente; los colores y sentimientos no se combinan de manera accidental, sus asociaciones no son cuestiones de gusto, sino de experiencias universales profundamente enraizadas desde la

7. González, “6. Contraste y asimilación”, *Introducción al color*, 89.

Percepción de color, ejemplo extraído del libro *Introducción al color*. El tamaño cambia para simular distancia.

infancia en nuestro lenguaje y pensamiento, lo anterior según descrito por Eva Heller, en *Psicología del color*.

Se conocen más sentimientos que colores y por ello cada color puede producir muchos efectos distintos, que a menudo son contradictorios, es decir un mismo color actúa en cada ocasión de manera diferente. Todos los colores tiene un significado que está respaldado por el contexto, que hace resulten o no agradables. A continuación se explicará rápidamente la asociación de las emociones con el color. (Están dispuestos en orden del más al menos popular).⁸

- * **Azul:** tiene el significado más importante en los símbolos y sentimientos que se vinculan a él; color de todas las buenas cualidades que se acreditan con el tiempo, los buenos sentimientos que no están dominados por la pasión sino que se basan en la comprensión recíproca. No hay ningún sentimiento negativo que domine en el azul, por lo tanto tiene gran aceptación. Algunos de los adjetivos designados para el azul son simpatía, armonía, amistad y confianza.
- * **Rojo:** es el símbolo de todas las pasiones buenas y malas. El amor es rojo y también, delicadamente rosa. El odio es rojo, y en segundo lugar es negro, símbolo de lo malo. Y así, el rojo del amor se transforma con el negro en odio. El efecto psicológico y simbólico hace del rojo el color dominante en todos los sentimientos vitalmente positivos; es el más vigoroso de los colores, es fuerza y es vida. Lo anterior está ligado al color

8. Eva Heller, *Psicología del color* (Barcelona, Eds: Gustavo Gili, 2004).

natural en el interior del cuerpo humano (sangre y órganos), de los elementos de naturaleza y los sentimientos. Por ejemplo, si pensamos en el fuego, automáticamente lo imaginamos rojo, aunque las llamas son amarillas, azules o naranjas; tan antigua es la creencia en el poder de la sangre como la adoración del fuego como fuerza divina. El fuego hace desaparecer el frío y ahuyenta los poderes de las tinieblas. El rojo es tan poderoso, que nada puede resistírsele.

- * **Amarillo:** pertenece al grupo de los colores primarios, es el más claro de los colores vivos y está relacionado a experiencias con el sol, la luz y el oro. El amarillo depende de las combinaciones de otros colores; es optimista, divertido, amable y radiante pero también es enojo, mentira, envidia y precaución. Es el color de la iluminación, del entendimiento y de la madurez sin embargo también es el color de los traidores y despreciables; así de contradictorio es el amarillo.
- * **Verde:** es la esencia de la naturaleza. Se obtiene de la mezcla del azul y el amarillo, aunque en la antigüedad se consideraba como primario. Es un color independiente y variable a partir del color que lo combine. El verde en sí, no es bueno ni malo. Es tranquilidad, seguridad y esperanza. Los astrólogos asignan el verde a los nacidos bajo el símbolo de Libra, que son especialmente equilibrados y buscan la armonía. La gema del verde es la esmeralda, una de las piedras más caras. Es el símbolo de la vida en sentido amplio, es decir,

se refiere a todo aquello que crece y se opone a lo marchito, por lo tanto lo sano es verde, sin embargo al mismo tiempo puede entenderse como algo venenoso. En cuanto a los procesos de maduración natural, el verde se asocia a la juventud o falta de madurez, ya sea propia del humano, de las frutas o animales.

- * **Negro:** hace tiempo se decidió que el negro no era un color ya que la suma de todos los colores del arcoíris es blanco, así que el negro es la ausencia de color. La pregunta teórica es ¿el negro es un color?, la respuesta teórica sería: es un color sin color. Renoir afirmó que el negro es el rey de los colores. Por ejemplo: el negro más profundo que existe está en el universo. Todo acaba en negro, las plantas podridas, las muelas picadas y la carne descompuesta. Cronos el dios del tiempo viste de negro. El negro se relaciona lo negativo: lo sucio, la violencia, la muerte, la mala suerte, la culpa y el egoísmo y a veces a lo positivo: la elegancia, el poder y lo conservador.
- * **Blanco:** según el simbolismo, el blanco es el color perfecto pues no hay ningún concepto negativo asociado al él. La diferencia fundamental en el mundo del color es la claridad y la oscuridad (el día y la noche). Se dice que el blanco, el color de Dios, pronto se convirtió en el color de los sacerdotes; en la Iglesia católica es el color litúrgico de las festividades mayores. El blanco representa la limpieza exterior y la pureza interior, ambas se asocian a este color que ha de ser higiénico

y puro. La pureza, la inocencia, lo ligero, lo vacío y la depuración son adjetivos relacionados al blanco. Por otra parte este color se tomó como el preferido para el diseño minimalista, junto al negro, pues al ser *no colores* no se apartan de la función de los aparatos.

- * **Naranja:** aparece con la mezcla del amarillo y el rojo. La singularidad del naranja altera la percepción, ya que está por todas partes pero no sabemos diferenciarlo realmente, por ejemplo, el metal cuando está al rojo vivo, no es rojo es naranja, los peces *dorados* son naranja. Es el color con más aroma; el rojo es dulce, el amarillo es ácido y las salsas agrídulces en su mayoría son anaranjadas. Muchos de los ejemplos son tomados de alimentos, animales o estaciones del año (asociado al otoño). Es el color de la diversión, la sociabilidad, lo alegre, el budismo, lo erótico o sensual, lo llamativo y lo frívolo.
- * **Violeta:** es el color de los sentimientos ambivalentes, en ningún otro color se unen cualidades tan opuestas como en el violeta: tiene un poco del rojo y del azul, de lo masculino y lo femenino, de la sensualidad y la espiritualidad. Se convierte junto al púrpura en el color de poder (por ejemplo, en el Imperio romano, sólo el emperador, su esposa y el heredero podían usar túnicas púrpuras), de la violencia, la penitencia, la sobriedad, la teología y la homosexualidad.
- * **Rosa:** existen sentimientos y conceptos que sólo pueden describirse mediante el rosa, por lo ge-

neral son sentimientos positivos, no hay nada malo que pueda decirse de él. Todas las cualidades atribuidas al rosa se consideran típicamente femeninas, como el encanto, la amabilidad, la cortesía, la sensibilidad y la sentimentalidad. Es la mezcla de un color cálido y uno frío, simboliza las cualidades nobles del compromiso. El rosa es suave y tierno; es el color de la delicadeza, de lo erótico, del desnudo pero también de lo infantil, suave y pequeño.

- * **Oro:** este color está emparentado con el amarillo, pero en simbolismo, el oro no se parece a ningún otro color. Significa: dinero, felicidad, fama, lujo, patrimonio y presuntuosidad. Es raramente abundante pero se puede encontrar en el mundo entero de tres maneras distintas (en las minas que salen de las montañas, los ríos y las plantas industriales). El oro y el dinero son objetos que siempre están juntos.
- * **Plata:** es el último color en que se piensa, se asocia al metal noble. Es algo accesorio, nunca algo principal. Se sabe que al color plata se le atribuyen formas angulosas, conceptos como distante, frío y moderno. Se le nombra como un color pequeño, a pesar de ser más grande que el oro. La velocidad es uno de los pocos conceptos que se relacionan con él, lo cual también hace pensar en flechas, aviones, coches y locomotoras de alta velocidad. Es uno de los metales preciosos más usados, abunda veinte veces más que el oro y se encuentra en todo el mundo.

- * **Marrón:** el castaño o marrón es la mezcla de todos los colores por lo que no se considera un color en sí. No obstante no deja de ser apreciado por ser parte de la tierra en todos sus matices: la madera, el cuero y la lana. Se le ha vinculado a conceptos negativos como la pereza, lo feo, la inmundicia, la necedad, lo corriente, anticuado y antipático. Adicionalmente el marrón es un color positivo para los espacios habitables, de los materiales rústicos, y un clima ideal de la calidez aunque no sea caliente. Posee un sabor fuerte como de lo tostado, la carne asada, la masa bien horneada, del café, el té, la cerveza y el cacao; es el color de los alimentos cocinados.
- * **Gris:** es el color sin fuerza, la vejez es irremediablemente gris. Es conformista, horrible, cruel, olvidado, del pasado y desapacible. Demasiado débil para ser masculino y muy amenazante para ser femenino, no es cálido, frío, espiritual ni material. En él todo es tenue, es el color sin carácter. Puede simbolizar tristeza y todas las miserias que acaban con la alegría de vivir. La lluvia, la niebla, las nubes y las sombras son grises; sin luz el cielo se vuelve gris, así como los mares y las montañas, es el color del mal tiempo.

Simbología del color

La teoría psicológica y la simbología del color están profundamente ligadas por conceptos o atributos similares hacia los colores, ya sea por adjetivos o significados semejantes que se refuerzan entre sí. Estas asociaciones

dispersas y difusas son en su mayoría anímicas y en gran medida están relacionadas por analogías con la naturaleza y el universo, llegando a existir significados duales y en ocasiones opuestos. El complejo nivel de interpretación en el que nos desenvolvemos refleja el problema del significado asociado y el significado emocional de los colores. Aunado con la tendencia a clasificar los elementos en términos generales como: significados emblemáticos, equivalencias, los grados de luz y sombra, sabores, olores, elementos, edades, estaciones, culturas, horas del día, niveles de comprensión, las jerarquías celestiales y terrestres, niveles de ser, calor, frío, sequedad o humedad. A modo de lista y brevemente se mencionan algunos simbolismos de cada color, sin caer en repeticiones relacionadas a la psicología.⁹

⁹. La idea principal de este apartado fue extraída de: Maria Caso, *El lenguaje visual* (Barcelona, Eds: Paidós, 2006), 60-64. Johannes Pawlik, *Teoría del color* (España, Eds: Paidós, 1996), 70-75.

- * **Azul:** entre todos los colores el azul es el que menor estímulo sensorial ejerce pero sí mayor estímulo intelectual; atrae hacia él. Está asociado a la estabilidad, formalidad, integridad, confianza, reserva, armonía, espiritualidad, educación, lealtad, majestuosidad, amabilidad, paz, gloria racionalidad, control, relatividad, organización y madurez, así como a la inmortalidad.
- * **Rojo:** representa poder, ardor, fuerza vital, pasión, sexo, emoción, coraje, agresividad, guerra, peligro, virilidad, sacrificio y triunfo.
- * **Amarillo:** se relaciona con lo alegre, cálido, lleno de energía, risa, bondad, luz, mente creativa e intelecto superior aunque también puede significar egoísmo, celos, envidia y adolescencia. Dentro de

los simbolismos más importantes se encuentra el de Dios que se representa con un triángulo amarillo, equivalente a la omnipresencia, el ser que todo lo ve.

- * **Verde:** vinculado a la simpatía, adaptabilidad, a lo reservado pero esplendoroso y a la vivacidad. Entre los diferentes verdes se encuentran el verde estándar que recuerda la esperanza, el color de las hojas de verano que da una sensación silvestre, de salud, crecimiento, descanso, equilibrio y paz. Para los musulmanes, es el color de los profetas, esto se ve reflejado en las vestiduras verdes de Alá que se convirtió en el color mismo del islam.
- * **Negro:** representa la ausencia de luz y se asocia con todo lo que está escondido y velado como el misterio, la noche, la sombra, la muerte, la malevolencia, el asesinato, la ansiedad y la depresión. Se relaciona de igual manera a expresiones como *mercado negro*, *magia negra*, *lista negra*, *oveja negra*, entre otras. También es posible ligarlo a sensaciones positivas de serenidad, seriedad y nobleza. Es el color de la tristeza y el duelo o pesar. Asociado al dios Saturno.
- * **Blanco:** se vincula a la limpieza, la pureza, inocencia, el alma, la calma, armonía, castidad en las mujeres y virginidad en las doncellas. Así mismo se asocia con los lugares altos (hecho subjetivo que concuerda con la nieve en lo alto de las cumbres), con la luna, la divinidad (los profetas ven a su Dios cubierto en un manto blanco); se dice que

el blanco es el color de los dioses: Zeus y Leda, el Espíritu Santo se presenta con una paloma blanca, Cristo es el blanco cordero, el unicornio blanco es el animal simbólico de la Virgen María y los ángeles son representados casi siempre con alas y vestidos de blanco a diferencia del demonio que tiene alas negras, como de murciélago. Por otro lado para los orientales es generalmente indicio de muerte, como los caballos blancos que son considerado presagios de muerte.

- * **Naranja:** los colores de la gustosa naranja, el atardecer y el fuego, es un color completamente saturado que refleja la calidez, amistad y alegría; al mismo tiempo puede significar el regocijo, la fiesta, el placer, la aurora, la presencia del sol, la energía juvenil, la velocidad y el movimiento.
- * **Violeta:** por mucho tiempo fue un pigmento muy caro, por lo tanto representa a la realeza y la nobleza. Es un color triunfante y celestial, asociado al dios Mercurio. Inclinado al magenta muestra un toque de elegancia femenina con acentos románticos especialmente cuando se aclara y da paso al color rosa.
- * **Marrón:** asociado a un tono oscuro que determina las cosas concretas, comunes y prácticas. De igual manera la fuerza, considerada como resistencia y vigor. Sin embargo si se hace referencia a la familia de los marrones, son equiparados con los profundos, ricos, cálidos y populares colores terrosos que se ligan de inmediato a la tierra y también a la madera; con su significado actual

representa la vida sana, lo natural, la buena salud con connotaciones de confort y seguridad.

- * **Gris:** representa las incerteza, el desconuelo, la quietud, el aburrimiento, el pasado, la vejez, el desánimo, la indeterminación y la ausencia de vida. Con su uso actual en la vestimenta, se permite relacionarlo con el trabajo, la tecnología, la inteligencia, la elegancia, la discreción y lo frío.

Teorías aplicadas al diseño editorial

Al conocer las teorías mencionadas con anterioridad resulta más sencillo relacionarlas con los esquemas de color participes en el proceso creativo de diseño, por lo que serán ejemplificadas a continuación (ejemplos extraídos de internet). Vale la pena mencionar que la función del color y de los esquemas cambiarán dependiendo del área donde se empleen, ya sea ilustración, embalaje, diseño editorial o el propio lenguaje audiovisual.

El primer caso consiste de todas las tonalidades que pueden obtenerse de un mismo *matiz/tono/color*, es decir, la monocromía. Este esquema de color considera armónicas las variaciones posibles del mismo color, resultando en una amplia gama de tonos con tan solo añadir blanco, de querer inclinarlo hacia la luz, y para inclinarlo hacia el lado opuesto, se añade negro o gris.

El siguiente esquema de color derivado de las teorías, son los colores análogos. Este grupo de vecinos en el círculo cromático, se caracteriza por tener analogía o correspondencia con un elemento en particular, y crear coherencia visual al utilizar la temperatura correcta en presencia del color adecuado.

Después están los colores complementarios que, desde una perspectiva general, apuntan a un alto contraste pues, al encontrarlos en extremos opuestos del círculo cromático, dotan de energía y poder a la composición.

Posteriormente se encuentra el esquema tridático donde, de requerir más colores, se podrán formar triadas basadas en colores distintos que sean equidistantes en el círculo cromático. Para lograr un equilibrio se recomienda utilizar un color dominante o principal y otro como acentos o secundario, dentro de la composición.

Por último se encuentra el esquema tetrádico o doble complementario, el cual se aplica, en los diseños, con más experiencia y dominio del color ya que resulta un tanto difícil lograr combinar de manera adecuada cuatro colores entre sí, mismos que resultan pares complementarios en el círculo cromático.

Por otro lado, desde el punto de vista de la publicidad, se puede decir de manera muy general que los rojos más atrevidos se usan para dar un mensaje enérgico y captar la atención del espectador, el rosa para productos cosméticos o infantiles, el azul para bebidas refrescantes o agua mineral, el amarillo para representar la luz y, si se mezcla con un poco de azul, obtener un amarillo limón que podrá representar frescura y se asocia con la primavera, al calentarlo un poco, es decir, un amarillo inclinado hacia el rojo nos dará la sensación de un lugar acogedor y cálido. El verde con una pizca de negro dará la idea de calidad, caza o muebles antiguos; los verdes claros son tradicionalmente empleados para representar la frescura de las frutas y verduras así como productos del cuidado de la salud y sanitarios. El verde mezclado

MONOCROMÁTICO.

En las tarjetas de presentación se observa el uso del color azul y como soporte papel blanco, para dar jerarquía. Se perciben dos azules diferentes pero se trata de un mismo tono.

ANÁLOGO.

Contempla el azul aqua como color central y alrededor se encuentran el púrpura y el rosa, creando sensación de frescura.

con blanco se convertirá en un color higiénico. Por otra parte el blanco sin mezclar puede ser alegre, estimulante y aclara los ambientes pero en exceso provocará cansancio visual.¹⁰

Como se puede observar, los diseñadores gráficos y comunicadores visuales nos valemos de otras áreas de conocimiento para reforzar el mensaje que deseamos transmitir, para así, conseguir un resultado que sea permeable e inolvidable para la mente del espectador.

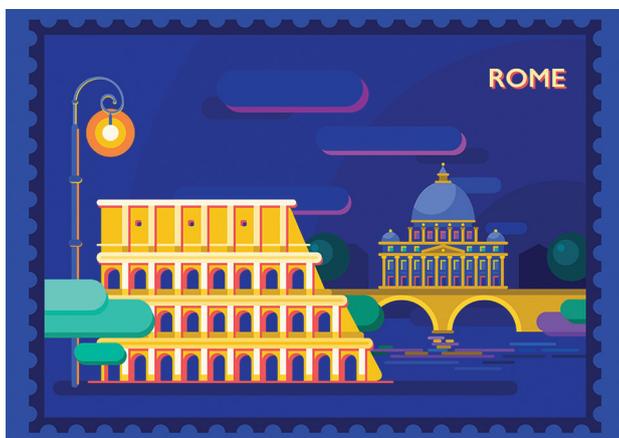
10. Fernández, “14. Aplicaciones y usos”, *Introducción al color*, 198.

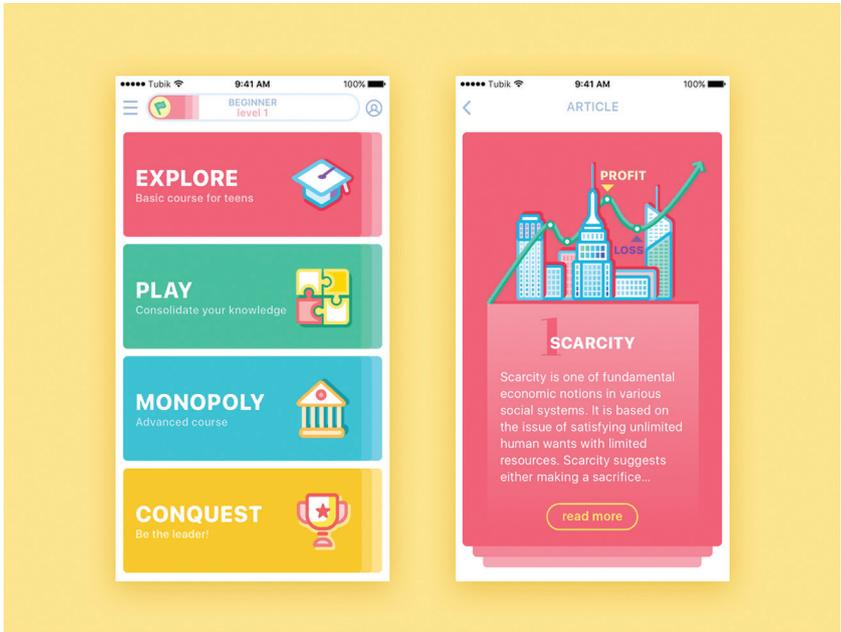
COMPLEMENTARIO.

La aplicación de este esquema resalta la ilustración, se utilizó como color principal el azul y la gama de los amarillos/naranjas. Para dar acentos, el magenta.

TRIDIÁTICO.

Se emplean tres colores en cada ilustración. En el perro morado, rojo, amarillo. En la calabaza naranja, azul, verde y en el búho verde, morado y naranja.

DOBLE COMPLEMENTARIO.
 Arriba: Los cuatro colores de pares entre sí son: amarillo/azul y verde/rojo-rosa. El esquema doble es aplicado en una ilustración que contiene los colores: morado/verde y amarillo/rosa.

Producción editorial

En este, el último capítulo se pone en práctica la teoría relacionada al diseño editorial, por medio de la producción realizada en el servicio social, del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Pero antes se explica la experiencia de aprendizaje obtenida a lo largo de seis meses, lo cual me hizo llegar al resultado que presentó en este documento de tesina. Los proyectos expuestos son descritos desde los elementos formales y el contexto del mismo.

Práctica en el servicio social

Experiencias en la vida hay infinidad, pero una de las más significativas para un joven en formación o preparación para la vida adulta, es sin duda la transición de la carrera al campo profesional. Se cree, ciegamente o con cierta reserva, que al concluir los estudios de nivel superior, el egresado tendrá trabajo por montones. Lo cierto es que no siempre es así, los hay afortunados que lo obtienen con facilidad, aunque en la mayoría de los casos no lo es. En mi caso hablaré del primer acercamiento que tuve a un puesto laboral en una institución

dedicada a la cultura, antes de egresar de la carrera de Diseño y Comunicación Visual y este fue ocupar un cargo como diseñadora editorial en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Estuve trabajando en el área de Servicios pedagógicos la cual cuenta a su propio diseñador.

Al integrarse al equipo trabajo, el diseñador encuentra una estructura/metodología de trabajo distinta a la que puede estar acostumbrado. En primer instancia el diseñador no trabaja solo, todas las tareas son en equipo y segundo siempre se deben realizar en tiempo y forma todas las actividades requeridas; el área necesita al diseñador trabajando todo el tiempo, (no hay opción de prórroga) en las labores cotidianas, desde lo básico: lomos para carpeta, postales o gafetes, hasta las tareas más elaboradas: programas de mano, impactos pedagógicos o colecciones gráficas sobre las actividades lúdicas —es el conjunto de impresos que constituyen todo el material visual con que cuenta una exposición como etiquetas, carteles, promocionales, etc—.

Con el pasar los meses y los constantes trabajos, el diseñador va forjando carácter profesional que le permite negociar con los encargados de los proyectos algunas cuestiones visuales con el fin de lograr satisfacción con el resultado final; al principio es complicado estar de acuerdo con cada miembro del equipo sin embargo siempre se encuentra una medida adecuada para todos. De la misma manera se van ubicando soluciones viables y rápidas a los problemas que se puedan presentar como: familiarizarse con el espacio y equipo de computador, solventar aspectos relacionados al software y salida a impresión o llevar una buena convivencia con todos

los miembros del área, que ya se han convertido en un equipo de trabajo.

Uno de los principales obstáculos que se presenta al momento de diseñar es la construcción conceptual pues muchas veces no se cuenta con el tiempo necesario para desarrollar una idea por completo, es por ello que siempre debe resolverse cualquier problemática, (al final el diseño pasa por lo ojos de todos y se obtiene retroalimentación) pues al tener un cargo, por pequeño que sea, el área cuenta con el conocimiento del profesional de diseño. Si bien no se puede enseñar a ser creativo, en la formación académica es necesario brindar las herramientas posibles para el desarrollo de habilidades funcionales, dentro y fuera del aula ya que este es el lugar donde, a base de ensayo y error se perfeccionan los conocimientos y procesos.

Por otro lado, en la cuestión práctica que compete al diseño en general y en particular al diseño editorial, fue muy enriquecedor para mi desarrollo profesional realizar el servicio social al mismo tiempo que terminaba de cursar el último semestre de la carrera. Al llegar al salón de clases preguntaba todo lo que no conocía o practicaba lo que me hacía falta para que el trabajo que realizaba en el servicio social pudiera desempeñarlo con fluidez. Entre más tiempo pasaba cumpliendo con las dos actividades más conocimientos adquiría de los dos campos, de la misma manera notaba todas las diferencias que pudieran existir en los métodos de trabajo.

Dentro de mi aprendizaje tuve la oportunidad de tomar decisiones de diseño en cuanto a composición, formato, color, tipografía, diagramación y maquetación;

todos los proyectos eran diferentes y esto hacía que las propuestas presentadas fueran dinámicas y diversas.

En general fue una experiencia gratificante que me enseñó el valor de creer y crecer en mi trabajo, de saber que *afuera* es complicado pero trabajando, actualizando conocimientos y practicando es posible emprender un camino propio por el mundo del diseño editorial.

Cartel
Producción editorial

Si te gusta
el **Arte**
y buscas el mejor lugar para realizar tu
Servicio social

Súmame a nuestro equipo como mediador,
apoyando en las visitas guiadas de las próximas
exposiciones en el
Antiguo Colegio de San Ildefonso

Buscamos estudiantes de las licenciaturas:

Arquitectura

Contáctanos:
Tel. 3602 0000 Ext. 1046
orojas@sanildefonso.org.mx

Justo Sierra 16, Centro Histórico | m Zócalo | MB República de Argentina www.sanildefonso.org.mx

ELEMENTOS FORMALES: sistema de composición bilateral, ilustración en línea de la fachada del recinto. Colores: esquema trididático, el principal rosa junto al amarillo que generan optimismo y diversión, acentos azules. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Formato: tabloide vertical, impresión digital (en formato digital es un gif que cambia el nombre de la carrera), tiraje 10 ejemplares.

Intégrate al
**Antiguo Colegio
de San Ildefonso**

Servicio social

en la licenciatura

Diseño Gráfico

**Actividades: Diseño editorial
y producción de material gráfico**

Contacto:

☎ 3602 0000 Ext. 1046
✉ orojas@sanildefonso.org.mx

Justo Sierra 16, Centro Histórico | Zócalo | República de Argentina www.sanildefonso.org.mx

ELEMENTOS FORMALES: sistema de composición modular (9 módulos). Fondo edición de fotografía donde se unen los conceptos digital y análogo. Colores: azul asociado a la estabilidad y confianza, negro realza la tipografía y blanco da luz. Tipografía Gotham (de Tobias Frere-Jones) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Formato: tabloide vertical, impresión digital, tiraje 15 ejemplares.

Intégrate al
**Antiguo Colegio
de San Ildefonso**
y realiza tu servicio social

licenciatura en
Comunicación
y carreras afines en fotografía/video

Actividades:

- Registro de eventos culturales
- Producción y edición de contenidos audiovisuales

Contacto

☎ 3602 0000 Ext. 1046

✉ orojas@sanildefonso.org.mx

UNAM

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

CDMX
ESTADO DE MÉXICO

Antiguo Colegio De
SANILDEFONSO

ELEMENTOS FORMALES: sistema de composición axial, fotografía intervenida por un pleca. Colores: rojo para llamar la atención y crear un acento intenso (contraste por color), blanco y negro. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Formato carta vertical, impresión digital, tiraje 5 ejemplares.

Intégrate al
**Antiguo Colegio
de San Ildefonso**
y realiza tu servicio social

en las licenciaturas
**Administración
y Contaduría**

Actividades:

- Seguimiento de requisiciones y proveedores.
- Preparación de declaraciones informativas mensuales y anuales.

Contacto

☎ 3602 0000 Ext. 1046

✉ orojas@sanildefonso.org.mx

Justo Sierra 16, Centro Histórico | Zócalo | República de Argentina www.sanildefonso.org.mx

ELEMENTOS FORMALES: sistema de composición axial, uso de iconos relacionados a las actividades a realizar. Colores: esquema análogo, principal azul que genera empatía y confianza, el verde es equilibrio, aunados al blanco y negro. Tipografía: Gotham. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Formato: carta vertical, impresión digital, tiraje 15 ejemplares.

Cartel

Los carteles dentro del recinto son el medio de difusión para cualquier evento. En el área de servicios pedagógicos se producían los carteles para promover el servicio social. Se invitaba a jóvenes de todas las universidades y de diferentes carreras, próximos a terminar la licenciatura o que cursaran los últimos semestres, a realizar el servicio social en el Colegio de San Ildefonso. Esta serie de carteles se emplaron en ferias de orientación vocacional o de servicio social.

El uso de ciertas tipografías era limitado por ser una institución cultural. Había dos plecas que siempre debía aparecer, una negra con los logotipos oficiales y otra arriba con la dirección y todo tipo de contacto.

Las ventajas de contar diseños propios para el área de servicio social, en este caso, ayudo a aumentar la demanda de jóvenes interesados en realizar su práctica en el Colegio de San Ildefonso; después de exponer los carteles en dichas ferias, acudieron muchos estudiantes con el fin de obtener información al respecto del servicio social. Lo anterior se vio reflejado en la cantidad de alumnos que se unian al equipo de trabajo del Colegio. (Corroborado por el coordinador del Servicio Social dentro del área de servicios pedagógicos).

Postal

Producción editorial

Antiguo Colegio de San Ildefonso

Curso

Sketch arquitectónico

Cuota de
recuperación
\$ 150.00

14 y 28 de abril / 12:00 a 16:00h.

Justo Sierra 16, Centro Histórico | Zócalo | República de Argentina www.sanildefonso.org.mx Tel. 3602 0000

ELEMENTOS FORMALES: sistema de composición bilateral, fotografía extraída del taller principal del Colegio de San Ildefonso, a partir de una actividad lúdica en conjunto con Lumen. Colores: verde para indicar jovialidad y negro para resaltar la tipografía. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Formato media carta horizontal, impresión digital y página web.

ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO

Conoce a los Grandes muralistas mexicanos

Programa de visitas escolares

Martes a viernes
10:00 a 14:00 hrs.
Actividad dirigida a estudiantes.
Educación básica,
media superior y superior.

Visita con taller	\$40.00
Visita sin taller	\$30.00
Estudiantes SEP	\$20.00

Justo Sierra 16, Centro Histórico ● Zócalo ● República de Argentina ● www.sanildefonso.org.mx
 Informes y reservaciones: pedagogicos@sanildefonso.org.mx alagos@sanildefonso.org.mx 3602 0000 Ext.1044 y 1071

UNAM CULTURA CDMX Antigua Colegio De SANILDEFONSO

ELEMENTOS FORMALES: sistema de composición dilatacional/axial, fotografía extraída del taller principal del Colegio de San Ildefonso, a partir de una actividad lúdica. Colores: anaranjado para crear un ambiente de sociabilidad y alegría ya que la postal va dirigida alumnos de nivel primaria y secundaria, y negro para destacar el nombre de la actividad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Formato media carta vertical, redes sociales.

Postales

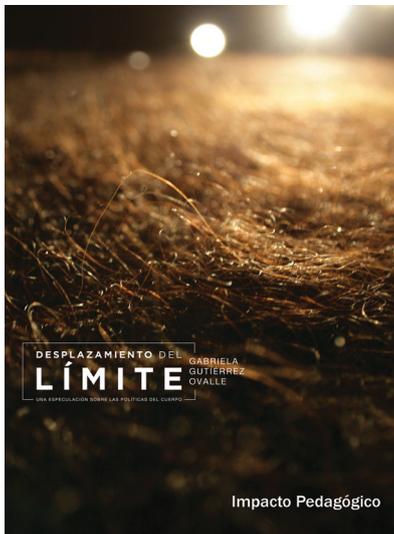
Los diseños se realizaban para cumplir una función informativa con los miembros del recinto como por ejemplo las postales. Además de contar con una exposición cada cierto tiempo estas se complementaban con talleres o actividades relacionadas a la exposición principal. Las postales tienen la intención de promocionar o invitar al público a dichas actividades complementarias.

Para realizar estos diseños se proporcionaba la información que debía contener, el tema o estilo de la postal, y los demás elementos eran libres.

Las ventajas de crear estas postales fueron que a las exposiciones y actividades lúdicas acudieron más participantes, los cuales se integraban a las dinámicas de los talleres y participaban de forma activa. La coordinadora de las visitas guiadas reportó (en los impactos pedagógicos) un aumento significativo en la asistencia del público.

Colecciones

Producción editorial

Introducción

Desplazamiento del límite Una especulación sobre las políticas del cuerpo.

Del 24 de octubre al 28 de enero de 2018.

La Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, tienen el agrado de presentar la muestra *Desplazamiento del límite* una especulación sobre las políticas del cuerpo, de la artista mexicana Gabriela Gutiérrez Ovalle.

La obra de Gabriela Gutiérrez Ovalle se distingue por ser una reflexión propuesta alucinador del concepto cuerpo, como una plataforma de producción creativa. La artista identifica su práctica como un suceso multidisciplinario que le permite desarrollar procesos, bajo una lectura crítica sobre los ideas de las fronteras o geografías del cuerpo, que se han constituido para Gutiérrez Ovalle en ejes de su creación artística y como una experiencia antropológica y social.

El trabajo que se exhibe en 148 m², está integrado por cuatro trópicos producidos entre 2015 y 2016; la escultura-instalación *Acuera del cuerpo*, realizada en 2009; y la video-instalación *Declaraciones, de 2017*; juntas constituyen un pronunciamiento formal que se traduce en entender al "museo" como un espacio de enunciación pública de los dilemas sociales desde "el cuerpo como contenedor del deseo, el cerco como límite de la memoria, la frontera como intervención geopolítica, la naturaleza como eterno enemigo de la idea tecnocrática de progreso".

Las piezas de Gabriela Gutiérrez establecen un diálogo muy interesante con el espacio de las salas del que fuera el antiguo colegio jesuita. La creadora articula su inmersión en esta atmósfera y propone a la pintura como una estructura que deviene espacialidad y a la escultura como membrana arquitectónica hecha de restos humanos (límites de cabellos tejidos) que dirigen entrever emociones que no requieren registración. Mientras que la video-instalación es una apropiación de registros antiguos seleccionados del internet, la cual muestra lo que le sucede a nuestro límite humano: la Tierra; expandiendo al planeta cuando es fracturado o explotado por iniciativa humana; en una serie de detonaciones que generan una "taconización" a la vez que un impacto frente a un suceso espectacular pero destructivo.

CONFERENCIA

Desplazamientos políticos en torno a la poética latinoamericana

El sábado / 23 de noviembre
32 sesiones

En esta conferencia se invitó al público a reflexionar sobre los divinos matices que envuelven al proceso creativo contemporáneo, así como las ideas que condicionan el quehacer artístico y la importancia del contexto que rodea a la obra de Gabriela Gutiérrez en presencia de la autora; también se habló sobre la presencia del espectador dentro de la obra, el estímulo de los sentidos y las condiciones afectivas del cuerpo.

Cristóbal Zapata, curador de la Bienal de Cuenca, y David Miranda, curador del Museo Experimental El Eco, impartieron una conferencia en donde compartieron sus reflexiones e impresiones en torno al trabajo plástico de la artista Gabriela Gutiérrez Ovalle; compartiendo algunas ideas sobre el comportamiento de las piezas e instalaciones, y cómo estas pueden documentar las acciones que provocaron su aparición.

Exposición Desplazamiento al limite

Se tomó un elemento que se repetiría en toda la gráfica, en este caso es una fotografía de la exposición. Se realizó: el impacto pedagógico, personalizadores para las conferencias correspondientes de la exposición y un disco compacto con todo el material de la misma.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Formato (imágenes de izq a der): impacto pedagógico IP (carta vertical), CD (12X12CM) y personalizadores (media carta horizontal), impresión digital.

VAQUITA MARINA

QUE ESTA HISTORIA NO SE REPITA

Desde el 10 de febrero hasta el 11 de marzo, se exhibió la *instalación fotográfica para honrar a la vaquita marina*, proyecto impulsado por el fotógrafo Patricio Robles Gil, en el que se sumaron diversas instituciones científicas y culturales —entre ellas el Antiquo Colegio de San Ildefonso— con una serie de acciones y actividades que buscaban motivar la reflexión sobre el riesgo ante la extinción de una especie endémica de México.

Esta instalación reunió más de 30 imágenes captadas por 23 fotógrafos, así como de diversos sectores de instituciones, organizaciones, y agencias gubernamentales que han documentado la historia de este mamífero marino —perteneciente a la familia de los manatíes— habitante del Alto Golfo de California.

La muestra tuvo el objetivo de generar la reflexión a partir de la posible extinción de diversas especies endémicas del país y, con ello, fomentar una educación ambiental que despierte en la ciudadanía una mayor conciencia, para la realización de acciones que contribuyan a restaurar la convergencia equilibrada con la naturaleza, así como una mejor preservación del ambiente.

El programa educativo del Antiquo Colegio de San Ildefonso fue un llamado dirigido a cada uno de los habitantes de la Ciudad de México para reflexionar actitudes y costumbres que aceleran el deterioro de los ecosistemas con la contaminación, el consumismo y la explotación de los recursos naturales.

Se tomó como una oportunidad para inculcar una conciencia ecológica y, a su vez, promover la participación responsable en el cuidado del planeta.

Ajolotes y biodiversidad de la CDMX

Conferencias

Dr. Enrique Onto Moreno
Dirección de Educación Ambiental Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX

Sábado 22 de febrero 13:00 h
479 asientos

Quando pensamos en la Ciudad de México normalmente evocamos los edificios, el asfalto, el tráfico o la megavieja sin embargo, la capital del país cuenta con una vasta variedad de ecosistemas en gran parte de su territorio. El Dr. Enrique Onto Moreno impartió una conferencia en donde invitó a meditar sobre cómo podemos conocer y proteger nuestra biodiversidad. Asimismo, abordó el caso de los esfuerzos de rescate y conservación del ajolote, especie endémica de esta ciudad, que se encuentra en peligro de extinción desde el 2016.

La Ciudad de México cuenta con bosques de pinos, matorrales, pastizales, vegetación urbana y varias especies propias de la región. Por ejemplo, hay una horniga del Pedregal de San Ángel, la rana del Pedregal, el gorrón serrano y, por supuesto, el ajolote.

Más de la mitad de la superficie de la megaciudad está categorizada como "suelo de conservación", esto es principalmente la zona rural que se ubica en el área montañosa y lacustre del sur de la ciudad. Aquí es donde se recargan los mantos freáticos que alimentan de agua a la urbe y se refugio para incontables especies de fauna y flora. Además, es uno de nuestros pulmones. Sin embargo, la mancha urbana en expansión, el crecimiento poblacional, la generación de residuos, la contaminación de los cuerpos de agua, la tala inmoderada, el desarrollo industrial y la venta ilegal de especies, ponen en riesgo nuestros ecosistemas.

VAQUITA MARINA

QUE ESTA HISTORIA NO SE REPITA

Conferencia

Cambio climático, sustentabilidad y la necesaria transición urbana

Dr. Gian Carlo Delgado Ramos
17 de febrero de 2018

UNAM CULTURA CDMX Club de Fútbol UNAM

Antiguo Colegio de San Ildefonso

Tallermix

Muralismo hipermedia

Sábado 19 de mayo: 10:00 a 17:00 h.

Ven y expresa nuevas formas de conocer los murales

Maratón creativo con Museomix MX

Conferencias y mesa de discusión

Taller de prototipaje

Entrada libre
Cupo limitado

Costo \$50
Inscripción previa*
Cupo limitado

Participan:
Rocío Abascal de UAM-C, Rafael Pérez de UAM-C, Ary Eherenberg de CCD, Luis Romero de CENART, Los creativos de Hacedores® Makers Community y Museomix MX.

Programa completo en: www.sanildefonso.org.mx

*Inscripción e informes: pedagogicos@sanildefonso.org.mx
Tel. 3602 0000 ext. 1044 Fecha límite 17 de mayo

Una iniciativa de

MUSEOMIX MX A.C

Justo Sierra 16, Centro Histórico | M Zócalo | B República de Argentina www.sanildefonso.org.mx

Antiguo Colegio de San Ildefonso

Tallermix

Muralismo hipermedia

Tallerista
Museomixer

19 de mayo 2018

ICOM, MAYO MES DE MUSEOS, Una iniciativa de MUSEOMIX MX A.C, hechosores

Tallermix Muralismo hipermedia	Tallermix Muralismo hipermedia	Tallermix Muralismo hipermedia
Tallermix Muralismo hipermedia	Tallermix Muralismo hipermedia	Tallermix Muralismo hipermedia
Tallermix Muralismo hipermedia	Tallermix Muralismo hipermedia	Tallermix Muralismo hipermedia
Tallermix Muralismo hipermedia	Tallermix Muralismo hipermedia	Tallermix Muralismo hipermedia
Tallermix Muralismo hipermedia	Tallermix Muralismo hipermedia	Tallermix Muralismo hipermedia

Tallermix Muralismo Hipermedia

ELEMENTOS FORMALES: sistema de cuadrícula basado en una composición tipográfica, fondo simulando una textura con iconos relacionados al tema del taller. Colores análogos, azul, verde y negro por sugerencia del encargado del proyecto. Tipografía: Gotham. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Formato: postales (media carta), gafetes (1/4 de carta) y etiquetas (planilla carta vertical), impresión digital/adhesivo.

Gobierno de la Ciudad de México
Miguel Ángel Mancera Espinosa
Jefe de Gobierno

Secretaría de Cultura
Eduardo Vazquez Martín
Secretario de Cultura

Universidad Nacional Autónoma de México
Enrique Luis Graue Wiechers
Rector

Secretaría de Cultura
María Cristina García Cepeda
Secretaria

Antiguo Colegio de San Ildefonso
Bertha Cea Echenique
Coordinadora Ejecutiva

Centro Cultural Ollin Yoliztli

Miviam Ruiz Pérez
Directora Académica

Francisco Becerra Maza
Jefe de Unidad Departamental

Latinoamerica a Dúo

Paola Josefina G. P.
Compositora e intérprete

Antonio Solano
Guitarrista y concertista

■ Paola J. García
■ Antonio Solano

Antiguo Colegio de San Ildefonso
☎ Tel: 36 62 90 28
📧 pedagogicos@sanildefonso.org.mx
📍 SanildefonsoMx | sanildefonso.mx
📌 Antiguo Colegio de San Ildefonso
www.sanildefonso.org.mx

CULTURA CDMX **2018** ESCENARIOSVIVOS

Latinoamérica a dúo

Ritmos y matices de la tierra nuestra

mm
NOCHEDEMUSEOS

28 Miércoles
Marzo
20:00 h.

CDMX | UNAM | CDMX | UNAM | CDMX | UNAM

Noche de museos*: Latinoamerica a duo

Se realizó un programa de mano con el itinerario de esa noche. ELEMENTOS FORMALES: sistema de composición bilateral. Colores: esquema tridiático, como principal amarillo que genera felicidad y alegría, rojo para dar toques de intensidad y azul para contrastar. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Formato: programa de mano (media carta vertical) y CD (12X12CM), impresión digital, tiraje del programa de mano 100 ejemplares.

*Las noches de museos ofrecen un espectáculo cultural a través del cual se da a conocer otro tipo de actividades que brinda el recinto.

Colecciones

Al terminar una exposición, el equipo reunía todo el material gráfico que se había producido y resultaba en una “colección”. Se hacían todo tipo de impresos que pertenecían al mismo tema, algunos de ellos son: impactos pedagógicos, cd y personalizadores para el ciclo de conferencias. En esta ocasión la primera exposición se llama: *Desplazamiento del limite*, del año 2018 y la segunda constó de postal, gafetes y etiquetas del taller mix Muralismo hipermedia del año 2018.

La ventaja de contar con grupos colecciones era de gran ayuda para el equipo interno del área de servicios pedagógicos, ya que al tener un respaldo físico y digital de las exposiciones y actividades era más fácil organizar, buscar y ordenar la información en los archiveros dentro de la oficina, por medio de un diseño integral.

Impacto Pedagógico

Producción editorial

Índice

Introducción

Concierto Live! Paint Jazz Fusion

Visitas guiadas

Día Internacional de los museos 2017

Rafá

Conferencia

Plan de Guadalupe

Concierto Callejoneando por el barrio universitario

Programa especial

Exposición de los jesuitas

Conferencia

Lectura de bando de Expulsión y Monólogo de Francisco Xavier Alzate

El proyecto cultural y educativo de los jesuitas

Multidisciplinaria

Sala José Clemente Orozco

Conferencia

El legado de los jesuitas en las artes

Concierto

Ensamble musical El Furor

Noche de museo

Fragmento El obrador de la material

Concierto por el día del niño

Obras de teatro

Nocturno, homenaje escénico a Octavio Paz

Visitas guiadas

Murales y edificio

Taller

Murales y edificio

Concierto

25 de años del Antiguo colegio de San Ildefonso

Curso - taller

Una obra de Frida. Taller de autotranspresión

Obras de teatro

El zapato de la Kahlo

INTRODUCCIÓN

EN 1991, luego de la rehabilitación del majestuoso edificio del Antiguo Colegio de San Ildefonso a cargo del arquitecto Ricardo Legorreta, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (hoy Secretaría de Cultura) y el Departamento del Distrito Federal (actualmente Gobierno de la Ciudad de México) sumaron esfuerzos para presentar, el 25 de noviembre de ese mismo año, la muestra México Españoles de veinte siglos. Inició así una nueva etapa del edificio barroco, con la vocación de presentar exposiciones temporales que difunden el ser vivo arqueológico, histórico y artístico de México y de otros países y convertirse en un referente imprescindible de la vida cultural del país.

Visitas guiadas

Visita guiada a Murales y Edificio 1900 hrs.
70 personas

Visita guiada a Murales y Edificio 19:30 hrs.
36 personas

Visita guiada a la exposición temporal 20:00 hrs.
61 personas

Obras maestras del museo Nacional de Arte de China

Recorrido libre por el Colegio.
34 personas

Día Internacional de las Mujeres
Artista: América

Noche de museos
Concierto del Pearl Jazz Festival
Paseo Principal
25 de enero de 2017, 20:00 hrs.
300 asistentes

WET PAINT es un conjunto que Roberto Arballo "Beto" fundó en 1990 durante su estancia en la ciudad de Los Angeles, California. Tras su regreso a México decidió reanudar el proyecto y lo reencarnó con el apoyo de jóvenes talentos locales. La agrupación se ha presentado en los mejores festivales de jazz del país como el Biere Maguey Jazz Festival, el Festival Cultural Mazatlán, el Festival de Jazz en Polanco, el Festival Internacional de Música Canción y la Maestra Internacional de Jazz, por mencionar algunos.

La agrupación integrada por "Beto", John González (sax) y Faustán, Víctor Patiño (baterías), Nón Barrens (bajo), Giovanni Figueroa (batería) y Armando Espinoza (percusión) presentó una virtuosa fusión de jazz, rock y ritmos latinos. "Standard", Mr. Bond o Papá Beto (uno de sus temas clásicos) que Arballo compuso el día que falleció su padre), formaron parte de la banda de interpretaciones originales.

Programa:

1. Song # Two - Roberto Arballo "Beto"
2. Standard - Roberto Arballo "Beto"
3. Papaleto - Roberto Arballo "Beto"
4. Jazeta - Roberto Arballo "Beto"
5. Don Cabero - Roberto Arballo "Beto"
6. Mr. Bond - Roberto Arballo "Beto"
7. Norwegian wood - John Lennon / Paul McCartney
8. Alondra - Michael Bester

Noche de museos
Fragmento El corazón de la materia
Máximas Cerebrales
Miércoles 16 de abril, 20:00 h.
77 Asistentes

en el marco del programa Noche de museos, se realizó la presentación del fragmento de la obra El corazón de la materia, dirigida por Luis de Torres. En esta obra, un periodista guía a los espectadores por diversos escenarios de la ciencia ecológica y social de nuestros días, invita a reflexionar sobre México y la vinculación a la tierra. Se hace un recuento de la memoria histórica y filosófica del pensamiento de Teilhard de Chardin, lingüista, científico, paleontólogo, filósofo, teólogo y poeta, a través de un fragmento de esta obra. Un hombre que luchó por conciliar el pensamiento evolucionista y científico con la fe y así traer el pensamiento religioso a la modernidad.

Participación Eugenio Rubio, José María de Torres y Carlos Ordóñez.

Curso - taller
Los ojos de Frida, taller de autorregulación
Torres Caba Colorado, 19:00 h.
16 asistentes

El arte es un espacio de San Ildefonso, recinto cultural y albergue de obras pertenecientes al movimiento muralista y sus contemporáneos, se sumó a la causa de la mujer independiente, es un espacio colaborativo con ellas, se vuelven sede para ofrecer Los Ojos de Frida, Taller de autorregulación.

Este taller tiene motivo en el marco del aniversario de la primera publicación de El Diario de Frida, y como promoción de los dos publicaciones conmemorativas El Diario de Frida Kallio. Una nueva mirada y el Cuaderno íntimo inspirado en Frida Kallio. La actividad, al igual que las publicaciones, invita a los participantes a aprovechar su creatividad.

Enunciado los cinco sentidos y la imaginación, los dibujos y los palabras se fusionan para trasladarse a otras dimensiones que conectan al participante la posibilidad de escuchar su voz interior de ser reflejados sus creaciones y convivir con ellas. Esta colaboración ofrece la experiencia de trabajar con el diario de Frida para denotar la creatividad la introspección como medio para alcanzar un mayor autoconocimiento.

El taller tendrá una duración de una hora y estará dividido en tres módulos, cada uno con ejercicios diferentes.

1. Ejercicios para soltar la mente y limpiar los pensamientos.
2. Ejercicios de introspección y autoconocimiento.
3. Ejercicios creativos.

Murales y Edificio 2018

El impacto pedagógico más largo de todos lo que se realizaron, consta de 30 páginas. Es la recopilación de todas las actividades que tuvieron lugar en el Colegio de San Ildefonso durante el año 2018, sin importar la exposición en curso. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Formato carta vertical, impresión digital, ambas caras.

DALE, DALE, DALE A LA PIÑATA

DOMINGO 10 DE DICIEMBRE 19:00 H.
96 ASISTENTES (21 JÓVENES
ADULTOS Y 5 NIÑOS)

El Antiguo Colegio de San Ildefonso ofrecerá una representación teatral con motivo de preservar y difundir las costumbres y tradiciones practicadas entre las familias mexicanas durante la época decembrina. La obra lleva como título Dale, dale a la piñata y es una producción del actor y productor Omar Edú.

Se trata de un monólogo brindado por una tradicional piñata de siete picos, interpretada por Omar Edú, quien entre canciones, bailes y chistes contará el origen y significado de la costumbre mexicana por romper una piñata durante las posadas navideñas. El propósito de la obra es incentivar las tradiciones mexicanas e integrar a las familias para que participen y se diviertan.

La interacción con el público, principalmente el infantil, es clave para el objetivo de la actividad, es por eso que Omar Edú se encargará de introducir al espectador a la puesta en escena e incentivará la participación de adultos y niños. Finalmente ofrecerá la experiencia de que el público se desenvuelva en las actividades de una tradicional posada con el montaje de una piñata de catón tradicional, la cual será rota por los asistentes a la obra.

PASTORELA EL CONTRARIO LUZBEL

VIERNES 12 DE DICIEMBRE 19:00 H.
190 ASISTENTES (168 JÓVENES ADULTOS Y 22 NIÑOS)

SÁBADO 13 DE DICIEMBRE 19:00 H.
152 ASISTENTES (134 JÓVENES ADULTOS Y 38 NIÑOS)

El Antiguo Colegio de San Ildefonso, en colaboración con la Autoridad del Centro Histórico y Juan Aura, hijo del entrañable escritor Alejandro Aura, ofrece una tradicional pastorela para el público. Dicha escena teatral tiene el título de El contrario Luzbel, obra que por más de tres décadas representó el poeta y dramaturgo Alejandro Aura.

La producción estuvo a cargo de Juan Aura, su hermano Pablo estuvo encargado de la dirección y María interpretó al Diabólico, papel que su padre dio vida por treinta años. La presentación tuvo un doble propósito, por un lado recordar el trabajo de Alejandro Aura a bordo a esta obra, y al mismo tiempo mantener vivo el propósito con que él mismo lo hacía, es decir, ofrecer entre las familias, los jóvenes y el público general una tradición única en México, que posee profundas raíces, llena de mensajes positivos y divertidos.

El montaje cuenta con diálogos en verso y se complementa la experiencia del público al ofrecerle la comedia típica de la temporada en cada presentación, como los tamales y el ponche de frutas. Además, el texto original novohispano y la historia se concuerdan en general, no obstante en algunas de los diálogos donde el Diabólico invita a los pastores a las tentaciones, han sido adaptadas para conseguir que el público se identifique.

La pastorela El contrario Luzbel es una obra clásica andrómica del siglo XVII. Esta puesta en escena promete mantener viva la tradición de las pastorelas en su más pura expresión. Con este montaje, se busca incentivar la participación del público en estas tradiciones, haciéndolo parte de las posadas y procesiones propias de la temporada navideña mexicana. Es un espectáculo familiar en el que, después de la función, los niños y los padres compartirán alrededor de una piñata tradicional y ponche navideño en compañía del reparto de la obra.

Programa de invierno 2017

Recopilación de todas las actividades que tuvieron lugar en el Colegio de San Ildefonso, en el período invernal del año 2018. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.** Formato carta vertical, impresión digital, ambas caras.

Sumario

- Conferencia José Vasconcelos
- Conferencia H.P. Lovecraft
- Proyección Música y coexistencia
- Curso Jóvenes creando con jóvenes
- Literatura Lectura en voz alta
- Actividad lúdica Lectura Infantil
- Música Los amantes de Kahlo
- Arte Impresión en grabado
- Visitas guiadas Murales y edificio

En el marco de La Feria del Libro y la Rosa 2017, que en-
laza año con año el Día Mundial del Libro y del Derecho
de Autor.

Conferencia

Vasconcelos y el mestizaje mexicano
Jesús González Sotelo
Sábado 22 de abril | 13:00 h.
44 asientos

Se reunió un filósofo y político mexicano José Vasconcelos, el papel de la educación como medio para que las poblaciones se conocieran y se mezclaran hasta llegar a consolidar un solo pueblo: el mexicano.

El pensamiento sobre el mestizaje en José Vasconcelos aparece en sus libros: *Utopías orobol* y *La raza cósmica*. En sus obras, Vasconcelos postulaba la idea de perfeccionamiento pero desde el punto de vista del mestizaje. Su tesis defendía que las razas tienden a perfeccionarse cuando crece el mestizo de éstas, pues se heredan las cualidades de cada una hasta formar descendientes mejores. En términos generales, el proceso del mestizaje es generoso y positivo, pues desechan todos los defectos de las razas puras y se pulen hasta lograr el perfeccionamiento espiritual.

Conferencia

El horror cósmico de Lovecraft
Ana María Albalá
Domingo 23 de abril | 13:00 h.
44 asientos

Tanto usará la conferencia **El horror cósmico de Lovecraft**. En ésta se abordó la literatura de horror cósmico cultivada por H. P. Lovecraft como heredera del estilo gótico, que surgió en la segunda mitad del siglo XVII en Inglaterra. Se revisaron algunas de las características de su trabajo que le permitieron sentar las bases de un nuevo tipo de ficción de horror el cual sacudió la certeza del lector acerca de la centralidad del hombre en el universo.

Feria del Libro y la Rosa

Recopilación de todas las actividades que tuvieron lugar en el marco de la exposición La Feria del Libro y la Rosa del año 2017. Este evento es muy importante para el Colegio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Formato carta vertical, impresión digital, ambas caras.

Impactos pedagógicos

El impacto pedagógico (IP) es un documento que contiene la difusión, participación y proceso de las exposiciones. Se colocan todos los eventos que se presentaron en el marco de la exposición como el ciclo de conferencias, actividades lúdicas, talleres, proyecciones, noche de museos, degustaciones, obras de teatro y visitas guiadas. Lo anterior con el fin de identificar el número de personas que asistieron, a qué eventos y cuáles tuvieron mayor aceptación entre el público.

Es un diseño exclusivamente editorial, se pasa la información de un documento de word y a partir de eso se comienza a diseñar. Con el apoyo de la coordinadora de visitas guiadas se trabaja el diseño de los interiores, en ocasiones se realizaban impactos pedagógicos de años pasados; contar con este tipo de diseños facilitaba el trabajo de sacar estadísticas, porcentajes y hacer gráficas de los asistentes. Al finalizar los impactos pedagógicos se imprimen y archivan en carpetas.

Otros

Producción editorial

Antiguo Colegio de San Ildefonso
Presentación

La Coordinación de Servicios Pedagógicos del Antiguo Colegio de San Ildefonso se encarga de la realización de distintas actividades de carácter educativo dirigidas a todo tipo de público.

En esta ocasión "Material de apoyo para maestros. Murales y edificio", busca promover actividades antes, durante y después de la visita al acervo permanente del edificio, de manera dinámica y participativa entre el docente, los alumnos y el mediador. Mientras recorren el inmueble los alumnos asociarán la historia de los murales con la Revolución Mexicana incluida de los planes de estudio de educación primaria de la SEP.

Durante la visita, se busca que los alumnos de 5° y 6° de primaria establezcan una conexión entre sus conocimientos previos y los adquiridos en esta actividad, logrando así la obtención de aprendizajes significativos.

El alumno observará y tendrá contacto con las obras de uno de los exponentes de la pintura mural. A través de la promoción del patrimonio cultural de la Ciudad de México durante su recorrido por San Ildefonso, en un ambiente grupal.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Conocer e identificar las características del movimiento mural en el arte posrevolucionario.

Valorar la importancia del arte como medio de expresión para la historia nacional.

EL TEMA

La Revolución Mexicana
Asignatura: Historia
Grado: 5° y 6° de primaria.

Material de apoyo para maestros • 3

Todos en el museo

Invitamos a sus alumnos a tomarse una fotografía posando de manera creativa frente a su mural favorito de la primera planta, para compartirlo en sus redes sociales utilizando el hashtag #yoamosanildefonso.

Conozcamos Bellas Artes

Una vez realizada la visita por los murales de San Ildefonso, les sugerimos seguir conociendo más sobre esta corriente artística, visitando el mural *Liberación o La humanidad se libera de la miseria* del artista mexicano Jorge González Camarena en el museo del Palacio de Bellas Artes.

Banquete de los ricos

Crítica social a través de dibujos caricaturescos propios de la prensa de la etapa revolucionaria.

Actividad sugerida

Sus alumnos podrán comparar las obras murales de Orozco del primer piso de San Ildefonso, con la obra del artista Jorge González Camarena, invítelos a observar y encontrar diferencias entre las obras de ambos artistas. Al finalizar su visita en el Palacio de Bellas Artes pueden contestar algunas preguntas.

PREGUNTAS SUGERIDAS

¿Los colores utilizados en el mural *Liberación o La humanidad se libera de la miseria*, son similares a los utilizados en los murales de Orozco?
¿Cuál es el tema central del mural *Liberación o La humanidad se libera de la miseria*?
¿Consideran que los temas de los murales son parecidos? ¿Por qué?
¿Encuentran alguna diferencia en la forma en la que están realizados?

#yoamosanildefonso

10 • Antiguo Colegio de San Ildefonso

Material de apoyo para maestros • 11

Elaboremos una línea del tiempo

Le sugerimos que los alumnos investiguen los siguientes puntos y elaboren una línea del tiempo donde escriban el año de inicio de cada acontecimiento. Pueden agregar dibujos.

Esta actividad servirá como apoyo a sus alumnos para ubicar los hechos históricos en el tiempo, durante su visita por San Ildefonso. Recomendamos ingresar a la página <http://www.aprende.edu.mx> para realizar la línea del tiempo.

Busquemos en el periódico

En un periódico, los alumnos buscarán una caricatura y la recortarán. Posteriormente deberán llevar la línea del tiempo que elaboraron en clase y el recorte de periódico. Estos materiales serán utilizados durante su recorrido por el recinto.

LÍNEA DEL TIEMPO

1. Conquista de Tenochtitlan
2. Construcción del Antiguo Colegio de San Ildefonso
3. Expedición de los castillos de la Nueva España
4. Lucha de Independencia en México
5. Leyes de Reforma
6. Creación de la Escuela Nacional Preparatoria
7. Porfiriato
8. Inicio de la Revolución Mexicana
9. Creación de la SEP

6 • Antiguo Colegio de San Ildefonso

Material de apoyo para maestros • 7

Ejercicio

Después de la visita

Describamos lo que observamos

Lo que más me gusto

Solicite a sus alumnos que platicquen con todo el grupo cuál fue su momento favorito durante la visita a los murales.

Somos muralistas

Una vez que sus alumnos realizaron la descripción de su visita, pueden descargar el programa Pixton en la página <https://www.pixton.com/mx> para generar una animación con las imágenes que el Antiguo Colegio de San Ildefonso brinda en su página oficial <http://www.sanildefonso.org.mx> e ilustrar su experiencia por el recinto.

En la Revolución también escuchaban música

Platique con sus alumnos sobre el papel que tuvo la música durante ese periodo histórico. Pregunte a sus alumnos qué tipo de música escuchaban ellos y qué historias cuentan esas canciones.

Puede escuchar con sus alumnos la lista de reproducción *Ciclo de Cine: Rota la Revolución!* que ofrece el Palacio Nacional de Bellas Artes en la plataforma digital Spotify, en donde encontrarán algunos corridos.

PROGRAMA PARA ESCUELAS

PIXTON

PROGRAMA PARA ESCUELAS

¡Rota la Revolución!

Spotify

2 • Antiguo Colegio de San Ildefonso

Material de apoyo para maestros • 11

Material de apoyo

El contenido debía ser de fácil entendimiento ya que estaba dirigido a doncentes; este material fue realizado en conjunto con una compañera del servicio social, quién escribió el texto.

ELEMENTOS FORMALES: diagramación a 3 columnas, cuadernillo de 16 páginas, interiores en escala de grises. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.** Formato media carta vertical, impreso digital por ambas caras, encuadernación a caballo con grapa, tiraje 10 ejemplares.

Antiguo Colegio de San Ildefonso

Recinto cultural que cuenta con una larga historia.
¿Te gustaría conocer una parte de ella?

Encuentra el Patio Principal del Colegio.

Antiguo acceso de la Escuela Nacional Preparatoria

Selfie
Toma una selfie donde salga la plaza de la ENP. Puedes subirlo a tus redes sociales con el hashtag #sanildefonsox

Recuerdas...

¿Qué sentiste al entrar por primera vez a tu preparatoria?

Escribe aquí

Construido por Jesuitas en 1586

Utilizado como:

- Dormitorio
- Colegio
- Cuartel general de ejército mexicano (1847)
- En 1987 en el gobierno de Benito Juárez se inauguró la Escuela Nacional Preparatoria

Primer director Dr. Gabino Barreda

Diseñó el plan de estudios inspirado en el pensamiento de Augusto Comte representante del Positivismo.

Positivismo

Esta corriente filosófica, considera que el conocimiento auténtico es el que se comprueba con el método científico.

Escribe aquí

Seguramente en tus clases de Historia te hablaban de él. ¿Recuerdas cuáles son sus principios fundamentales?

Busca...

en los periodos del segundo decenio de la escuela principal del edificio, diez palabras relacionadas con el vital La Bienvenida.

L	N	D	U	S	T	R	I	A	A	B	C
C	G	M	P	J	R	M	L	R	B	G	O
D	H	P	R	E	V	E	R	A	E	C	N
A	J	N	D	R	E	N	D	R	E	L	E
A	A	H	R	M	K	A	A	B	E	R	E
A	A	V	R	S	Z	L	P	J	L	E	E
E	P	O	S	I	T	I	V	I	S	M	O
L	O	O	T	B	E	H	P				

20 palabras más relacionadas con el vital La Bienvenida.

ENP

- Escuela sales, laurentinos, operarios y jardín botánico. Antes los alumnos estudiaban:
 - Medicina
 - Geografía
 - Zoología
 - Política
 - Lógica

Instagram

Crear una historia imaginando que eres un foto periodista. Realiza un video reportaje y compárelo tus descubrimientos con tus compañeros con el hashtag #preparatoriax

Mexicanos intelectuales

Octavio Paz
nacido en la ENP en 1923

En el primer piso encontramos un fragmento de su poema "Historia y sus diálogos". ¿Lo reconoces? ¿Cuál te parece?

¿Te reconoces en esta historia?

Topoemas

Silvia Plath

Las palabras crean una figura, esta resalta por significados de la palabra, no importa el orden, lo que significa la palabra y la forma en que estas distribuidas la conectan.

Infografía

En este caso se realizó otro material de apoyo para los alumnos, haciendo referencia a los acontecimientos importantes ocurridos en San Ildefonso. Toda la información contenida en el material es explicada a lo largo del recorrido por el recinto.

ELEMENTOS FORMALES: sistema de composición modular. Color: escala de grises, tipografía Gotham. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Formato carta vertical, impresión digital, ambas caras, tiraje 20 ejemplares.

		<h1>Julio</h1>				<h1>2018</h1>	
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	
10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	
12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	
13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	
14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	
15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	
9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	
10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	
12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	
13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	
14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	
15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	
9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	
10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	
12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	
13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	
14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	
15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	
9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	
10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	
12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	
13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	
14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	
15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	
9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	
10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	11:00	
12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	
13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00	
14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	
15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	

		<h2>Octubre</h2>				<h2>2018</h2>	
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
30	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31				

		<h2>Noviembre</h2>				<h2>2018</h2>	
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30		

		<h2>Diciembre</h2>				<h2>2018</h2>	
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	

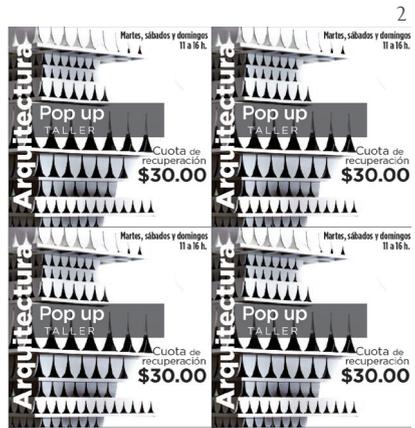
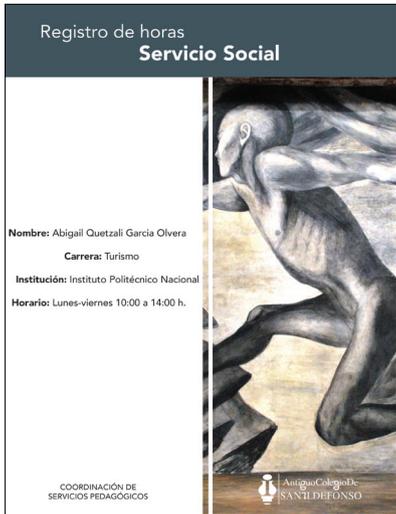
Calendario

ELEMENTOS FORMALES: sistema de composición modular. Colores: esquema monocromático, dependiendo el mes se empleaba un sólo color mezclado con gris; tipografía Gotham. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Formato tabloide horizontal, impresión digital.

Lomos de carpeta

Para identificar con mayor rapidez cualquier carpeta, se realizaban lomos. Podían ser empleados para libros, carpetas o archiveros. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Formato media carta vertical, impresión digital o papel adhesivo.

2

3

1. Portada carpeta, para el registro de horas del servicio social. 2. Planilla de stickers, se emplearon en la venta de libretas creadas en el taller del Colegio. 3. Personalizadores para el ciclo de conferencias de la Exposición de Valerio Olgiati. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Formato: portada carta vertical, sticker planilla carta vertical, personalizadores media carta horizontal, impresión digital o papel adhesivo.

1. Personalizadores para el ciclo de conferencias en el marco de la Feria del Libro y la Rosa. Elemento principal de la exposición (el libro) con los colores oficiales (rojo y amarillo). ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Formato media carta horizontal, impresión digital.
2. Disco con el acervo bibliográfico del Colegio. Diseño en conjunto con la diseñadora previa a mí, ella dejó terminadas algunas ilustraciones libres de derechos. Composición con cuadrícula, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. CD (12X12CM), impresión digital.

Otros

Al bajar el ritmo de trabajo en toda el área, tenía oportunidad de diseñar impresos que no requerían muchas horas, tal era el caso de lomos de carpeta, calendarios, materiales de apoyo, como cuadernillos e infograffias —creados con el fin de ofrecer una experiencia completa en las visitas guiadas, los materiales de apoyo eran dirigido a los maestros y alumnos de la instituciones que acudían al Colegio—, personalizadores para las conferencias y stickers. El material final se empleaba en el área misma y también se realizaba en colaboración con otros compañeros del servicio.

Conclusión

Por lo general, las primeras veces así como los primeros intentos en casi cualquier ámbito de la vida, resultan difíciles. Más aún si por mucho tiempo se estuvo en una zona de confort que en consecuencia provocó un entumecimiento. No obstante, parte del crecimiento personal y profesional radica en volverse coleccionista de experiencias, mismas que forjarán el carácter del profesionista, próximo a salir y enfrentarse al campo laboral.

Existen situaciones que debido a diversos factores, su aprendizaje sería imposible dentro de un aula en un ambiente académico controlado. La realidad es que el actual estudiante y futuro egresado, tendrá que experimentar cada una de las etapas allá afuera por sí mismo, en su hábitat natural para una vez recorridas, le permitan entender el papel que juega como profesionista en la sociedad. Una de esas etapas es el servicio social y dependerá de cada estudiante la manera en que la utilice pues bien puede limitarse a tratarlo únicamente como uno más de los requisitos necesarios para egresar de

la carrera satisfactoriamente o bien, convertirlo en la antesala de lo que podría ser su primer empleo.

Tener más de una oportunidad de realizar estos retos profesionales para ponernos a prueba con otros alumnos en nuestras mismas circunstancias, así como con nosotros mismos resulta en una herramienta valiosa en el campo profesional, que en ciertas circunstancias podría considerarse un beneficio para desarrollar un trabajo propio en el campo del diseño.

De manera más personal, puedo decir que gracias a la experiencia que conseguí al realizar el servicio social en el Antiguo Colegio de San Ildefonso y posteriormente a la práctica profesional (en la Coordinación Editorial de la Facultad de Arquitectura), a partir de ahora podré enfrentarme al campo laboral —de diseño editorial— contando con una confianza mayor y un conocimiento más profundo de mi trabajo así como de mis capacidades, las cuales van más allá de simplemente ser una buena estudiante.

Jamás me di cuenta de lo mucho que aprendí en todas las horas de servicio social, sino hasta que tuve que capacitar al nuevo diseñador que ocuparía mi puesto por las mañanas. Fue muy satisfactorio para mí, darme cuenta, en ese momento, que todo el esfuerzo que había realizado en aquellos seis meses dio un fruto muy dulce; ahora sé que soy capaz de ejercer todo lo que la Facultad de Artes y Diseño, el servicio social y las prácticas profesionales me brindaron.

Fuentes de información

Bibliografía

- Acaso, María. *El Lenguaje Visual*. Barcelona: Paidós, 2006.
- Berlo, K David. *El proceso de la comunicación. Introducción a la teoría y la práctica*. New York: Holt Rinehart and Winston, 1969.
- Cuevas, María del Mar, Fernández, Blanca & González, José María. *Introducción al color*. Madrid: Ediciones Akal, 2005.
- De Buen, Jorge. *Manual del diseño editorial*. México: Santillana, 3ra edición, 2008.
- Dondis, Donis. *La Sintaxis de la imagen*. Estados Unidos: GG México, 1976.
- Elam, Kimberly. *Typographic Systems*. Nueva York: Princeton Architectural Press, 2007.
- Elam, Kimberly. *Sistemas reticulares*. China: Princeton Architectural Press, 2004.
- Garibay, Roberto. *Breve historia de la Academia de San Carlos y de la Escuela Nacional de Artes Plásticas*. División de Estudio de Posgrado/Escuela Nacional de Artes Plásticas/UNAM, 1990.

- Garzón Lozano, Luis Eduardo. *La historia y la piedra del Antiguo Colegio de San Ildefonso*. México: Porrúa, 2016.
- Heller, Eva. *Psicología del color*. Barcelona: Gustavo Gili, 2004.
- Lupton, Ellen. *Pensar con tipos*. México: Gustavo Gili, 2015.
- Philip Meggs. *Historia del diseño gráfico*. México: McGraw, 2000.
- Muller-Brockmann, Josef. *Sistema de retículas*. México: Gustavo Gili, 2012.
- Munari, Bruno. *Diseño y comunicación visual: contribución a una metodología didáctica*. México: Gustavo Gili, 1987.
- Roda Salinas y Beltrán de Tena. *Información y Comunicación: Los medios y su aplicación didáctica*. Barcelona: Gustavo Gili, 1988.
- Villafañe, Justo. *Introducción a la teoría de la imagen*. Barcelona: Ediciones Pirámide, 2006.
- Wong, Wucius. *Principios del diseño en color*. Barcelona: Gustavo Gili, 2da edición, 1999.

Página web

- Diccionario de la lengua española. s.v. “comunicación.”
<https://dle.rae.es/?id=A58xn3c>.
<http://www.sanildefonso.org.mx>.
<http://www.fad.unam.mx/historia.php>.

Imágenes por capítulos

INTRODUCCIÓN

San Ildefonso, escaleras del patio principal.

- <https://www.timeoutmexico.mx/ciudad-de-mexico/museos-y-centros-culturales/museo-antiguo-colegio-de-san-ildefonso>.

CONTEXTO ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO

Iglesia central de la Compañía de Jesús en Roma.

https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1a%20de_Jes%C3%BAs#/media/Archivo:Il_Gesu.jpg

Sepulcro de Gabino Barreda en la Rotonda de las Personas Ilustres.

https://es.wikipedia.org/wiki/Gabino_Barreda#/media/Archivo:GabinoBarredatombDoloresDF.JPG

Destrucción del viejo orden.

http://www.sanildefonso.org.mx/mural_destruccion.php?iframe=true&width=810&height=100%

Bazokazo de la puerta de San Ildefonso.

<https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/unam-bazucazo-san-ildefonso-movimiento-del-68-50-anos-1879192.html>

Recorrido inaugural, jueves 26 de noviembre de 1992. Imagen extraída de La Jornada.

<https://cultura.nexos.com.mx/?p=14393>

DISEÑO, ÁREA DE CONOCIMIENTO

Libro de los muertos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_los_muertos#/media/Archivo:PinedjemIIBookOfTheDead-BritishMuseum-August21-08.jpg

Mensaje visual.

Diseño y comunicación visual: contribución a una metodología didáctica. Bruno Munari.

Samotracia

<https://www.pinterest.de/pin/20195898311622864/?nic=1a>

DISEÑO EDITORIAL

Diagramas pág: 57-63. Extraídos del libro *Typographic Systems*, redibujados.

COLOR EN EL DISEÑO EDITORIAL

Espectro de luz visible.

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1l#/media/Archivo:Electromagnetic_spectrum-es.svg

Percepción de color.

Extraído del libro *Introducción al color*. Redibujados.

Monocromático, análogo, complementario, triadiático, doble complementario.

<https://medium.com/wikiux/teor%C3%ADa-del-color-breve-gu%C3%ADa-para-los-dise%C3%B1adores-f7203dc6fe94>.

<https://uxplanet.org/what-startup-designers-dont-know-about-working-for-big-corporations-8aeb8ed97ab>.

Para consultar la página de exposiciones del Antiguo Colegio de San Ildefonso acudir a la siguiente liga:

<http://www.sanildefonso.org.mx/memoria.php#tab2018>.

Memoria gráfica

Se terminó de imprimir en los talleres de Rebosán
Enero de 2020. Para su composición se emplearon
las tipografías: Joanna MT Std de Eric Gill y Scala
Sans SC de Martin Majoor. Papel ahuesado de 90 grs.