

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

**"Planeación y Desarrollo del 1er. Catálogo de Ilustradores
de la Escuela Nacional de Artes Plásticas"**

Tesina

Que para obtener el título de:

Licenciado en Diseño y Comunicación Visual

Presenta

Wblester Suazo Morillón

Director de Tesina: Mtro. Guillermo De Gante

México D.F. 2005

DEPTO. DE ASESORIA
PARA LA TITULACION

ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLÁSTICAS
XOCHIMILCO D.F.

m 343712

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.

Dedicatorias

A mis padres

Por darme gran parte de su vida para cumplir todos mis sueños, por entregarme todas sus experiencias y no dejarme tomar el camino equivocado; por enseñarme que toda persona por más sencilla y humilde que sea puede llegar a ser grande.

Este trabajo es dedicado enteramente a ellos, si volviera a nacer me gustaría tener nuevamente los mismos padres.

A la Universidad

Por mostrarme una visión diferente de vida, por darme las herramientas necesarias para lograr todas mis metas.

Índice temático

- Introducción
- Concepción
- Planeación
- Desarrollo
 - La convocatoria
 - Selección de obras
 - El diseño
- La impresión
 - Búsqueda de apoyos y patrocinios
 - Acercamiento con las autoridades de la ENAP
 - El apoyo institucional

Introducción

La ilustración, una de las orientaciones profesionales por las que optan tanto los artistas visuales como los diseñadores gráficos, es sin lugar a dudas, aquella que presenta el horizonte más amplio de interpretación e intencionalidad.

Emmanuel Kant define la ilustración siendo ésta un concepto universal como la emancipación de la conciencia humana del estado de ignorancia y error por medio del conocimiento.

Ilustrar implica siempre partir de un concepto, abstraer una idea para transformarla en imagen mental primero y luego plasmarla como imagen visual. Ilustrar supone configurar plásticamente una serie de significados en un manifiesto gráfico que integra el estilo personal y el dominio de la técnica. Ilustrar, además, conlleva la posibilidad de ampliar el espectro semántico de un mensaje, logrando múltiples excedentes de sentido dada la riqueza expresiva que resulta de la unidad armónica entre el dibujo, los recursos de representación, los soportes y la definición exegética de la temática.

El 1er. Catálogo de Ilustradores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas surge como una necesidad por parte de los egresados de la primera generación de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, con orientación en Ilustración, para dar a conocer su trabajo como ilustradores, así como para ofrecer al editor alternativas de selección entre diversas técnicas y estilos.

Su objetivo principal consistió en reunir las obras más relevantes de los miembros de esta primera generación y vincularlos con el sector laboral, así mismo proyectar a la Escuela Nacional de Artes Plásticas y a la Universidad como instituciones formadoras de profesionistas de alto nivel.

En la realización de este catálogo se retomó la experiencia de su antecedente más próximo en nuestro país: "El Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles" que edita el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través de su Dirección General de Publicaciones.

El catálogo es el primer documento de su tipo en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Contiene 39 ilustraciones de 31 autores y es, además, una guía de opciones para profesionales del medio editorial, estudiantil y académico, y un medio preciso de difusión de la cultura gráfica de nuestra Institución.

1er Catálogo de Ilustradores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas

Concepción

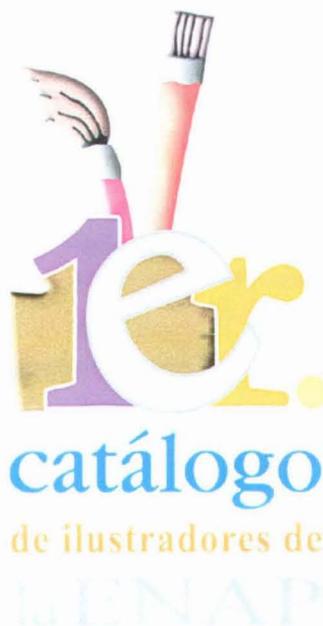
Uno de los problemas más importantes al que se enfrenta el ilustrador como profesional es el desconocimiento de su labor y trascendencia de ésta por parte del medio laboral y profesional. En México no existe un reconocimiento, ni un medio importante de trascendencia, en el cual el ilustrador pueda promover, proyectar o reconocer su trabajo a lo largo de su trayectoria.

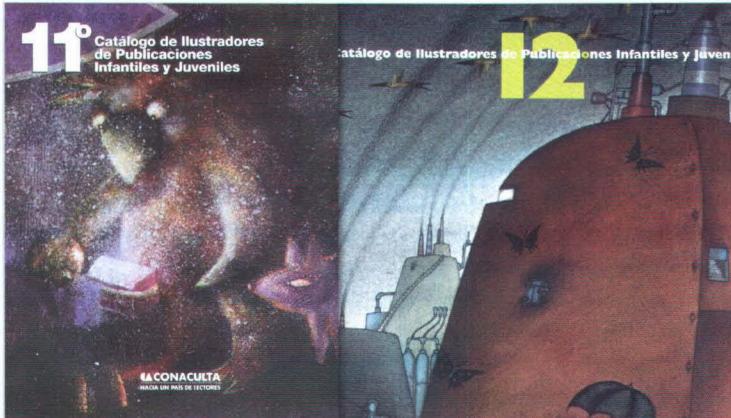
En otros países la difusión del quehacer gráfico y artístico es bastante amplia; en España los diseñadores e ilustradores instrumentan distintas publicaciones, en las cuales puedan promover su trabajo así como de reconocer la vida profesional de ellos. Existen en este país anuarios que recopilan las obras más importantes en el área editorial, publicitaria y artística; así como de catálogos donde simplemente el diseñador o ilustrador se anuncia y muestra su portafolio.

Estados Unidos es otro de los países donde los profesionales de la ilustración encuentran diversos medios donde pueden promover su trabajo, en este país los medios van desde publicaciones independientes, anuarios de las distintas academias de arte y diseño, publicaciones de asociaciones artísticas, así como las muy famosas y reconocidas publicaciones *Work Book Ilustration*, *American Showcase Ilustration* y *Graphic Advertasing*.

Con base en las reflexiones anteriores, dos alumnos de la primera generación de ilustradores de la carrera de Diseño y Comunicación Visual, Wblester Suazo y Mario Villegas estructuramos la idea de desarrollar un documento editorial que recopilara el trabajo de toda la primera generación en sus cinco áreas (ilustración, fotografía, multimedia, editorial y soportes tridimensionales), Mario Villegas planteaba un anuario ilustrado de los primeros ilustradores de la ENAP; un servidor, Wblester Suazo proponía un catálogo de los trabajos de toda la primera generación en sus cinco áreas. Debido a la extensión de cada una de las ideas, así como el enfoque ambiguo de ambas y la dificultad para coordinar a tan extenso número de alumnos, se analizó las necesidades de la institución de generar nuevos documentos editoriales, así como la problemática a la que se enfrentan los egresados del área de ilustración en el campo profesional. Surge la idea concreta de realizar el 1er. Catálogo de Ilustradores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y conformar con ello una guía de opciones para profesionales del medio editorial, estudiantil y académico, así como de ofrecer al editor alternativas de selección entre diversas técnicas y estilos.

Por ello es importante que en México se abra una mayor cantidad de espacios en los cuales los ilustradores y artistas visuales encuentren una vía de proyección y difusión que ayude a enaltecer su labor a lo largo de su vida profesional.

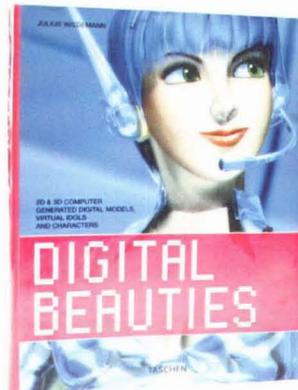
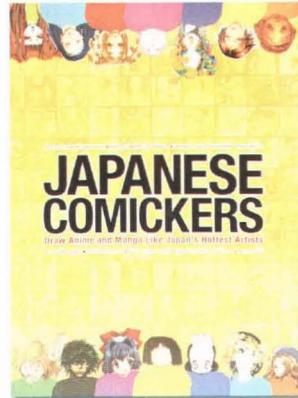
La idea del primer catálogo de la ENAP pretende abrir desde el interior de la institución más importante de México, la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, un espacio de difusión y un documento testimonial del trabajo de las nuevas generaciones de ilustradores. Y generar con esto, una motivación para el desarrollo de nuevos materiales que recaben todo lo posible a lo que ilustración se refiere.

La Escuela Nacional de Artes Plásticas debe ser punta de lanza para la estructuración de publicaciones de contenidos relacionados a las artes plásticas y la comunicación visual. El 1er. Catálogo de ilustradores no tiene otra pretensión más que ser un pequeño cimiento para el desarrollo de nuevos proyectos editoriales, que incluyan a la comunidad universitaria y a las nuevas generaciones de comunicadores visuales en México.

Un país que produce una gran cantidad de publicaciones donde incluye el trabajo profesional como experimental de sus ilustradores es Japón. Este país desarrolla, a lo largo del año, distintos materiales que van desde los anuarios, recopilaciones, hasta los catálogos de distintos círculos artísticos y publicitarios. Quizá por su cultura o por el desarrollo económico, Japón permite a sus artistas proyectar no sólo a nivel nacional sino al internacional todo su material gráfico, siendo esto mismo un factor importante para marcar tendencias a nivel global sobre los estilos y las tendencias gráficas.

México, a través de su Consejo de Cultura (CONACULTA), publica anualmente un catálogo que recopila el trabajo de algunos de los ilustradores más importantes dentro de la ilustración infantil a nivel nacional. Esta publicación es sin duda, muy importante ya que intenta promover dentro del medio editorial a nuevos ilustradores, así como a artistas ya consagrados dentro de este medio. Sin embargo no cabe duda que esto no es nada si nos comparamos con otros países.

Por todo lo anterior, es importante que en México se abra una mayor cantidad de espacios en los cuales los ilustradores y artistas visuales encuentren una vía de proyección y difusión que ayude a enaltecer su labor a lo largo de su vida profesional.

Planeación

Ya con una idea concreta de lo que se pretendía realizar, para la planeación del primer catálogo, se tomó como base fundamental a su referente más cercano: "El Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles" que edita el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de su Dirección General de Publicaciones. Este documento es una publicación sólida y con prestigio a nivel nacional, por ello se decidió formar un esquema orgánico, de planeación y desarrollo similar.

El primer paso en la planeación del catálogo fue conformar un comité que se encargara de la logística, Mario Villegas y Wblester Suazo fueron los coordinadores de esta idea quienes con la asesoría de profesores formaron el Comité Organizador del 1er. Catálogo de Ilustradores.

El Comité Organizador del 1er. Catálogo de Ilustradores de la ENAP actuó como vínculo entre los participantes y los posibles patrocinadores de éste. La confección del catálogo representó un proyecto inmenso que requirió de la colaboración de muchas personas. En forma técnica y resumida, se muestra, a continuación, una lista de los participantes que conformaron el equipo editorial y el papel que desempeñaron en el proceso de producción:

Operación	Realizador
Creación	Participantes de la primera generación de ilustradores que participaron en el 1er. Catálogo
Dictamen	Asesor gráfico (jurado)
Arte	Diseñador
Interpretación tipográfica del concepto artístico y desarrollo de estilo	Editor representado en este caso por el Comité Organizador
Composición	Fotocompositor

En la planeación un punto importante consistió en calendarizar los tiempos en los cuales se realizaron los puntos planteados.

El primer paso fue estructurar una convocatoria, con base en la redacción de otros concursos, en el cual se invitaba a los cuatro grupos de la primera generación de ilustradores, dos grupos matutinos y dos vespertinos, a participar en el proceso de selección de ilustraciones para el 1er. Catálogo de Ilustradores y de este modo evaluar el nivel de los trabajos que aparecerían en éste.

El Comité Organizador, responsable de la estructura de la convocatoria, aspiraba no sólo la participación de un gran número de ilustradores de la primera generación, sino también que el trabajo para publicar fuera sinónimo de excelencia, claridad y precisión, por lo que al inicio adoptó normas de la expresión gráfica y especificaciones de los trabajos. Resultaba importante establecer tiempos o calendarios de producción, definir la diagramación, seleccionar las ilustraciones, distinguir las diferentes clases de ilustraciones, así como el cuidado editorial y la impresión del catálogo.

Cabe señalar que algunos casos, a los editores se les da autonomía, apoyo financiero y sus propias imprentas dentro de la institución para que realicen su labor. En el proyecto del Catálogo de Ilustradores, el Comité Organizador fue pieza clave para contar con la asesoría editorial de ilustradores con experiencia. La asesoría se dio con entusiasmo, con hechos demostrables y la participación incondicional de los ilustradores.

Desarrollo

La convocatoria

En abril del 2002, la convocatoria del 1er. Catálogo de ilustradores marcaba los parámetros de la ilustración, los tiempos de selección y el tiempo aproximado para la publicación del catálogo considerando que se contaría con la participación de patrocinadores.

Retomando algunos puntos y una redacción similar al del catálogo de CONACULTA, la redacción de la convocatoria para la primera publicación de ilustradores de la ENAP quedó de la siguiente manera:

1er. Catálogo de Ilustradores de la ENAP

CONVOCATORIA

Alumnos de noveno semestre en la Orientación de ilustración de Diseño y Comunicación Visual, a través de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, convocan a todos los compañeros pertenecientes a esta primera generación de ilustradores oficiales de la ENAP (que estén inscritos en noveno semestre) a que participen en la conformación del 1er. Catálogo de Ilustradores de la ENAP. Dicha publicación contendrá las mejores ilustraciones de los ilustradores que son parte de esta generación (ambos turnos) mediante un concurso de selección. Se publicarán los trabajos ganadores, menciones honoríficas y obras seleccionadas.

Las bases de este concurso son las siguientes:

Podrán participar todos los alumnos de noveno semestre en la orientación de ilustración de Diseño y Comunicación Visual de la ENAP.

Los concursantes deberán elaborar de una a tres ilustraciones y solamente en original, o si ya cuentan con alguna (as) que consideren que sea (sean) la (las) mejor (es) que hayan hecho a lo largo de la carrera.

El tema y la técnica son libres. No deberá exceder en tamaño al equivalente de un cuarto de una cartulina ilustración (38 X 50 cm Aprox.).

Desarrollo (convocatoria)

El jurado estará formado por tres profesores de la disciplina: Guillermo De Gante, José Luis Acevedo Heredia, Heraclio Ramírez Nuño; y Patricio Betteo, egresado de esta escuela e ilustrador independiente. Este jurado seleccionará las obras finalistas, de donde saldrán los primeros lugares que serán parte de este primer catálogo de ilustradores.

La o las ilustraciones deberán ser entregadas con sus respectivas fichas al reverso (título, técnica, dimensiones, año de producción, si pertenecen a una serie) bajo seudónimo, en un sobre cerrado los datos del autor: nombre, dirección, teléfono, correo electrónico. Las obras deberán estar montadas en una cartulina rígida blanca con un margen de 5 cm por cada lado sin marialuisa, protegidas con una camisa de papel albanene. Cubrir la cuota por concepto de inscripción de \$50.00, esta cuota cubre de una a tres obras y los fondos recabados serán para gastos de operación y creación de los dummies por parte del Comité Organizador.

Las ilustraciones no seleccionadas serán devueltas en un lapso no mayor a un mes después del dictamen del Jurado.

Las ilustraciones seleccionadas y ganadoras no serán devueltas en un lapso de entre seis meses y un año, ya que formarán parte del 1er. Catálogo de Ilustradores de la ENAP y serán parte de una exposición que se planea itinerante dentro del D.F.

La fecha límite para entrega de trabajos es el viernes 8 de marzo de 2002. La recepción de trabajos será fuera del departamento de Difusión Cultural y la bodega de dicho departamento (descanso de las escaleras). La recepción de trabajos será a partir de la publicación de esta convocatoria.

La divulgación del resultado será a mediados de abril de 2002 mediante correo electrónico y/o teléfono.

El acto de inscribir una o varias obras al concurso supone la aceptación de parte del autor, de las condiciones expresadas en estas bases.

NOTA. El fallo de jurado será inapelable e irrevocable, si el jurado así lo considera declarará desierto cualquiera de los lugares.

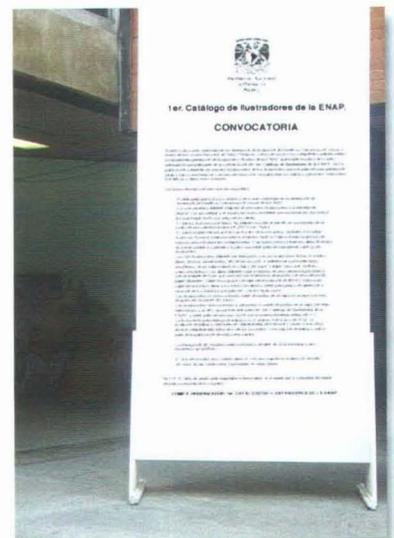
COMITÉ ORGANIZADOR 1er. CATÁLOGO DE ILUSTRADORES DE LA ENAP

Redactada la convocatoria se diseñó un cartel con ésta y se colocó en mamparas y espacios de difusión dentro de la ENAP, así como de un pendón que colgaba al frente de la explanada principal de la escuela. Todos estos materiales fueron colocados tres semanas antes de la fecha señalada para comenzar a recibir los trabajos de los ilustradores.

El siguiente paso consistió en la búsqueda de un acercamiento con las autoridades de la ENAP, primordialmente con el área de Difusión Cultural, para la recopilación de las obras que se inscribieran en este concurso de selección. Esta primera aproximación se realizó con la coordinadora de Difusión Cultural, la maestra Hilda Cárdenas, quien expresó su agrado por el proyecto considerándolo un proyecto ambicioso, liderado por estudiantes y respaldado por profesores a manera de asesoramiento. La idea le resultaba fascinante y consintió su autorización para utilizar el espacio físico para la recopilación de los trabajos.

Durante dos semanas se recibieron los trabajos que participarían en la selección del 1er. Catálogo de Ilustradores de la ENAP. Para sorpresa de todos se contó con una entusiasta respuesta y de más de 100 trabajos inscritos.

Dentro de la convocatoria se solicitó una cuota de inscripción simbólica de 50 pesos, el dinero sería destinado para los diversos procedimientos del proceso del catálogo (tomas fotográficas, digitalización, impresión laser y encuadernado de los dummies del catálogo).

La selección de las obras

El proceso de selección se realizó con la participación de un jurado sólido, reconocido, con respaldo académico y profesional que mostró su interés y dio su apoyo para realizar este ambicioso proyecto. Entre el jurado destacaron reconocidos ilustradores como el maestro Guillermo De Gante, quien tiene amplia experiencia como ilustrador en el campo profesional; De Gante ha ilustrado para Alfaguara, FONCA, Trillas; y es académico en la ENAP.

También se contó con la colaboración del maestro José Luis Heredia, uno de los ilustradores más connotados de la ENAP, destacado por su trabajo como ilustrador en la revista Proceso, Alfaguara y Trillas; como monero y caricaturista en La Jornada, así como ilustrador en La Jornada Niños.

Se contó con el apoyo del maestro Heraclio Ramírez Nuño, ilustrador reconocido en el medio académico y cultural, museógrafo e ilustrador de grandes murales y, a juicio de sus propios alumnos, excelente cartógrafo; su trabajo se ha desarrollado en instituciones importantes y organismos culturales como el Museo de Antropología e Historia, Museo de Historia Natural, entre otros.

Para los organizadores era de suma importancia contar con gente experimentada en el mundo de la ilustración, por ello también decidieron acercarse a un cuarto integrante que estuviera allegado a las nuevas tecnologías para la ilustración; Patricio Betteo fue el último integrante del jurado que participaría en la selección de los trabajos del 1er. Catálogo de Ilustradores de la ENAP. También egresado de la ENAP, Betteo tiene amplia experiencia en el campo de ilustradores, ha sido ilustrador de moda durante el 2002 y 2003. Dentro del campo editorial, en el CONACULTA, ha sido ganador del catálogo de ilustradores, tiene varias menciones honoríficas y ha sido ilustrador de Alfaguara y el FONCA.

Desarrollo (La selección de las obras)

El siguiente paso consistió en definir una fecha para realizar el proceso de selección. En mayo del 2002 se llevó a cabo éste, abriendo una discusión muy importante dentro del jurado conformado. El proceso de selección de las obras participantes fue un ejercicio interesante, ya que el jurado tuvo que dejar a un lado su acercamiento que han tenido durante su trayectoria profesional con la ilustración infantil para analizar trabajos de diversos temas, estilos y técnicas.

El jurado calificador fue descartando los trabajos que a simple vista no cumplían con la calidad en cuanto a técnica y concepto. Con las obras restantes, los jueces calificadores, las agruparon por temas, técnicas y estilos, y así fueron seleccionando las mejores en cada uno de estos rubros para posteriormente seleccionar aquellas que destacaban en los tres aspectos ya mencionados.

De este ejercicio de selección, de las más de 100 obras registradas durante la convocatoria, quedaron seleccionados 39 trabajos de 31 autores, quedando así listo el contenido del 1er. Catálogo de Ilustradores de la ENAP.

Para concluir el proceso de selección, el jurado se dio a la tarea de jerarquizar de entre los 39 trabajos aquéllos que serían reconocidos como ganadores, menciones honoríficas y seleccionados, abriendo un debate muy acalorado pero de alto análisis académico entre los integrantes del jurado.

Un punto muy importante es que los integrantes del Comité Organizador del Catálogo no participaron en el proceso de selección, simplemente se limitaron a fungir como observadores y asesorar al jurado con datos e información de las obras y autores registrados. Así, se garantizó la imparcialidad durante este importante proceso.

El Diseño

Finalizados dos pasos importantes que se había marcado el Comité Organizador, que era la recepción de los trabajos y el proceso de selección, se llegaba a uno de los momentos más cruciales para el proyecto del Catálogo de Ilustradores que era el diseño. Había que materializar todo aquel concepto que a pesar de que llevaba un tramo avanzado aún se encontraba ambiguo en las mentes de sus fundadores.

El Comité Organizador de ser una estructura de coordinación se convirtió para este momento tan importante que es el diseño: en un consejo editorial, planificando la metodología y las normas y los principios más importantes del diseño editorial.

Este temporal consejo editorial, se dio a la tarea de analizar que era lo más conveniente para realizar un diseño correcto de esta publicación. Se requería valorar los contenidos del catálogo, los costos de impresión, los formatos y todo aquello que en determinado momento pudiera afectar a el proyecto.

El consejo editorial marcó en 6 puntos generales el proceso de diseño:

1. Tomas fotográficas
2. Digitalización
3. Bocetaje
4. Diseño de portada
5. Diseño de interiores
6. Impresión y armado de dummies

Para las tomas fotográficas se utilizaron parte de los recursos para la adquisición del material fotográfico. Sin perder la premisa de que los estudiantes debían llevar el manejo y control de las etapas importantes, se convocó a Gabriel Arellano Negrete, uno de los alumnos más destacados en el área de fotografía, para que realizara las tomas fotográficas de las obras seleccionadas.

Reveladas las transparencias y utilizando nuevamente otra parte de los recursos recabados, se llevó inmediatamente a una agencia de servicios digitales para procesar las fotografías y convertirlas en archivos digitales.

Con las obras listas y en archivos digitales, se procedió a retocarlas digitalmente y ajustarlas a un tamaño y resolución estándar para el catálogo. En paralelo a este procedimiento, y para optimizar todo lo posible los tiempos, se fueron llevando a cabo otros puntos importantes para el diseño que eran definir el formato y la cantidad de páginas de la publicación; y el diseño de portada y contraportada.

El consejo editorial decidió utilizar para el catálogo de ilustradores un formato cuadrangular con medidas finales de 23 x 23 cm, ya que éste era diferente a los utilizados en este tipo de publicaciones. Además de que se ajustaba a las medidas estandarizadas de los pliegos de papel, optimizando al máximo los recursos. En ese mismo momento se decidió utilizar para los interiores papel couche mate y para los exteriores cartulina sulfatada de 12 puntos.

En el momento de la estructuración y planificación del libro, se consideró la cantidad de ilustraciones a insertar, el directorio de los ilustradores, el índice, las carátulas y los legales, con la finalidad de definir el número de páginas totales que debía incluir el catálogo. Esto nos llevó a obtener 80 páginas para esta primera publicación.

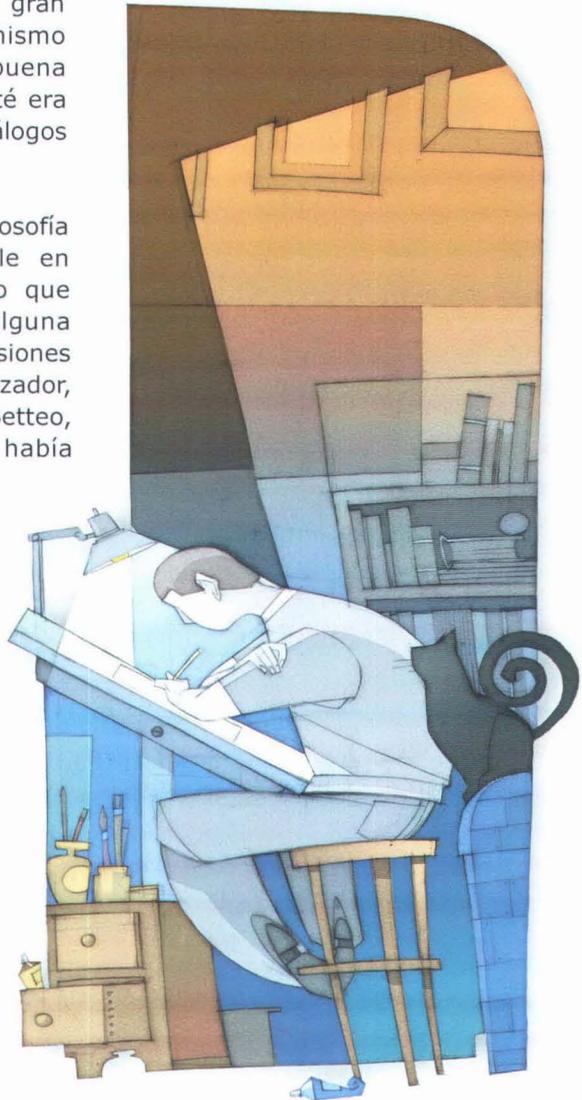
Es importante mencionar que en este punto también se definieron los contenidos, ¿qué llevaría además de las ilustraciones el catálogo? La respuesta era sencilla, si el objetivo importante era difundir a los ilustradores, lo correcto era incluir un directorio de éstos, así como los datos curriculares de los integrantes del jurado para que todos aquellos que quisieran contactar a los autores lo pudieran hacer, tal y como lo hace la publicación que edita CONACULTA a través de Dirección General de Publicaciones.

Con todas estas consideraciones el Catálogo de Ilustradores de la ENAP quedó conformado de la siguiente manera:

1. Directorio de organizadores y autoridades.
2. Carta del Comité Organizador.
3. Carta de la Dirección de la Escuela Nacional de Artes Plásticas.
4. Índice general.
5. Ilustraciones premiadas.
6. Menciones honoríficas.
7. Ilustraciones seleccionadas.
8. Directorio de ilustradores.
9. Jurado.
10. Índice de ilustradores.

Encontrando un panorama más claro del objetivo principal y con los puntos básicos resueltos, sólo restaba definir el diseño de interiores y exteriores. En este tipo de publicaciones se acostumbra y es común ver en portada a la ilustración ganadora en el proceso de selección o aquella de mejor manufactura, pero en este caso se hizo una excepción, ya que por un lado la ilustración ganadora no se ajustaba a las medidas del catálogo puesto que ésta era de un formato horizontal y para incluirla se tenía que sacrificar gran parte de la ilustración. Lo mismo sucedía con aquellas de buena manufactura. La visión del comité era ser lo más diferente a los catálogos convencionales.

El Comité Organizador con su filosofía de intervenir lo menos posible en puntos que no le competían o que pudieran ser motivo de alguna polémica, además de buscar visiones frescas y externas al ente organizador, invitó nuevamente a Patricio Betteo, joven ilustrador que ya había participado como jurado en el proceso de selección, y quien podía colaborar de manera muy importante en la solución de la portada. Se le propuso elaborar una ilustración que englobara todo el concepto, la filosofía y, lo más importante, la esencia del ilustrador. Patricio Betteo aceptó el reto y se dio a la tarea de elaborar la ilustración que se publicaría en la portada del 1er. Catálogo de Ilustradores de la ENAP.

Desarrollo (Diseño)

A la espera de la ilustración de la portada que realizaría Patricio Betteo, el Comité Organizador, en su función en ese momento de consejo editorial, inició la labor de diseñar la imagen o logotipo del 1er. Catálogo, partiendo de elementos básicos con los que el ilustrador realiza sus tareas diarias, así como de elementos con los que convive en el proceso creativo. Una mezcla de colores pastel para darle mayor vida: una composición poco trillada y no basada en las tramas estrictas del diseño y su composición dieron vida a la imagen que acompañaría a la publicación y a todos los medios de difusión del Catálogo de Ilustradores.

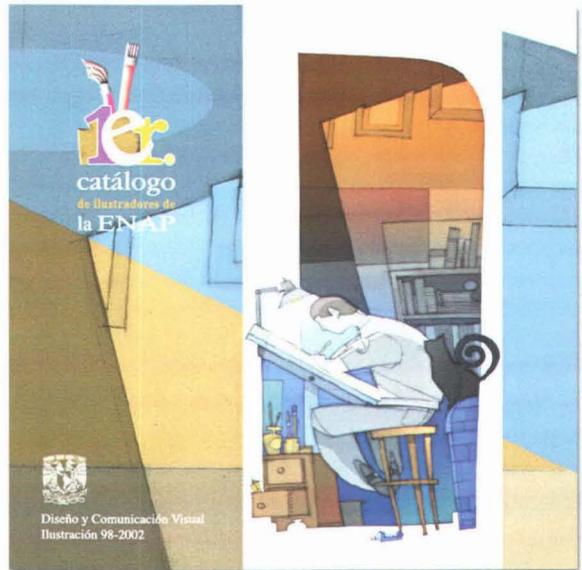
Patricio Betteo entregó rápidamente la ilustración para la portada. Ésta por su carga conceptual y gran solución técnica fue aceptada sin problema alguno por parte del consejo editorial para emplearse en el diseño de las portadas.

Para no romper con la esencia de la ilustración y no ser mezclada con colores, texturas o fondos que no se relacionaran con ésta, se utilizaron detalles y algunos fragmentos de la ilustración aumentándoles su proporción y así utilizarse como layout de la portada. A través de una red armónica se fueron acomodando fondos, ilustración, títulos, logos y escudos oficiales, tratando de no formalizar tanto el diseño y mantener así la frescura, dinamismo y originalidad de la ilustración.

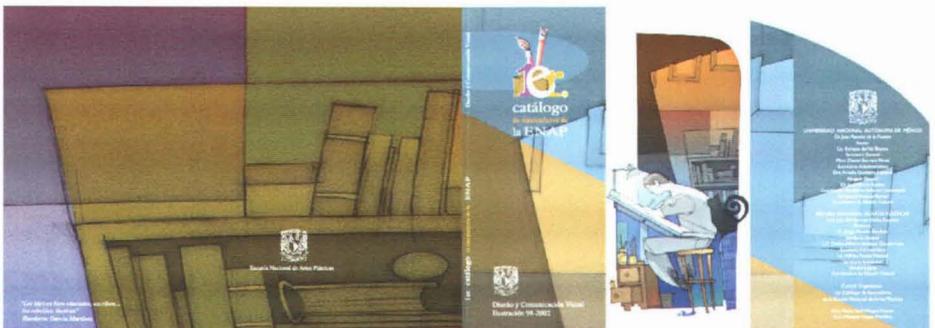

Desarrollo (Diseño)

Portada del Catálogo de Ilustradores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas

Forro y pestañas extendidas del Catálogo de Ilustradores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas

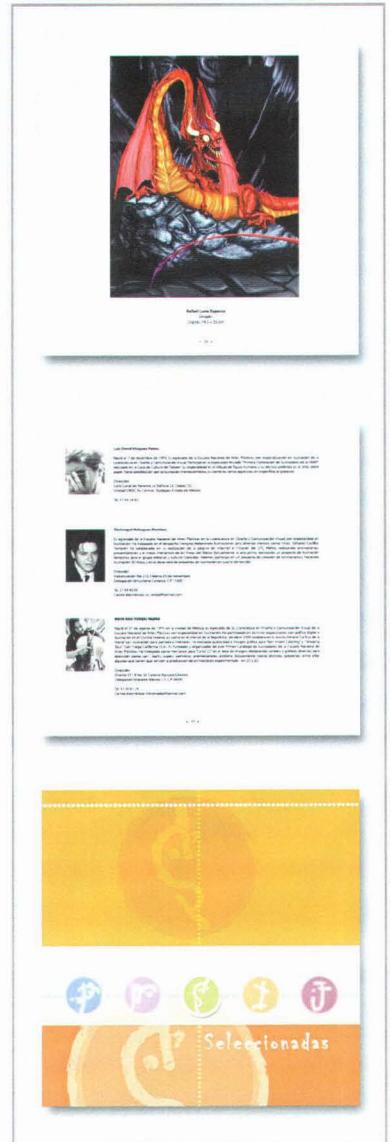

En las páginas interiores se propuso un diseño más sobrio, sin demasiada parafernalia, ya que las ilustraciones como tal tienen la fuerza visual suficiente para componer adecuadamente una buena página sin demasiados elementos. Cada página con la obra iba a contener al centro la ilustración en un punto armónico, y en la parte inferior el nombre del artista y la ficha técnica de la ilustración. Sólo las carátulas de cada sección llevarían un diseño basado en los principios básicos en cuanto a forma y color de la ilustración de portada.

Estas portadas de sección retoman fundamentalmente los colores de acuarela intensa de la ilustración. Se incluyen cinco letras como referencia y manera de folio de cada una de las secciones. "P" para los premiados, "M" menciones, "S" seleccionados, "I" Ilustradores y "J" para el jurado. Los tipos de estos folios tienen la esencia figurativa del personaje en portada y dependiendo de cada sección su letra respectiva será resaltada mientras las demás serán atenuadas.

Para el directorio de ilustradores se les solicitó a los autores de las obras seleccionadas una fotografía de contenido libre, así como una síntesis curricular y datos de localización. Con toda esta información se diseñó el directorio dividiendo el total de artistas entre las páginas disponibles, quedando así tres autores por página. En este directorio se conserva el diseño sobrio, mínimo y siempre buscando colocar los elementos en los espacios visuales correctos.

De esta manera damos una visión general de cómo se fue realizado y cuáles fueron los criterios que normaron la realización del diseño en el 1er. Catálogo de Ilustradores de la ENAP.

Ganadores en el 1er. Catálogo de Ilustradores de la ENAP

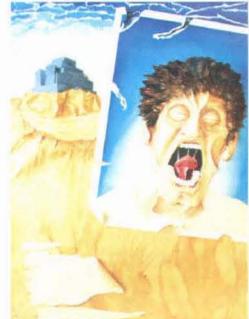
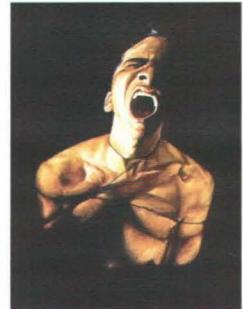
Desarrollo (Diseño)

Menciones honoríficas en el 1er. Catálogo de Ilustradores de la ENAP

Desarrollo (Diseño)

Seleccionados en el 1er. Catálogo de Ilustradores de la ENAP

**ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA**

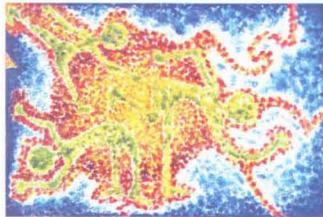
Desarrollo (Diseño)

Seleccionados en el 1er. Catálogo de Ilustradores de la ENAP

Desarrollo (Diseño)

Seleccionados en el 1er. Catálogo de Ilustradores de la ENAP

La impresión

Busqueda de apoyos y patrocinios

Un punto importante para el catálogo fue evidentemente el proceso de impresión puesto que editar implica una labor de selección y discriminación, se puede afirmar que este arte ha existido casi desde el principio de la vida civilizada del hombre. El editor es el profesional que se encarga de preparar, siguiendo criterios filológicos, un texto que ha de publicarse. Asimismo, debe concebir la imagen extrínseca del libro para darle a la obra un estilo gráfico y tipográfico en armonía con su contenido y espíritu.

La problemática en el proceso editorial del catálogo se explicará con el panorama de la ENAP, lo que nosotros como Comité nos enfrentamos en nuestra vinculación con potenciales patrocinadores y apoyo financiero.

Uno de las dificultades para la impresión del catálogo era obtener apoyo, principalmente de las instituciones, organizaciones y empresas que requerían de algo tangible del proyecto, en este caso el dummie. Los patrocinadores no podían ver en papel lo que uno quería realizar porque eso le restaría seriedad. Por eso mismo esperamos tener el dummie para buscar los convenios y patrocinios para realizar la impresión del catálogo.

¿Por qué no se buscó con anterioridad la impresión? La respuesta es sencilla, las instituciones y empresas no apoyan si no se cuenta con el respaldo institucional, y requieren ver algo tangible. En el caso del Catálogo de Ilustradores era un proyecto desarrollado por el Comité Organizador, conformado por Mario Villegas y Wblester Suazo, con el respaldo de toda su generación, y la asesoría de profesores de la ENAP.

Acercamiento con las autoridades de la ENAP

La edición es un proceso difícil, comprometido y lento que requiere de tiempo y concentración, puesto que implica reorganizar y dar forma al material; así como el apoyo de instituciones que quieran apoyar con el financiamiento de la publicación. Cuando se obtuvo el dummie hubo un acercamiento con las autoridades académicas que se encontraban en la ENAP, en ese momento el director de la ENAP era Eduardo Chávez Silva.

Wblester Suazo, integrante del Comité Organizador y en ese momento Consejero Universitario por parte de la ENAP, expone el proyecto del catálogo al director Eduardo Chávez y le muestra el dummie con el objeto de buscar el financiamiento de la ENAP para la impresión de éste.

Sin embargo, en la ENAP se llevaba un proceso de transición, el profesor Eduardo Chávez Silva estaba por concluir sus actividades como director y se realizaría el cambio de administración en la ENAP. El entonces director mostró interés en el proyecto pero sólo quedaron en pláticas los apoyos que se requerían.

Comienza así la búsqueda de patrocinios para publicar el catálogo de junio hasta noviembre. Es preciso mencionar que muchas de las organizaciones de cultura que otorgan recursos y becas para realizar proyectos requieren de una serie de lineamientos que no ajustan con los tiempos que uno como institución u organismo tiene de tal proyecto.

Por ejemplo, si se quería imprimir el primer trabajo de la generación de ilustradores, CONACULTA, Fundación Telmex o Fundación Televisa requerían ingresar una solicitud y desarrollar una serie de pasos que llevan tiempos de más de un año.

El apoyo institucional

Con el catálogo terminado ya había transcurrido medio año y no se quería esperar otro año para concluirlo, pues implicaba truncar la idea misma de éste. El problema principal con el que nos enfrentamos fue la falta de patrocinadores y la cerrazón de muchas puertas. La única que medianamente nos aprobó algunas clases de convenio fue Pochteca con el papel, pero simplemente era otorgarnos 50% de descuento. Fue lo más cercano que pudimos encontrar. En un momento de crisis y de letargo porque ya cerraba el año y no se contaba con los recursos para realizar la impresión del catálogo inició la presión de los estudiantes con respecto a lo que sucedía y la incredulidad y desconfianza a las instituciones por no conseguir el apoyo.

Nuevamente, en su carácter de Consejero Universitario, Wblester Suazo se acercó a la nueva administración de la ENAP. Esta vez lo recibió la doctora Luz del Carmen Vilchis quien acababa de ser nombrada Directora de la ENAP y se convertía en la primera mujer que dirigiría la institución. Una vez más se planteó el problema del proyecto y la trascendencia de éste.

La directora al recibir este tipo de proyectos dio una respuesta concreta: la idea le gustaba y solicitaba ver el dummie. El Comité concretó otra cita en la cual se llevó el dummie del catálogo. La directora quedó encantada con el proyecto al que consideró de buena calidad y más aún cuando la dirección había sido por estudiantes.

El apoyo por parte de la directora de la ENAP resultó una bocanada de oxígeno para el Comité y para el proyecto. La directora en ese momento contaba con la cantidad de papel para realizar la impresión y apoyar este tipo de publicaciones, además de tener dentro de un rubro de su presupuesto la cantidad exacta para solventar los gastos de impresión.

La impresión (El apoyo institucional)

La Dra. Luz del Carmen Vilchis solicitó uno de los dummies para iniciar procedimientos pertinentes en administración central y obtener los recursos que se requerían. Otro factor importante durante este proceso fue la participación del maestro Guillermo De Gante quien fue jurado en el proceso de selección del catálogo ya que sirvió de puente de comunicación y de organización entre la Dirección de la ENAP y el comité organizador.

A principios de febrero del 2003 la directora nos dio respuesta de lo que había sucedido con el proceso de liberación del presupuesto para la impresión. Nos dio la noticia buena de que éste había sido aprobado por la administración central, sólo había que esperar ciertos pasos la fecha de liberación y tiempos de impresión. Con la seguridad de contar con los recursos de impresión y de que casi había transcurrido un año no importó esperar cinco o seis meses más al contar con el presupuesto que permitiría por fin la publicación del 1er. Catálogo de Ilustradores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

Finalmente, cabe señalar la importancia del 1er. Catálogo de Ilustradores de la ENAP, en donde los participantes encontraron un foro para dar cauce a sus inquietudes en los diversos campos de la actividad ilustrativa.

Este catálogo implicó conocimiento en cuanto a cuestiones de diseño, producción, divulgación y adquisición de los recursos económicos. El Comité Organizador de este Catálogo recogió un sinfín de detalles y conocimientos que en realidad pertenecen a disciplinas independientes, y los organizó en una estructura coherente y armoniosa, que refleja no sólo su gusto por las cosas bien realizadas sino también su afán por crear un instrumento útil de divulgación y documentación de la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

La presente obra contribuirá a que se cuente con un registro ordenado de las etapas por las que atravesó la creación del 1er. Catálogo de Ilustradores desde su planeación, desarrollo, y hasta la adquisición de los recursos necesarios para su impresión. Es nuestro deseo motivar con ello a las futuras generaciones de ilustradores en la búsqueda de nuevos espacios que permitan divulgar sus trabajos y dejar en alto el nombre de nuestra institución: la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

1er. Catálogo de Ilustradores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas

Bibliografía

11 *Catálogo de ilustraciones infantiles y juveniles.*
Dirección General de Publicaciones, CONACULTA, México 2001.

12 *Catálogo de ilustraciones infantiles y juveniles.*
Dirección General de Publicaciones, CONACULTA, México 2002.

Camera, Franco, *La ilustración en el impreso.*
Barcelona: Don Bosco, c1975.

Colyer, Martín. *Como encargar ilustraciones.*
Ed. Gustavo Gilli, Barcelona, España 1994.

Costa, Joan. *Enciclopedia del Diseño.*
CEAC, España, 1987.

Eco, Umberto. *Cómo se hace una tesis.*
México: Gedisa 1984.

Grimberg, Carl. *El siglo de la ilustración.*
Ed. Madrid, México: Daimond 1987.

Villafañe, Justo. *Principios de teoría general de la imagen.*
Pirámide, Madrid, 1996.

Voz Ilustración, en Diccionario Akal de Estética.
Madrid, Akal, 1998.

1er. *Catálogo de ilustradores de la ENAP.*
Diseño y Comunicación Visual. Ilustración 1998-2002. México, D.F.