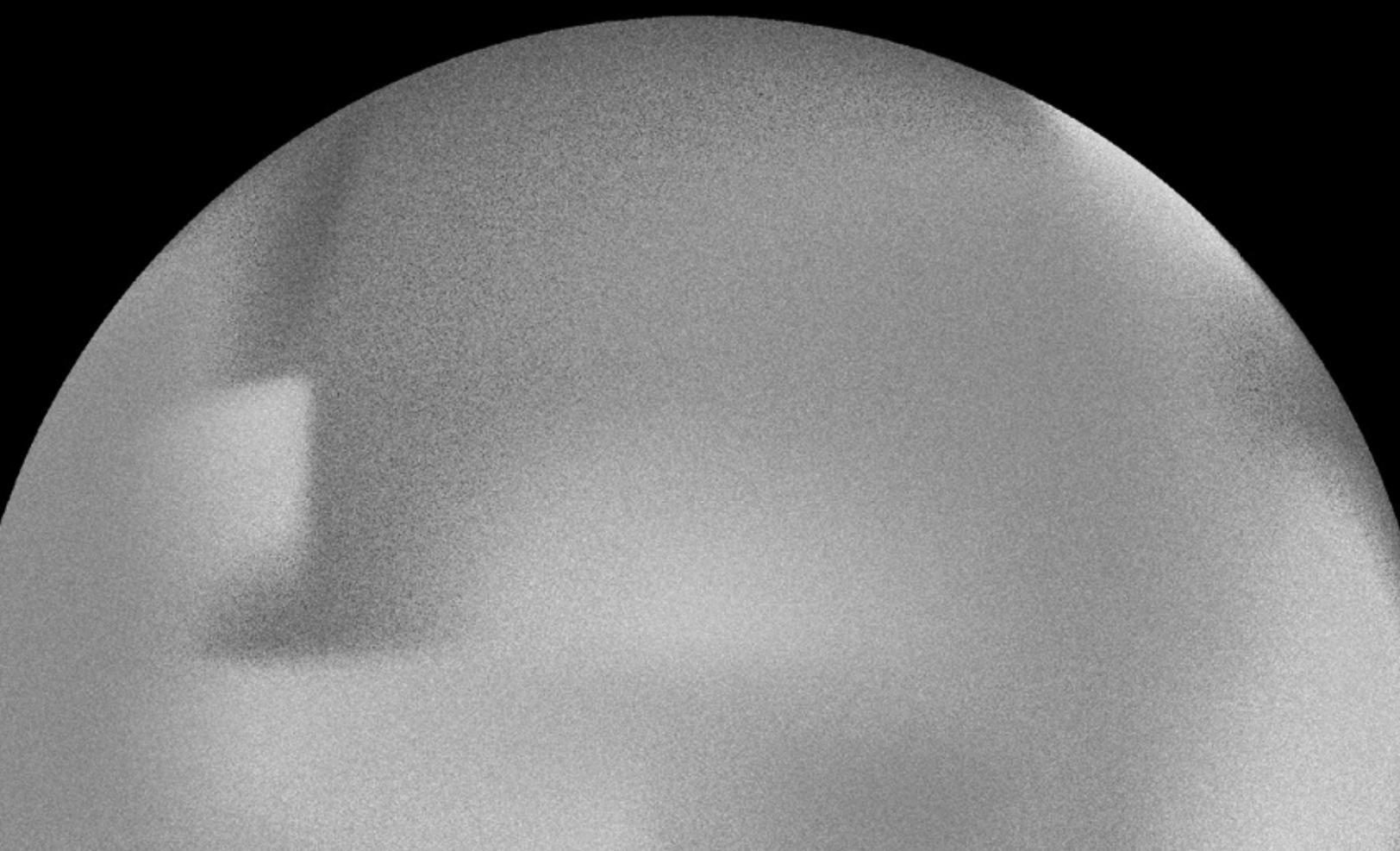

Diseño de Material Editorial para la Escuela Nacional de Artes Plásticas del departamento de Guatemala

Como apoyo a los procesos de formación del curso de seminario

Proyecto de Graduación desarrollado por: Carlos Javier Recinos Velásquez

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Arquitectura

Escuela de Diseño Gráfico

Diseño de Material Editorial para la Escuela Nacional de Artes Plásticas del departamento de Guatemala

Como apoyo a los procesos de formación del curso de seminario

Guatemala, junio de 2021

Proyecto de Graduación desarrollado por:
Carlos Javier Recinos Velásquez

Previo a optar el título de:
Licenciado en Diseño Gráfico.

Me reservo los derechos de autor haciéndome responsable de las doctrinas sustentadas adjuntas, en la originalidad y contenido del Tema, en el Análisis y Conclusión final, eximiendo de cualquier responsabilidad a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Miembros de la Junta Directiva de la Facultad de Arquitectura

Msc. Arq. Edgar Armando López Pazos
Decano

Arq. Sergio Francisco Castillo Bonini
Vocal I

Licda. Ilma Judith Prado Duque
Vocal II

MSc. Arq. Alice Michele Gómez García
Vocal III

Br. Andrés Cáceres Velazco
Vocal IV

Br. Andrea María Calderón Castillo
Vocal V

Arq. Marco Antonio de León Vilaseca
Secretario Académico

Tribunal Examinador

Licda. María Emperatriz Pérez
Asesora Metodológica

Licda. Ana Carolina Aguilar Castro de Flores
Asesora Gráfica

Msc. Arq. Edgar Armando López Pazos
Decano

Arq. Marco Antonio de León Vilaseca
Secretario Académico

Índice

Página 09	Página 13	Página 21
00	01	02
Presentación	Introducción	Perfiles
Página 29	Página 39	Página 55
03	04	05
Planeación Operativa	Marco Teórico	Definición Creativa

Página 73

Página 111

Página 115

06

07

08

Producción Gráfica

Lecciones Aprendidas

Conclusiones

Página 119

Página 123

Página 129

09

10

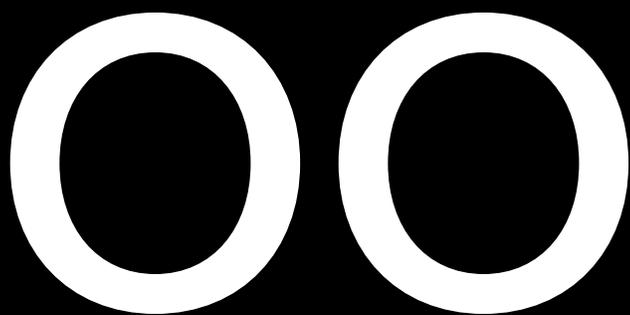
11

Recomendaciones

Referencias

Anexos

Capítulo

Presentación

Acerca del Proyecto

El presente informe reúne los conocimientos y habilidades apoyados en investigación, teoría, planificación, gestión y diseño de un proyecto de comunicación visual orientado a la rama editorial. Con la metodología propuesta del proyecto de graduación se establecieron fases clave de: diagnóstico, investigación, problematización, ideación de soluciones gráficas, producción gráfica, y validaciones para el desarrollo constante del proyecto. Se pretende así generar una incidencia en la sociedad, que en este caso, se enfoca en la educación artística en Guatemala, y que a su vez, puede ser fácilmente abordada por

el diseño gráfico debido a su carácter proyectual, funcional y estético.

En el presente documento se recopilan y establecen conceptos, técnicas y metodologías que pueden ser de utilidad para diseñadores que, en el futuro, desarrollen sus respectivos proyecto de grado en el ámbito del diseño de materiales editoriales. Así como también, para todo aquel interesado en el tema del diseño gráfico y su capacidad de incidencia en problemas de comunicación visual.

Capítulo

01

Introducción

Antecedentes

El contraste entre el estilo de vida moderno de la ciudad de Guatemala, capital y centro de la vida cultural del país, y las costumbres y tradiciones de los descendientes del altamente civilizado pueblo maya dotan al país de una gran diversidad artística y cultural. En Guatemala, esta diversidad necesita ser orientada a través de procesos de educación artística, razón por la cual nació la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP).

El 10 de mayo de 1920, fue fundada la Escuela de Bellas Artes, producto de la iniciativa de la Sociedad de Amigos del País, hoy Escuela Nacional de Artes Plásticas “Rafael Rodríguez Padilla” (ENAP); cuyo nombre se debe a uno de sus principales fundadores y primer director: Maestro Rafael Rodríguez Padilla.

La ENAP, como se le conoce, ha sido la principal proveedora del Arte en Guatemala, en donde se han formado y egresado numerosas generaciones de artistas de la plástica guatemalteca. Muchos de ellos representan la columna vertebral de las tendencias, grupos y movimientos del arte guatemalteco académico; sin embargo, ello no ha obstado para que también como una variante de los frutos que produce la ENAP, los artistas egresados, elijan por su cuenta diversas tendencias modernas o contemporáneas (ENAP).

La ENAP se destaca en su proceso de educación por la trayectoria y el impacto obtenido en la juventud guatemalteca, puesto que sus programas son dirigidos a jóvenes.

En el 2008, la ENAP fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por ser la principal formadora de artistas plásticos a nivel nacional.

De acuerdo a los datos consignados en la Memoria de Labores 2018 del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), no se invirtió presupuesto adicional en la ENAP durante el 2018, por lo que se utilizó el presupuesto anteriormente asignado. Esto quiere decir que, para el Estado, la ENAP no constituye una institución de preeminencia dentro del presupuesto anual de la nación, a la que se deban asignar fondos para el desarrollo cultural y artístico de la población del país. De igual forma, en Guatemala menos del 1% del presupuesto total del Estado se destina a la cultura. Tan sólo \$0.56 por guatemalteco fue el monto anual destinado a programas de formación, fomento y difusión del arte, la cultura en el 2014.

Figura 1: "ENAP", Lu, David, 2019.

Así mismo, no se ha desarrollado una actualización del p nsu m en mucho tiempo, lo cual retrasa la capacidad de renovar la forma en que atienden a sus estudiantes, y más puntualmente, a los estudiantes de último ciclo.

Otras instituciones como el Creatorio Artístico Pedagógico (CAP) o institutos de arte no lucrativos, no cuentan con la misma trayectoria y trascendencia en la población guatemalteca (Ruano, 2017).

En lo que respecta al tema de recursos humanos, a la fecha, la ENAP no cuenta con personal que d  seguimiento a la situación financiera de la Escuela. Actualmente, en la ENAP únicamente labora un Coordinador Académico que gestiona la información acerca los de cursos y de profesores encargados. Lo anterior provoca, en algunas ocasiones, discrepancia de opiniones entre los docentes que imparten el curso de Seminario, puesto que no se les entrega una guía metodológica para llevar a cabo el proceso, situación que repercute den la formación de los estudiantes que est n a punto de cerrar la carrera de Bachiller y Perito en arte con especialidad.

Los estudiantes de la ENAP optan por el título de Bachiller y Perito en Artes con especialidad en: grabado, pintura, fotografía, ilustración, cerámica, escultura o diseño gráfico. Como parte del p nsu m, en el quinto año, se desarrolla el curso de seminario, debido a que es un título con duración de 5 años, con el que el estudiante puede apoyar a la sociedad a través de una institución no lucrativa, incidiendo en el arte en Guatemala (Ministerio de Cultura y Deportes, 2014). Sin embargo, debido al p nsu m desactualizado, la guía de seminario para el docente es muy escueta. Esto, por supuesto, dificulta la dirección y asesoramiento del docente hacia los estudiantes, por lo que ha provocado desorden en el proceso.

El Problema

La falta de sensibilidad hacia el arte en la sociedad guatemalteca se remonta a conductas heredadas que han afectado la industria y la producción masiva cultural desde hace mucho tiempo. Estas mismas conductas han medido el desempeño de los seres humanos con base en razonamiento lógico y verbal, por lo que se ha impedido el desarrollo integral del ser humano orientado a las artes y la sensibilidad. Así mismo, el propio Ministerio de Educación (MINEDUC) no refuerza estas áreas, dejando la educación artística en manos del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD). Este tiene, por herencia cultural, un enfoque más orientado a deporte, y esto no permite un verdadero desarrollo integral de los jóvenes apasionados por el arte. Además, estos jóvenes con un potencial inmenso, se ven limitados ante la falta de recursos económicos, por lo que una educación privada está fuera de su alcance.

El mundo artístico en Guatemala afronta difíciles retos; sin embargo, se cuenta con la experiencia y decidida labor de la ENAP, la cual ofrece un servicio que ha perdurado a lo largo de más de un siglo, y que se posiciona como punta de lanza en el desarrollo del arte guatemalteco. La ENAP se localiza en la zona 4 de la ciudad capital. Es importante indicar que, a pesar de su apropiada ubicación y las labores educativas que realiza, la ENAP enfrenta problemas para promover a sus estudiantes.

En el último año del Bachillerato y Perito en Artes con especialización (cualquiera de las especialidades) se lleva a cabo el curso de seminario, el cual tiene como objetivo crear una incidencia en la sociedad a partir del arte.

El contenido del curso de seminario abarca gran cantidad de procesos específicos y fases a cumplir, los cuales se tornan de dificultosa comprensión, si solamente se accede a ellos por medio de materiales escritos que requieren la lectura sobre los diversos temas del seminario. Por otra parte, es de conocimiento general, que el proceso de enseñanza-aprendizaje se facilita mediante la utilización de diferentes recursos; y en el caso específico de los artistas, la comprensión de las diferentes materias se facilita por medio del uso de recursos tales como imágenes que expliquen los textos.

A la fecha los contenidos del curso de seminario han sido difíciles de comunicar a los nuevos docentes que imparten el curso. De hecho, cada uno ha adoptado su propia postura en cuanto a impartir la cátedra. Estas posturas particulares, ha dirigido el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma desordenada y poco efectiva, sobre todo en cuanto a la evaluación de los estudiantes se refiere.

En el presente proyecto de grado, se considera que es posible mejorar la comprensión y gestión de la información del curso de seminario de la ENAP, mediante la intervención del diseño gráfico, aplicando organizadores gráficos y eficiente disposición de la información. Se espera que, por medio del proceso de diseño, se coadyuve a la correcta asimilación de la información de los temas relacionados con el seminario, por parte de docentes y estudiantes, con el fin de que concluyan su proceso de seminario y graduación de manera exitosa.

Consultar anexo 01 y 02.

Figura 2: Estudiantes de la ENAP, ENAP. 2019.

Justificación

Trascendencia

A la fecha, los docentes de la ENAP, no aplican una metodología eficiente que permita la objetiva revisión y evaluación de los resultados de los proyectos del curso de seminario. Por lo tanto, a largo plazo, se espera que por medio del presente proyecto de grado, se unifiquen los criterios de revisión y evaluación del curso de seminario, brindándole sentido a la experiencia y al esfuerzo de los jóvenes involucrados. Estos jóvenes, por ende, crearán una conciencia social del impacto de su trabajo en la cultura y sociedad guatemalteca; además de apreciar el valor investigativo que conlleva realizar una pieza de arte.

Incidencia del diseño

El diseño gráfico es la disciplina que aborda los problemas de comunicación y los resuelve, mediante su carácter proyectual. En este caso se observó una necesidad en la transmisión de contenidos para

la formación de los estudiantes, puesto que no hay un canal establecido, ni métodos o formas de resolver el problema.

Se considera que, el presente proyecto, Diseño de material editorial para la ENAP del departamento de Guatemala. Como apoyo a los procesos de formación del curso de seminario, incidirá en la regulación de técnicas y metodologías que se aplicarán, tanto en los contenidos, como en las evaluaciones de los cursos de seminario de la Escuela. Se espera que por medio del desarrollo del proyecto, se establezcan rutas coordinadas a seguir tanto por los alumnos, como por los docentes, que les permitan solventar las necesidades de comunicación visual que ahora se presentan. La guía de seminario que se propone en este trabajo, ordenará los procesos de forma visual para la mejor comprensión de los contenidos a impartir en el curso y brindarle directrices al docente, con respecto a dichos contenidos.

Figura 3: Estudiantes con el director, ENAP, 2019.

Factibilidad del proyecto

El proyecto es una iniciativa de la institución por lo que hay mucho interés en llevarlo a cabo.

El contenido se construyó por medio de un documento base de proyecto de graduación. La mediación pedagógica se llevó a conjuntamente con una profesional trabajadora de la institución. Así mismo, según las visitas realizadas a la institución para recopilar información, se han mostrado muy dispuestos a compartir su infor-

mación y apoyar los procesos, por lo que no debería haber contratiempos con lo que se quiere desarrollar.

Debido a los espacios limitados se propondrá llevar a cabo el proyecto a distancia, con el fin de economizar tiempos, equipo y mobiliario, con el acuerdo de revisiones semanales por parte de ambas partes.

Figura 4: Estudiantes pintando en el corredor, ENAP. 2019.

Objetivos

General

Contribuir con la Escuela Nacional de Artes Plásticas “Rafael Rodríguez Padilla” en la labor de formación de artistas plásticos guatemaltecos con una producción gráfica que oriente a sus docentes y estudiantes en el proceso del curso seminario, del Bachiller y Perito en Artes con especialidad.

Específicos

De comunicación visual

Estructurar los procesos del curso de seminario a través de un lenguaje adecuado al docente, para facilitar la comprensión del contenido al estudiante en la dirección y asesoría de su proyecto.

De diseño

Diseñar la guía metodológica del curso de seminario por medio de un sistema de pasos y procesos ordenados para que el docente navegue a través del material con una dirección clara.

Capítulo

02

Perfiles

Perfil de la Institución

Características del Sector Social

Nombre

Escuela Nacional de Artes Plásticas
"Rafael Rodríguez Padilla"

Dirección

6 a. avenida 22-00 zona 1, interior
Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias"

Teléfono

2253-4872

Email

artespasticasenaprrp@gmail.com

Director

Arq. Otto Arana

Sector Social

Educación, Cultura, Educación artística.
La institución pertenece al Ministerio de Cultura y Deportes.

Organigrama

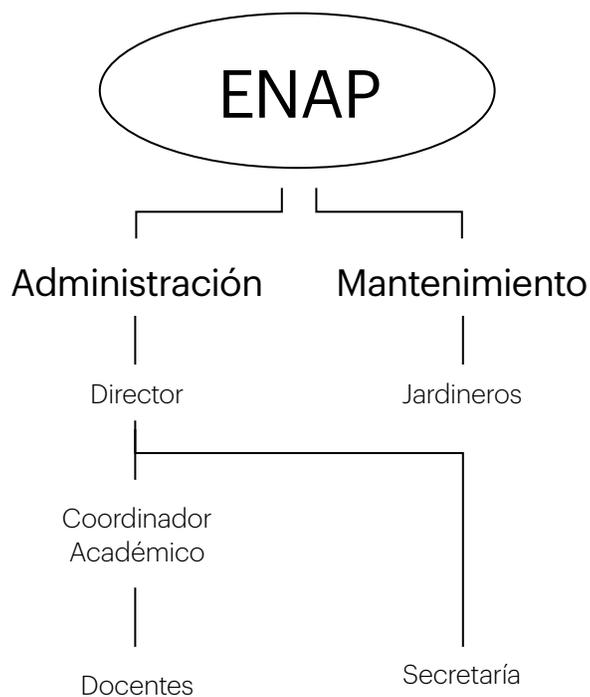

Figura 5: Estudiantes en clase, ENAP. 2019.

Historia de la institución

El 10 de mayo de 1920, fue fundada la Escuela de Bellas Artes, producto de la iniciativa de la Sociedad de Amigos del País, hoy Escuela Nacional de Artes Plásticas “Rafael Rodríguez Padilla”; cuyo nombre se debe a uno de sus principales fundadores y primer director: Maestro Rafael Rodríguez Padilla.

La ENAP, ha sido la principal formadora en materia de arte en Guatemala, en donde se han educado y egresado numerosas generaciones de artistas de la plástica guatemalteca. Muchos de ellos representan la columna vertebral de las tendencias, grupos y movimientos del arte guatemalteco académico; sin embargo, ello no ha obstado para que también se propicien variantes de los frutos que produce la ENAP y que, por lo tanto, los artistas egresados, elijan por su propia cuenta, diversas tendencias artísticas modernas o contemporáneas.

La Escuela Nacional de Artes Plásticas “Rafael Rodríguez Padilla” es una institución académica estatal actualmente adscrita al Ministerio de Cultura y Deportes. Desde su fundación, en 1920, se ha dedicado a la formación artística y a la difusión cultural de Guatemala.

La ENAP se ha consolidado como el principal semillero de artistas de la plástica nacional, del cual han surgido la mayoría de figuras representativas del arte guatemalteco.

La ENAP fue fundada por el artista guatemalteco Rafael Rodríguez Padilla, el 10 de mayo de 1920. Inicialmente fue denominada “Escuela de Bellas Artes”. A partir de 1948 fue nombrada “Escuela Nacional de Artes Plásticas”. En 1990, por acuerdo ministerial se le asigna, además, el nombre de su ilustre fundador.

En 1920, la Escuela de Bellas Artes recibió la orden de organizar al personal de la academia de la siguiente

forma: un director, un profesor de Perspectiva, un profesor de Anatomía Artística, un profesor de Historia del Arte y un sirviente. Además, se le otorgaba un presupuesto de 45,600 pesos y la orden de distribuirlo entre el personal designado y los gastos generales. El mismo año, el Maestro Rafael Rodríguez Padilla toma formalmente el puesto de director de la Escuela, hecho que consta en un acuerdo publicado el 15 de junio.

El edificio que ocupó la Escuela en su apertura estuvo ubicado en parte del terreno en que hoy se encuentra el edificio del Congreso Nacional de la República, lugar que ocupó durante 40 años, de 1935 a 1975.

En el 2008, la ENAP fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por ser la principal formadora de artistas plásticos a nivel nacional (ENAP).

Filosofía

Misión

Formar artistas de la plástica en las más importantes disciplinas que se manejan en el medio a nivel mundial. Proveer al país de representantes de la plástica nacional en diferentes manifestaciones artísticas para que su obra se proyecte dentro de la comunidad, la sociedad guatemalteca y la humanidad.

Visión

Ser en Guatemala la institución de educación y formación artística académica de mayor prestigio, por su calidad académica, la excelencia de sus graduados, la excelencia de su equipo técnico y su contribución a elevar el nivel de creación artística nacional.

Figura 6: Estudiantes en clase, ENAP. 2019.

Orientación y desarrollo social

La ENAP se rige bajo la premisa de un compromiso social que consiste en la completa preparación y formación artística de su alumnado. Sus áreas de desarrollo incluyen las especialidades en distintas disciplinas artísticas, la alta calidad y preparación técnica de las materias cuya naturaleza así lo requiera.

La ENAP es libre de prejuicios económicos y sociales; valora y respeta a todos sus miembros y reconoce que, en su calidad de seres humanos, son iguales en derechos y en obligaciones.

Las personas que integran la comunidad estudiantil de la ENAP son libres de expresar sus pensamientos y convicciones, dentro de las normas de respeto universales, empleando para ello los canales adecuados de comunicación. Existe libertad para ejercer la docencia.

Bases filosóficas y políticas

La educación es uno de los más importantes agentes de desarrollo de la sociedad y de las personas.

La actividad creadora se rige por la profunda preparación académica, y la búsqueda de la excelencia está presente en todas las actividades planteadas y desarrolladas por la ENAP.

La ENAP ofrece una educación especializada que faculta a sus estudiantes para la actividad creadora y la aplicación tecnológica de una forma libre, sin

direcciones restrictivas o preconcebidas. La Escuela dedica sus esfuerzos al progreso del arte plástico y la tecnología involucrada en su creación. Se preocupa por inculcar una base histórica de los orígenes del arte de la humanidad y guatemalteco que fomente en sus estudiantes el respeto por de nuestra herencia cultural.

La actual dirección de la ENAP tiene la firme convicción de que la educación es la clave del desarrollo del país y que la Escuela debe cubrir las demandas que satisfagan las necesidades educativas y tecnológicas en los diversos campos de manifestación artística de sus estudiantes.

Objetivos de la ENAP

1. Impulsar la docencia en todos los programas de su pénsum.
2. Implementar los recursos tecnológicos en las asignaturas del grabado, cerámica, diseño gráfico y fotografía.
3. Participar, en colaboración con otras instituciones, en la búsqueda de soluciones a los problemas de todo el territorio guatemalteco que afectan el desarrollo artístico, social y cultural.
4. Coadyuvar en la aplicación de la tecnología a las disciplinas artísticas, que constituyen el medio de expresión del artista creador.

Figura 7: Recopilación de antecedentes gráficos de ENAP, elaboración propia.

Servicios que presta a los usuarios

- Bachiller en Artes Plásticas y Perito en Artes con especialización (a elegir por el estudiante). Con una duración de 5 años, entre semana.
- Talleres gratuitos los fines de semana.

Identidad y comunicación visual

Logotipo

El logotipo se ha vuelto un identificador atemporal en la institución, puesto que se le relaciona fácilmente con la ENAP y los servicios que presta. Es importante resaltar que no hay una tipografía constante en el logotipo.

Comunicación

Los artes se ajustan a la organización que los patrocina, no existe una línea gráfica clara. Así mismo, no cuentan con un estilo de fotografía constante en los artes. No se utiliza un estilo definido de tipografía o colores o iconografía institucional. El único elemento que tiende a repetirse es el color negro; sin embargo, no hay una fundamentación clara que lleve a pensar que ese color sea utilizado para reforzar la comunicación de una escuela de artes plásticas. No se aplican estrategias, ni plantean objetivos claros de comunicación, más allá que hacer del conocimiento público los cursos que se imparten y no pretenden ningún carácter promocional.

Consultar anexo 03 y 04.

Características del Grupo Objetivo

Características geográficas

Escuela Nacional de Artes Plásticas “Rafael Rodríguez Padilla”, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Características sociodemográficas

Adultos de 35-44 años, principalmente hombres. Cuentan con estudios diversificados, la mayoría se encuentra estudiando alguna carrera, taller o curso extra.

Son docentes dentro de la ENAP, tienen a su cargo uno o más cursos que imparten a jóvenes. Estos adultos fueron, en su mayoría estudiantes de la ENAP y luego se convirtieron en profesores. En su gran mayoría cubren sus propios gastos de vida, puesto que la mitad son padres de familia y la otra cubre sus propios gastos.

Características socioeconómicas

Poseen un horizonte de consumo pragmático, puesto que buscan obtener lo necesario y desarrollan fidelidad a la marca que utilizan. Pertenecen a una clase media C2 y C3. Ingresos mensuales entre Q3400.00 a Q.7200.00.

Características psicográficas

Viven una vida ocupada, puesto que les interesan las actividades culturales y artísticas, sin embargo, deben cumplir con sus obligaciones financieras y familiares.

Tienden a detenerse en su día a día, descubriendo cosas curiosas que observar. Aman su profesión y dan su todo en la educación de los jóvenes artistas plásticos.

Del total, el cincuenta por ciento son introvertidos y el otro cincuenta por cientos son extrovertidos. Así mismo comparten un temperamento melancólico, principalmente, esto quiere decir que son personas sensibles, observadoras y con mucha capacidad de análisis. Presentan un sistema de valores y virtudes flexibles (principalmente en los mayores de edad) puesto que tienden a analizar y cuestionar su propia filosofía de vida. Pueden notarse valores como: abnegación, pasión, astucia y espontaneidad.

Poseen una cultura visual en alto grado construida debido al tema del arte, lo que les permite identificar fácilmente una imagen a una tendencia artística o época, analizándola con sensibilidad y criterio. Además, se adaptan fácilmente a varios lenguajes visuales y niveles de abstracción.

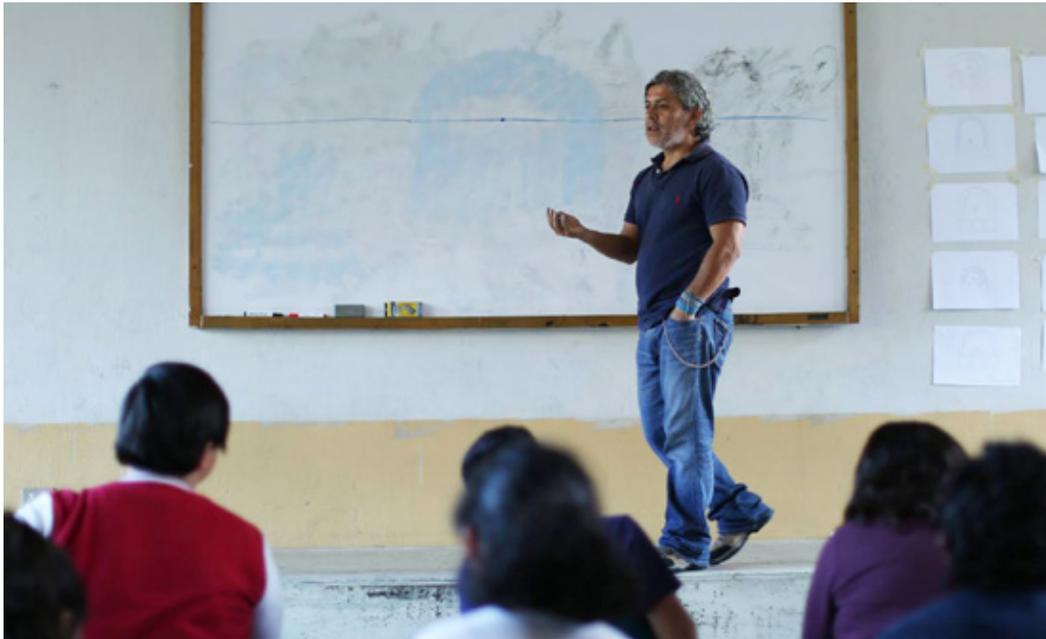

Figura 8: Docente de la ENAP, ENAP, 2019.

Características psicopedagógicas

Presentan un sistema de aprendizaje orientado a lo visual y visual-kinestésico. Aprenden en la práctica y mediante la referencia visual clara que ejemplifique lo que hay que desarrollar. Por lo tanto, viéndolo desde la neurociencia poseen actitudes que pueden ser abordadas desde el aspecto afectivo y conductual.

Relación entre el GO y la institución

Los docentes visitan la institución todos los días de clase, de lunes a viernes. Los docentes de muy avanzada edad no asisten todos los días hábiles entre semana.

La visita virtual es casi nula, los docentes saben que existen plataformas virtuales de la ENAP pero sólo los más jóvenes las visitan.

Es una relación basada en gustos y visión profesional. La institución con su renombre y trayectoria se convierte en el camino para el docente en su desarrollo en la educación artística superior. Así mismo, muchos de los docentes que tiene la ENAP son inicialmente estudiantes, por lo que no existe una vinculación afectiva, y de satisfacción, construida a través de los años.

Consultar anexo 05 y 06.

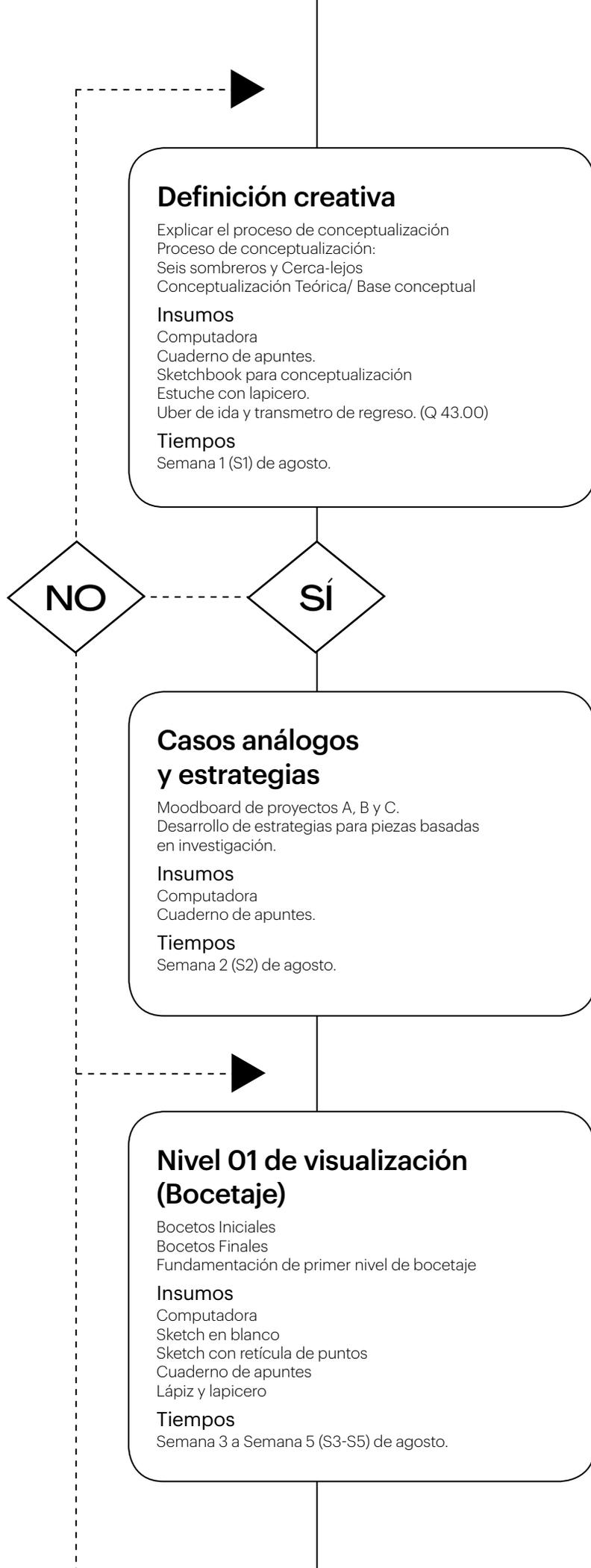
Capítulo

03

Planeación Operativa

Flujograma

Cronograma

Julio 2019					
Actividad	S4	S5			
Correcciones del Protocolo					
Recopilación del Marco Teórico					
Reunión con la Institución					
Desarrollo de Brief					
Mapas de Empatía con el GO					

Agosto 2019					
Actividad	S1	S2	S3	S4	S5
Definición Creativa					
Conceptualización					
Estudio de casos análogos					
Mandatorios					
Estrategias para las piezas					
Inicio Nivel 01 de Visualización					
Premisas de Diseño					
Revisión de Definición Creativa					
Revisión de Nivel 01 de Visualización					

Septiembre 2019

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5
Inicio Nivel 02 de Visualización					
Contenidos con línea gráfica					
Revisión Nivel 02 de Visualización					
Creación de instrumentos de Validación					
Maquetación de prototipos					
Aplicación de instrumentos de Validación					
Inicio Nivel 03 de Visualización					
Creación de instrumentos de Validación					

Octubre 2019

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5
Revisión Nivel 03 de Visualización					
Validación con profesionales					
Correcciones					
Validación con GO					
Correcciones					
Fundamentación de las Piezas Finales					
Estilización de Informe Final					
Artes Finales					
Finalización de EPS					

Noviembre 2019

Actividad	S1	S2			
Entrega Artes Finales					
Entrega de Informe Final					

Previsión de Gastos y Recursos

Recursos Humanos			
	Horas	Costo/Hora	Total
Diagnóstico e Investigación	160	Q. 43.75	Q. 7,000.00
Diseño de Proyecto	540	Q. 43.75	Q. 23,625.00
SUBTOTAL			Q. 30,625.00

Recursos Materiales			
	Cantidad	Costo	Total
Impresiones para Asesoría	120	Q. 5.00	Q. 600.00
Fotocopias	50	Q. 0.25	Q. 12.50
Sketchbook	1	Q. 24.00	Q. 24.00
Artes Finales		Q. 2,000.00	Q. 2,000.00
SUBTOTAL			Q. 2,636.50

Transporte			
	Horas	Costo/Hora	Total
Uber de Ida a la institución	13	Q. 40.00	Q. 520.00
Transmetro y microbús de regreso	13	Q. 3.00	Q. 39.00
SUBTOTAL			Q. 559.00

Depreciación			
	Meses	Costo	Total
Computadora	3	Q. 550.00	Q. 1,650.00
SUBTOTAL			Q. 1,650.00

Costo Final			
		Costo	Total
Subtotal Recursos Humanos		Q. 30,625.00	Q. 30,625.00
Subtotal Recursos Materiales		Q. 2,636.50	Q. 2,636.50
Subtotal Transporte		Q. 559.00	Q. 559.00
Subtotal Depreciación		Q. 1,650.00	Q. 1,650.00
			Q. 35,470.50

Capítulo

04

Marco Teórico

Marco Teórico

La historia y el impacto social de la educación artística guatemalteca

Historia

La Iglesia Católica fue la institución más importante en la vida cultural de la colonia, estuvo vinculada no sólo a las costumbres y a las formas populares de vida, sino también a las artes plásticas, la literatura, los centros de beneficencia y la educación. Las escuelas de primeras letras surgieron impulsadas por el obispo Francisco Marroquín, quien fundó una para niñas criollas y otra para niñas mestizas. También las órdenes religiosas crearon escuelas de primeras letras para personas mayas, en las que algunos hijos de los principales aprendieron, además del catecismo, a leer, escribir, cantar y tocar algún instrumento musical. Algunas de estas personas fueron las que después escribieron, en sus lenguas, sus títulos y crónicas (Asociación de Amigos del País, 2004).

En razón de lo anterior, es posible afirmar que en Guatemala, convergieron la cultura ancestral indígena y la española, esta última, en la cual el arte estaba intrínsecamente unido a la iglesia, específicamente, durante el descubrimiento y conquista, y de igual manera, los temas relativos a la educación.

Los centros de educación superior fueron el Seminario Tridentino, que se dedicó desde el siglo XVI a la formación de curas seculares, y los Colegios Mayores, adscritos a conventos, en los que se impartía enseñanza superior para los hijos de las familias españolas. Los principales fueron los de Santo Tomás y Santo Domingo, de los dominicos; San Buenaventura, de los franciscanos; San Jerónimo, de los mercedarios; y San Lucas y San Francisco de Borja, de los jesuitas (Asociación de Amigos del País, 2004).

La educación era de tipo confesional, por haber quedado este servicio en poder de la iglesia cristiana católica, que era la única que existía en ese tiempo y así la escuela se mantenía alejada de la realidad y del espíritu científico que se desarrolló en Europa (Fajardo, 2011).

La educación en Guatemala, desde sus inicios se desarrolló en un ámbito propiamente religioso, situación que prevalece en el país hasta el presente y que, evidentemente, repercute en gran parte de la cultura y el sentido artístico que prevalece en el país. En este contexto se evidencia que, tanto la educación como la religión, se presentan concatenadas al grado que, incluso se manejan unidas en las subculturas interiores del país.

Esta fusión entre educación y religión, en el caso de Guatemala, ha propiciado en su población el establecimiento de costumbres propias y una sensibilidad muy profunda hacia todo lo artístico que se pueda crear. Todo lo anterior, puede observarse en la arquitectura, la pintura, la escultura y la expresión idónea de cada pueblo o región con respecto a sus específicas formas de expresión artística.

En cuanto a las artes plásticas, producto de la fusión cultural y las obras de arte más notables, heredadas de la época colonial, están representadas por los monumentales edificios de la Antigua Guatemala –Sacatepéquez– y de la Nueva Guatemala de la Asunción. Muchas de estas obras han sobrevivido a los terremotos y en ellas se aprecia la fuerza artística de los arquitectos coloniales. También sorprenden las muestras de esculturas religiosas, retablos, pinturas y obras de orfebrería, que se conservan a pesar de los elementos ambientales adversos y del paso del tiempo. Ejemplo de estas obras de arte se aprecian en viejas iglesias de Guatemala, en museos y colecciones particulares. En la Antigua Guatemala, cuyo nombre oficial es, Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, las más notables construcciones se realizaron entre los siglos XVII y XVIII, cuando predominaba el estilo barroco (Asociación de Amigos del País, 2004).

Figura 9: Estudiante mostrando un proyecto, ENAP, 2019.

Educación

Desde entonces el sistema educativo teocentrista ha cambiado en gran manera, llegando a generar diversos Indicadores Educativos para el estudiante guatemalteco.

Alrededor de la formulación del Sistema Nacional de Indicadores Educativos (SNIE) para Guatemala, se han presentado una serie de propuestas que permiten, en diferentes niveles, dar seguimiento a los indicadores tradicionales. Estas propuestas se han conformado por series de indicadores que han partido de las necesidades coyunturales del país, o bien, de las políticas vigentes del MINEDUC, para responder a necesidades puntuales. En el 2009 se propusieron una serie de indicadores como parte de un esfuerzo del MINEDUC, USAID, Diálogo para la Inversión Social en Guatemala y Academy for Educational Development (AED). Esta serie de indicadores se planteaban como primer paso para lograr el cumplimiento del mandato, velar por el correcto funcionamiento del sistema de planificación educativa, al mismo tiempo, evaluar constantemente el sistema educativo nacional. El sistema fue pensado en primera instancia: “como una herramienta básica para la planificación educativa y la armonización de la cooperación internacional, así como también, para

la orientación general de la política pública con el fin de introducir cambios para mejorar las condiciones que reflejan los indicadores educativos o mantener el curso, en el caso de que los indicadores sean favorables. En segunda instancia, el SNIE es un mecanismo mediante el cual se puede evaluar objetivamente, ya sea en forma interna o externa, la evolución del sistema educativo y el cumplimiento del mandato constitucional de: “garantizar a los guatemaltecos el goce pleno de su derecho a recibir una educación de calidad y con pertinencia.” Este SNIE, está compuesto por indicadores divididos en 5 dimensiones que constituyen la oportunidad de establecer una línea de base comparable en el tiempo, que incluye: a. La definición de indicadores. b. La construcción o cálculo de los mismos. c. La actualización y la mejora continua del propio sistema de indicadores. Estas dimensiones están pensadas como una adaptación del modelo de Calidad Educativa propuesto por la UNESCO en el 2005, constituido por: 1. Contexto de la educación. 2. Recursos. 3. Procesos educativos. 4. Resultados de escolarización y eficiencia interna. 5. Resultados de aprendizaje del sistema.

El SNIE permitirá evidenciar el impacto en las políticas públicas, en los resultados del sistema educativo y constituirá una herramienta esencial para la planificación educativa, la rendición de cuentas y la auditoría social, el diálogo informado sobre la evolución del sector y el análisis de las políticas públicas así como también, de las líneas estratégicas que en éste se implementen. El SNIE será alimentado por el sistema de Información Educativa y de otras fuentes de información externa, que se retroalimentarán mutuamente sin dependencia directa. Esto para generar análisis de la dinámica educativa y del comportamiento de diferentes fenómenos del Sistema Educativo Nacional (MINE-DUC, 2016).

Estos indicadores básicamente han constituido el esqueleto de la educación guatemalteca y permiten, a su vez, construir el camino para una evaluación crítica de los estudiantes. Sin embargo, el MINEDUC no contempla los sistemas de educación de otros ministerios o entidades no lucrativos.

En Guatemala la formación técnica está a cargo del Instituto Técnico de Capacitación (INTECAP), entidad autónoma y descentralizada que opera con fondos privativos equivalentes al 1% de la planilla total de todos los trabajadores del sector privado y los aportes que realiza directamente a la entidad el gobierno. Otros ministerios, tales como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF) y el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), entre otros, cuentan con instituciones que ofrecen títulos del nivel medio y técnicos al nivel superior, estos últimos en coordinación con las universidades del país. Algunos ejemplos de esto son la Escuela Nacional de Enfermería de Guatemala (MSPAS) y la Escuela Politécnica (MINDEF). Las Secretarías del Estados también cuentan con programas educativos, como la Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia (MINEDUC).

Sin embargo, el panorama educativo del país es desfavorable:

Guatemala presenta una tasa de alfabetización de 80.5%, con lo cual se ubica como uno de los países con mayor analfabetismo en América Latina. Esto es consecuencia de un lento proceso de ampliación de la cobertura educativa en la última mitad del siglo XX y es todavía una tarea pendiente en la primera década del siglo XXI. Un factor que puede explicar esta lenta mejora

de las cifras es el poco apoyo que recibe la educación: en el 2008 se destinó apenas 3.5% del Producto Interno Bruto –y esto a pesar de un aumento que se ha registrado en los últimos años–, mientras que en otros países de la región se destina más del 5% del PIB a este rubro.

Teniendo un panorama educativo en donde aún es necesario ampliar la cobertura y trabajar por la calidad y la equidad educativa, llama la atención que el Latinobarómetro de 2009 señale que solamente 6.5% de las personas entrevistadas en Guatemala respondieron estar nada satisfechas con la educación pública guatemalteca, en comparación con 11.57% de insatisfechos en América Latina. Noventa y tres por ciento de los guatemaltecos entrevistados por el Latinobarómetro manifestó algún grado de satisfacción con la educación pública, mientras que en América Latina fue 87.05%.

El proceso educativo formal guatemalteco está conformado por diferentes ciclos educativos: la preprimaria, atiende a la población de 5 a 6 años; la primaria, destinada a la población de 7 a 12 años; el nivel básico para adolescentes de 13 a 15 años y el nivel diversificado, de 16 a 18 años. Finalizado este proceso, se ingresa a la educación terciaria. Otro dato importante del sistema educativo guatemalteco es que los niños que estudian preprimaria y primaria están, en su mayoría, en escuelas públicas, pero en los niveles básico y diversificado la mayoría de la matrícula se encuentra en instituciones privadas, debido a la poca cobertura que existe en estos niveles en la esfera pública (Montufar, 2011).

Uno de los puntos críticos de la educación guatemalteca es que no se invierte lo suficiente en la misma, esto a su vez aumenta la tasa de analfabetización. Por lo mismo, la poca cobertura de educación que existe es limitada a la primaria, y en pocas ocasiones a los básicos. Sin embargo, muchas de las personas que quisieran recibir una educación de nivel diversificado, y a su vez una educación superior, se ven limitados por su capacidad adquisitiva y los sueños de estudiar mueren.

Para que exista una educación integral es indispensable la educación artística, puesto que esta construye seres humanos. Aún así podemos determinar que el arte no pertenece a un indicador educativo importante para el país.

Beneficios de la educación artística

El arte es entendido como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o una visión del mundo a través del lenguaje, la música, la danza y la pintura.

Durante los primeros años de vida, de forma natural, los niños juegan, cantan, bailan y dibujan. Actividades que son imprescindibles para desarrollar el sistema sensorial, motor, cognitivo, emocional y, en definitiva, cerebral, lo que les permite a los niños aprender a aprender.

La presencia del arte en la educación, por medio de la educación artística, contribuye al desarrollo integral y pleno de los niños y jóvenes. Esta se caracteriza por enriquecer y realizar un gran aporte cognitivo en el desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes, como el emprendimiento, la diversidad cultural, la innovación, la creatividad o la curiosidad.

La actividad artística del educando despierta su fantasía y su poder imaginativo; conduce a la valoración del color y de las formas, así como la formación de la personalidad, la confianza en sí mismo, el respeto y la tolerancia. En otras palabras, para el niño la actividad artística es un medio para el desarrollo dinámico y unificador (Auca, 2018).

La educación artística es la base del desarrollo como seres humanos, el inicio de la auto-revelación y los primeros pasos al entorno, un entorno libre de expresión donde se puede ser sensible. Este mismo permite elegir un medio de expresión, pero básicamente es la puerta al mundo de la imaginación del estudiante. Por lo tanto la priorización del arte debería ser algo fundamental en la educación, y no pertenecer a un elemento externo.

La educación artística en las escuelas ayuda a los niños y niñas a conocerse mejor a ellos mismos, expresar su mundo interior y plasmar su imaginación y creatividad. Esta educación se puede disfrutar de diferentes maneras como por ejemplo con la pintura, el teatro, el baile, el dibujo o el canto. En definitiva, una actividad que se relaciona con los sentidos.

Todas las escuelas, públicas o privadas, tienen entre sus materias y entre sus extraescolares la educación artística. Y pese a que muchas veces pasan como asignaturas secundarias, la realidad es que se trata de actividades primordiales para el desarrollo de niños y niñas, ofreciendo numerosos beneficios en el aprendizaje. Si se enseñan de manera adecuada, los alumnos pueden conseguir importantes desarrollos a nivel personal, académico y en su vida social. (Auca, 2018)

- Refuerza la calidad en el aprendizaje
- Aumenta el entusiasmo y el interés de los alumnos
- Las actividades artísticas incrementan la percepción del entorno y generan en el alumno una flexibilidad de pensamiento.
- Genera en el alumno seguridad y autonomía
- Estimula las habilidades cognitivas y permiten al individuo comunicarse
- Ofrece la oportunidad de explorar la imaginación y la capacidad de desenvolverse mejor en ámbitos sociales.
- Al promover el trabajo en equipo, genera un mejor ambiente escolar entre los propios alumnos y también con el profesor.
- Desarrolla la tolerancia y la empatía.
- La educación artística ayuda a activar muchas partes del cerebro. (Auca)

Es decir que la educación artística no debería ser considerada sólo como un "acompañamiento" o refuerzo escolar, sino como una parte importante del desarrollo integral de los estudiantes.

Figura 10: Estudiante en clase, ENAP, 2019.

La educación artística en las escuelas

El colegio es el lugar donde los niños pasan la mayor parte del tiempo. Un hecho que no deja indiferente a nadie es que desde hace unos años, la educación artística ha sido materia de olvido por parte del sistema educativo de muchos colegios alrededor del mundo.

La educación artística es necesaria, no porque vaya a hacer a los niños y niñas más inteligentes, sino porque les permite adquirir una serie de competencias y rutinas mentales que están en armonía con la naturaleza del ser humano y que, a su vez, son imprescindibles para el aprendizaje de cualquier asignatura escolar. Esto es útil para todos los alumnos, por lo que se convierte en una forma estupenda de atender la diversidad en el aula.

La ausencia del arte en las aulas se debe a la indiferencia generalizada por las actividades artísticas como parte del desarrollo curricular en los diferentes niveles de enseñanza. Esto puede ser debido a una falta de formación del profesorado, la inexistencia de una política cultural o la influencia de los medios de comunicación.

La educación artística es, en definitiva, imprescindible porque permite que los alumnos adquieran una cantidad de competencias sociales y emocionales básicas para el desarrollo personal y que les consigue

hacer más felices. Y ese es, al fin y al cabo, el verdadero aprendizaje, el que les prepara de verdad para la vida. El cerebro humano es fan de los retos y, por tanto, necesita el arte.

Lo que es certero, es que un centro educativo es eficiente si apuesta por una enseñanza que incluya el desarrollo de la creatividad de los estudiantes y el arte. En definitiva, la importancia que tiene la presencia del arte en la escuela, es la de crear un campo de actividad humana propio de todas las culturas a lo largo del tiempo. El arte es el corazón de todo el sistema educativo (Auca, 2018).

Se debe mantener en claro la relevancia de la educación artística puesto que con el paso del tiempo, se ha ido dejando del lado bajo la máscara de un “pasatiempo” que si bien, no es del todo incorrecto, no es un término que avale la importancia de la misma, ni tampoco la representa como debería. El educar a un niño a enamorarse del arte es enseñarle a amar su propia esencia y abrazarla tanto que pueda convertirla en una expresión gráfica propia con toda la libertad que su capacidad le permite, capacidad que con el desarrollo irá mejorando con el paso de los años; con la correcta incentivación y estímulos positivos.

El arte plástico en Guatemala

El arte visual de los ochenta muestra, en general, un registro evasivo, con énfasis en lo decorativo, explosión de color y recreación de la generosa naturaleza local; aspectos que son tratados con esquemas academicistas tradicionales, tanto si se trata del dibujo, como del grabado o de la pintura. Como dato relativo al tema, los artistas de las décadas sesenta y setenta ocuparon los lugares preponderantes en el mercado y siguieron ofreciendo un arte que enfrentaba y daba una respuesta crítica a la realidad circundante o se manifestaba como una preocupación y proyección personal. Mientras que los jóvenes representantes de la década 1980-1990 se encontraron en una situación precaria, con una notable falta de recursos, no solamente desde su propia creatividad, sino desde los medios de promoción, no obstante el apoyo que les brindaron algunas galerías. Lo mismo se puede afirmar, sin lugar a equívoco, de la literatura y del teatro (Vásquez, 2011).

Las galerías, a través de la promoción de artistas jóvenes y las muestras retrospectivas de obras de autores consagrados, sustituyeron, en gran medida, la labor que debió realizarse desde las instancias oficiales dada la ausencia de una política cultural auspiciada por el Estado. Basta recorrer las páginas de los diarios, para constatar a través de aquellas dedicadas a la vida social y cultural, la constante inauguración de exposiciones patrocinadas por dichas galerías, mismas que incluían obras de arte naif o popular -que tuvo un gran auge en estas décadas- retrato, paisaje, figura y en ocasiones abstracción, pero, sobre todo, se promovía, sin que se pueda hacer una afirmación categórica o una generalización que distorsione la realidad, un arte evasivo y sin compromiso.

Podemos determinar que el arte plástico, dentro del margen profesional, se construyó como características que marcan el camino guatemalteco a exhibir las idiosincrasias del país. Y estos artistas jóvenes, a pesar de la falta de recursos, lograron sobresalir para construir la historia de la imagen en Guatemala.

Si bien desde el punto de vista de las ideologías y rangos sociales hay divergencias, coinciden en que su presencia en el campo artístico ha sido constante durante las décadas que abarca este trabajo y se ha intensificado en los años recientes. Son artistas que han tenido una participación importante en bienales, simposios, y exposiciones colectivas en el país y en el extranjero, donde han obtenido premios significativos. Son particularmente importantes para el país las fundaciones promotoras del arte: Juannio Subasta de Arte Latinoamericano, que desde 1965 apoya la creación artística y Fundación Paiz a través de la Bial de Arte Paiz que da inicio en 1978, ambas han contado con jurados internacionales quienes certifican la calidad de los trabajos. Además, las obras de estos artistas forman parte de colecciones privadas y de instituciones públicas en el extranjero (Vásquez, 2011).

En el año 1920 fue fundada la Escuela de Bellas Artes, producto de la iniciativa de la Sociedad de Amigos del País, hoy Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla"; cuyo nombre se debe a uno de sus principales fundadores y primer director: Maestro Rafael Rodríguez Padilla.

Figura 11: Collage de artistas plásticos destacados, elaboración propia.

La ENAP ha egresado numerosas generaciones de artistas plásticos de Guatemala que han construido la estética nacional a través de su arte y tendencias. Entre ellos se destacan:

Carlos Chávez (San Juan Sacatepéquez, Guatemala) es un artista y pintor guatemalteco, su obra gira en torno a la mujer guatemalteca (Méndez, 2015).

Chávez estudió en la Escuela Nacional de Arte y en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Méndez, 2015).

Ha expuesto en varias galerías en Guatemala y en varios países entre los cuales pueden mencionarse: El Salvador, Estados Unidos, México, Tailandia, Malasia, México, Japón, Italia, Noruega y Suecia. Algunas de sus obras han ilustrado portadas de libros y revistas nacionales e internacionales, en la revista *La Ermita*, en Revistas y cuadernos de la USAC, *El Libro de las Preguntas* de Pablo Neruda –traducción español a noruego- (Méndez, 2015).

Alfredo García (Quetzaltenango, Guatemala, 1951) es un artista plástico, catedrático y pintor guatemalteco (Trentavizi, 2015).

García inició sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas de Quetzaltenango. Realizó viajes de observación y estudio a museos y galerías de Inglaterra, México, Alemania, Holanda, España, Estados Unidos y Francia (El Ático, 2007).

En 1990 formó parte del Colectivo Itzul dirigido por Elmar René Rojas. Ha participado en exhibiciones colectivas e individuales nacionales e internacionales. Fue catedrático en la Escuela Regional de Quetzaltenango “Humberto Garavito” entre 1989 y 1992, además ha impartido talleres en diferentes instituciones (El Ático, 2007).

Rudy Cotton es un pintor y artista plástico guatemalteco. Ha expuesto en más de 100 ocasiones colectivamente y 30 individualmente (Cotton, sf).

Cotton se graduó de la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudió arte en la Universidad Popular y en la ENAP. Viajó a París, Francia, para realizar estudios de litografía con el maestro M. Cassé en 1982. Vivió en Francia durante cerca de 15 años (rudycotton).

Mario García es un pintor y artista plástico guatemalteco (Trentavizi, 2015).

García se graduó en la ENAP. Ha realizado exposiciones en países como Italia, España, Rusia y Estados Unidos. Su obra fue expuesta en el Museo de Malgrat, Barcelona y participó en el Taller Latinoamericano de Creación Artística de la UNESCO en Tegucigalpa -Honduras- (Trentavizi, 2015).

Ha participado en varias exposiciones nacionales e internacionales como en la muestra de arte latinoamericana de Panamá y la galería Monet, la Galería Antigua, Paseo de los Museos y en el Museo de la Cervecería guatemalteca (Trentavizi, 2015).

César Augusto Samayoa Álvarez es un pintor y docente guatemalteco. Actualmente se dedica a la docencia de artes plásticas (Palacios, 2014).

Samayoa se graduó de arte de la ENAP y de museografía en el Instituto de Antropología de México. Asimismo, tuvo estudios de arte y arquitectura en el Instituto de Bellas Artes de México (Palacios, 2014).

La ENAP adopta todo este marco histórico, educativo y cultural, reuniendo así años de trayectoria e imágenes importantes para Guatemala y los promueve en la medida de lo posible. La historia marca el pasado y el futuro de la producción artística en Guatemala. Desde el inicio de las manifestaciones artísticas representativas de la escultura y la arquitectura se construye un amplio marco de influencias que transitan los artistas y que comprueba que, siempre se ha precisado de una inspiración o un maestro. Además, la educación artística, como se concluye, marca la diferencia entre una educación integral para los seres humanos y representa la parte más sensible y auténtica de los seres humanos. Por lo tanto, es indiscutible la necesidad de la educación artística y la promoción de la misma, con el fin de fomentar una sociedad integral y culturizada.

El diseño editorial educativo para el docente de artes plásticas

Pedagogía

Para empezar a desarrollar el marco de los conocimientos de diseño gráfico que se utilizan en un material educativo para el arte es importante conocer, en primer lugar, ¿qué es educativo? y aún más ¿qué es pedagogía?

La Pedagogía es la ciencia, perteneciente a las Ciencias Sociales y Humanas, que se encarga del estudio de la educación (Raffino, 2019).

En la actualidad, la Pedagogía es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social.

La Pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio. (Pérez, y Merino, 2012)

Más concretamente esta figura tiene en cualquier escuela o instituto unas funciones claramente delimitadas como son las siguientes: servicio de orientación y organización escolar, programación de metodologías específicas, asesoramiento al profesor, elaboración de terapias específicas, técnicas de estudio, diagnóstico del discente.

De todas formas, cabe destacar que hay autores que sostienen que la pedagogía no es una ciencia, sino que es un arte o un tipo de conocimiento (Pérez, y Merino, 2012).

El objeto de estudio en la pedagogía es «la educación», tomada ésta en el sentido general, que la han atribuido diversas legislaciones internacionales, como lo referido en documentos de la Organización de las Naciones

Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y los propios de cada país (como las leyes generales o nacionales sobre educación). También es posible encontrar la palabra «formación» como objeto de estudio de la Pedagogía, siendo «educación» y «formación» vocablos sinónimos en tal contexto (existe un debate que indica que son términos diferentes (Frabboni y Pinto, 2006).

La pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo y multirreferencial, lo que indica que existen conocimientos provenientes de otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a comprender su objeto de estudio; ejemplos de ello son la historia, la sociología, la filosofía, la psicología y la política, entre otras. En este contexto, la educación tiene como propósito incorporar a los sujetos a una sociedad determinada que posee pautas culturales propias y características; es decir, la educación es una acción que lleva implícita la intencionalidad del mejoramiento social progresivo que permita al ser humano desarrollar todas sus potencialidades (Frabboni y Pinto, 2006).

Por lo tanto, la pedagogía puede desarrollar el potencial de la formación en estudiantes de todas las ramas, puesto que todas tienen un carácter social intrínseco. El arte, entonces, merece y necesita un apoyo pedagógico y así mismo los libros y materiales editoriales que contemplen estos temas.

Por otra parte para entrar en los temas relativos al material y su producción primero se debe entender qué es un material educativo.

Figura 12: Montaje de Material Educativo, Flores. 2018.

Material Educativo

El material educativo es cualquier objeto usado en los centros educativos que sirve como medio de enseñanza o de aprendizaje (De la Cruz Miguel, 2018).

El material educativo es el conjunto de medio de los cuales se vale el maestro para la enseñanza - aprendizaje de los niños para que estos adquieran conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una manera práctica y objetiva donde la maestra ve resultados satisfactorios en la enseñanza - aprendizaje.

Es un medio que sirve para estimular el proceso educativo, permitiendo al niño adquirir informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas de acuerdo a las competencias que se quieren lograr. Obviamente se convierte en el auxiliar idóneo para dirigir procesos de enseñanza.

Los materiales educativos pueden estar dentro o fuera del aula, considerando que las murallas del Centro Educativo sirve solo de protección y que la realidad natural y social en su plenitud deben estar a disposición del niño, por lo que las relaciones entre el material presentado en clase y los conocimientos previos del niño es tarea central de la docente, para hacer significativo el aprendizaje.

Los materiales educativos facilitan los aprendizajes de los niños (a) y consolidan los haberes con mayor eficacia estimula la función de los sentidos y los aprendizajes previos para acceder a la información, al desarrollo de capacidades y a la formación de actitudes y valores.

El término material educativo hace referencia a una amplia variedad de dispositivos comunicacionales producidos en diferentes soportes que son utilizados con intencionalidad pedagógica con el objetivo de ampliar contenidos, facilitar la ejercitación o completar la forma en que se ofrece la información. Mariana Landau diferencia el material educativo de los materiales didácticos, porque estos últimos están elaborados por especialistas en diseño instruccional para que respondan a una secuencia y a los objetivos pedagógicos previstos para enseñar un contenido a un destinatario (De la Cruz Miguel, 2018).

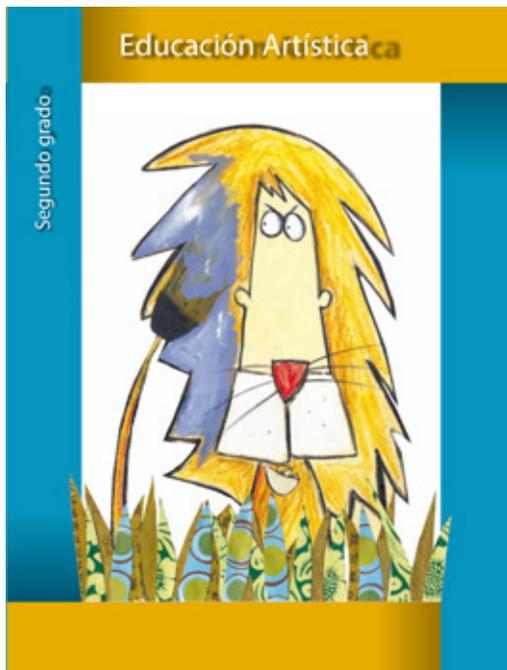
Justamente los materiales entonces se pueden adaptar a una variedad de contenidos como, por ejemplo, las artes plásticas.

Criterios editoriales de material educativo orientado al arte

Debido a que no existe ningún compendio de criterios para el desarrollo de materiales educativos orientados al arte, se decidió hacer una comparación de materiales, analizando las características de los mismos y como están diseñados. Un análisis de este tipo es básicamente una evaluación crítica de las características puntuales del alfabeto visual de diseño y el estudio de cómo son aplicadas.

Los items a evaluar a continuación son tipografía, color, imagen y diagramación. Estos items permitirán estudiar cómo están diseñadas las piezas y cuáles son las rutas a tomar para el diseño.

Figura 13.1: Portadas de libros de arte, elaboración propia.

Portadas

Tipografía

El criterio que utilizan es tipografía sans serif en mezcla con una tipografía manuscrita. Generalmente está en invertido, es decir, fondo de color y tipografía blanca. Las jerarquías tipográficas son marcadas por tamaño y color.

Color

Hay un frecuente uso del color amarillo en diferentes saturaciones. Así mismo existe un contraste cálido-frío que se utiliza con frecuencia. La armonía de color es análoga.

Imagen

Se utiliza algún identificador gráfico alusivo al tema, generalmente un personaje ilustrado. Este personaje, así mismo, se encuentra desarrollando una actividad del libro en cuestión.

Diagramación

Hay un fuerte uso de fragmentación de secciones y cambio de dirección de la lectura. Alineación a la izquierda, horizontal, con una retícula manuscrita.

Índice	
Presentación	3
Conoce tu libro	6
Bloque I 9	
LECCI N 1 Comencemos el año	10
LECCI N 2 Las dos dimensiones	12
LECCI N 3 Un objeto en el camino	14
LECCI N 4 Sube y baja	16
LECCI N 5 ¡A escena!	19
Integro lo aprendido	22
Autoevaluación	23
Bloque II 25	
LECCI N 6 ¿Piedra, papel o madera?	26
LECCI N 7 ¡Bracadabral!	30
LECCI N 8 Dibujar lo mismo	32
LECCI N 9 El mapa del escenario	35
Integro lo aprendido	38
Autoevaluación	41
Bloque III 43	
LECCI N 10 ¿Con qué pinto lo que pinto?	44
LECCI N 11 Haz tu propia cartulina	47
LECCI N 12 Encuentros mágicos	49
LECCI N 13 Música de cristal	51
LECCI N 14 Una experiencia transformadora sobre el escenario	53
Integro lo aprendido	55
Autoevaluación	57
Bloque III 41	
LECCI N 15 Veo, veo ¿Qué ves?	42
LECCI N 16 Aaaaapoyot! Me caigo!	44
LECCI N 17 La línea del equilibrio	46
LECCI N 18 Aplausos con ritmo	48
LECCI N 19 El camino a la escuela	49
Integro lo aprendido	51
Autoevaluación	53
Bloque IV 55	
LECCI N 20 Si mezclo rojo, azul y amarillo...	56
LECCI N 21 Salgamos a girar!	58
LECCI N 22 Traza el ritmo	62
LECCI N 23 El mundo al revés	64
Integro lo aprendido	67
Autoevaluación	69
Bloque V 71	
LECCI N 24 Lo que veo en las nubes	72
LECCI N 25 El cuerpo mágico	74
LECCI N 26 Sonidos escondidos	76
LECCI N 27 ¿Quién es quién?	78
Integro lo aprendido	82
Autoevaluación	85
Proyecto de ensamble	86
Bibliografía	90
Créditos iconográficos	91
¿Qué opinas de tu libro?	95

Figura 13.2: Índices de libros de arte, elaboración propia.

Índice

Tipografía

Utiliza una sans serif, light, con jerarquías por color.

Color

Presenta mucha experimentación con mezcla de colores para las jerarquías de los textos.

Así mismo existe un contraste cálido-frío que se utiliza con frecuencia. La armonía de color es una tétrada.

Imagen

En esta sección se utiliza fotografía en integración con la imagen. Se aprovecha la orientación de la misma para hacerla más interactiva con respecto a una diagramación más tradicional.

Diagramación

Alineación a la izquierda, horizontal, con una retícula de 3 columnas y escaso uso de tabuladores.

Figura 13.3: Páginas libros de arte, elaboración propia.

Contenido

Tipografía

Utiliza una sans serif, bold y light, con jerarquías por color. Así mismo hay textos resaltados por color.

Color

Juega un papel importante en separar secciones, capítulos y titulares.

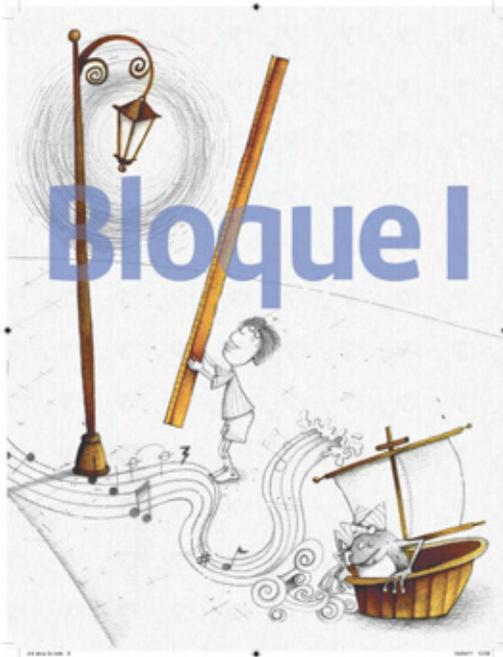
Imagen

Abundante uso de imágenes de apoyo para terminar de construir una idea que se está desarrollando en la sección o capítulo, se trata de integrar con el texto.

Diagramación

Alineación a la izquierda, horizontal, con una retícula de 2 columnas. Así mismo, existen algunos epígrafes (o entretextos) que funcionan como énfasis de contenido para el material, se resalta con tamaño lo más importante.

Figura 13.4: Portadillas de libros de arte, elaboración propia.

Portadillas

Tipografía

Utiliza una sans serif, bold, con transparencia para poder ver la imagen.

Color

No ha un criterio establecido, solo hay una dominante cálida.

Imagen

Es eminentemente ilustración, no tiene necesariamente relación con el contenido del capítulo.

Diagramación

Solo utiliza un eje vertical en donde los textos están alineados al centro.

Conclusiones

En términos de tipografía

Existe fuerte predominancia de tipografía sans serif, probablemente por su legibilidad y sensación amena para con el educador. Así mismo tipografía decorativa manuscrita, que da un sentido de bricolaje, muy característico de los materiales de educación artística.

En términos del color

No hay un estándar de armonías de color, se utiliza más como un recurso de reconocimiento de información, y separación del contenido. Basado en el análisis no se puede comprobar un fundamento racional para la selección cromática de portadas.

En términos de imagen

La ilustración es un fuerte detalle muy importante en los materiales de educación artística, ya sea por inspiración o por simple ejemplificación, la ilustración cumple ese papel. Así mismo, podría concluirse que es la parte más libre de todo el material, no obedece necesariamente a una retícula o una disposición espacial.

En términos de la diagramación

Gran parte de la diagramación es convencional, con un carácter muy institucional. Es importante ver el uso de imagen integrada con los textos y el uso de 2 o 3 columnas.

Capítulo

05

Definición Creativa

Brief de Diseño

Institución

Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" (ENAP).

La Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" es una institución académica estatal actualmente adscrita al Ministerio de Cultura y Deportes. Desde su fundación, en 1920, se ha dedicado a la formación artística y a la difusión cultural de Guatemala.

La ENAP se ha consolidado como el principal semillero de artistas de la plástica nacional, del cual han surgido la mayoría de figuras representativas del arte guatemalteco.

Descripción de la pieza

Un material editorial para la dirección del personal docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del último año del perito en artes plásticas.

Promesa única de venta

El carácter gráfico que cuenta con una calidad alta y buena gestión del contenido.

Razón por la cuál se hará

Calidad en trabajos previos y noción editorial.

Beneficio

Una gran ayuda para impartir la clase.

Tono y Manera

Institucional

Concepto muy fuerte de arte y sensibilidad.

Competencia de la institución

Licenciatura en Arte, Universidad Mariano Gálvez

Licenciatura en Arte, Universidad de San Carlos de Guatemala

Talleres Anuales, Creatorio Artístico Pedagógico

Canales de distribución

En la institución.

Tiempos

1 de agosto a 29 de octubre

Mandatorios

- Créditos del equipo de redacción
- Créditos de el proveedor de tipografías
- Créditos del diseñador

Ventajas y Desventajas

Figura 14: Referencia de planificación, acceso 8 de noviembre, 2019. <https://unsplash.com/photos/RLw-UC03Gwc>

Ventajas

- Oportunidad de contar con variedad de ilustraciones y diagramas de explicación.
- Dirigido a personas con mayor sensibilidad visual.
- Por la cantidad de información se puede llegar a colocar de forma interesante.
- Fácil de transportar.

Desventajas

- Medianamente costoso.
- Puede no ser interesante a largo plazo mantener el mismo material por renovación de los contenidos.
- Puede llegar a ser poco valioso para la cátedra del curso y ser olvidado.

Mapa de Empatía

Qué piensa y siente

Piensa en las carreras de la vida, que siempre tiene algo que terminar, algo que hacer. De alguna forma, en medio de todo se siente agradecido por realizar lo que ama hacer. Se preocupa por la juventud, por los que le siguen, por el arte.

Casi siempre tiene preocupaciones financieras pero siempre sale adelante.

Entre los obstáculos que enfrenta están: el tránsito, la distancia entre su hogar y el trabajo y contar con el tiempo suficiente para llevar a cabo las actividades artísticas que ama hacer.

Le gustaría mejorar la forma en que administra su tiempo, producir más arte usualmente.

Tiene un sentido de superación muy fuerte, puesto que conoce perfectamente sus fortalezas y sus debilidades, quizás no desea ser el mejor pero quiere ayudar a otros a alcanzar esa meta.

Qué ve

Ve una ciudad naciente con nuevos artistas plásticos a punto de salir al mundo. Ve una generación que esta empezando a dar sus pasos en el arte contemporáneo.

Tiene una visión hacia el futuro, hacia un mundo más

sensible y una cultura más fuerte, con plena noción de la responsabilidad social al ser guatemalteco.

Qué oye

- “Estás loco”.
- “Solo dibujos raros hacés”.
- “Tenés algo que decir que nadie más tiene”.
- “Hay algo importante que hacer”.
- “Otra vez con tus cosas”.
- “Está bonito”.
- “Siempre es bello ver lo que hacés”.
- “No lo entiendo pero me gusta”.

Qué dice y hace

Se mantiene tranquilo en la superficie, por dentro es un manojo de emociones. Con un temperamento melancólico-colérico busca siempre encontrar algo bello en medio de todo. Tiene una sensibilidad única, una forma de ver las cosas, producto de la mezcla con su entorno. Así mismo se ve desafiado por la vida, con un anhelo profundo de hacer las cosas bien, aunque esta cansado.

Se ve único, pero a su manera, se puede saber que tiene algo pasando en su cabeza. Observa, se queda quieto, espera, construye una imagen y habla, su habla esta hecha de imágenes y usa las palabras de forma inteligente.

Consultar anexo 06.

Figura 15: Exposición de la ENAP, ENAP. 2019.

Desarrollo de Insight

A través del análisis del mapa de empatía de desarrollaron varios ejercicios de la pirámide del insight con el fin de llegar a un resultado fuerte e inspirador.

Hecho

El maestro de artes plásticas entiende la responsabilidad social de enseñar arte.

Hallazgo

Le gusta parar un momento para apreciar algo hermoso o bello, ponerse a pensar y creer en algo mejor para su país.

Insight

“El mejor valor es el valor humano de enseñar arte.”

Racional

El insight es inspirado por los docentes de la escuela, en medio de charlas y conversaciones. Cada uno fue demostrando la pasión por educar humanos integrales y sensibles, además de la belleza de la labor educativa.

Concepto Creativo

Técnica 01: Seis Sombreros

Es una técnica creada por Edward de Bono, una herramienta de comunicación utilizada en todo el mundo para facilitar la resolución o el análisis de problemas desde distintos puntos de vista o perspectivas. Se trata de un marco de referencia para el pensamiento que puede incorporar el pensamiento lateral. (Bono, 2017)

Aplicación de la Técnica

De Bono propone seis colores de sombreros que representan las seis direcciones del pensamiento que debemos utilizar a la hora de enfrentarnos a un problema.

El método es sencillo, hay seis sombreros imaginarios para indicar el tipo de pensamiento que está utilizando.

Los seis estilos de pensamiento representados por cada sombrero son:

Sombrero Blanco: este pensamiento se centra en los datos disponibles. Ver la información que se tiene y aprender de ella. Son los hechos.

Sombrero Rojo: con él se observan los problemas utilizando la intuición, los sentimientos y las emociones. Se exponen los sentimientos sin tener que justificarlos.

Sombrero Negro: haciendo uso de este sombrero se pone en marcha el pensamiento del juicio y la cautela, poniendo de manifiesto los aspectos negativos del tema tratado.

Sombrero Amarillo: con este sombrero se piensa positivamente, ayuda a ver por qué algo va a funcionar y por qué ofrecerá beneficios.

Sombrero Verde: este es el sombrero de la creatividad. Algunas de las técnicas existentes para desarrollar la creatividad pueden ser utilizadas en este momento.

Sombrero Azul: es el sombrero del control y la gestión del proceso del pensamiento. Con él se resume lo que se ha dicho y se llega a las conclusiones.

Paso 01

Con este proceso se desarrolló la información de cada sombrero pensando en el problema.

○ Sombrero Blanco - Hechos

una pieza institucional
accesible
amigable
útil
fácil de usar
sensible/artística

● Sombrero Rojo - Emociones

sensible
artístico
kinestésico
sensorial
que aporte
blanco y negro
colorido
interesante
intrigante
halagador
Miró y Schafer

● Sombrero Negro - Juicio Negativo

secundario
ineficiente
poco valorado
nadie lo usa
que sea desagradable para lectura
mala legibilidad
mala comprensión del contenido

● Sombrero Amarillo - Juicio Positivo

un empaque eficiente
lindas ilustraciones
colores funcionales
carácter institucional
comprensible
muy gráfico

● Sombrero Verde - Alternativas y Creatividad

nuevos formatos
encuadernado artesanal
con aroma
pop-ups
insertos
espacio para hacer anotaciones
carta de bienvenida

● Sombrero Azul - Conclusiones

institucional/artístico
evaluar mucho la legibilidad y los gráficos
que estén presentes los valores de la marca
hacer justicia a la trayectoria de la ENAP
estética impecable
algo loco y memorable
prestigioso - amigable - digerible

Paso 02

Con la técnica de los seis sombreros se obtiene una imagen global del problema y se empiezan a contemplar premisas para solventarlo. Estas son inspiradas en el sombrero azul, el sombrero de las conclusiones.

Técnica 02: Cerca-Lejos

Es una técnica creativa en la que se debe pensar en aquellas cosas que sean tan lejanas del tema del problema como sea posible, para posteriormente relacionarla y crear conexiones tradicionalmente inexistentes. Cada concepto "lejos" puede ser unido con los conceptos "cerca", ya sea a través de metáforas o comparaciones. (Valle, 2015)

Aplicación de la técnica

Paso 01

Se pensó en ideas cercanas al problema con las cuales se pretendía resolverlo.

Cerca

mezcla	textura	punto	busto
sensible	brocha	línea	pintura
gráfico	patrón	plano	grafito
estilo	escultura	volumen	modernismo
dirección	xilografía	textos	post-modernismo
artístico	grabado	blanco y negro	luz
infográfico	bloque	cuadros	armonía (color)
recursos	movimientos	figura humana	contraste
color	geometría	estructura	triángulo
forma	círculo	boceto	cuadrado
imagen	pendiente	bosquejo	historia

Paso 02

Se procede a redactar ideas "lejanas", no evidentes, que no esten directamente relacionadas al problema.

Lejos

interesante	amalgama	araña	burbuja
dinámico	neuronas	bajo	viento
comprensión	sinopsis flecha	batalla	sombra
duración	carrera	fuego	bosque
control	hidráulico	bailar	tallo
digerible	guión	noche	rama
sutil	partitura	estrella polar	trueno
curioso	Suiza	río	armonía (musical)
integral	fiesta	meteorito	orquesta
pan	amor	camino	trofeo
galletas	rosas	fama	campeón
RGB	vegetación	mundo	metrópolis
puente	mantis religiosa	ilusión	

Paso 03

Se redactaron conceptos creativos pensando en las posibles soluciones gráficas. (Ideas con Café)

Río Pictórico	Metrópolis Humana	Puente de Historia
Tallo Armónico	Carrera de Cuadros	Amalgama de Grabado
Mezcla de Bloques	Busto de Bosque	Patrón de Neuronas
Dirección RGB	Fecha de Araña	Flecha Modernista
Grabado Suizo	Control Modernista	Boceto de Partitura
Sinapsis de Arte	Armonía de Luz	Puente de Figuras
Grafito Vegetal	Río de Puntos	Telaraña Modernista

Figura 16: Recopilación de referentes, elaboración propia.

Paso 04

Se probaron dos conceptos a partir de esta técnica. Se desarrollaron moodboards de estos conceptos con el fin de descubrir su capacidad de resolución gráfica.

Concepto 01: Flecha de Araña

Una flecha es un símbolo gráfico, utilizado para señalar o indicar dirección.

Una flecha es un proyectil que se dispara con un arco. Está compuesta por una punta (de tiro sobre diana o caza), un astil y un emplumado que normalmente es de tres plumas.

Punta de flecha

Las puntas pueden tener diversas formas. Las puntas de tiro sobre diana no rebasan el diámetro del astil de la flecha, mientras que las puntas de caza sí lo hacen y tienen formas variadas, desde la conocida forma triangular hasta las que son cilíndricas, usadas en la caza menor (Soca, 2017).

Al igual que la araña construye su telaraña, nosotros somos capaces de construir nuestras vidas (María Mercedes, 2015).

Lo que se ha explicado hasta ahora es una inspiración debido a la forma en que las arañas construyen las telarañas. Éstas son funcionales, prácticas y con un ingenioso diseño, ya que les sirven como casas, como almacén de comida, como incubadoras de huevos; tienen una funcionalidad que parece no tener límites (Tótem Animal, 2013).

La sabiduría de la araña incluye:

- Maestra tejedora
- Tejedora del tejido del destino
- Sabiduría
- Creatividad
- Inspiración divina
- Cambio de forma
- Entender los patrones de la ilusión (G, Manuel, 2020)

La flecha es una dirección, un proyectil impulsado hacia adelante con el fin de llegar a un objetivo. La araña es un símbolo de la ingenio, de la capacidad de construir ese objetivo y llevarlo a cabo (Carrillo y Fernández, 2015).

Tiene las siguientes connotaciones:

- Proyectil
- Dirección
- Ingenio
- Cambio de forma

Figura 17: Recopilación de referentes, elaboración propia.

Concepto 02: Río de puntos

Río

Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee un caudal determinado, rara vez es constante a lo largo del año, y desemboca en el mar, en un lago o en otro río, en cuyo caso se denomina afluente. La parte final de un río es su desembocadura (Carrillo y Fernández, 2019).

Tipos de ríos

Los ríos pueden ser clasificados desde diversos puntos de vista, entre los que se destacan:

Según período de actividad, en ríos perennes, estacionales, transitorios, o alóctonos.

Según su geometría o morfología, pueden clasificarse un río o un determinado trecho, en las siguientes categorías: rectilíneo, sinuoso, meándrico, anastomosado, con islas, en estuarios, en pantanos o manglares, en deltas. (Ecoosfera, 2018)

El río es una representación del camino a seguir, de las vueltas y el caudal. El río va en curvas o líneas rectas.

Puntos

Es el elemento gráfico básico y conforma la unidad mínima de la comunicación visual. Es de vital importancia y puede verse intensificado por medio del color, el tamaño y su posición en el plano. Por el principio de agrupación es posible construir formas, contornos, tonos o colores (un ejemplo de esto son las imágenes

creadas con tramas partir de puntos para su composición) (Dondis, 2011).

El punto es un signo de tamaño muy pequeño, de forma circular, que resulta visible por el contraste de color o relieve sobre una superficie. El punto proviene del latín *punctum*.

No obstante, el término punto puede tener varios significados depende de cómo sea empleado. El punto es la posición o lugar concreto y determinado como el punto de apoyo. El punto puede ser los diferentes aspectos a tratar en un discurso, reunión, conversación, entre otros. Asimismo, la terminología punto en referencia a una persona quiere decir los rasgos o características de ella o de un razonamiento como el punto débil o fuerte, el primero indica las características menos satisfactorias y el segundo las características más favorables.

Asimismo, la palabra punto puede estar presente en diferentes contextos como punto de reunión es aquel lugar que se ha establecido para que empleados, trabajadores y público en general se congreguen después de cualquier evacuación. El punto de referencia es una cosa o persona que sirve de base, comparación o modelo, por ejemplo, el punto de referencia para llegar a mi casa es cerca de la panadería la barca o para ella su hermana es el punto de referencia (Significados.com, 2014).

Técnica 03: Lluvia de ideas

La última técnica se trata de un amalgama de técnicas creativas con el fin de tener una aproximación más fuerte al tema de sensibilidad del grupo objetivo. Por lo tanto, se utilizó música para la generación de una lluvia de ideas. (Olivier, s.f.)

Aplicación de la técnica

Paso 01

Para dirigir la lluvia de ideas de la última técnica se decidió utilizar una playlist, pensando en el problema, el insight y el grupo objetivo del proyecto.

Coming of Age - Foster The People
Talk About - CAPYAC
Stay Flo - Solange
Tyrant - Kali Uchis feat. Jorja Smith
Helena Beat - Foster The People
Boom Clap - Charlie XCX
Youth - Glass Animals
7/11 - Beyoncé
Look At Me - Easy Easy
Say It - Flume
Best Friend - Foster The People
Promises - Calvin Harris feat. Sam Smith
EARFQUAKE - Tyler, The Creator
bloodline - Ariana Grande
Hymn for the Weekend - Coldplay
I Feel it Coming - The Weekend feat. Daft Punk
Electric Feel - MGMT
Young Folks - Peter Bjorn
Little Talks - Of Monsters and Men

Paso 02

Con la playlist hecha afloraron buenas ideas para la construcción del concepto.

fácil de usar
sensible
ilustrado e infográfico
kinestésico
modernista
geométrico y orgánico
útil
novedoso
coming of age
sin arrepentimientos
un sentimiento
hablar de ti, hablar
de mí
estrellas brillantes
sentirse bien
boom clap

brillantina en la
oscuridad
halo de luz solar
libre de correr
caleidoscopio
llevar de la mano
voluntad de seguir
inspiración en el
pasado
ver hacia el futuro
telescopio
Mona Lisa
pintura del destino
trazar el camino
línea plateada

Paso 03

Se redactan los conceptos.

Conceptos

Telescopio Pictórico
Coming of Age
Estrella Caleidoscopio
Evolución Caleidoscopio
Trazo Orgánico
Trazo de Telescopio
Boom Orgánico

Halo Modernista
Brillantina Futurista
Destino Solar
Geometría Solar
Halo de Telescopio
Línea Brillante
Futuro Solar

Paso 04

Se probaron diferentes conceptos para crear uno más fuerte.

Análisis Conceptual 01: Coming of Age

Coming-of-age es un género literario y cinematográfico que se centra en el crecimiento psicológico y moral del protagonista, a menudo desde la juventud hasta la adultez. El crecimiento personal y los cambios son características importantes de este género, el cual cuenta como base con el diálogo y las respuestas emocionales, en vez de la acción. En muchos casos, el protagonista es un hombre joven y la historia es en ocasiones contada mediante flashbacks. Temáticas como la identidad sexual, filosofía personal y opiniones políticas pueden formar parte del argumento (Fox, 2002).

Algunos ejemplos de este género son:

It

El punto de vista del libro aborda intersecciones entre varios personajes. Coloca al lector en la situación emocional y mental de los niños, estudiando hasta sus acciones, entendiéndolos (Ruiz, 2019).

El vehículo de la empatía que utiliza el libro es el trauma de la infancia. Esto quiere decir que la evolución se proyecta con base en situaciones que vivieron en el pasado.

Boyhood

Se viven fases, se viven momentos, y estos momentos construyen a las personas. El protagonista, Mason, ha sido retratado como una persona sensible pero misteriosa. Sigue buscando respuestas, notando pequeños detalles e intrincados detalles de la vida. No es emocional en sí mismo, pero ve la vida como arte, trata de analizarla, mientras vive sus años más importantes (Suhamsu). Este recorrido nos permite una inmersión profunda en el cambio frecuente de Mason.

Paso 05

Selección de palabras clave y formulación de concepto.

Crecimiento	Fases
Transición	Periodos
Evolución	Proyectar

Transición

Etapas sucesivas. Se trata de pasar de un estado a otro distinto. El concepto implica un cambio en un modo de ser o estar. Por lo general se entiende como un proceso con una cierta extensión en el tiempo.

Paso 06

Se prueba otro concepto.

Análisis Conceptual 02: Futuro Solar

El Sol

Renovación, movimiento, lucha, resurgir. Parece ser que a través de la observación de la naturaleza en la antigüedad, estas características del astro rey han servido para colorear su simbolismo e inspirar en los pueblos el renacimiento interior como forma de evolución del ser humano.

El simbolismo del Sol en la cultura náhuatl está relacionado con la guerra y el movimiento. La guerra orida que ellos llamaban. No es la guerra de unos contra otros; es una guerra más profunda que está en toda la naturaleza, en todos sus aspectos y, por lo tanto, también está dentro de nosotros. Es la lucha de la luz contra la oscuridad, porque el Sol, cada día, resurge de las tinieblas (Grandi, 2018).

Futurismo (Lajo, 1990)

- El movimiento vanguardista se trató en esencia de exaltación de la originalidad.
- Estructuras del movimiento: tiempo, velocidad, energía, fuerza, etc.
- Contenido relacionado con el mundo moderno, las ciudades y los automóviles, su bullicio y dinamismo. Así como máquinas, deportes, guerra, etc.
- Utilización de formas y colores para generar ritmos.
- Colores resplandecientes.
- Transparencias.
- Multiplicación de líneas y detalles, semejantes a la sucesión de imágenes de un caleidoscopio o una película.

Paso 07

Selección de palabras clave y se extrajo una de este concepto.

Movimiento	Renacimiento
Lucha	Luz y Sombra
Resurgir	Sol

Solar

Es el que marca el inicio luminoso del despertar. Se presenta como una guerra de poder, de oro, el pueblo del sol es el pueblo de la luz.

Paso 08

Con las conclusiones conceptuales de las palabras seleccionadas se creó el nuevo concepto creativo.

Transición Solar

El término transición se utiliza normalmente para definir el cambio, el traspaso, la evolución progresiva de un estado a otro. La palabra puede ser usada para designar un estado de ánimo, así como también, para cuestiones físicas o científicas. Finalmente, la idea de transición también se puede aplicar para cuestiones más complejas como son los eventos históricos o sociales que significan cambios importantes en la vida de las personas y que en la mayoría de los casos, pueden llevar mucho tiempo. La transición, siempre se refiere a cambio o alteración de esencia de manera progresiva, y no violenta, como podría ser una revolución.

La palabra transición proviene del término latino *transitio*, que significa 'traspaso', 'cambio'. Así, la palabra transición se utiliza para referirse a todos los actos que supongan un cambio, una evolución o un paso de un estado a otro.

El sol es la expresión fundamental de nuestra personali-

dad visible y escondida, el soporte de nuestra conciencia, voluntad e ideales. El que nos procura la habilidad para afirmarnos y distinguimos y el que conlleva las principales preocupaciones existenciales sobre nuestro futuro. Es, además, quien determinará siguiendo su posición en un tema natal, la nobleza y la generosidad del corazón, el amor y la lealtad (Pérez y Gardey, 2012).

No se limita a aceptar, procura mejorar y si es posible, cambiar. Pero por encima de todo, busca espacio para una expresión más amplia de sí mismo. Proporciona al ente su integridad en cuanto a ser y su voluntad de existir.

Conclusión conceptual

El cambio frecuente, las fases, las etapas, en un período. Se trata de marcar momentos. El sol es el símbolo del movimiento, cambio de posición, el renacer. Así mismo, anuda la idea de luz y sombra, siendo el sol el que porta esa luz de conocimiento.

Recopilación de Referentes Visuales

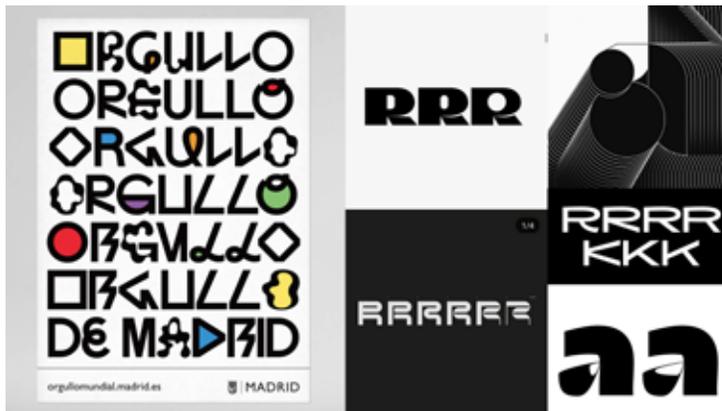

Figura 18: Recopilación de referentes tipográficos, elaboración propia..

Tipografía

La tipografía puede adoptar un carácter transicional que responde a la idea de cambiar características anatómicas de la misma.

Desde la contraforma hasta la construcción de las astas del carácter.

Así mismo, podrá construirse a través de formas con repetición, si fuera necesario para portadillas o cambios de sección en el material.

Figura 19: Recopilación de referentes cromáticos, elaboración propia..

Color

Por el tema solar se pretende utilizar tonalidades cálidas que reflejen el carácter vibrante y potente del sol. Debido al tema del carácter transicional se pretende usar una armonía análoga de color que refuerza el concepto.

Asimismo, por el hecho de utilizar secciones de colores diferentes, se responde a la noción de que el grupo objetivo responde mejor, en sus actitudes, a lo visual.

Consultar Anexo 06.

Figura 20: Recopilación de referentes de ilustración, elaboración propia.

Ilustración

Se podrán apreciar transiciones de color y figuras orgánicas alusivas al sol. El círculo será por excelencia la figura geométrica más utilizada a través de las composiciones. Las ilustraciones solo cumplirán un papel de apoyo en secciones del material.

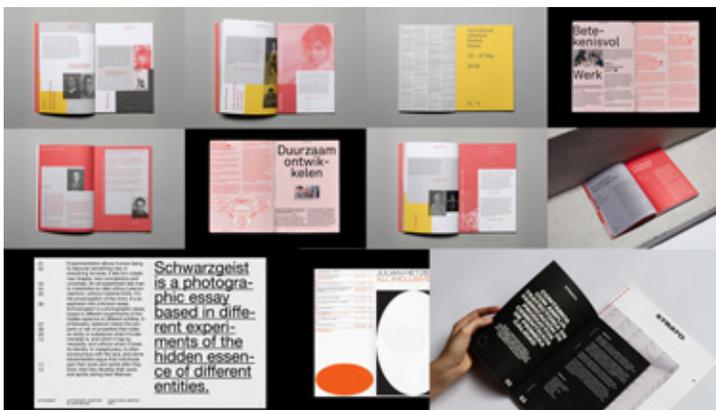

Figura 21: Recopilación de referentes editoriales, elaboración propia.

Editorial

El aspecto editorial tomará la menor parte del carácter solar puesto que la pieza tiene un propósito institucional. Sin embargo, se pretende crear páginas que complementen para construir interés constante a través del material.

Premisas

Tipografía

Portada y portadillas

Tipografía intervenida.

Titulares y cuerpos de texto

Tipografía display para titulares. Sans serif grotesca para cuerpos de texto. Jerarquías basadas en tamaño y diagramación.

Cromática

Armonía análoga con tonalidades cálidas que refuerce las secciones en que se presenta el contenido.

Blanco y negro como paleta oficial de la institución que además remite a la idea de luz y sombra por el tema solar. Y por el tema de transición probablemente se utilice una gradación tonal de blanco a negro, es decir, varios valores de gris como complemento cromático.

Formato

Se proponen los siguientes formatos para bocetar y evaluar alternativas:

- Carta: 8.5 x 11"
- 6" x 9"
- 6.5 x 8"

Retícula

De columnas:

6 ó 12.

Modular con múltiplos de:

8 ó 9

Esto con el fin de hacer una inteligente distribución de información y gráficas pertinentes.

Lingüística

El tono es eminentemente institucional, sin embargo bastante animado e inspirador debido al insight. Podrá tener entretextos o epígrafes que resalten frases o información útil.

Icónica - Visual

La iconicidad del material se representará a través de círculos o elementos gráficos redondos.

Retórica visual

Se utilizarán abundantes analogías en las ilustraciones para referenciar el tema que se abordará en cada sección.

Consultar Anexo 06.

Capítulo

06

Producción Gráfica

01 Nivel de Visualización

Figura 22: Bocetaje manual, elaboración propia.

El 01 Nivel de visualización se desarrolla así:

Descripción

El diseñador en esta etapa es capaz de explorar, de forma manual, las posibilidades gráficas del concepto previamente desarrollado. Esto con el fin de concluir tres propuestas y fundamentarlas apropiadamente.

Objetivos

Desarrollar los bocetos manuales que permitan explorar a profundidad el concepto creativo.

Conocer las posibilidades desde una etapa temprana.

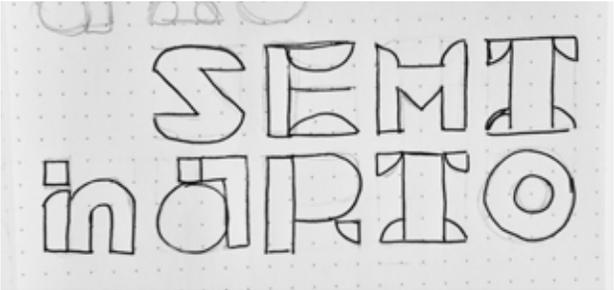
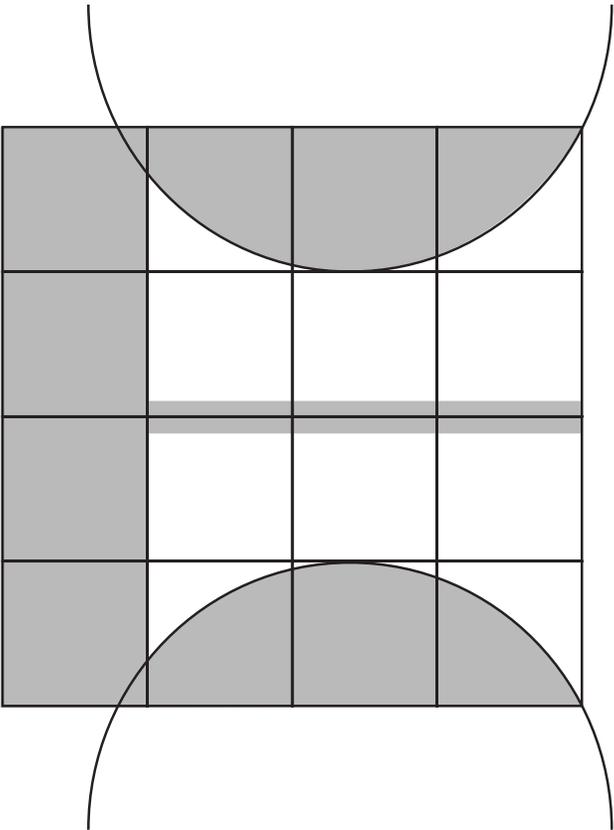
Evaluar de forma crítica el desempeño de las propuestas que se desarrollen.

Criterios a Evaluar

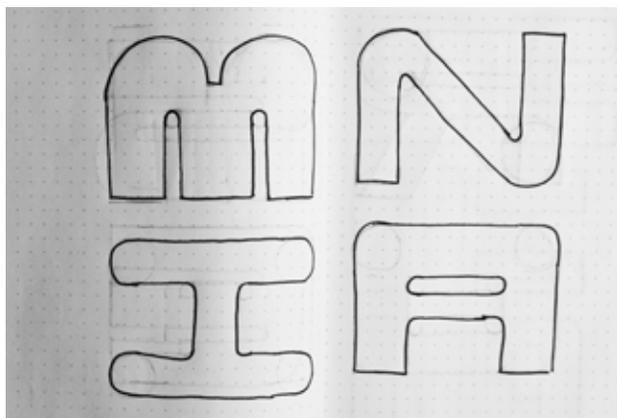
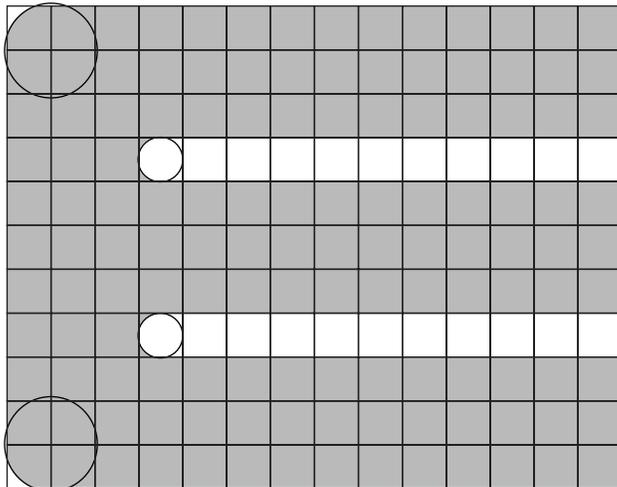
- Exploración Gráfica
- Coherencia Concepto-Boceto
- Coherencia Premisa-Boceto
- Tipografía
- Diagramación
- Ilustración
- Valores de la institución

Descripción de los Bocetos

Tipografía

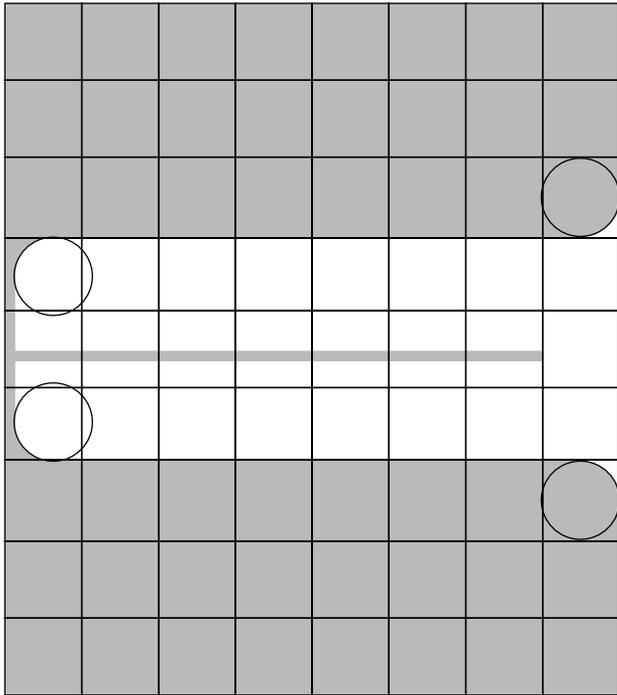

Propuesta 01
Construcción modular basada en fragmentación de círculos (mitades y cuartos de círculo). El sistema funciona en una retícula modular de 4x4 y aprovecha las secciones cuadradas y rectangulares.

Propuesta 02

Inspirada en una fuerte presencia de círculos para la construcción de las terminaciones de las astas y las contraformas de los caracteres. Se asemeja a una variación extendida (característica en sus extensión horizontal).

Propuesta 03

La propuesta aprovecha el carácter transicional del concepto, aplicándolo en la modulación de las astas principales y las barras transversales. El círculo tiene una fuerte presencia para construir las contraformas de las letras.

Figura 17: Bocetos de tipografía, elaboración propia.

Portada

Figura 23: Bocetos de portada, elaboración propia.

Propuesta 01

La composición aprovecha la colocación de la tipografía para resolver la portada con una mancha tipográfica bastante sólida. Así mismo se establecen espacios para la sección de logos institucionales y textos de apoyo.

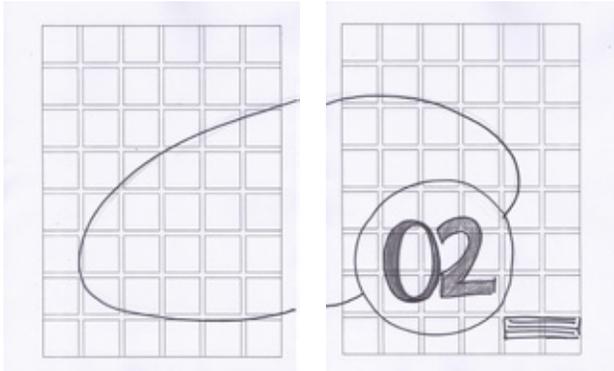
Propuesta 02

La propuesta tiene una partición silábica que deja ver con calidad de detalle la tipografía. Así mismo, por el círculo (remitiendo al tema solar del concepto) se genera una composición interesante en la disposición de los textos de apoyo y la distribución de los pesos visuales.

Propuesta 03

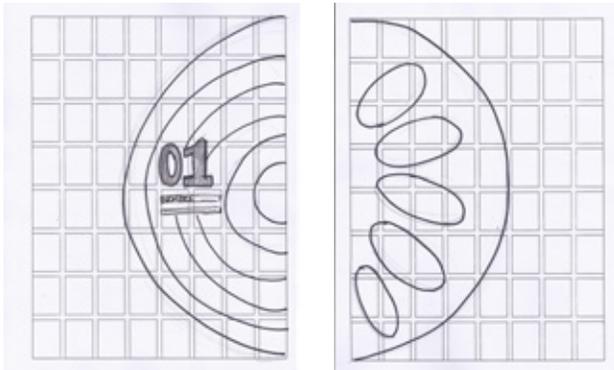
La composición contempla una construcción sólida para la tipografía en la portada, otorgando mucha presencia al nombre del libro. Se disponen los elementos como logos y textos de apoyo en el fondo por relación de pesos visuales.

Portadillas

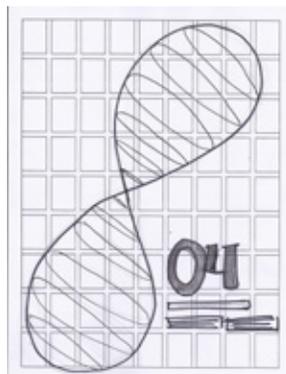
Propuesta 01

La propuesta tiene inspiración en la relación de la tierra con respecto al sol. Debido a que es un viaje elíptico se pretende utilizar el recorrido como inspiración gráfica.

Propuesta 02

Se inspira en la estructura de las estrellas (debido a que el sol es una estrella). Es, en esencia, una disección de la estructura interna de una estrella, contemplando la energía calórica que la recorre y sus diferentes capas que la constituyen.

Propuesta 03

La propuesta se inspira en el recorrido de las estrellas. Si bien es cierto, las estrellas se mueven de forma elíptica existe un fenómeno científico que da pie a esta abstracción. En Astronomía, el analema (del griego «pedestal de un reloj de sol») es la curva que describe la posición del sol en el cielo si todos los días del año se lo observa a la misma hora del día (tiempo civil) y desde el mismo lugar de observación. Y esta es la figura que se pretende explorar a través de la imagen para esta propuesta.

Figura 24: Bocetos de portadillas, elaboración propia.

Páginas Internas

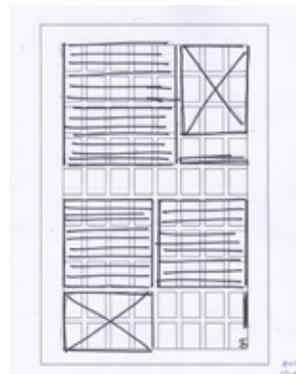
Propuesta 01

La propuesta explora una retícula manuscrita, es decir, una columna principal y otra de notas de apoyo en los costados, constituida por 6 columnas. Los titulares serán sans serif, debido a la clara inspiración en libros de educación convencionales. Se pretende utilizar de forma sutil las cabeceras repetitivas (o folios).

Propuesta 02

La propuesta utiliza una retícula modular de 8x8. Esta pretende colocar encabezados con el recurso del sol como línea base. La estructura es completamente inspirada en dos columnas, las cuales contendrán cuerpos de texto e imágenes.

Propuesta 03

La propuesta tiene una retícula modular de 8x10 para mejorar la colocación espacial y las mezclas de textos resaltados y cuerpos de texto. Los titulares son de una tipografía display (decorativa) y los subtítulos y cuerpos de texto serán sans serif. Se utiliza una mejor colocación de cabeceras repetitivas y textos de apoyo por los módulos.

Figura 25: Bocetos de páginas internas, elaboración propia.

Conclusiones: 01 Nivel de Visualización

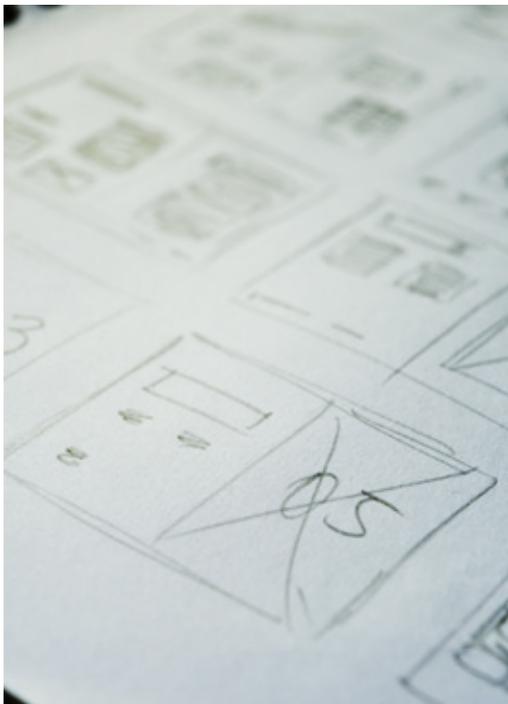

Figura 26 Bocetaje manual, elaboración propia.

Tipografía

Se explorarán las propuestas 02 y 03 para una validación posterior.

Portada

La propuesta 02 y 03 tienen la mejor distribución de texto, otorgándole el suficiente énfasis a la tipografía.

Portadillas

Las ideas de las tres propuestas presentan formas interesantes de resolver las portadillas por lo que se explorarán a fondo para determinar la elección final.

Páginas Internas

La propuesta 03 tiene la mejor distribución de texto y uso de la retícula por lo que será la propuesta elegida.

Consultar Anexo 07.

02 Nivel de Visualización

El 02 Nivel de visualización se desarrolla así:

Descripción

El diseñador en esta etapa seleccionó a diferentes expertos de la comunicación visual con experiencia en: dirección de arte, tipografía y diseño editorial. Se realizó una breve exposición del problema, objetivos, grupo objetivo y bocetos digitales para validación con cada experto. Los expertos aportaron diversos comentarios para enriquecer el material en proceso de diseño.

Objetivos

Obtener criterios diferentes a los del diseñador para el proyecto.

Exponer el proyecto a una crítica constructiva para mejorarlo.

Fundamentar las decisiones hasta este punto para eva-

luar la eficiencia de los bocetos seleccionados.

Criterios a Evaluar

Dirección de Arte

- Coherencia concepto-diseño
- Calidad estética
- Selección tipográfica
- Selección cromática
- Réticula
- Ilustración de portadillas

Tipografía

- Coherencia concepto-diseño
- Construcción tipográfica

Editorial

- Calidad técnica
- Réticula
- Jerarquías
- Folios y espacios de márgenes
- Comprensión lectora

Expertos evaluadores

- Lic. Axel Flores
- Lcda. Larisa Mendoza
- Lic. David Bozarreyes
- José Carlos Molina
- Lic. Jonathan Yoc
- Lcda. Cindy Ruano
- Maryliz Castillo
- Yavheni de León
- Luiso Ponce
- Lcda. Claudia Najarro

Descripción de los Bocetos

Tipografía

The word 'SEM INARIO' is rendered in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and blocky, with a consistent weight throughout. The spacing between the letters is uniform, creating a clean and modern look.

Propuesta 01

La propuesta digital cuenta con una presencia conceptual en su construcción, debido a los círculos que la componen.

Figura 27: Bocetos digitales de tipografía, elaboración propia.

The word 'SEM INARIO' is rendered in a bold, black, sans-serif font. The letters are thick and blocky, with a consistent weight throughout. The spacing between the letters is uniform, creating a clean and modern look. This version includes conceptual elements like thin lines and circles within the letterforms, particularly in the 'S', 'M', 'I', and 'A'.

Propuesta 02

La propuesta muestra una presencia conceptual más fuerte ligada al tema transicional del concepto y al uso de círculos para su construcción.

Figura 28: Bocetos digitales de tipografía, Elaboración propia.

Consultar anexo 07.

Portada

Figura 29: Bocetos digitales de portada, elaboración propia.

Propuesta 01

La propuesta explora la primera tipografía personalizada que cuenta con una composición que aprovecha el área horizontal del formato. El tema del sol se hace presente por la iconografía en la parte superior.

Propuesta 02

Esta propuesta muestra la composición más dinámica, puesto que la tipografía hace un recorrido a través del círculo del sol. En esta se utilizó la segunda tipografía personalizada.

Propuesta 03

La propuesta tiene una composición más sólida y explora la legibilidad en otra orientación de los textos.

Portadillas

Propuesta 01

La propuesta explora una composición a base de círculos que construyen una transición entre los mismos. Así mismo para promover la legibilidad se utilizó un recuadro de color negro.

Propuesta 02

La propuesta se inspira en las capas que constituyen una estrella, puesto que hay varias secciones que se pueden abstraer en imagen con transición. Así mismo, tiene una exploración de la forma constitutiva circular de la estrella para crear un espacio donde se pueda leer el contenido de la sección, como figura-fondo.

Propuesta 03

La propuesta está inspirada en la naturaleza del recorrido que llevan a cabo las estrellas, puesto que se mueven en analema (un recorrido en forma de infinito). Por lo tanto se utilizó esta inspiración científica para crear las ilustraciones de las portadillas.

Figura 30: Bocetos digitales de portadillas, elaboración propia.

Páginas Internas

“El mundo está lleno de pequeñas alegrías: el arte consiste en saber distinguirlas.”
-Li Tai-Po

Planeación Operativa

Esta fase también conocida como planeamiento del método de trabajo u organización, nos ayudará a asegurarnos la gestión eficiente de todo el proyecto. Para lograr esto es necesario planear la ejecución de las siguientes fases con sus correspondientes actividades y tareas.

Descripción de la estrategia
 La estrategia es un plan que define el curso de acción que una organización debe seguir para alcanzar sus objetivos a largo plazo. Es un documento que describe la visión, misión y valores de la organización, así como los recursos que se necesitan para lograrlos. La estrategia es un plan que define el curso de acción que una organización debe seguir para alcanzar sus objetivos a largo plazo. Es un documento que describe la visión, misión y valores de la organización, así como los recursos que se necesitan para lograrlos.

Marco Teórico

Definición temática
 Definición temática es el proceso de identificar y definir los temas que serán abordados en un proyecto o investigación. Este proceso implica la selección de los temas que serán abordados en el proyecto, así como la definición de los objetivos y los resultados que se esperan obtener.

Contextualización y el orden de los problemas
 La contextualización es el proceso de situar los problemas que serán abordados en el proyecto en un contexto más amplio. Esto implica la identificación de los factores que influyen en los problemas, así como la definición de los objetivos y los resultados que se esperan obtener.

DIMENSIÓN ÉTICA, SOCIAL Y CULTURAL

1. Descripción de la dimensión ética, social y cultural.
2. Descripción de la dimensión ética, social y cultural.
3. Descripción de la dimensión ética, social y cultural.
4. Descripción de la dimensión ética, social y cultural.
5. Descripción de la dimensión ética, social y cultural.
6. Descripción de la dimensión ética, social y cultural.
7. Descripción de la dimensión ética, social y cultural.
8. Descripción de la dimensión ética, social y cultural.

Problemática de los temas
 La problemática de los temas es el proceso de identificar y definir los temas que serán abordados en un proyecto o investigación. Este proceso implica la selección de los temas que serán abordados en el proyecto, así como la definición de los objetivos y los resultados que se esperan obtener.

Un ejemplo de aplicación
 Este ejemplo de aplicación muestra cómo se puede aplicar la problemática de los temas en un proyecto de investigación. Se muestra un diagrama que relaciona los temas con los objetivos y los resultados.

INCIDENCIA DEL DISEÑO EN LA EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL ÁREA RURAL

Este diagrama muestra cómo el diseño puede influir en la educación de adultos del área rural. Se muestran los factores que influyen en el diseño, como el contexto y los recursos, y cómo estos pueden afectar el resultado final.

Las páginas finalmente utilizan una retícula modular, puesto que hay contenidos como tablas. Pero al mismo tiempo, es conservadora por el tema institucional, por lo que los textos se muestran en dos columnas. La selección tipográfica está inspirada en el ordenamiento de la información, por lo que es una sans serif, en casi todas las jerarquías. Los titulares son los únicos que utilizan otra tipografía y aportan al tema artístico, puesto que no es neutral ni aburrida. El color se basó en una armonía análoga inspirada en el sol.

Figura 31: Bocetos digitales de páginas internas, elaboración propia.

Consultar anexo 07.

Figura 32: Validación con expertos, elaboración propia.

Conclusiones: 02 Nivel de Visualización

Dirección de Arte

Se manifestó aceptación positiva acerca del material y su correcta representación del concepto creativo y de calidad.

Las ilustraciones, en su mayoría, parecieron convencer a los expertos, sin embargo, hay criterios que pueden mejorar para gráficas a partir de las portadillas, se evaluará una segunda opción.

La influencia del concepto en la portada y portadillas pareció convencer bastante, sin embargo pueden mejorarse las formas de generación de gráfica que se presenten a lo largo del material en el área editorial, inclusive como descansos visuales. Es importante aclarar, al momento de fundamentar la pieza final, que el blanco y negro son colores institucionales por lo que se usaron en el material con mucha presencia. Hubo mucho interés en organizar mejor el contenido de las tablas.

Tipografía

Hubo una fuerte aceptación de la forma en que se construyeron los caracteres con respecto al concepto.

Casi toda la muestra de expertos cree que se puede perder el ancho de las astas más delgadas en impresión por lo que se corregirá este elemento en la construcción de las mismas.

Así mismo se demostró interés en exponer más claramente la transición de una asta gruesa a una delgada, para mantener la coherencia gráfica de todos los caracteres.

Editorial

En el aspecto editorial se expusieron varios criterios comunes:

En primer se mencionó que los márgenes internos deben ser un poco más anchos, debido al tipo de encuadrado y en consideración del contenido.

Así mismo, se hicieron consideraciones acerca de la partición silábica en varias de las jerarquías, puesto que por la alineación a la izquierda no debería tenerlas.

Se mencionó de no marcar doble las jerarquías, puesto que el tamaño y la negrita eran suficientes para separar el contenido.

Casi todos coincidieron en aumentar el tamaño de letra de los cuerpos de texto para optimizar la lectura del grupo objetivo.

Finalmente, se recomendó cuidar la colocación de contenido en las tablas para optimizar la comprensión de las mismas.

Consultar anexo 08 y 09.

03 Nivel de Visualización

El 03 Nivel de visualización se desarrolla así:

Descripción

A través de la evaluación de las sugerencias, de los expertos, se procede a desarrollar una validación final en la que el grupo objetivo participe para dar comentarios críticos acerca de sus percepciones acerca del material que se está diseñando. Durante esta etapa se encuestó individualmente a cada docente responsable de impartir el curso de seminario con el fin de que probaran un prototipo del material y brindarían comentarios.

Objetivos

- Evaluar los conocimientos adquiridos en la validación previa para que el material no soporte numerosos cambios.
- Descubrir las percepciones y capacidad de solución de la pieza según la opinión del grupo objetivo.
- Dialogar con el grupo objetivo acerca de posibles soluciones prácticas para mantener el mejoramiento constante de la pieza.

Criterios a Evaluar

Institución

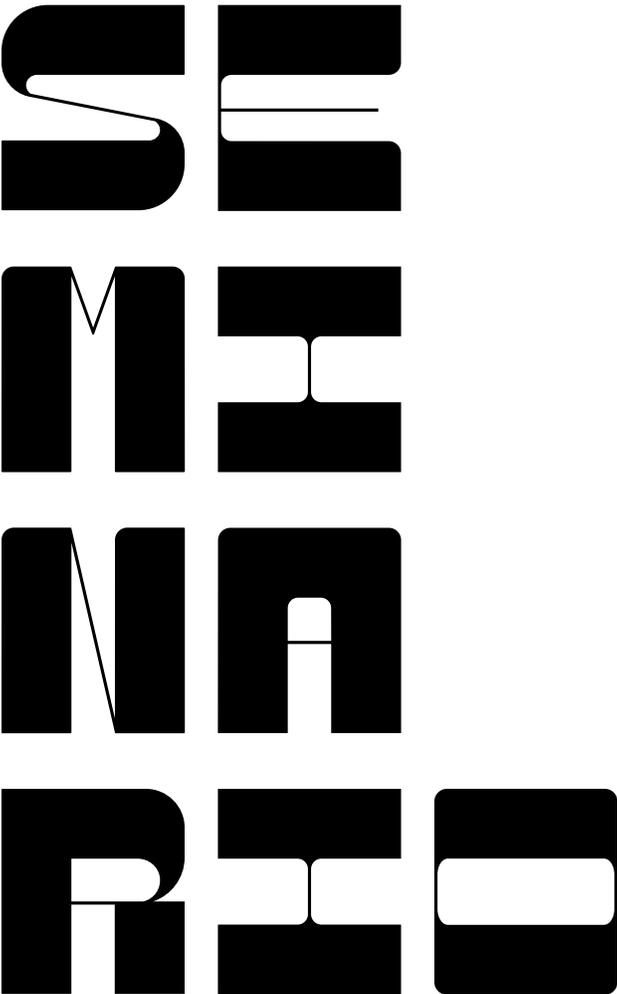
- Relación con la institución
- Valores

Editorial

- Manipulación
- Navegación
- Jerarquías
- Secuencia de contenido
- Tamaño de letra
- Portadillas

Descripción de los bocetos

Tipografía

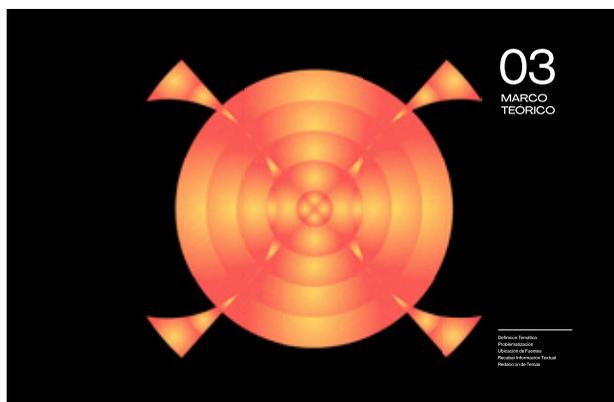
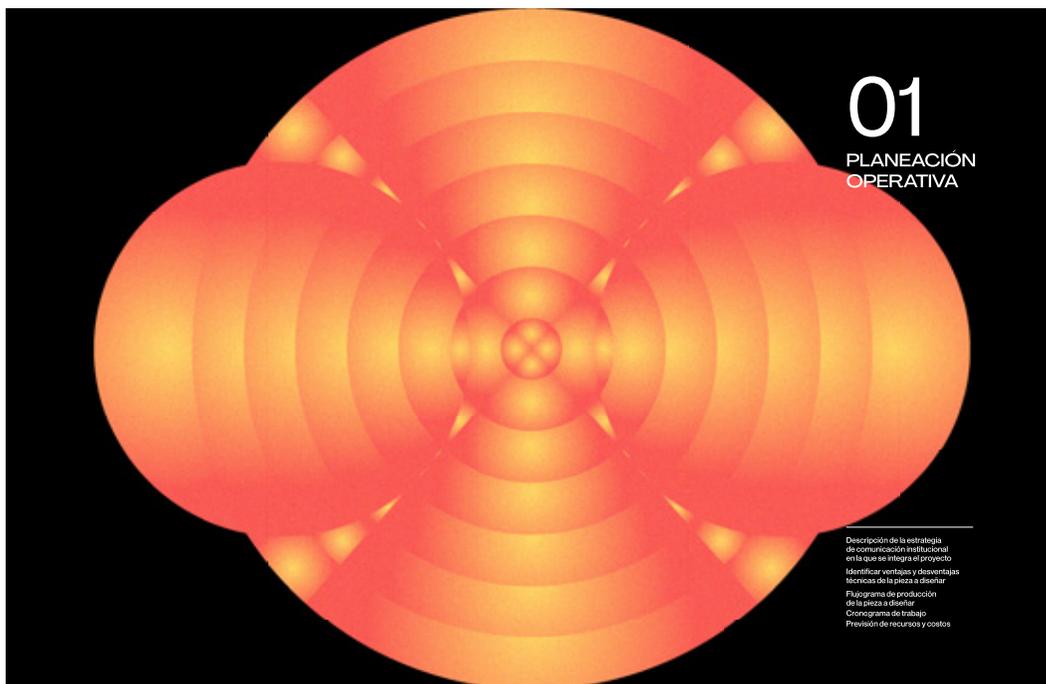

Se engrosaron las astas más delgadas para una óptima legibilidad de las mismas, así como un cuidado en el carácter transicional de la tipografía (letra E y letra I).

Figura 33: Diseño digital de tipografía, elaboración propia.

Consultar anexo 08 y 09.

Portadillas

Se mostró interés en probar una segunda opción por lo que se propuso una nueva ilustración más geométrica e inspirada en el analema. Esta promueve la expresión del concepto a través de fases en una retícula de la que se extraen las figuras.

Figura 34: Diseño digital de portadillas, elaboración propia.

Consultar anexo 08 y 09.

Páginas internas

Figura 35: Diseño digital de páginas internas, elaboración propia.

Consultar anexo 08 y 09.

Figura 36: Validación con grupo objetivo, elaboración propia.

Conclusiones: 03 Nivel de Visualización

Institución

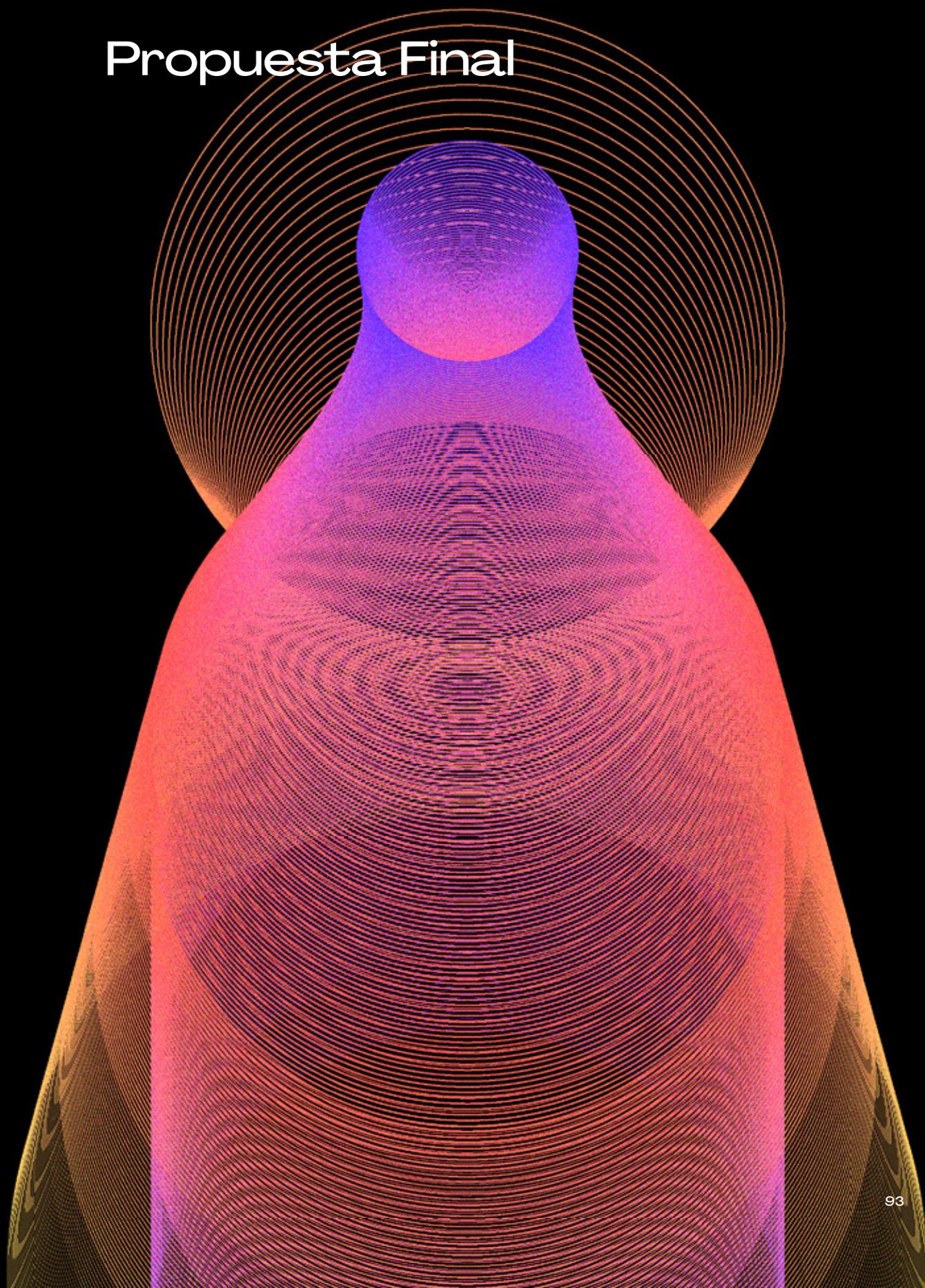
Se manifestó diversidad en los resultados con respecto a si el material soporta, o no, la carga institucional de la ENAP. Desde el aspecto cromático, hasta la ilustración. Se consideró aplicar mejoras a la portada para obtener mayor aceptación por parte del grupo objetivo. Por lo mismo, se utilizará una portada inspirada en las artes plásticas y sus respectivas ramas.

Editorial

En términos de manipulación, navegación y secuencia de contenido dentro del material, no se presentaron mayores problemas. En términos de jerarquías y tamaños de letra, las personas del grupo objetivo de mayor edad, recomendaron incrementar el tamaño de letra para su óptima legibilidad. En cuanto al tema de las portadillas se manifestaron opiniones variadas, por lo que se diseñará otra propuesta para validar la aceptación del grupo objetivo. Asimismo, se evaluará una paleta de color secundaria, para una mejor aceptación de los colores. Un comentario fue: "¿Y los dibujitos?" aludiendo a gráficas o imágenes para complementar el contenido, por lo tanto, se explorará la posibilidad de insertar fotografías de interés para los lectores.

Consultar Anexo 10 y 11.

Propuesta Final

Construcción Tipográfica

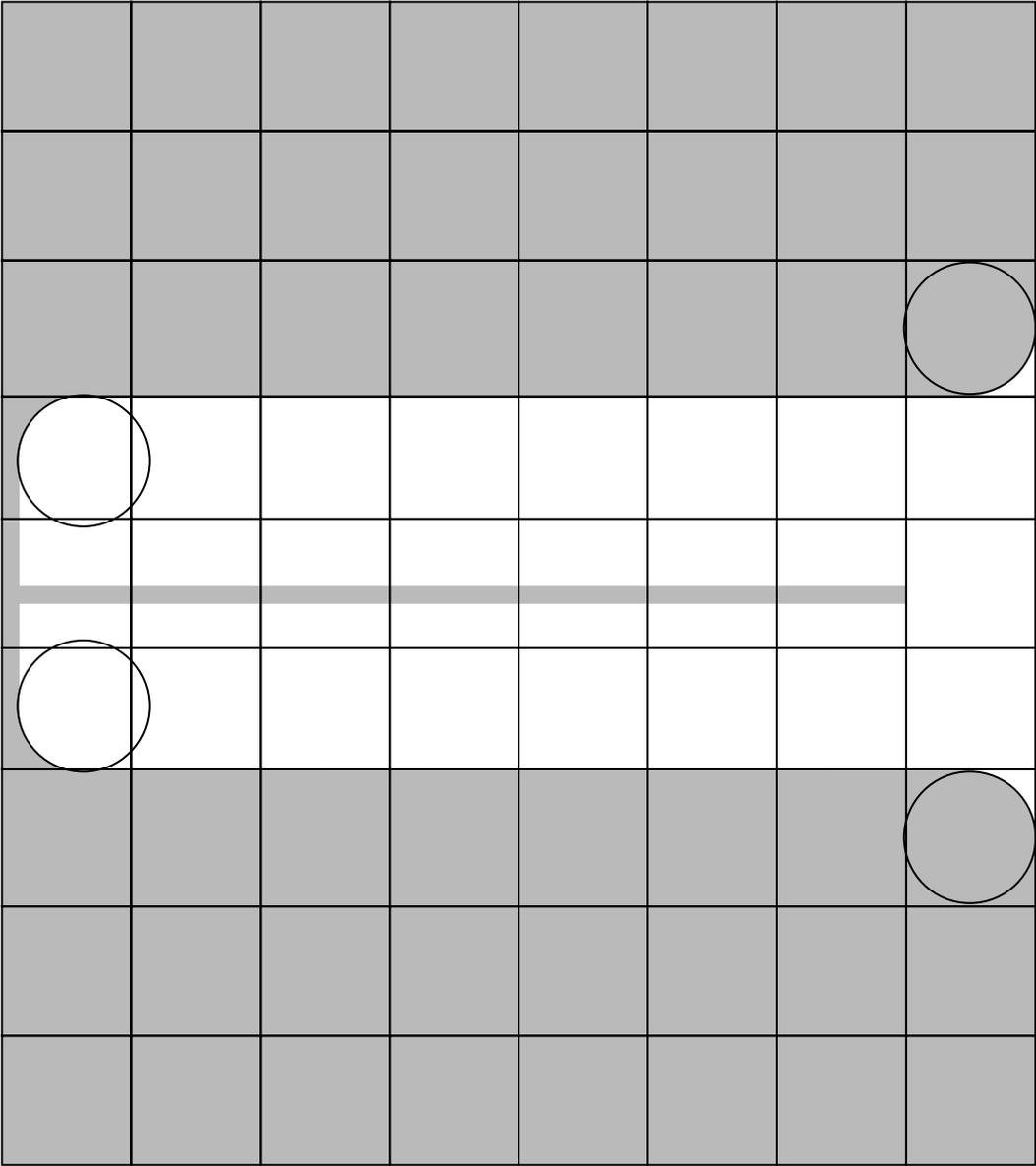

Figura 37: Construcción del carácter "E" para portada, elaboración propia.

La construcción tipográfica se baso en la transición que atraviesan los alumnos, y que a través del proceso de seminario logran tener una incidencia social gracias a sus docentes. Esta transición se muestra en la forma en que se modularon las astas de los caracteres. Así mismo, debido a que la unidad mínima de abstracción del sol es el círculo, se decidió utilizar a este como figura básica para las uniones y terminaciones de la tipografía. Esta construcción tipográfica personalizada fue llevada a cabo debido a la solicitud del cliente de crear una identidad para este curso de la escuela.

Figura 38: Tipografía personalizada para portada del libro, elaboración propia.

Selección Tipográfica

Figura 39: Selección tipográfica, elaboración propia.

Agrandir

Agrandir es la tipografía display de los titulares.

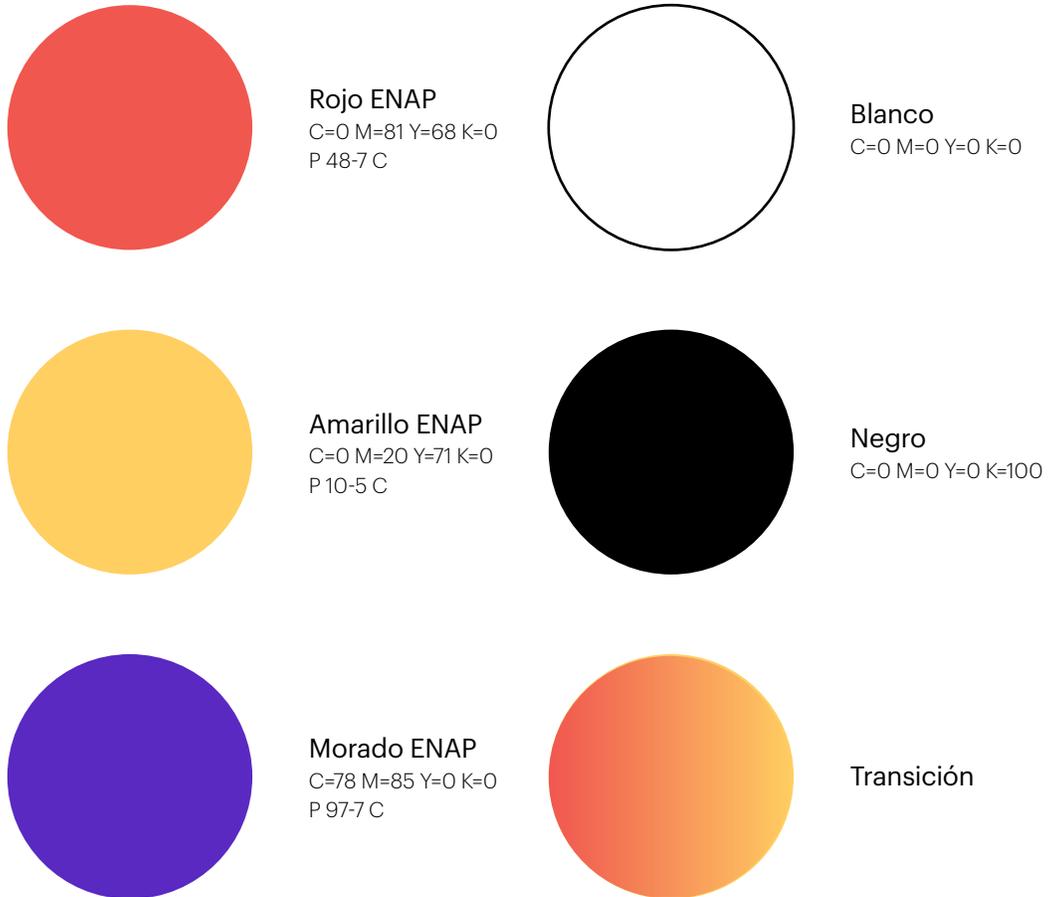
Neue Montreal
Neue Montreal
Neue Montreal

Neue Montreal es la tipografía de los contenidos.

Las tipografías promueven el carácter artístico y sensible de la institución. La mezcla entre una tipografía display y una sans serif promueve la comprensión lectora y jerarquías en el contenido.

Selección Cromática

Figura 40: Selección cromática, elaboración propia.

Con base en el tema solar se utilizaron tonalidades cálidas y por el tema transicional se decidió optar por una armonía análoga, sin embargo, hubo comentarios al respecto de la utilización de colores complementarios para enriquecer la paleta, por lo que se agregó el morado, como complemento del naranja. Se pretende utilizar colores diferentes según la sección del documento para reforzar el interés y aprendizaje del grupo objetivo, debido a sus actitudes visuales.

Gráfica

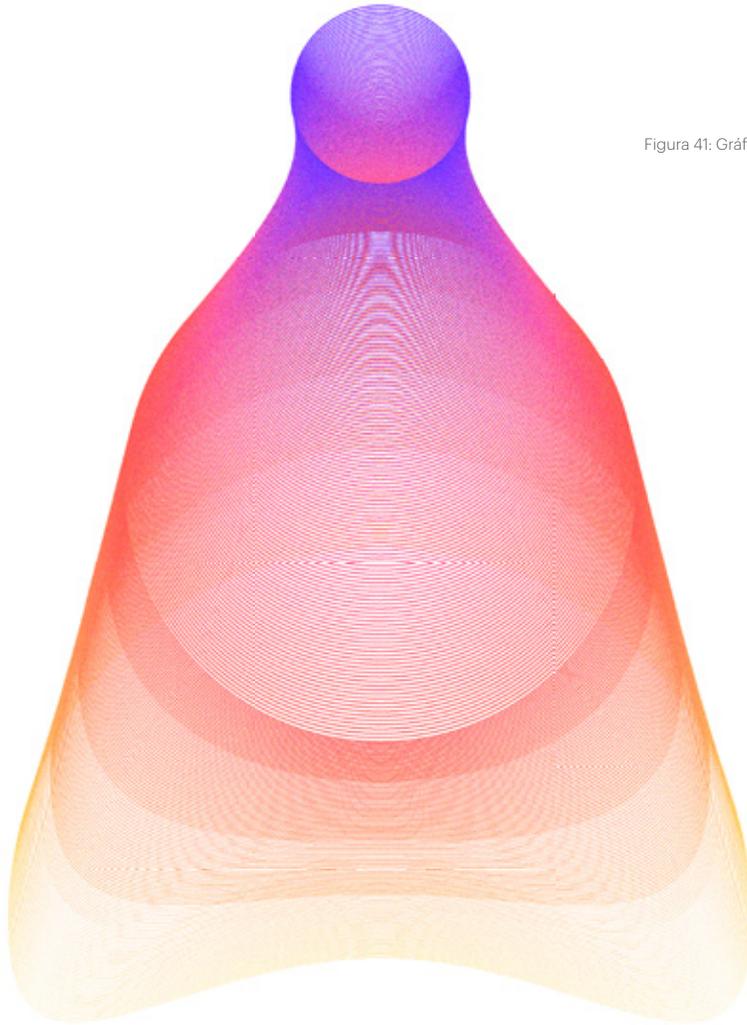

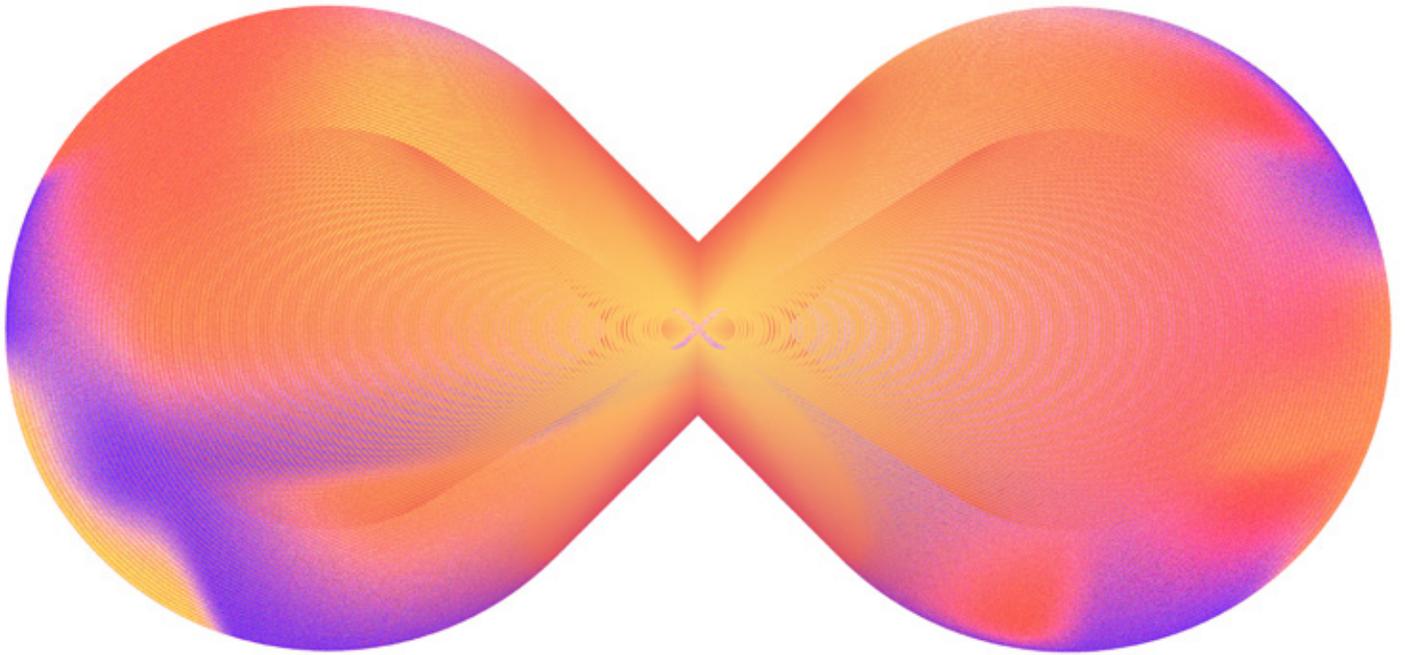
Figura 41: Gráfica de portada, elaboración propia.

Portada

Para la generación de la gráfica se utilizó una inspiración en la escultura, puesto que el grupo objetivo comentó la importancia de tener alguna disciplina de las artes plásticas que pudiera representarse en la portada. Esta figura humana tiene de igual forma una construcción basada en círculos como abstracción del sol y una paleta inspirada en el mismo. Además, las transiciones tonales fueron parte importante de la construcción de estos recursos gráficos, los cuales pueden verse en entradas con palabras o frases relativas a cada capítulo.

En ambas puestas en prueba de gráfica se utilizó también grano, con el fin de darle más textura a los vectores planos, aludiendo a las texturas de pintura.

Figura 42: Gráfica de portadillas, elaboración propia.

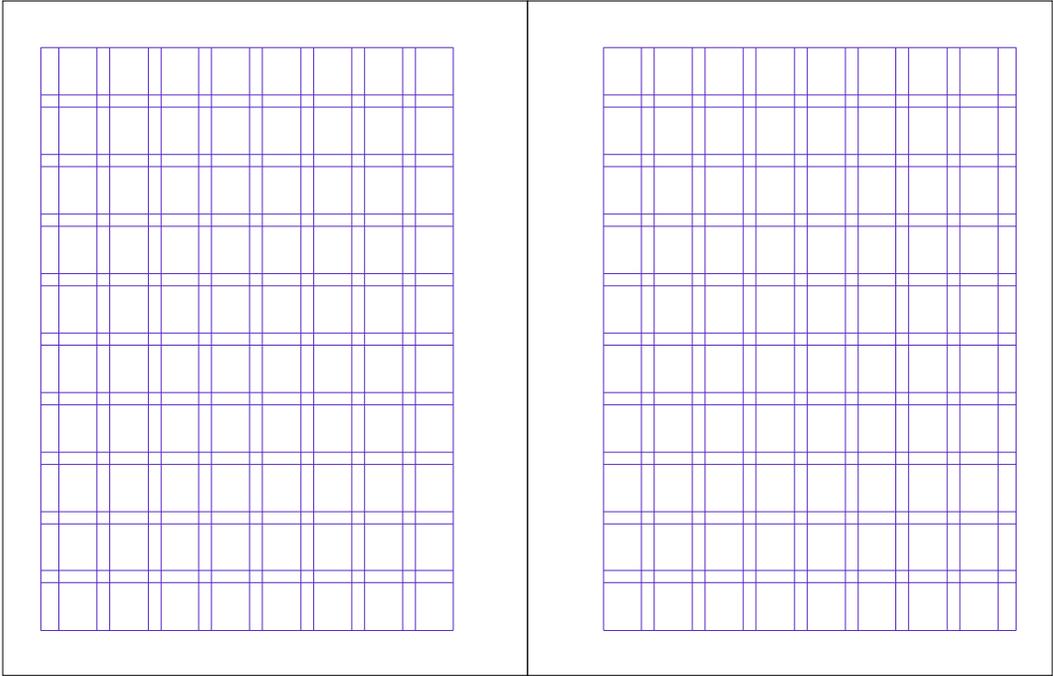

Portadillas

Para las portadillas investigó el movimiento del sol, ya que este también sufre una transición y tiene diferentes connotaciones según su posición. La conclusión fue el analema (Ferrero, 2011), el cual fluye en forma de infinito y esa misma forma es la que inspiró la generación de gráfica para las portadillas, con un fuerte uso de transiciones tonales.

Editorial

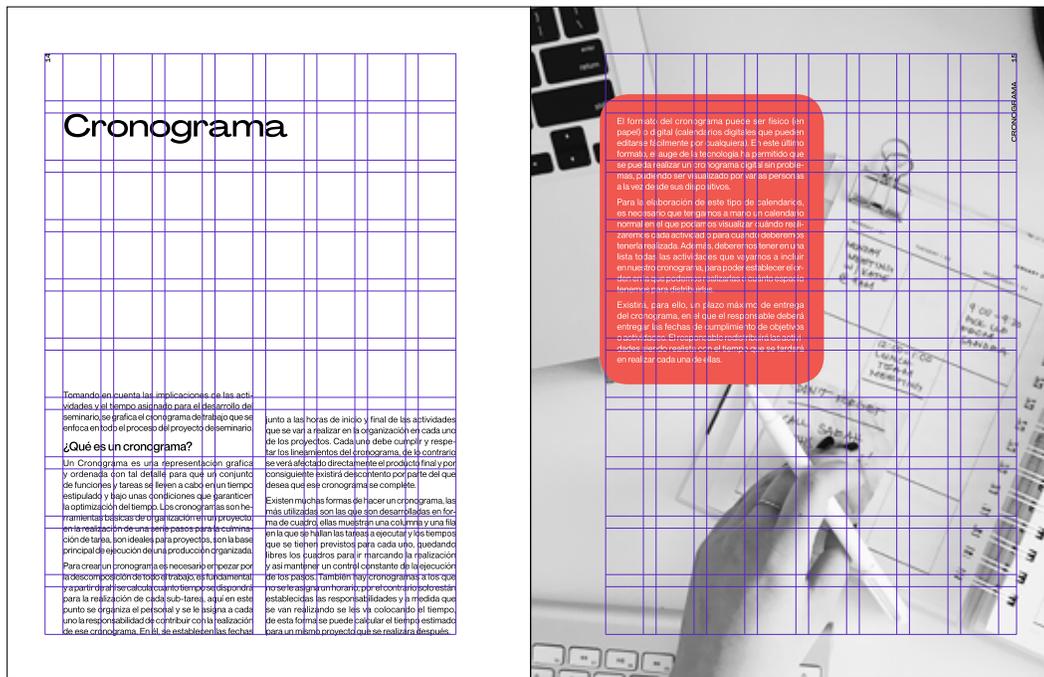
Figura 43: Retícula final, elaboración propia.

Retícula

El formato es de 7 x 9", por la naturaleza del curso y el hecho de estar transportando el material. La retícula es 8 columnas por 10 filas. El propósito de esta retícula modular, algo conservadora, es ordenar de forma práctica los contenidos y que sea un tanto institucional por la trayectoria de la ENAP.

Figura 44: Reticula final aplicada, elaboración propia.

Colocación Espacial

Toda la colocación de textos tiene una fuerte presencia de un eje vertical, por lo que la mayoría de las páginas guardan siempre la disposición de dos columnas de texto, esto promueve la simetría, comprensión y el interés de lectura. La colocación de los textos guarda una fuerte presencia de pesos visuales localizados en los cuadrantes inferiores del formato, esto es por los pesos visuales y la sensibilidad del grupo objetivo hacia los mismos.

Fotografías

La decisión de utilizar fotografías nace de los comentarios de parte del grupo objetivo, los cuales afirmaban que es necesaria la utilización de más imagen alusiva en los temas. Por lo tanto, se eligieron imágenes puntuales y neutras que pudieran crear descansos visuales e interés de lectura a través del material.

Consultar anexo 10 y 11.

Propuesta Final

Figura 45: Portada final, elaboración propia.

Figura 48: Páginas internas, elaboración propia.

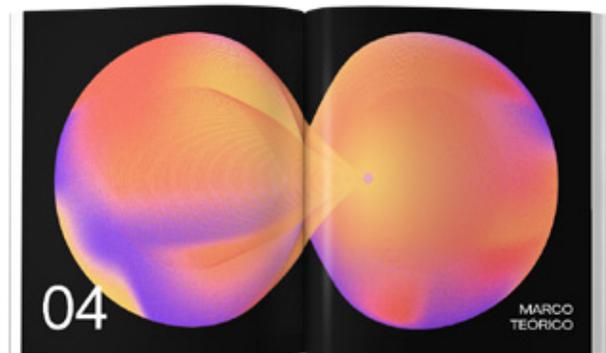
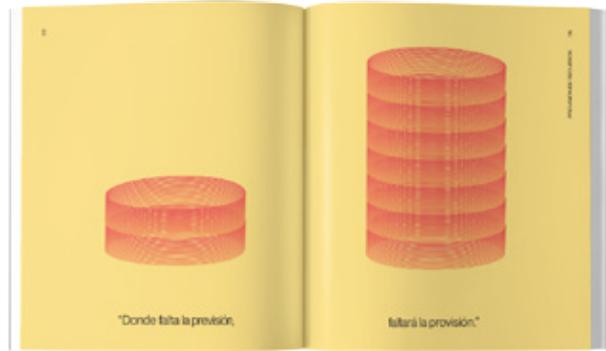

Figura 49: Páginas internas, elaboración propia.

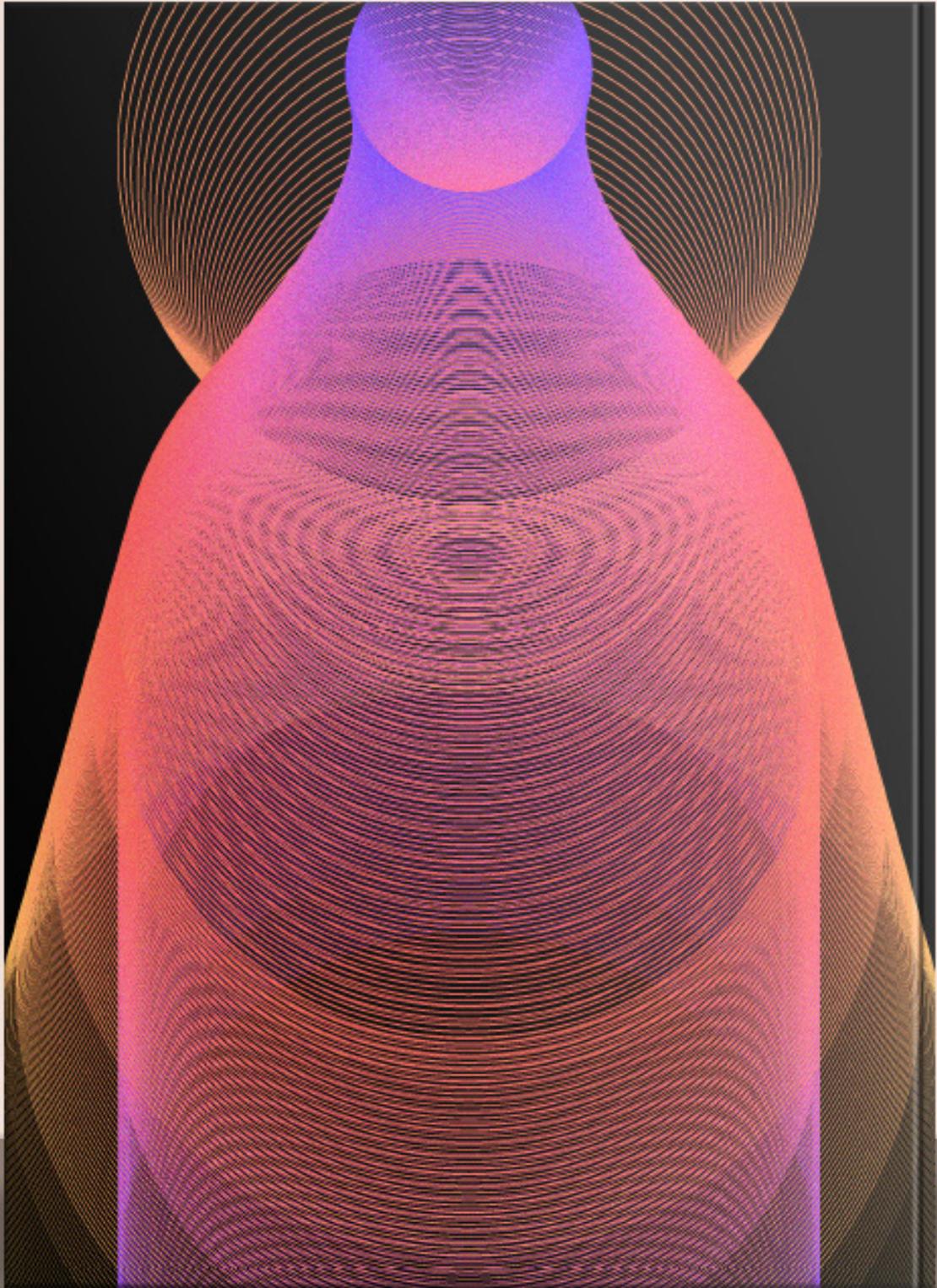

Figura 50: Contraportada, elaboración propia.

Presupuesto

Diagnóstico a la institución

Costo estimado por hora (160 horas)	Q43.75
SUBTOTAL	Q7000.00

Proceso Creativo

Costo estimado por hora (160 horas)	Q43.75
SUBTOTAL	Q7,000.00

Libro Seminario (54 páginas)

Costo estimado por página diagramada	Q200.00
Costo de impresión de arte final	Q427.00
SUBTOTAL	Q11,277.00

Ilustración

Costo estimado portada y portadilla	Q4,000.00
Costo estimado de 4 frases conceptuales	Q1,000.00
SUBTOTAL	Q5,000.00

Recursos Materiales

Skethbook, fotocopias y artes de asesoría	Q134.00
SUBTOTAL	Q134.00

Transporte (15 viajes)

Costo estimado por viaje a la institución	Q.50.00
SUBTOTAL	Q.750.00

Depreciación

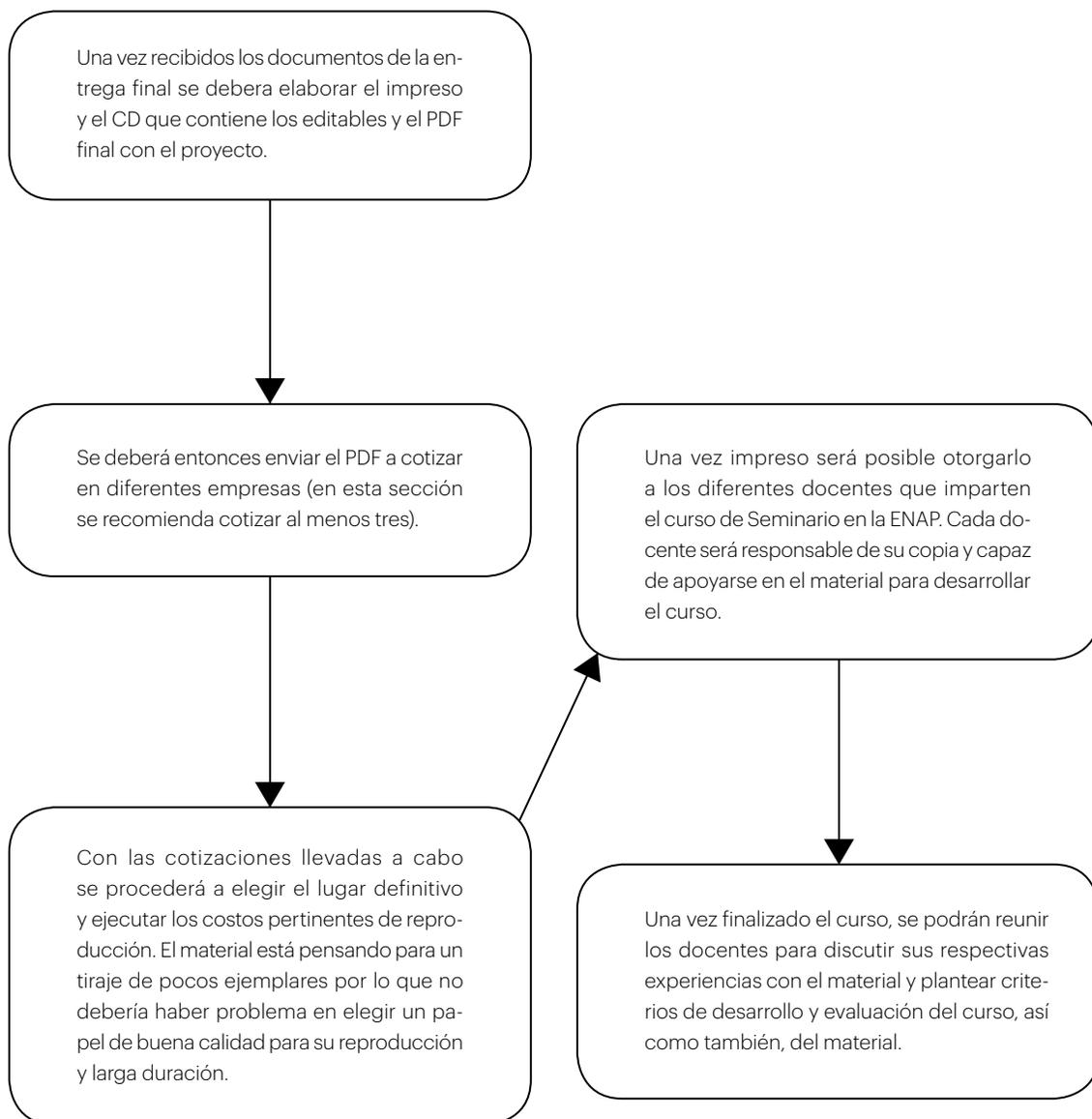
Costo por mes (3 meses)	Q550.00
SUBTOTAL	Q1650.00

Costo Final

Q 32,811.00

Consultar anexo 12.

Lineamientos de la Puesta en Práctica

Capítulo

07

Lecciones Aprendidas

Lecciones Aprendidas

Al inicio del proceso

- Considerar el diagnóstico como una etapa crítica que provee al diseñador las herramientas necesarias para solventar las decisiones de las futuras etapas de la producción gráfica. En esta etapa, por ejemplo, se delimita al grupo objetivo, el cual debe ser claramente perfilado para facilitar los procesos de validación.
- Problematizar eficientemente y plantear objetivos claramente definidos, será la base de cualquier proyecto exitoso, es importante hacer hincapié en su redacción impecable.
- Delimitar claramente los proyectos de diseño en una primera instancia solventará muchos problemas y malos entendidos a largo plazo.
- Una de las herramientas más útiles, y menos promovida, es la entrevista sin estructura. Este instrumento es básico para la investigación del grupo objetivo puesto que, en una conversación amena, se obtienen datos útiles y fidedignos. Sin embargo, este instrumento es propio de personas poseedoras de una inteligencia interpersonal desarrollada en alto grado, puesto que debe conocerse la manera acertada de abordar al entrevistado, ser cordial, propiciar temas de conversación y no dejar de lado el propósito de la entrevista.

Durante el proceso

- El análisis y reflexión de información es vital para que la base teórica que dará fundamento a las piezas que se diseñen sea una ayuda y no un obstáculo.
- Es importante obtener ayuda por parte de docentes que lean el protocolo, con el fin de obtener diversas perspectivas y no tener contratiempos en cuanto a la forma en que se redactan los objetivos.
- Como gestores, además de diseñadores, es importante ser rigurosos en los requerimientos de personas que participarán en el proceso de diseño, especialmente, con el fin de permanezcan durante todo el proceso de desarrollo del proyecto.
- La utilización de la técnica creativa de “Los seis sombreros” brinda una visión completa del proyecto en la que se pueden evaluar, no solo las posibilidades de solución gráfica, sino que también los mandatorios e inclusive las amenazas que puedan surgir dentro del proyecto.
- Explorar técnicas creativas debería ser un proceso usual para el diseñador, en donde se atreva siempre a salir de su zona de confort para aprovechar al máximo las diferentes soluciones y conceptos que pueden desarrollarse.

- El uso de un referente artístico es una herramienta útil para saber hacia donde se dirige la imagen y toda la estilización del material que se está diseñando, no olvidando los valores y la identidad institucional del lugar para el que se está trabajando.
- Diseñadores gráficos y expertos ayudarán a mejorar el proyecto, pero es importante que el diseñador sea crítico en escoger personas que aporten en los temas clave del diseño que se lleva a cabo. Enfatizar en separar estos temas clave y no contaminar la muestra de expertos, con personas que no posean la suficiente experiencia en la rama específica que se está abordando.

Al final del proceso

- Es determinante la selección de una institución que comparta una misión y visión similar a la del diseñador gráfico. Esta decisión es determinante, no solo por la responsabilidad que implica la producción del proyecto, sino también, influye en la experiencia agradable del diseñador en las fases de: investigación, gestión, producción, validación y puesta en marcha del proyecto.
- Se sugiere solicitar con firmeza los contenidos finales para el proceso de diseño, puesto que estos facilitarán el desarrollo de prototipos eficientes para un proceso de validación y fundamentación agradable.
- La cordial y constante presencia del diseñador en la institución es clave para la validación eficiente con el grupo objetivo. Es importante que el diseñador promueva la cordialidad y cortesía en compartir con las personas de la institución, puesto que facilitarán el desarrollo de esta fase.
- Idealmente, si es posible, organizar grupos focales para la validación con GO, estos pueden ahorrar tiempo y centralizar las opiniones para que no se promueva la dispersión en las respuestas con respecto a los prototipos que se estén evaluando.

Capítulo

08

Conclusiones

Conclusiones

- El diseño y estructuración de los procesos y contenidos del curso de seminario fue ordenado, de tal forma, que los docentes ubicarán la información fácilmente, o bien, los capítulos que requieran impartir dentro del contexto del curso
- La navegación y secuencia del contenido del material resultará sencilla gracias a la optimización de tamaños de los textos en las cabeceras repetitivas y sus respectivos numerales.
- Gracias al índice y a las portadillas ilustradas será más fácil encontrar el capítulo dentro de la secuencia y, de igual manera, el docente que entre a dar el curso podrá ubicarse fácilmente dentro de la guía.
- La portada y las portadillas permiten una apreciación estética que apelará a los sentidos del docente, debido a sus actitudes visuales, por lo que éste obtendrá una experiencia editorial positiva.
- En el material se promueve la relación de imágenes conceptuales con frases relacionadas al tema, con el fin de ilustrar mejor los contenidos del libro.
- La dinámica docente se beneficiará con la implementación de criterios unificados de los procesos de enseñanza-aprendizaje del curso de seminario, mediante la utilización de un material diseñado especialmente para el mismo, eficiente y estético.
- La Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura de la USAC, no se limita a brindar un “proyecto bonito”. Finalmente, a través de los oportunos diagnósticos y análisis profundos de las necesidades de comunicación de la entidad, se diseña la correspondiente solución al problema, con el fin de mejorar el proceso comunicativo visual que existe en una institución, en este caso, no lucrativa. Este proyecto constituye una remuneración a la sociedad guatemalteca, puesto que la misma es quien sufraga la educación de los jóvenes interesados y capacitados para aplicar los conocimientos adquiridos durante el transcurso de su carrera universitaria.
- El proyecto de grado propicia una experiencia integral al estudiante, la cual rebasa los límites del proceso de diseño y refinamiento estético. El proyecto permite desarrollar capacidades de: investigación, gestión, relaciones interpersonales, análisis de alternativas, administración y trabajo en equipo y bajo presión. Finalmente, es una experiencia positiva que forma profesionales de manera integral y preparados para el ámbito laboral.

Capítulo

09

Recomendaciones

Recomendaciones

A la ENAP

- Incentivar la cocreación de proyectos en los que se involucren diseñadores especialistas, con el fin de aprovechar la capacidad creativa y comunicacional de los mismos para la institución. Así mismo, desarrollar un equipo estable que se encargue de monitorear los avances de dichos proyectos.
- Promover el uso del material desarrollado y el plan de reproducción para no desaprovechar el esfuerzo y la calidad del trabajo diseñado para el uso específico del curso de seminario de la escuela.
- Utilizar la plataforma educativa y la trayectoria de la ENAP, para establecer alianzas estratégicas con instituciones similares y de visiones comunes, con el fin de crear redes estratégicas para la gestión de producción de proyectos culturales y artísticos de mayor alcance social y regional.

A los estudiantes

- Localizar y seleccionar proyectos de interés para el diseñador que, además, sean de su área de experiencia. Lo anterior, además, será útil para que el diseñador proponga incidencias funcionales y estéticas para las instituciones en las cuales aplique sus conocimientos.
- Contrastar constantemente el progreso del proyecto con el cronograma establecido para sondear el estado del mismo y saber en qué actividad debería enfatizar el foco de interés.
- Durante todo el desarrollo del proceso, tener presente el carácter institucional en las piezas a desarrollar, puesto que todo proyecto de diseño es un aporte a la construcción de la marca, y debe hacerle justicia a la misma, por respeto a su trayectoria y trascendencia.
- Destinar el tiempo apropiado y necesario para elaborar el informe final del proyecto. Este representa la pieza gráfica en la que, no solo se documenta el proceso, sino también, consigna la memoria impresa del diseñador que desarrolló un determinado proyecto, por lo que debe demostrar capacidad gráfica y editorial a través de todo el documento.

- Buscar siempre las buenas relaciones interpersonales con personas de la sede que no sean necesariamente los jefes inmediatos o las personas que están validando el proyecto. La presentación y cordialidad con las personas siempre son apreciadas, aún con la presión del proyecto, la cortesía no pelea con nadie. Y de igual forma nunca se sabe cuando estas personas puedan ser de ayuda para alguna fase del proyecto, por lo tanto, es indispensable promover buenas relaciones.
- No desanimarse. El proyecto de grado consiste en un proceso iterativo, que se construye y deconstruye de manera frecuente. Por lo tanto, ante una asesoría poco favorable, o una validación en la que se afronten contratiempos, no juzgar dicho hecho como negativo. Del éxito no se aprende mucho, pero de los obstáculos sí.

A la Escuela de Diseño Gráfico

- Instar a las instituciones beneficiadas con proyectos de Ejercicio Profesional Supervisado, a apegarse y cumplir las cartas de compromiso, en las que se establece la entrega de contenidos en el tiempo oportuno. Asimismo, garantizar el acompañamiento de asesores dentro de la institución para una eficaz y eficiente experiencia, de ambas partes, durante el desarrollo del proyecto.
- Incentivar la cocreación de proyectos de diseño con escuelas de arte para, para propiciar el aprendizaje y apropiación de habilidades multidisciplinarias, que beneficien el desarrollo integral y capacidades interpersonales de los estudiantes.
- Promover la selección, por parte del estudiante, del primero y segundo asesor que intervengan en el desarrollo del proyecto. Debido a que se trata de una labor en la que el estudiante enfrenta diversidad de fases, además de procesos ordenados y demandantes. Por lo anterior, es importante propiciar una excelente dinámica entre docentes y estudiantes, en vista de que dicha dinámica repercutirá de diversas maneras, incluso, en la motivación del estudiante.

Capítulo

10

Referencias

Referencias

- Ambrose, Gavin. *Layout*. España. Parramón, 2008.
- Asociación de Amigos del País. *Diccionario histórico biográfico de Guatemala*. Guatemala, 2004.
- Auca Projectes Educatius. *La importancia de la educación artística en la escuela*. 16 de noviembre del 2018. Acceso 15 de agosto 2019, <https://www.auca.es/la-importancia-de-la-educacion-artistica-en-la-escuela/>.
- Bono, Edward de. *Seis sombreros para pensar*. En: Neuronilla, 30 de marzo 2017. Acceso 7 de agosto del 2019, <https://www.neuronilla.com/seis-sombreros-para-pensar/>.
- Bosler, Denise. *Mastering type the essential guide to typography for print and web design*. HOW Books. 2012.
- Carrillo de Albornoz, M.A. y Fernández, M.A. *Simbolismo de... el río*. 25 de junio del 2019. Acceso 29 de agosto 2019, <https://biblioteca.acropolis.org/simbolismo-de-el-rio/>
- Carrillo de Albornoz, M.A. y Fernández, M.A. *Simbolismo de... la flecha*. 4 de noviembre del 2015. Acceso 29 de agosto 2019, <https://biblioteca.acropolis.org/simbolismo-de-la-flecha/>.
- Cotton, Rudy. *Brainstorming: concepto y "Biografía" rudycotton*. S.f. Acceso 20 de octubre 2020, <http://www.rudycotton.com/index.php?accion=3>.
- De la Cruz Miguel, Violeta. *Los Materiales Educativos. Concepto*. 1 de junio 2018. Acceso 10 de agosto 2019, <https://www.educacioninicial.com/c/001/078-materiales-educativos/>
- Definición de. *Definición de transición*. Acceso noviembre 5 del 2019, <https://definicion.de/transicion/>.
- Dirección General de Materiales Educativos. *Educación Artística: Primer Grado*. Segunda Edición. Vol. 2. México, D.F.: CIDCLI, S.C., 2011.
- Dirección General de Materiales Educativos. *Educación artística: Segundo Grado*. Segunda Edición. Vol. 2. México, D.F.: CIDCLI, S.C., 2011.
- Dondis, Donis A. *La sintaxis de la imagen*. Introducción al alfabeto visual. Barcelona, Gustavo Gili, 2011.
- Ecoosfera. *Sobre el río, sus incontables símbolos y por qué nos ayuda a entender la vida*. 28 de mayo del 2018. Acceso 29 de agosto 2019, <https://ecoosfera.com/simbolismo-del-rio-metaforas-vida-filosofia-rios-agua/>.
- Educacióninicial.com. *Portal institucional*. <https://www.educacioninicial.com/c/001/078-materiales-educativos/>. Acceso 16 de agosto del 2019,

- El Áttico. *Alfredo & Francisco García*. Junio 2007. Acceso 20 de octubre 2020, <http://elattico.blogspot.com/2007/11/alfredo-francisco-garca-junio-2007.html>.
- ENAP. *La Escuela Nacional de Artes Plásticas*. "La ENAP." 17 de enero, 2019. Acceso 15 de abril del 2019, https://www.facebook.com/enap-guatemala/?epa=SEARCH_BOX.
- Fajardo, Juan. *La Educación en Guatemala durante el Gobierno de Mariano Gálvez de 1831 a 1838*. (Licenciado en Historia, 2011) Universidad de San Carlos, 2019. Acceso 16 de agosto del 2019, http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/14/14_0463.pdf
- Ferrero, Roberto. *¿Qué es el analema?* 7 de mayo 2011. Acceso 7 de septiembre del 2019, <https://astroaficion.com/2011/05/07/que-es-el-analema/>.
- Fortín Morales, Álvaro M.; MINEDUC. *Educativa Estandarizada en Guatemala: Un camino recorrido, un camino por recorrer*. Diciembre 2013. Acceso 15 de abril del 2019, http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/enlaces/documents/Documento_Evaluacion.pdf.
- Fox, Levi. *History, nostalgia, and adolescence in american film*. Programa de Estudios Americanos, Promoción de 2002. Acceso 29 de agosto 2019, <http://xroads.virginia.edu/~ug02/fox/genre.html>.
- Frabboni, Franco y Franca Pinto. *Introducción a la Pedagogía General*. México: Siglo Veintiuno Editores, 2006. Acceso de 17 del 2019, https://books.google.es/books?id=tW_EdNE-HOoC&lpq=PA7&ots=M_cj7bvplW&dq=Introducción a la pedagogía general&hl=es&pg=PA7#v=onepage&q=Introducción a la pedagogía general&f=false.
- G., Manuel. *Simbología de la Araña*. 19 de noviembre 2020. Acceso 29 de diciembre 2020. <https://www.lefrontal.com/es/simbologia-de-la-arana>.
- González Orellana, Carlos. *Historia de la educación en Guatemala*. 4ª. Ed.; Ciudad de Guatemala, Guatemala. Ed. Universitaria., 1985.
- Grandi, Renata. *El sol, antiguo símbolo de renacimiento*. 31 de mayo de 2018. En: Revista Esfinge. Acceso 29 de agosto del 2019, <https://www.revistaesfinge.com/culturas/culturas-del-mundo/item/1744-el-sol-antiguo-simbolo-de-renacimiento>.
- Harris, Paul and Gavin Ambrose. *The fundamentals of creative design*. New York: AVA Publishing, 2003.
- Ideas con café. *Conceptualización de ideas en diseño gráfico*. 24 de octubre 2017. Acceso 28 de agosto del 2019, <https://ideasconcafe.com/conceptualizacion-de-ideas-en-dise-no-grafico/>.

- Kane, John. *Manual de tipografía*. Barcelona: Editorial Gustavo Gill, S.A., 2012.
- Lajo, Rosina. *Léxico de arte*. Madrid: Akal, 1990.
- Lupton, Ellen. *Pensar con tipos*. Barcelona: Gustavo Gili, S.A, 2011.
- MCD. *Información Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" (ENAP)*. Acceso 15 de abril del 2019, <http://mcd.gob.gt/informacion-escuela-nacional-de-artes-plasticas-rafael-rodriguez-padilla-enap/>.
- MCD. *Memoria de Labores*. Informes MCD. Acceso 15 de abril del 2019, http://mcd.gob.gt/informes/ruta/Transparencia/Memoria_de_labores_2018.pdf.
- MCD. *Pensum de estudios de la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla"*, 2004.
- Méndez, F. *El Pintor Silencioso*. Revista Crónica. No. 103, 10 de abril 2015. En: Culturales de Maco. Acceso 15 de agosto del 2019, <https://culturalesguatered.wordpress.com/2015/04/30/el-pintor-silencioso/>
- Mercedes, María. *El espíritu de la araña: la tejedora del destino*. El Santuario del Alba. 2 de abril del 2015. Acceso 29 de agosto 2019, <https://santuariodelalba.wordpress.com/2015/04/02/el-espiritu-de-la-arana/>.
- MINEDUC; DIPLAN, Subdirección de Análisis Estadístico. *Sistema Nacional de Indicadores Educativos*. Acceso 15 de agosto 2019, <http://estadistica.mineduc.gob.gt/PDF/SNIE/SNIE-GUATEMALA.pdf>.
- Montúfar, Edgar. *La educación en Guatemala: algunos datos para describir su situación*. 27 de octubre 2011. Acceso 20 de agosto, 2019, <https://distintaslatitudes.net/la-educacion-en-guatemala-algunos-datos-para-describir-su-situacion>.
- Olivier Peralta, Emanuel. *Brainstorming: Concepto y Beneficios*. Blog de Marketing, s.f. Acceso 27 de mayo 2018. <https://www.genwords.com/blog/brainstorming>.
- Palacios, P. *El amanecer hecho color y textura en la obra de César Augusto Samayoa Álvarez*. Diario de Centro América. Guatemala, 7 de noviembre 2014.
- Pérez Porto, Julián y Ana Gardey. *Definición de sol*. 2012. Acceso 8 de agosto del 2019, <https://definicion.de/sol/>
- Pérez, Julián y María Merino. *Concepto de Pedagogía*. 2012. Acceso 20 de agosto 2019, <https://definicion.de/pedagogia/>.
- Raffino, María Estela. *Concepto de Pedagogía*. Concepto de. 24 de enero 2019. Acceso 20 de agosto 2019, <https://concepto.de/pedagogia/>.
- Ruano, Lisa. *Diseño de material educativo para apoyar los procesos de mediación artística del Creatorio Artístico Pedagógico -CAP-, en la ciudad de Guatemala*. (Licenciada en Diseño Gráfico, 2017), Universidad de San Carlos de Guatemala, 2019.

- Ruiz, Renato. It, crecimiento a través del trauma. Audio remitido por el autor. Guatemala, 2019.
- Significados.com. *Significado de punto*. 9 de octubre del 2014. Acceso 29 de agosto, 2019, <https://www.significados.com/punto/>.
- Soca, Ricardo. *Etimología - El origen de la palabra: flecha*. 2007. Acceso 29 de agosto 2019, <http://www.elcastellano.org/palabra/flecha>.
- Suhamsu, Sri. *Why do people like the movie boyhood so much?* Acceso 29 de agosto 2019, <https://www.quora.com/Why-do-people-like-the-movie-Boyhood-so-much>.
- Swann, Alan. *Cómo diseñar retículas*. Barcelona, GG, S.A, 1990.
- Tórtola, Cecilia. *Historia de la educación en Guatemala: Educación en la época colonial*. 2012. Acceso 20 de agosto 2019, <http://nuestropasadonuestraiz.blogspot.com/2012/04/educacion-en-la-epoca-colonial.html>.
- Tótem Animal. *Araña Tótem*. 26 de febrero del 2013. Acceso 29 de agosto 2019, <https://totemanimal.org/2013/02/26/arana-totem/>.
- Trentavizi, B. *Como artistas queremos gritar nuestra indignación....* Revista Crónica. No. 4, febrero 2015.
- Valle, Andrea. *El concepto creativo 2*. 15 de abril del 2015. Acceso 7 de agosto del 2019, <https://theandreavalle.files.wordpress.com/2015/04/15-concepto-creativo-2.pdf>
- Vázquez Peralta, Marcia. *El arte plástico guatemalteco 1980-2000: estudio de cuatro artistas*. En: *Abrapalabra* No. 44. URL, 2011. Acceso 10 de mayo 2019, <http://biblio3.url.edu.gt/Public/Libros/abrapalabra/El-arte-plastico/02.pdf>.
- Wong, Wicius. *Principios del diseño en color*. Barcelona: Editorial Gustavo Gill, S.A., 1988

Capítulo

11

Anexos

Anexos

- Anexo 01: Instrumento de diagnóstico de necesidades
- Anexo 02: Resultados de entrevista
- Anexo 03: Instrumento de observación
- Anexo 04: Resultados de observación
- Anexo 05: Instrumento de entrevista sin estructura
- Anexo 06: Resultados de entrevista sin estructura

- Anexo 07: Autoevaluación
- Anexo 08: Instrumento de validación con expertos
- Anexo 09: Resultados de validación con expertos
- Anexo 10: Instrumento de validación con GO
- Anexo 11: Resultados de validación con GO
- Anexo 12: Precio real

Anexo 01: Instrumento de diagnóstico de necesidades

GUÍA DE ENTREVISTA

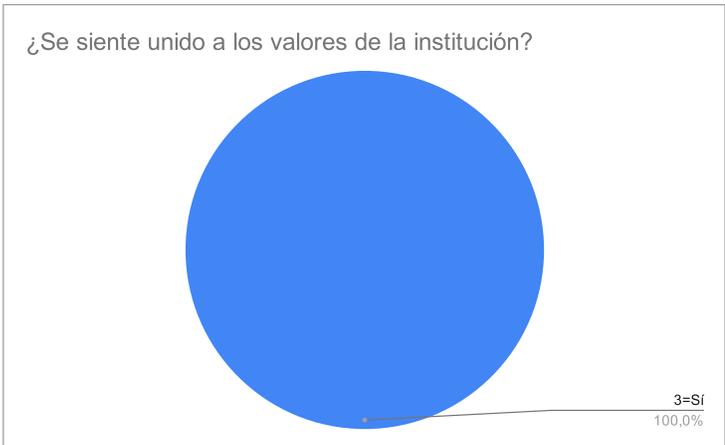
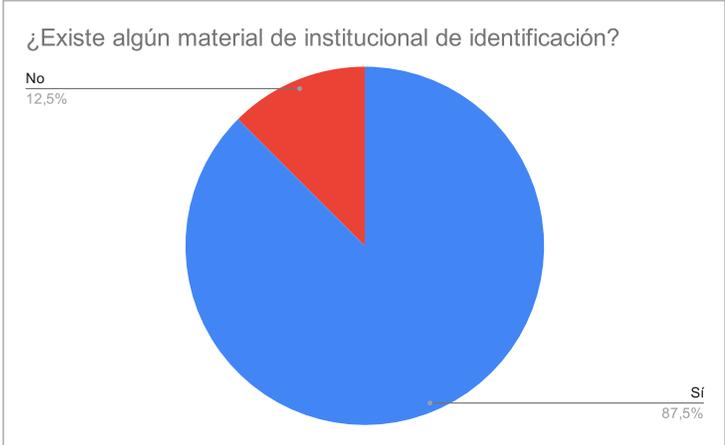
Edad _____
Puesto _____

Sexo _____

¿Existe algún material institucional de identificación? ¿Lo usan con orgullo? ¿Les gusta? 1-3	¿Cree que la institución se diferencia de alguna forma en su imagen con respecto a otras instituciones con valores similares? 1-3	¿Qué tan eficiente ha sido el material de comunicación? 1-3	La institución cuenta con instalaciones de ambiente confortable para realizar sus labores? Si o No ¿Por qué?	¿Qué acciones esta realizando para alcanzar la misión/ visión/ objetivos?
¿Se siente unido a los valores de la institución? 1-3	¿Qué tipo de medios utiliza para darse a conocer como institución?	¿Cuentan con página web o redes sociales donde el público pueda conocerlos? Si o no	¿Existe un código de ética para los miembros de su institución con el público en general? Si o no	
¿Cree que en la imagen de la institución se representan los valores de la misma? 1-3	¿Qué tipo de información generan para sus medios impresos?	¿Qué tipo de información generan para su página web o redes sociales? Información, documentación, promociones de cursos.	¿Conoce usted la misión/ visión/ objetivo principal de la asociación? Si o no	

Fecha _____
 Entrevista _____
 Diagnóstico _____

Anexo 02: Resultados de entrevista

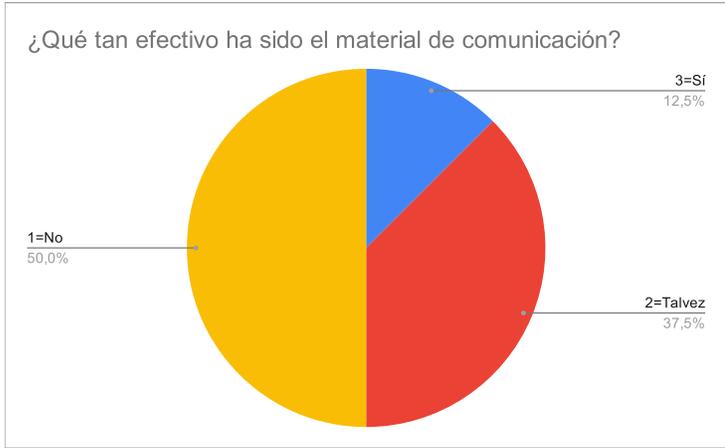

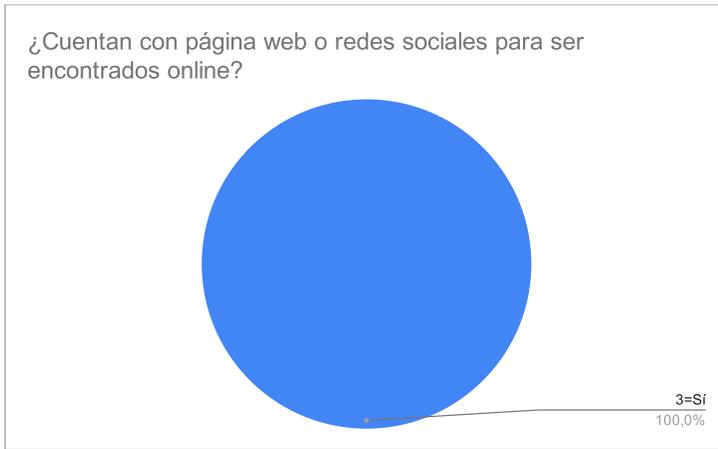
¿Qué tipo de medios utiliza para darse a conocer la institución?

Redes sociales, impresos
 Redes sociales
 pocas redes, pocos impresos
 publicaciones en prensa

¿Qué tipo de información generan para sus medios impresos?

Eventos

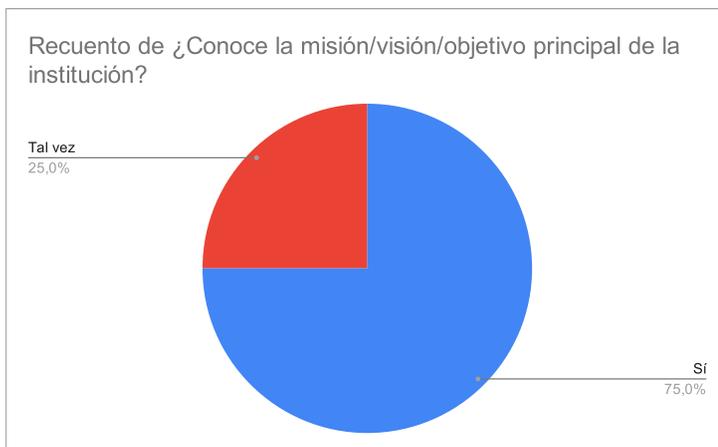
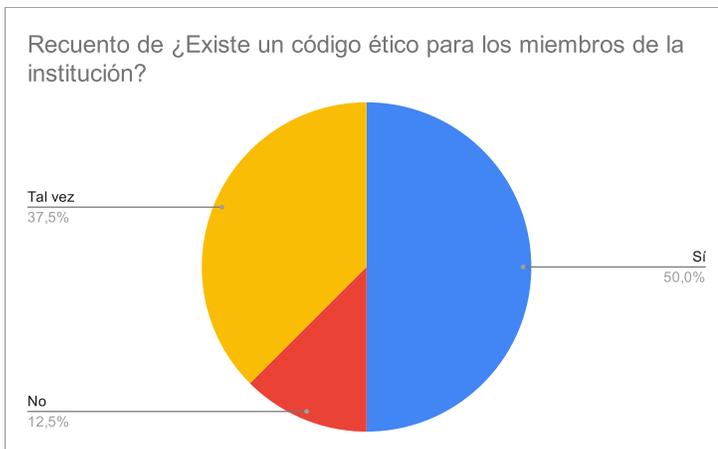

¿Qué tipo de información generan para su contenido online?

Eventos, talleres
 Actividades, exposiciones, graduaciones
 Promoción de talleres, exposiciones
 No hay una identidad digital, no solo deberían tener Facebook

¿La institución cuenta con un ambiente confortable para realizar sus labores?

Sí
 Sí
 No, espacio limitado
 Sí, capacitación
 Falta equipo, material didáctico
 No, falta espacio

¿Qué acciones se hacen para promover la misión/visión/objetivo principal?

Proyección de la escuela
Tener artistas de renombre y una trayectoria enorme
No hay muchas actividades
Podrían desarrollarse mejores actividades, mejorar la percepción pública, darse a conocer mejor.
Clases y aniversarios
Uniforme y disciplina
Apoyo al arte, formación, exposiciones
Gestión de: charlas, capacitaciones, cursos

Anexo 03: Instrumento de observación

GUÍA DE OBSERVACIÓN

Legibilidad. Las formas son claras, el texto puede leerse con facilidad.	Escalabilidad. Los elementos pueden verse con claridad en tamaños reducidos.	Atributos de Identidad y Rasgos de Estilo Logotipo Promesa de Marca Valor Agregado Manual de Identidad u otros
Memorabilidad. La simplicidad de los elementos lo hacen fácil de recordar.	Reproducibilidad. El logo es legible sobre diferentes superficies y materiales. Es identificable a una sola tinta.	
Color y tipografía. El uso de la tipografía y colores es acorde a los valores y personalidad de la institución.	Composición. La composición es balanceada y armoniosa. La disposición de los elementos favorece la legibilidad.	

Fecha: _____
Observación: _____
Diagnóstico: _____

Anexo 06: Resultados de entrevista sin estructura

Item	Comentarios
Escolaridad	Muchos han aprendido con maestros de la ENAP, por lo que toda su vida han estado involucrados con la ENAP, excepto los maestros de especialidades que no son necesariamente de arte. La mitad de la población tiene título universitario o está estudiando para conseguirlo. La mayoría tiene estudios diversificados.
Responsabilidad Familiar	La mitad son adultos con responsabilidades de padres o madres. Sin embargo, hay varios adultos solteros que solo cubren sus propios gastos, no proveen para una familia propia.
Clase Social e Ingresos	Se encuentran en una clase social media, por nivel de ingresos.
Rutina y Hábitos	Suelen dar clases o estudiar en la mañana, puesto que las clases en la ENAP empiezan a la 1 de la tarde. Viven atareados entre semana, llegando a cada lugar de trabajo.
¿Qué leen?	Les interesa la poesía, la prosa expresiva, escritos del siglo veinte. Quisieran tener más tiempo para leer.
¿Qué le apasiona?	La filosofía, las preguntas, leer, escribir; son personas con mucha curiosidad.
Visual, Auditivo o Kinestésico	Se identifican más con su aprendizaje visual y visual-kinestésico.
Cultura Visual	Debido a que se desenvuelven en un medio artístico tienden a ser muy sensibles y adaptables a diferentes formas de signos y niveles de abstracción.

Anexo 07: Autoevaluación

Criterios a Evaluar	Descripción	Valor	Punteo	Comentarios
Exploración Gráfica	Hace una exploración pertinente y completa para el descubrimiento de todas las alternativas gráficas posibles.	10	9	Se puede complementar la posibilidad de usar insertos dentro del material.
Coherencia Concepto-Boceto	Muestra dominio de las unidades conceptuales descritas previamente y aprovecha los recursos investigados.	20	18.5	Se podría apreciar el concepto de una forma más evidente dentro del editorial, tener cuidado con costos extra.
Coherencia Premisa-Boceto	Muestra una clara traducción de las premisas en sus bocetos, tiene mucho sentido la toma de decisiones.	15	14.5	No olvidar el tono y manera dentro del editorial.
Tipografía	Muestra criterio en su selección tipográfica en función del problema. Descubre alternativas para sobresalir.	15	14.5	Mediar con mucho criterio el uso del concepto para no sobrecargar la pieza.
Diagramación	Explora formatos y retículas que promuevan la disposición de la información y complementen el contenido.	15	12.5	Explorar en el criterio editorial la colocación de cabeceras repetitivas que exploren a profundidad el concepto creativo.
Ilustración	Se exploran alternativas para gráfica de apoyo en las secciones del material.	15	15	Hay bastante de donde explorar para la ejecución de las ilustración, solo queda seleccionar la más poderosa y comunicativa que tenga coherencia.
Refleja los valores de la institución	Se interpretan los valores de la institución y se hace justicia a la trayectoria de la misma.	10	10	Se ve una unión entre los colores de la marca y la propuesta gráfica.
TOTAL		100	94	

Anexo 08: Instrumento de validación con expertos

Diseño de Material Editorial para la Escuela Nacional de Artes Plásticas como apoyo a los procesos de formación del curso de seminario

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Arquitectura
Escuela de Diseño Gráfico

Herramienta de Validación
Proyecto de Graducción

Instrucciones:

Basándose en la presentación del material por favor responda a los siguientes ítems, marcando con una "X" la casilla según corresponda.

DIRECCIÓN DE ARTE

Criterio	Descripción	Malo	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
Coherencia concepto-diseño	Muestra una clara relación lingüística-gráfica del concepto presentado.					
Calidad estética	Muestra los requerimientos mínimos de calidad de diseño.					
Selección tipográfica	Muestra sensibilidad tipográfica además de uso de jerarquías que promueven la comprensión, legibilidad y orden del contenido.					
Selección cromática	Refleja el concepto. Muestra dominio de variables tonales a través de todo el material para promover el interés en la lectura.					
Retícula	Establece colocaciones espaciales que promueven la comprensión del contenido, tiene sentido.					
Ilustración de portadillas	Promueven la estilización del material, tienen coherencia con el concepto.					

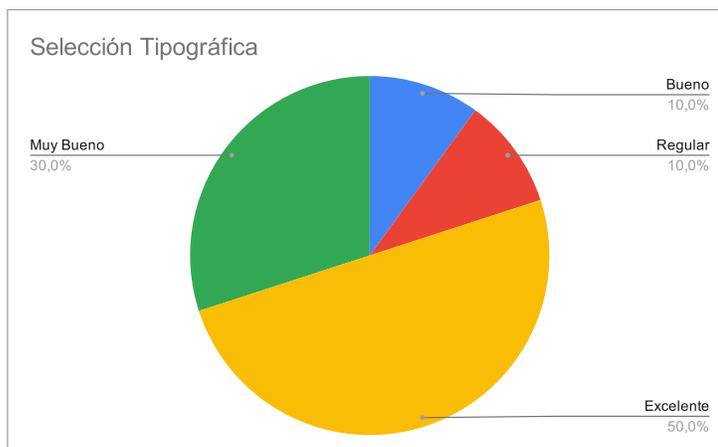
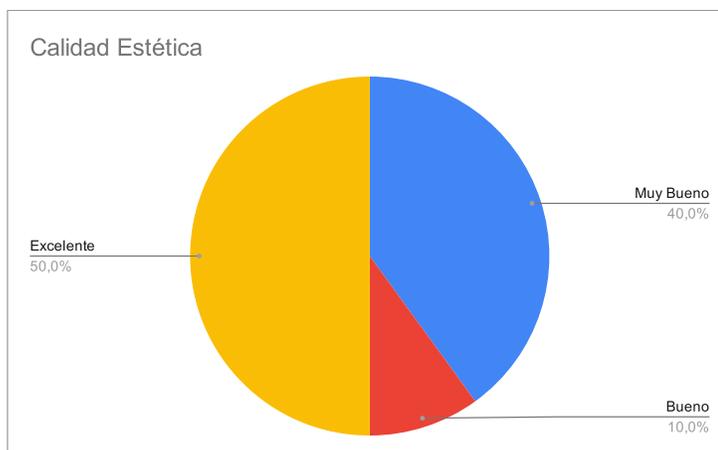
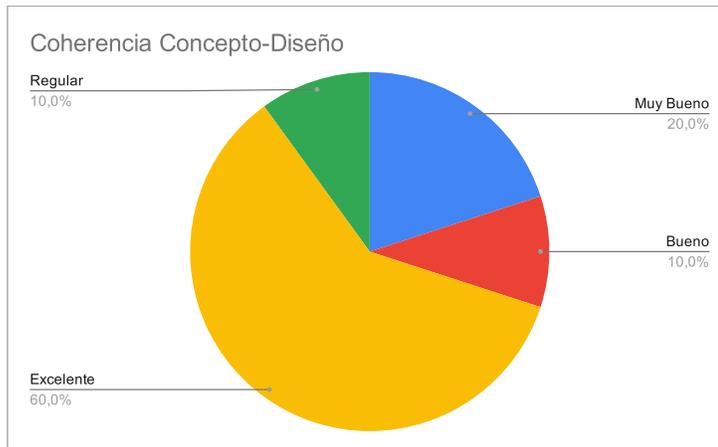
TIPOGRAFÍA

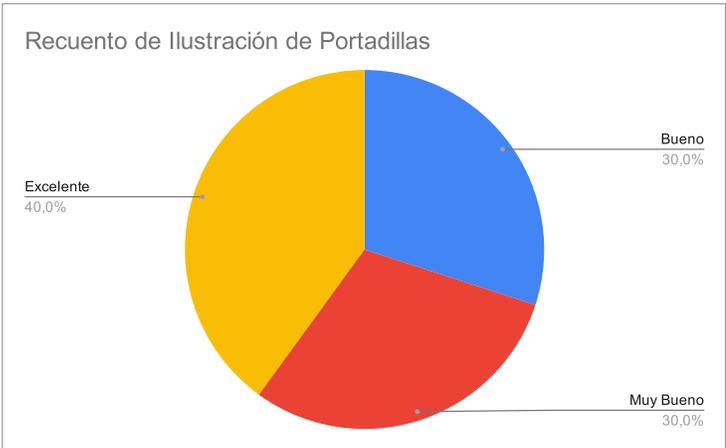
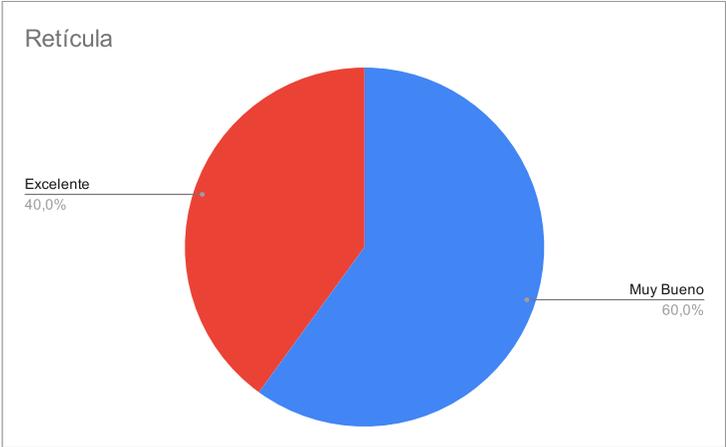
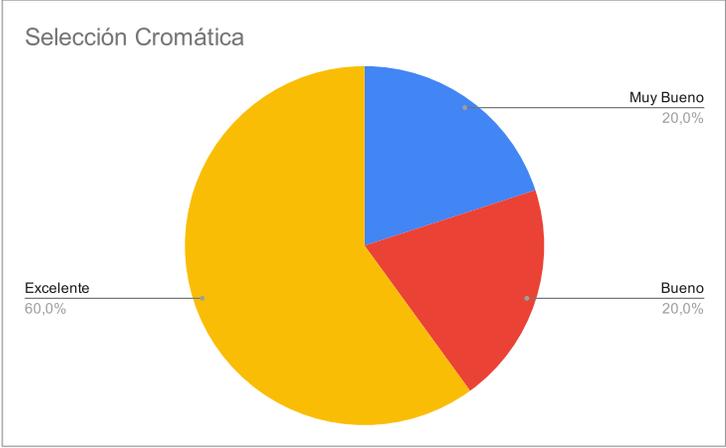
Criterio	Descripción	Malo	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
Coherencia concepto-diseño	Denota una relación directa al concepto creativo.					
Construcción tipográfica	Promueve la legibilidad y sentido estético.					

EDITORIAL

Criterio	Descripción	Malo	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
Calidad técnica	Muestra los requerimientos mínimos de calidad editorial.					
Retícula	Cobra sentido la retícula con respecto al contenido que se debe comunicar.					
Jerarquías	Muestra una clara relación de tamaños para establecer titulares, subtítulos y cuerpos de texto. Tienen coherencia los tamaños.					
Folios y espacios de márgenes	Muestra buen uso de márgenes y relación de espacios en el material para que sea de fácil manipulación.					
Comprensión lectora	Los cuerpos de texto se muestran con un buen criterio que promueve la lectura y no corta el hilo conductor de la misma.					

Anexo 09: Resultados de validación con expertos

Comentarios: Dirección de Arte

El grano en las ilustraciones aporta, pero podría ser otra propuesta. Podría haber una mejor relación del concepto y el sentido funcional.

La selección tipográfica y la forma en que se presentan los subtítulos podrían tener una relación directa al concepto.

Evaluar un empaque para la entrega que este influenciado por el concepto, quizás ver un movimiento transicional tipográfico en el material (portada, cubierta, portadillas)

Buscar alternativas para la ilustración. Traducir mejor el tema transicional en las tablas, que se vea el diseño en las tablas. Se podría apoyar el contenido con al generación de gráfica puesto que no habrán fotografías.

Cuidar la relación de la imagen del libro con la imagen institucional.

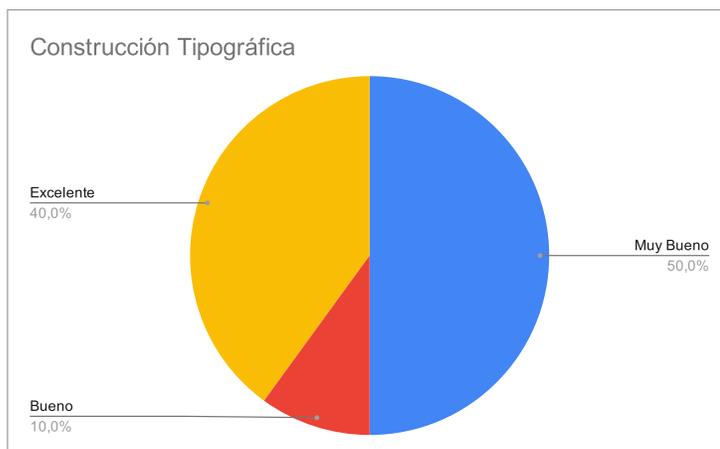
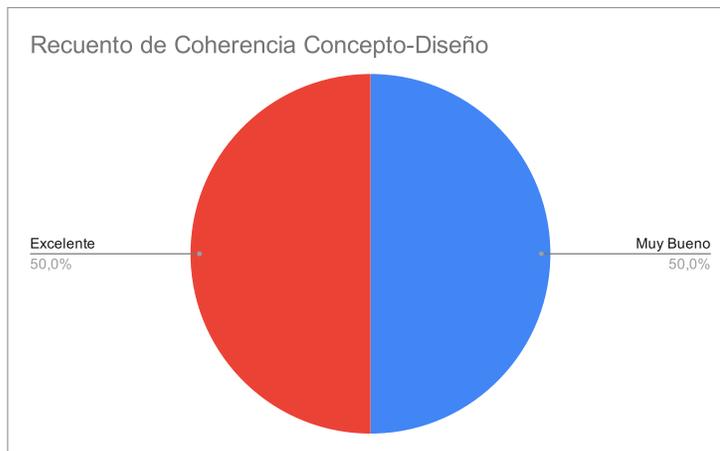
Revisión técnica de composición de la portada. Cuidar usos de bold y semibold en portadillas.

Se podría ver más fuerte el uso del concepto en el editorial. Buscar alternativas cromáticas para contrastes con los colores cálidos.

Buenos criterios.

No se ve una clara relación con la institución en el material a nivel gráfico o conceptual.

Se puede evaluar la saturación de los colores, los degradados funcionan bien para el grupo objetivo.

Comentarios: Tipografía

¿A qué responde el ancho de las astas?

Cuidar tamaños de astas y trabajar en la construcción de la tipografía para que se aprecie la transición en más caracteres.

Todo bien.

Se podría usar la tipografía en las portadillas.

Mostrar de mejor manera el concepto en las uniones de la tipografía.

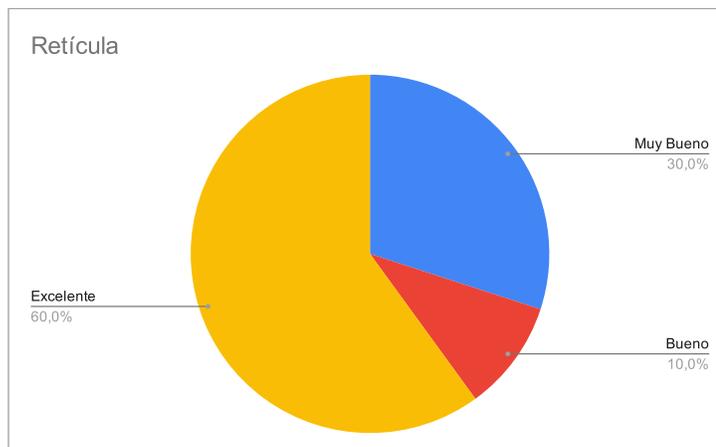
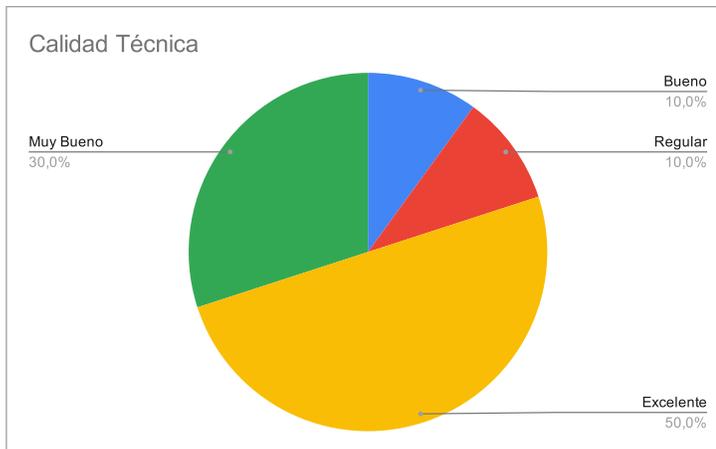
Cuidar astas más delgadas, cuidar terminaciones en curva para que todo conserve el sentido.

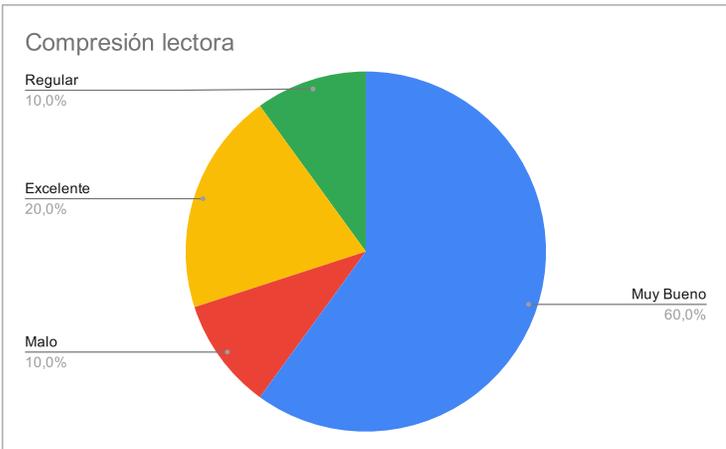
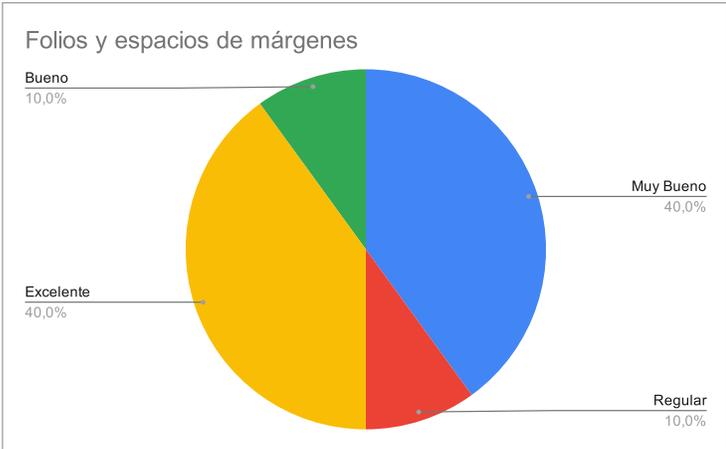
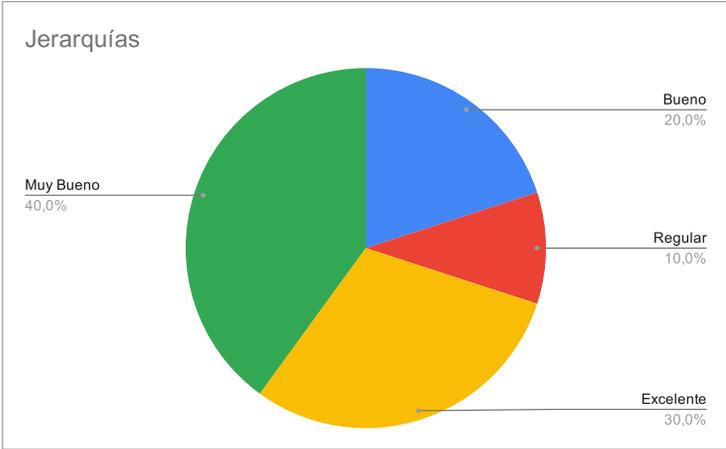
Buen uso del concepto. Se ve la transición.

Es comprensible la razón de la construcción de la tipografía con respecto al concepto.

Podría completarse el set de caracteres para institucionalizar la tipografía y no dejarlo como un proyecto externo.

Es una excelente decisión construir tipografía, evaluar tamaños de los segmentos delgados.

Comentarios: Editorial

Cuidar la relación de jerarquías por subtítulos 2 y 3.

Cuidar partición silábica en subtítulos y epígrafes. Cerrar interlineado en titulares. El subrayado no apoya la comprensión lectora. 10 caracteres mínimo al final de los cuerpos de texto y subtítulos. Subir de tamaño a los cuerpos de texto. Cuidar partición silábica, espacios y sentido estético de las tablas.

Evaluar tamaños de cuerpos de texto. Evaluar márgenes de números y márgenes de cajas de texto. Cuidado con márgenes internos para el pegado del documento. La mezcla de alineaciones está bien.

Establecer descansos visuales en el material, además de las portadillas. Optimizar anchos de cuerpos de texto basando en el rendimiento de los lectores. Cuidar jerarquías de subtítulos subrayados.

Cuidar la partición silábica en los epígrafes, y así mismo sus tamaños en la relación jerárquica. Establecer un margen para la cabecera repetitiva. Cuidar márgenes del lomo.

Revisar partición silábica en epígrafes. Revisar la forma de ordenar el contenido en las tablas. Cuidar tamaño de marcadores de número y de sección. Revisar tamaño de letra de cuerpos de texto. Cuidar márgenes internos.

Utilizar baseline grid. Traducir mejor la colocación de la información inspirada en el moodboard.

Tener cuidado con los tamaños de cuerpos de texto, quizás colocarlos más grandes por el GO.

Trabajar en la cultura institucional del material, que proyecte el sentido de pertenencia para el GO. ¿les gustará a los docentes?

Recomendaría no utilizar justificado y particiones silábicas.

Anexo 10: Instrumento de validación con GO

Diseño de Material Editorial para la Escuela Nacional de Artes Plásticas como apoyo a los procesos de formación del curso de seminario

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Arquitectura
Escuela de Diseño Gráfico

Herramienta de Validación
Proyecto de Graduación

Instrucciones:

Basándose en la presentación del material por favor responda a los siguientes ítems, marcando con una "X" la casilla según corresponda.

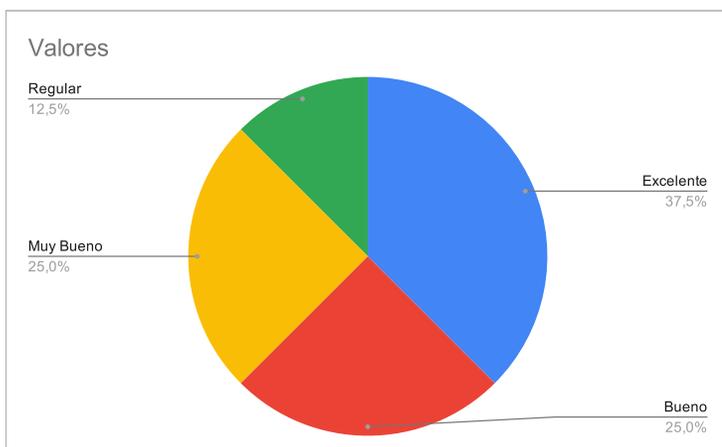
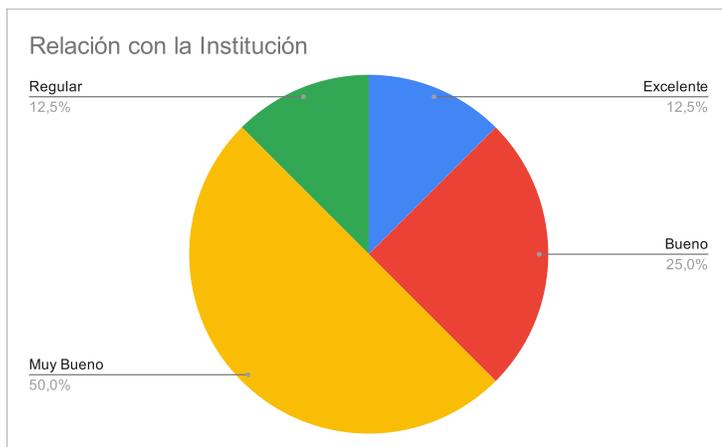
INSTITUCIÓN

Criterio	Descripción	Malo	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
Relación con la institución	Como portada, ¿se ve una relación del material con los valores y la imagen de la institución?					
Valores	¿Se refleja sensibilidad con respecto al tema artístico, el material es estético?					
Comentarios						

EDITORIAL

Criterio	Descripción	Malo	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
Manipulación	¿El material es fácil de sostener (manipular) para una lectura óptima, no intervienen los dedos en la lectura?					
Navegación	¿Es fácil saber en qué página se encuentra y en qué sección se está leyendo?					
Jerarquías	¿El material tiene jerarquías en los textos para mejorar la comprensión de lectura?					
Secuencia de contenido	¿Es fácil comprender la secuencia de contenidos en el material?					
Tamaño de Letra	¿Los tamaños de letra en el material facilitan la lectura?					
Portadillas	¿Las portadillas promueven el interés en la lectura y los descansos visuales?					
Comentarios						

Anexo 11: Resultados de validación con GO

Comentarios: Institución

Azul oscuro en vez de negro sería útil por la identidad de la ENAP.

Se podría trabajar la composición en la portada.

Se podría apreciar más el tema del arte, pigmentos, texturas, xilografía en la portada. No tan lineal.

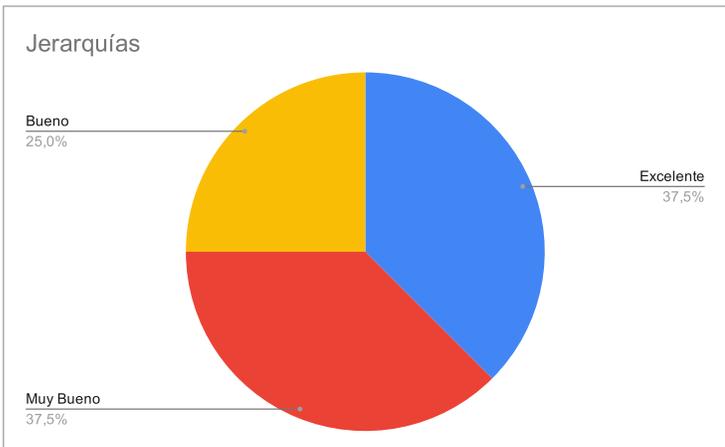
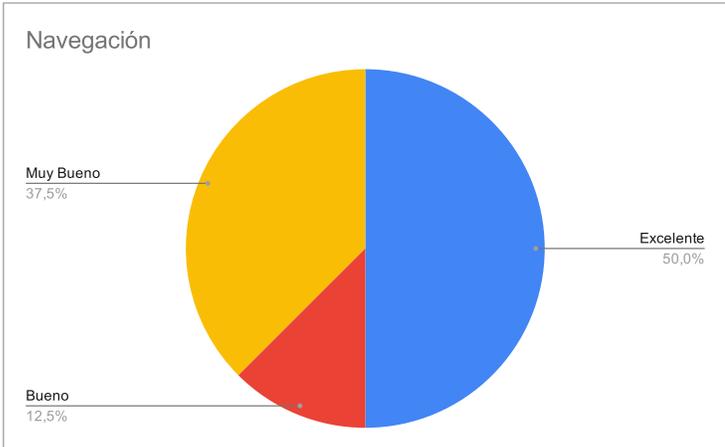
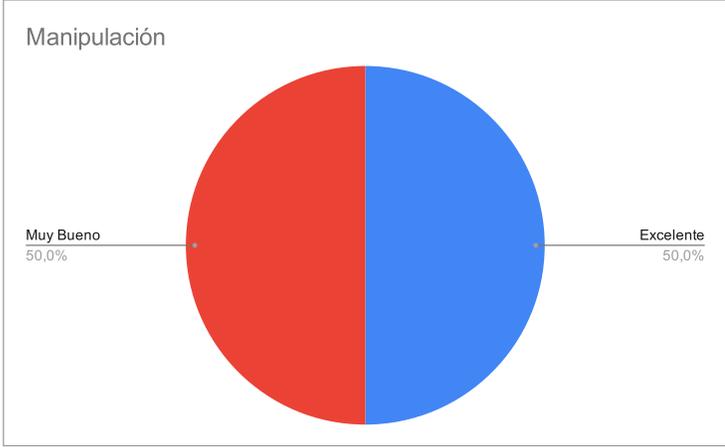
Podrían utilizarse tonalidades más luminosas.

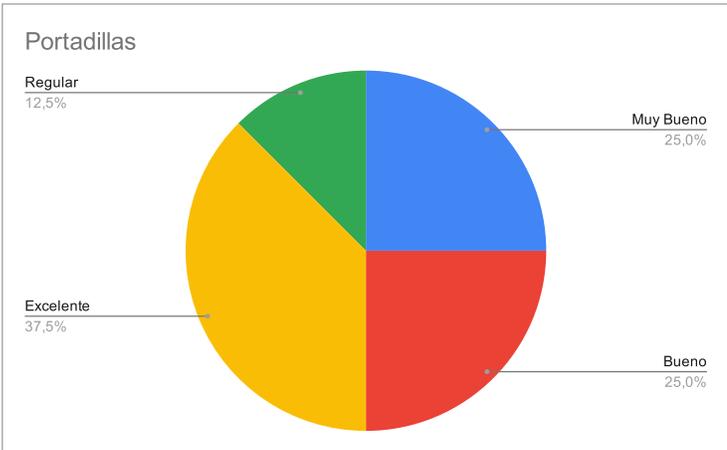
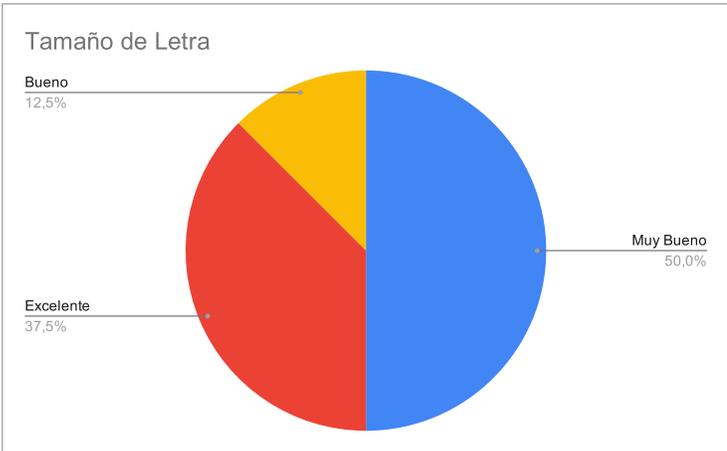
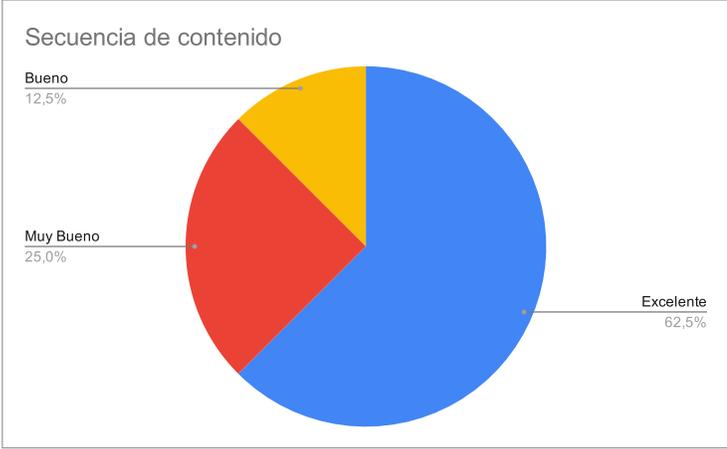
No representa el tema artístico. Podría verse más la pintura o alguna de las especialidades de la ENAP. Se ve muy educativo.

Podría verse mejor representada la ENAP.

Muy sombrío, serio y formal. Se mira como un documento de conferencias. Podría ser llamativo, con colores complementarios, perspectivas o grabado.

Podría captarse la esencia de la ENAP con una fotografía.

Comentarios: Editorial

Podría ser más grande la letra de los cuerpos de texto, se podrían utilizar más imágenes.

Se podría influenciar el estilo de las tablas y gráficas a partir de las portadillas, trabajarlo más por el tema de ser maestros artistas.

El área editorial esta bien.

Los fondos de color podrían utilizar otros colores, un poco más grande la letra.

Muy geométricas las portadillas.

Más grandes los textos. En las portadillas podría usarse algo más llamativo para el lector: fotos, ilustración; algo alusivo al contenido de la sección.

Podría usar más color y ser más llamativo en las portadillas.

Podrían ser más grandes los números. Se podrían utilizar colores como: azul, verde, y grises para complementar las portadillas. Los cuerpos de texto podrían ser más grandes.

Anexo 12: Precio real

THE SIGN

CENTRO DE IMPRESIÓN DIGITAL

2 C 16-76 BLVD VISTA HERMOSA
 ZONA 15, 2NDO NIVEL
 3200 6654 / 2365 7655
 para.imprimir.porfa@gmail.com

COTIZACIÓN No. 180

Fecha: lunes, 11 de noviembre de 2019
Cliente: Javier Recinos
Contacto:
Atendió: Alejandra Rodríguez

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	IMPRESIÓN	
1	Realización de libro , tamaño 7x9", pasta dura, full color, Consta de 54 páginas internas en papel bond 120g, full color , tiro y retiro.	Q 427.00
<p>CHEQUES A NOMBRE DE: UN NOMBRE SERDI S.A. Forma de pago: 50% adelantado, 50% contra entrega</p> <p>Pagando con tarjeta de crédito en línea ingresando al siguiente link: https://www.cpm.com.gt/visanet/store/show/id/931</p>		
TOTAL		427.00

Esta cotización tiene validez de 7 días. Está sujeta a cambios.
 No nos responsabilizamos por algún error de diseño después de aprobado el arte.

EDICIONES TM

Norma Leticia Toledo Morales
Licenciada en Letras
Colegiada No. 22970

Guatemala, 11 de abril 2021

MSc. Arquitecto
Edgar Armando López Pazos
Decano
Facultad de Arquitectura
Universidad de San Carlos de Guatemala

Estimado señor Decano:

Atentamente, hago de su conocimiento que llevé a cabo la revisión de estilo y lingüística del proyecto de graduación del estudiante: **Carlos Javier Recinos Velásquez, carné 201500816** de la Escuela de Diseño Gráfico, Facultad de Arquitectura, titulado:

*Diseño de Material Editorial para la
Escuela Nacional de Artes Plásticas del departamento de Guatemala.
Como apoyo a los procesos de formación del curso de seminario.*

Proyecto de grado, previo a conferírsele el título de Licenciado en Diseño Gráfico.

Luego de las adecuaciones y correcciones pertinentes en el campo lingüístico, considero que el proyecto de graduación que se presenta, cumple con la calidad técnica y científica requerida.

Al agradecer la atención que se sirva brindar a la presente, me suscribo respetuosamente.

Norma Leticia Toledo Morales
Licenciada en Letras

nortolmo2@gmail.com

WhatsApp 35498645 y Cel. 59469408

Norma Leticia Toledo Morales
Licenciada en Letras
Colegiada 22970

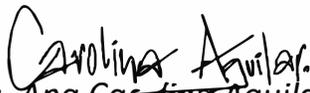
Imprímase:

***Diseño de Material Editorial para la Escuela Nacional de Artes Plásticas
del departamento de Guatemala como apoyo a los procesos
de formación del curso de seminario***

Proyecto de Graduación desarrollado por:

Carlos Javier Recinos Velásquez
Asesorado por:

Licda. Ana Carolina Aguilar Castro
No. de Colegiado G-61

Licda. María Emperatriz Pérez
No. de Colegiado 37

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

MSc. Arq. Edgar Armando López Pazos
Decano

