

Acontecer CyAD
Acontecer CyAD
Acontecer CyAD

Coloquio Saberes Cinematográficos del Arte, las Humanidades y las Ciencias Sociales

EMILIA ANDREA ALAVEZ DE JESÚS

LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
UAM XOCHIMILCO

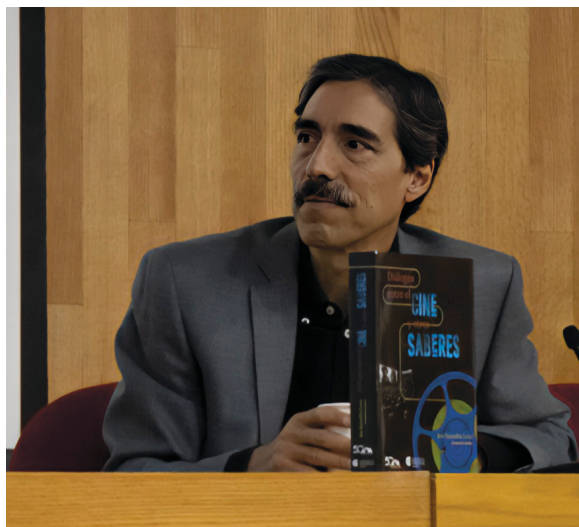
La evolución tecnológica ha ido cambiando la manera en cómo se comunica a través del cine, ofreciendo nuevas oportunidades de estudio e investigación. El coloquio *Saberes cinematográficos del Arte, las Humanidades y las Ciencias Sociales*, se llevó a cabo los días 22 y 23 de noviembre de 2023, en el Auditorio Jesús Virchez. Durante el coloquio, se exploró el cine; más allá de ser un mero entretenimiento, se presentó como una herramienta poderosa para explorar, comprender y debatir sobre diversas realidades sociales y culturales.

De igual forma, se presentó el libro, *Diálogos entre el cine y otros saberes*, donde se resaltó la relevancia contemporánea del cine, recordando su importancia desde los años veinte del siglo pasado. Se destacó cómo la experiencia cinematográfica ha evolucionado de lo colectivo a lo individual, manteniendo su significado cultural.

Los temas se dividieron en tres mesas. En la primera, nombrada *Cine y Arte*, expusieron la doctora Alejandra Gómez Camacho con *Iconografía en la expresión cinematográfico*, el doctor Jesús Alberto Cabañar Osorio con *Detrás de bambalinas; la danza en el cine*, el doctor Darío González Gutiérrez y la doctora Araceli Soni Soto con *Edipo Rey de Sófocles, en el cine de Pasolini*.

Para la segunda mesa, *Cine y Humanidades*, participó el doctor Juan Carlos Domínguez Domingo con *Miradas al cine comunitario y a la creatividad colectiva desde la antropología del arte* y la licenciada Claudia Minelli Campos Guzmán con *En busca de las huellas de la música y los músicos del cine mudo en Morelia*.

En la tercera, *Cine y Ciencias Sociales*, presentaron el licenciado Gabriel Rodríguez con

El doctor Darío González en la presentación del libro *Diálogos entre el cine y otros saberes*. Fotografía: Andrea Alavez.

Álvarez *Tintas de celuloideas: subjetividad y memorias en las historias del cine*; el doctor Aliber Escobar Susano con *Psicoanálisis*; la doctora Carolina Buenrostro Pérez con *Cine y feminicidio en México*; la doctora Isis Saavedra Luna con *Una mirada histórica a la sociología del cine*; y el doctor Roque González Galván con *Los cines de América Latina en épocas pospandémicas de streaming*. Al finalizar, se hizo una exposición de los grabados que integran el libro, con la idea de que los artistas plásticos Guadalupe Rosa y Antonio Ledesma hicieran una interpretación dándole una perfecta integración de campos de conocimientos, saberes y disciplinas.

Las contribuciones presentadas exploraron diversos aspectos interdisciplinarios del cine, desde su relación con el arte, la danza, la música y la antropología hasta su análisis desde perspectivas sociales, psicológicas y feministas.

Se destacó la importancia del lenguaje cinematográfico como una forma de comunicación instantánea y la capacidad del cine para transmitir significados profundos a través de símbolos e imágenes poderosas; además, se examinan temas como la adaptación de mitos ancestrales en el cine contemporáneo, la evolución de las políticas cinematográficas en diferentes países y el papel del cine en la construcción y reflexión de identidades culturales y sociales.

Richard Bellia: Conferencia Rock fotográfica

ANA BERENICE CORTÉS LOAEZA

LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
UAM XOCHIMILCO

En los últimos 43 años, Richard Bellia ha fotografiado a artistas como The Cure, Paul McCartney, David Bowie, Nirvana, Radiohead, The Clash y U2, entre otros. Este fotógrafo francés, nacido en 1962, actualmente es uno de los fotógrafos musicales más destacados a nivel mundial.

El 24 de noviembre de 2023, la UAM-X tuvo el placer de contar con la presencia de este gran fotógrafo, por lo cual, se llevó a cabo una conferencia en el auditorio Tania Larrauri, donde compartió a los asistentes anécdotas desde que se inició en el mundo de la fotografía y cómo es que su pasión por capturar momentos lo llevó a sumergirse en su estudio.

Durante la charla, Bellia cautivó a la audiencia compartiendo desde sus primeros trabajos independientes hasta sus colaboraciones con influyentes revistas y artistas internacionales. Él relató emocionantes anécdotas que revelaban su dedicación al arte de la fotografía musical.

Desde sus primeras incursiones en la escena punk de los años ochenta hasta sus memorables encuentros con leyendas contemporáneas, cada fotografía presentada por Bellia era más que una simple imagen: pues representaba una ventana a la vida de los músicos y al espíritu de una época, además, compartió historias personales detrás de cada captura, mostrando un vínculo especial que se ha creado con cada artista a lo largo de su trayectoria.

Richard Bellia enriqueció aún más la experiencia al llevar consigo una selección de sus obras impresas, permitiendo a la audiencia apreciar la textura y la riqueza de sus fotografías en formato físico. Los asistentes tuvieron el privilegio de recorrer una galería improvisada junto al propio fotógrafo.

Además, el fotógrafo compartió con el público presente importantes consejos, enfatizando la importancia de la paciencia, la observación y la autenticidad al capturar momentos únicos. Asimismo, animó a los jóvenes talentos a encontrar su voz visual y a explorar constantemente nuevas formas de expresión a través de la fotografía. Sin duda, la conferencia de Richard Bellia fue una experiencia inspiradora y enriquecedora para todos los presentes.

Érase una vez... Exposición de grabados de Alfonso Machorro

MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ FLORES

LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

UAM XOCHIMILCO

El grabado en linóleo es una técnica de estampación en relieve que se realiza con gubias para hacer cortes en forma de “u”, “v” o rectos, así las áreas en relieve de la superficie serán las impresas, mientras que aquellas que han sido trabajadas con la gubia quedarán en blanco.

Su nombre se deriva del material que se utiliza. Es una mezcla compuesta por aceite de linaza fuertemente oxidado (linoxina), corcho, yute y pigmentos sobre una base de arpillera (tela de hilos gruesos que forman una malla), dando a esta base una consistencia similar a la del caucho sobre la que se usan las gubias.

El 4 de diciembre de 2023, se realizó la apertura de la exposición *Érase una vez...* de Alfonso Machorro en la Galería del Pasillo; se presentó una colección de grabados que capturan la complejidad y la belleza de la vida.

El maestro Roberto Padilla, encargado de la Galería del Pasillo condujo la actividad, presentando las obras del multifacético artista, también graduado de la Licenciatura en Diseño de

Ex-libris, grabado en linóleo. 20x23cm. 2023.

Último viaje, grabado en linóleo. 48x67cm. 2023.

la Comunicación Gráfica de la UAM Xochimilco. En la muestra, Alfonso Machorro narró pequeñas historias, pensamientos o reflexiones sobre cada uno de los grabados expuestos. No obstante el título *Érase una vez...*, que nos hace pensar en historias y cuentos de fantasía con finales felices, Machorro rápidamente desafió esta idea, explorando narrativas que reflejaron la cotidianidad y la complejidad del mundo que habitamos. También expresó la idea de que la vida es un recorrido lleno de derechos y reverses, una travesía que implica subidas y bajadas: a través de sus grabados compartió anécdotas personales, como las enseñanzas de su abuela sobre la relevancia de hacer las cosas bien, sin importar cuántas veces haya que comenzar.

La diversidad de temas, la riqueza simbólica y la habilidad de la narración hacen de esta exposición una experiencia enriquecedora para quien contempla su obra.

10ª Feria del libro y la ciudad: Diseño, vida y sociedad

DAVID ESCALONA CRUZ

LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
UAM XOCHIMILCO

Con el tema Diseño, vida y sociedad se llevó a cabo la décima edición de la Feria del Libro y la Ciudad en el claustro CyAD, Unidad Xochimilco. La inauguración inició a las 9:00 am y contó con la participación del rector de la Unidad el doctor Francisco Javier Soria López junto con la secretaria de la Unidad la doctora Angélica Buendía Espinosa, el director de la División de CyAD Francisco Haroldo Alfaro Salazar y la secretaria académica de la División la maestra Sonia Orozco Nagore.

Durante el primer día de la feria se presentó el libro: *El salvaje y la unidad de modelo* de Guillermo Arriaga, en el Foro Yoliztli, con la coordinación editorial de Liliana López Levi, Elizabeth Ramos Guzmán y Oscar Rosas Castro. El autor literario y varios lectores interesados en los estudios territoriales exploran las vínculos humanos, la interacción con la naturaleza y la representación de la ciudad en la obra. Se aborda la lectura desde las ciencias sociales, generando reflexiones que surgen de la obra de Arriaga. Este encuentro entre literatura y ciencias sociales, autor y lectores, letras y ciudad, material y simbólico,

Apertura del evento. Fotografía: Alberto Ruíz.

Apertura del evento. Fotografía: Alberto Ruíz.

involucra a varios investigadores de disciplinas como filosofía, sociología, geografía, antropología, urbanismo y ciencia política. El resultado es una experiencia que se relaciona con el momento de la lectura y la oportunidad de establecer un diálogo con el autor.

La Feria se llevó a cabo del 12 al 15 de diciembre, con la participación de alrededor de 40 editoriales. Durante el evento se realizaron coloquios, presentaciones de libros, conversatorios y una variedad de talleres, como el taller teórico-práctico de Diseño Textil, el taller de Plantas Urbanas y Creatividad, entre otras actividades.

El segundo día se realizó el coloquio sobre ecología urbana, áreas naturales y biodiversidad en el que se destacaron diferentes perspectivas y preocupaciones en relación con el desarrollo urbano y turístico en México.

La doctora Aleida Azamar Alonso discutió los megaproyectos en México, dividiéndolos en infraestructuras y extractivos, además señaló sus beneficios y controversias, especialmente en la administración de la 4T. El doctor Gilberto Sven Binnquist Cervantes abordó la situación de Xalapa, una “ciudad verde” que ha experimentado una preocupante pérdida de vegetación, con desigualdades en la distribución de espacios verdes, evidenciando una falta de justicia ambiental distributiva.

El doctor Felipe de Jesús Moreno Galván discutió la falta de autenticidad y beneficios reales de las áreas verdes en zonas turísticas de México, que a menudo carecen de conexión con la flora y fauna nativas, abogando por prácticas de di-

seño y gestión sostenibles. El coloquio concluyó con la entrega de reconocimientos a los doctores por su participación.

De igual manera, se presentó el libro *Estudios de arquitectura bioclimática volumen xvii* con la coordinación editorial de Víctor Fuentes Freixanet y Héctor Valerdi Madrigal, donde los profesores e investigadores del Área de Investigación Arquitectura Bioclimática del Departamento de Medio Ambiente, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM, Unidad Azcapotzalco, plantearon desafíos del cambio climático y sus impactos. Por ello, contribuyen a través de la revista científica *Estudios de Arquitectura Bioclimática, volumen xvii*, sus investigaciones que respaldan la especialización en diseño ambiental y los programas de maestría y doctorado en diseño bioclimático.

El día 14 de diciembre se presentó el libro *El debate en la investigación de los diseños*, presentado por la doctora Blanca Ramírez Velézquez, coordinado por Lisset Márquez López y Gabriela M. Gay Hernández, donde comentaron que esta obra surgió de la reflexión crítica sobre la ciencia y la tecnología utilizada como herramienta en la formación de los futuros diseñadores.

El libro reúne algunas reflexiones planteadas desde diversas posturas de investigadores en las distintas unidades de la UAM e instituciones académicas de México y América Latina.

Cada uno de los artículos presentados sirve de referencia para la definición de los objetos de trabajo y transformación de las áreas de investigación y docencia a nivel licenciatura y posgrado de distintas universidades, además, su lectura y discusión será también de gran utilidad para el reconocimiento de la importancia de los campos de los diseños y la necesaria creación de áreas del conocimiento específicas en los distintos organismos e instituciones públicas de ciencia y tecnología encargadas de su promoción y apoyo.

La clausura de la décima edición de la *Feria*, estuvo a cargo de la arquitecta Hilda Hernández, y se contó con la presentación del ballet *Pas de Chat Ballet*, para deleite de los asistentes.

En su discurso de clausura, la arquitecta enfati-

Ballet *Pas de Chat Ballet*. Fotografía: Brenda Rizo.

zó la importancia de cultivar artistas completos, apasionados y versátiles, capaces de afrontar cualquier reto que se les presente. El propósito social subyacente en este proyecto es acercar la danza clásica de una manera accesible a todos los públicos. Esta iniciativa se integró en diciembre de 2022, con participación entusiasta de estudiantes de la UAM Xochimilco. Desde entonces, el ballet ha dejado una marca destacada al participar en diversos eventos institucionales y presentar funciones sobresalientes: el clásico *Cananueces* y piezas contemporáneas como *Amor a la Mexicana*.

Destaca que esta ocasión marcó la primera presentación del *Cananueces Navideño*, en la UAM Xochimilco, lo cual fue recibido con gran entusiasmo por parte del público. La emoción se palpaba tras la deslumbrante actuación de las talentosas estudiantes bailarinas. De esta forma, se cerró con éxito una semana llena de coloquios, presentaciones de libros y talleres, dejando una impresión perdurable y terminando de manera excepcional la Feria.

Inauguración de la exposición: Experiencia literaria

ANA BERENICE CORTÉS LOAEZA

LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
UAM XOCHIMILCO

En el marco de los festejos del 50 aniversario de la fundación de la UAM, a través de la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL, la Coordinación de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, la Librería “Luis Felipe Bojalil Jaber” y la Galería del Sur, se llevó a cabo la inauguración de la exposición sonora *La Experiencia Literaria*, el 19 de enero de 2024, en la UAM-X, en la cual estuvieron presentes el doctor José Antonio De los Reyes Heredia (rector general de la UAM), el doctor Francisco Javier Soria López (rector de la UAM-X), la doctora María Angélica Buendía Espinosa (secretaria de la UAM-X), en representación de la maestra Karen Villeda (coordinadora Nacional de Literatura del INBAL); de igual forma, la maestra Rosa de Guadalupe García (subdirectora de Documentación y Publicaciones de la Coordinación Nacional de Literatura), la doctora Martha Flores (coordinadora de Extensión Universitaria y Difusión Cultural) y la doctora *Honoris Causa* por la Universidad Autónoma Metropolitana, Elena Poniatowska.

Los rectores Francisco Soria y José Antonio De los Reyes dieron la bienvenida al alumnado, profesores, comunidad universitaria y especialmente, a Elena Poniatowska; asimismo, agradecieron a la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL el esfuerzo que realizaron para poder brindarle a la UAM-X esta exposición fonográfica que busca no sólo promover la lectura entre la comunidad universitaria, sino también impulsar la organización, preservación y difusión del patrimonio literario de nuestro país.

En esta ceremonia, Rosa de Guadalupe García fue la encargada de presentar la exposición *La Experiencia Literaria*, cuyo título alude al libro *regiomontano* del autor Alfonso Reyes, donde se resguarda acervo de una memoria fonográfi-

Elena Poniatowska. Fotografía: Ana Berenice Cortés

ca de la literatura mexicana en la que se abordan una gran variedad de tópicos por los escritores y las escritoras que participan en cada evento documentado en esta experiencia literaria. Mediante la exposición, el visitante podrá escuchar recitales de poesía, lecturas comentadas y dramatizadas, conferencias, mesas redondas y emotivos homenajes; todo ello, en voz de los creadores, que logra un acervo fonográfico en memoria de la comunidad literaria, en donde convergen puntos de vista diversos. En estos registros, se encuentran a autores como Inés Arredondo, Fernando del Paso, Juan García Ponce, Griselda Álvarez, Jorge Ibargüengoitia, Sergio Pitol, Enriqueta Ochoa, Rubén Bonifaz Nuño, Carlos Montemayor, Dolores Castro, Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska; todas las voces presentadas en esta exposición fueron registradas durante las actividades que se han realizado en el Palacio de Bellas Artes. Es importante señalar que esta compilación se presentó por primera vez en 2008, con audios que datan desde 1957 hasta nuestros días, pues con el paso del tiempo se han integrado nuevas voces con diversos contenidos.

Mtra. Rosa de Guadalupe, Dr. José Antonio de los Reyes, Dra. Elena Poniatowska y el Dr. Francisco Javier Soria.
Fotografía: Ana Berenice Cortés

Posteriormente, la doctora Elena Poniatowska nos compartió unas palabras sobre la importancia del silencio, pues éste también juega un papel relevante en la comunicación; el silencio puede ser una muestra de silencio o puede dar paso a cosas mágicas como la poesía. Ella nos narró una experiencia referente al terremoto que sacudió a un país entero en el año de 1968; en esta anécdota que nos contó, el silencio jugó un papel fundamental: los rescatistas buscaban comunicarse con los sepultados por los escombros mediante golpes en las planchas de concreto y así intentar iniciar un diálogo. Los voluntarios, los rescatistas y cualquier persona que se encontrara cerca guardaba silencio con la esperanza de escuchar respuesta por parte de algún sobreviviente. La doctora Elena Poniatowska nos compartió esta historia para ilustrar una parte muy importante de la comunicación y nos invitó a aprender a escuchar y a recurrir a la escritura todos los días.

Esta experiencia literaria es un reconocimiento a los escritores y escritoras que participan, y asimismo, es una invitación a la sociedad para que conozcan su vasta producción y una motivación para formar nuevos públicos.

Leyes y normas del diseño editorial

DANIELA SALDIVAR LÓPEZ

LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
UAM XOCHIMILCO

El diseño editorial es un aspecto del diseño gráfico y una de las tres salidas terminales dentro de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica impartida en la UAM-X, que combina elementos visuales y textuales para comunicar un mensaje de manera efectiva a través de diferentes medios impresos y digitales. Este proceso implica organización y disposición de contenido, selección de tipografías, así como la creación de esquemas de color, el uso de imágenes y gráficos, así como atención al detalle en la estructura y el flujo del diseño. Hay otros aspectos sumamente importantes que se deben de considerar si se busca entrar al área laboral del diseño editorial.

CONFERENCIA CUIDADO EDITORIAL

Durante la semana 10 del trimestre 23-Otoño, como apoyo al estudiantado se llevó a cabo la conferencia Cuidado Editorial, Natasha Olivos, autora y editora de una serie de libros, junto con Christian Rodríguez, egresado de la Licenciatura en Comunicación Social por la UAM-X, y coordinador editorial, ésta se llevó a cabo en el Auditorio Tania Larrauri, en planta baja del edificio R, el día 30 de enero de 2024.

La colaboración entre ambos exponentes del mundo editorial ofreció una perspectiva única, para aquellos alumnos interesados en el ámbito profesional del diseño editorial. Más allá de la enseñanza académica convencional que está más enfocada en los factores estéticos, Olivos y Rodríguez compartieron experiencias prácticas y conocimientos que resultan aspectos fundamentales en la labor del diseñador editorial.

La atmósfera de la conferencia se vio enriquecida por la calidez y la autenticidad con la que los

Ponentes del seminario. Fotografía: Isadora Duarte.

expositores abordaron los temas. Su cercanía y disposición para compartir anécdotas y lecciones aprendidas a lo largo de sus trayectorias profesionales generaron un vínculo con el público al ser diseñadores activos en el plano laboral.

De manera innovadora, la conferencia se convirtió en una experiencia interactiva cuando se implementó una dinámica que invitaba a los alumnos a detectar errores en los carteles colocados en el edificio. Desde errores de ortografía, hasta problemas de puntuación y gramática, los estudiantes se sumergieron en un ejercicio práctico que les permitió ser más observadores y críticos ante el material que se les presenta.

Se expuso la manera en la que el cuidado editorial es esencial en el diseño editorial por varias razones. En primer lugar, asegura la calidad del contenido revisando y corrigiendo errores gramaticales, ortográficos, así como de estilo para garantizar la precisión y la claridad del texto. Esta revisión minuciosa contribuye en gran medida a la calidad general de la publicación y a la satisfacción del espectador que la recibe.

En segundo, el cuidado editorial mantiene la coherencia visual y estilística en toda la publicación; esto implica asegurarse de que el diseño gráfico, la tipografía y el estilo visual se mantengan consistentes, lo que permite una lectura uniforme y profesional. Esta coherencia refuerza la identidad de la marca y facilita la comprensión del contenido por parte del lector.

En tercer lugar, es importante la preservación del mensaje, al revisar el contenido, se garantiza que el mensaje se envíe de manera precisa y efectiva al público objetivo, sin perder en el proceso la esencia e intención del autor. Esto implica respetar la voz y el tono del autor y evitar malentendidos o interpretaciones erróneas del texto. Además de mejorar la calidad y la coherencia del contenido, el cuidado editorial también mejora la credibilidad y la confianza del lector. Una publicación bien editada y cuidada transmite una imagen de profesionalismo y confiabilidad, lo que aumenta la reputación de la marca y fomenta la fidelidad del lector.

Finalmente, ambos expositores nos dejaron claro el valor del cuidado editorial que optimiza la experiencia del usuario al garantizar que la publicación sea fácil de leer, navegar y entender, lo cual es especialmente relevante dentro del diseño editorial digital, debido a que la atención del usuario es limitada y la competencia por su

Alumnos atendiendo el seminario. Fotografía: Isadora Duarte.

atención es alta, aspecto que es de gran ayuda ante las deficiencias que hay en los programas educativos, que poco hablan sobre el diseño editorial en el nuevo medio digital. En resumen, el cuidado editorial es crucial para el éxito del diseño editorial al garantizar la calidad del contenido, mantener la coherencia visual y estilística, preservar la integridad del mensaje, mejorar la credibilidad y confianza del lector, a optimizar la experiencia del lector. Es importante que el estudiante conozca y haga uso de estas características en cada trabajo que realice.

CONFERENCIA DERECHOS DE AUTOR

Con un mismo nivel de relevancia, el día 31 de enero de 2024, el abogado Litigante Moshe Avit del Río Castillo impartió una conferencia sobre Derechos de Autor en el Auditorio Jesús Virchez, ubicado en la planta baja del edificio R.

Del Río se aseguró de aclarar los procesos del diseño, donde se ven implícitos los derechos de autor; la plática inició con una definición de los conceptos de creación en el ámbito artístico y de lo que implican, pues a pesar de la perspectiva legal desde la que se abordó el tema, resultó necesario puntuar qué es lo que abarca toda la labor artística. Durante la plática se habló sobre los trabajos no protegidos, los derechos morales y patrimoniales así como su vigencia. Se puntualizó, en particular sobre lo que implican los derechos de autor desde las reglas para transmitir derechos patrimoniales, las excepciones de las reglas y los huecos que llegan a tener.

Los derechos de autor juegan un papel fundamental en el diseño, debido a que protegen la propiedad intelectual y creativa de los diseñadores, además, otorgan a los creadores el control sobre cómo se utiliza y se distribuye un trabajo, lo que les permite recibir reconocimiento y compensación adecuada por sus esfuerzos.

La protección legal que ofrecen los derechos de autor es crucial para los diseñadores, impide el plagio y la apropiación indebida de sus ideas, lo que significa que otros no pueden copiar, distribuir o modificar sin el permiso de autor, esto

Lic. Moshe Avit del Río Castillo. Fotografía: Andrea Alavez.

mantiene la integridad de sus creaciones. Para incrementar la comprensión sobre lo que se estaba explicando, se presentó la estructura legal de los derechos de autor mediante un acuse como el que se debe entregar a las instituciones legales para validar los derechos del creador.

Además de proteger la propiedad intelectual, los derechos de autor actúan como un incentivo para la creatividad. Al garantizar que los diseñadores puedan beneficiarse de su trabajo, éstos motivan a explorar nuevas ideas y expresarse libremente a través del diseño.

La atribución adecuada es otro aspecto importante, ya que permite a los diseñadores ser reconocidos por su trabajo, tanto para establecer su reputación en la industria como para recibir el crédito adecuado por sus contribuciones. Lo más relevante es que los diseñadores reciban una compensación justa por el uso de su trabajo; en un entorno donde el diseño se utiliza comercialmente, por ello, éstos deben poder beneficiarse económicamente de su talento y esfuerzo.

De igual forma, se discutió el tema de las regalías, que son un pago recurrente que reciben los diseñadores por el uso de su trabajo, ya que aseguran que los diseñadores sean remunerados de una manera justa y constante por su creatividad, especialmente cuando su trabajo se utiliza con fines comerciales. Este sistema no sólo reconoce el valor del trabajo, sino que los motiva a seguir produciendo con alta calidad y a tomar riesgos.

Para muchos diseñadores, las regalías representan una fuente de ingresos estables a lo largo del tiempo, lo que les permite seguir dedicándose a su pasión por el diseño y la creatividad, sin preocuparse por una inestabilidad financiera. Es aquí donde recae la importancia de que los jóvenes estudiantes de diseño conozcan los beneficios que dan los derechos de autor y las regalías que les aseguren una ganancia de sus diseños en un mundo con alta competitividad.

“La primera de muchas” Exposición modular DCG

DANIELA SALDIVAR LÓPEZ

LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
UAM XOCHIMILCO

A manera de cierre para el trimestre 23/O y definiendo el inicio de nuevas actividades en la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, se realizó una exposición modular, que si bien era una antigua costumbre no se había podido realizar debido a la agenda ocupada de todo el alumnado. En un esfuerzo colectivo, sin embargo, pretende realizarla cada trimestre a fin de observar el trabajo de los apoyos.

Repartidos en los salones del edificio “R”, el 13 de febrero de 2024 cada grupo expuso sus mejores trabajos de cada apoyo, se contó con la presencia de la doctora Mayra Bedolla Torres, coordinadora de la Licenciatura, y la maestra Ana Sonia Orozco Nagorela, secretaria Académica de la División de CyAD.

La exposición modular se realizó en los salones 01 y 05, para los grupos de cuarto, 06 y 11 para los grupos de quinto; 07 y 08 para los grupos de séptimo y los salones 09 y 10 para el de área terminal de Diseño Editorial. Así como también se hizo uso del taller de gráfica monumental para octavo, el taller de Ilustración para

Mayra Bedolla y Sonia Orozco. Fotografía: Berenice Cortés.

11 y 10 de ilustración y el Taller de Espacio Diseño. Con apoyo del profesorado los alumnos y alumnas montaron la exposición, llenando las paredes y mesas e incluso el techo con todos sus trabajos, preparados para explicar los procesos que llevaron a cabo durante los tres meses del módulo de trabajo.

Las oficinas de Espacio Diseño fueron abiertas, extendiendo una invitación al alumnado para explorar y sumergirse en los procesos de la creación de la revista. La exposición se convirtió en una ventana, donde se desplegaba ante los visitantes algunos de los procesos que conforman la publicación. Se mostraron desde las ediciones más emblemáticas hasta los momentos de inspiración plasmados en bocetos análogos y digitales, láminas que fungen como base para la impresión, cada detalle revelaba el cuidado y la dedicación detrás de cada página impresa.

Entre los aspectos destacados, se exhibieron las correcciones que dieron vida a la más reciente edición de Espacio Diseño, brindando una mirada a los desafíos y triunfos del proceso editorial. Esta exposición no sólo sirvió como una puerta para invitar a nuevos talentos al proyecto terminal, sino también como un testimonio del esfuerzo que implica la creación de contenido que busca la mejor calidad.

Exposición de ilustraciones de 8vo trimestre. Fotografía: Berenice Cortés.

La exposición de todos los trimestres, más allá de ser una muestra de las habilidades adquiridas en los talleres de diseño, revelaron la profunda influencia de los apoyos y orientación brindada a lo largo de los trimestres, desde los grupos de quinto hasta los de onceavo mostraron sus trabajos de serigrafía, dibujo, fotografía, grabado y offset, asimismo fue posible observar su práctica en los trabajos finales.

Estas exposiciones no sólo honran los logros presentes, sino que sembraron las semillas de la inspiración y la ambición en las generaciones que apenas comienzan su carrera académica en la Universidad.

Visita a una de las exposiciones. Fotografía: Berenice Cortés.

Exposición de trabajos modulares.

Fotografía: Berenice Cortés.

Presentación libro *La Guía Modular*

DAVID ESCALONA CRUZ

LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
UAM XCHIMILCO

El auditorio Tania Larrauri fue el escenario donde se llevó a cabo la presentación del libro *Pautas para la elaboración colectiva de la Guía Modular* de Marisa Ysunza. Está inició con las palabras de la autora, quien expresó su profundo agradecimiento por el acompañamiento en este momento trascendental.

Ysunza compartió que este proyecto representa el cierre de un ciclo de 42 años dedicados al trabajo en seguridad, durante los cuales tuvo el privilegio de colaborar con destacados profesores y profesoras; además, comentó la importancia de este trabajo: la elaboración de las guías modulares de los programas analíticos en la Bolsa Virtual de Circulación, un proyecto que considera valioso por su contribución a la docencia laboral. El producto de este esfuerzo comprende una compilación de líneas valiosas y la presentación del libro *La Guía Modular*.

La autora enfatizó que esta obra no se limita a ser una recopilación de referencias, sino que refleja de igual forma su interés y necesidad de seguir participando en el ámbito universitario y laboral. Agradeció la presencia del público y se dispuso a presentar el contenido de manera más personal, invitando a la doctora Berta Orozco Fuentes, investigadora del Instituto de Ingeniería de Educación Humana, quién compartió con el público algunas reflexiones.

La doctora Orozco Fuentes, con su vasta experiencia en docencia e investigación universitaria, especialmente en temas relacionados con la educación popular, la didáctica superior y el currículum, honró al público con su presencia.

Destacó la importancia del trabajo de Marisa y la relevancia de *La Guía Modular* presentada para la elaboración y revisión de programas aca-

Presentación del libro *La guía modular*.

Fotografía: Adrian Martínez.

démicos. El texto nos ofrece una visión clara y fundamentada, respaldada por una bibliografía selecta que proporciona el soporte necesario para su aplicación en la práctica educativa. Su estructura, está compuesta por 10 suplementos, brinda una guía detallada para la revisión y actualización de programas académicos, cuenta con 11 anexos con ejemplos concretos y aplicables en el contexto educativo.

La Guía Modular de Marisa Ysunza se ubica como una herramienta para profesores y profesoras que buscan fortalecer sus prácticas educativas y actualizar sus programas académicos. Su enfoque práctico la convierte en un recurso valioso para el trabajo diario en el aula.

El público agradeció a Marisa por su invaluable contribución al campo educativo y expresó su esperanza de que este libro inspire a futuras generaciones de docentes.

Mujeres en la Animación: Todo sobre MUMA en la UAM

DANIELA SALDIVAR LÓPEZ

LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
UAM XOCHIMILCO

La creciente industria de la animación en México está repleta de mujeres talentosas, por ello, nos resulta complicado mencionar a alguna de ellas, ya que pocas llegan a papeles rectores. Esto acompañado a la necesidad de orientar a los recién graduados en la animación llevó a un grupo de mujeres de la industria ha crear un movimiento para impulsar el talento femenino y guiar a las aspirantes a animadores. Organizado por profesores del Departamento de Teoría y Análisis y en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se presentó el 6 de marzo de 2024 en el auditorio Jesús Virchez una serie de charlas propiciadas por el grupo MUMA: Mujeres en el Mundo de la animación respecto a la manera de trabajo dentro de la industria de la animación desde una perspectiva de género. Las expositoras buscaban visibilizar la labor que se está haciendo para posicionar mujeres en altos cargos dentro de las diversas áreas de oportunidad de los estudios de animación en América Latina y sembrar la semilla para que las jóvenes aspirantes continúen el camino que han creado. Todo con el propósito de mejorar la industria de la animación iberoamericana para todos los que trabajan en ésta.

Dentro de las expositoras se encontraban Alejandra Pérez Gonzalez, quien es la primera directora de un largometraje animado en México, Magdalena Vázquez García, artista de escenarios en 2D y 3D; Renata García Patiño, storyboardista para Anima Estudios; Samantha Pérez Morales, productora en Atomo Network; Nihurka Zequera Guiza, directora de post producción y servicios creativos; Sarah Páramo Turpin, socia fundadora y directora de animación en el estudio Virus Mecánico.

Integrantes MUMA. Fotografías: equipo medios audiovisuales.

La estructura de la ponencia estuvo programada para dar a conocer al público el significado de lo que abarca el MUMA, también permitió a las diversas mujeres expresar los retos más grandes que debieron enfrentar en el mundo de la animación más allá de su género, como jóvenes animadoras, directoras, diseñadoras y productoras cuyo trabajo había sido principalmente teórico, lo que permitió a los alumnos conectar con ellas de manera más directa sin enfocarse únicamente en el conflicto de igualdad. Así mismo detallaron sobre su trabajo al capacitar y orientar las nuevas generaciones que van adentrándose en este ambiente.

Tras el primer conversatorio donde se describió el inicio y progreso de MUMA en el ambiente laboral de la animación en Latinoamérica como específicamente en México, inició a una serie de charlas individuales, en donde compartieron sobre sus experiencias particulares colaborando como: productoras, directoras, storyboardistas o diseñadoras de personajes.

Cartel de corto presentado. <https://escena.edu.mx/>.

Las expositoras compartieron sus experiencias sobre su formación educativa, cómo se introdujeron en su área de especialización y cómo comenzaron sus carreras en un entorno altamente exclusivo, donde los privilegios determinan quién participa y lidera los proyectos.

Durante la sesión, los estudiantes tuvieron la oportunidad de plantear diversas preguntas, desde los procesos de investigación necesarios para crear personajes, hasta la secuencia de imágenes y otros aspectos técnicos. Asimismo, mostraron entusiasmo por los proyectos en los que las expositoras habían participado, mostrando interés en detalles como los personajes, secuelas y detalles de los guiones.

En última instancia, las pláticas sirvieron para ilustrar los desafíos individuales enfrentados por las mujeres en la animación, también promovieron una discusión enriquecedora sobre los procesos creativos y técnicos involucrados en la realización de proyectos animados.

Escultura monumental: Inauguración *Hubowl*

ISADORA DUARTE JIMÉNEZ

LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
UAM XOCHIMILCO

Como parte de las actividades para conmemorar el 50 aniversario de la UAM, se llevó a cabo la conferencia, inauguración y presentación de *Hubowl*, escultura creada por Daniel Coello y Jonathan Robinson, dos exalumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial por la UAM Xochimilco.

Estos talentosos diseñadores, quienes fundaron el Laboratorio Mexicano de Diseño (LMD) en 2010, fueron los encargados de presentar esta innovadora creación durante la celebración.

El doctor Francisco Javier Soria López, rector de la Unidad Xochimilco, inició la conferencia invitando a la comunidad a disfrutar de la exposición y celebrar el trabajo creativo de Daniel y Jonathan; agradeció la iniciativa de compartir su trabajo con la comunidad de CyAD, para no perder de vista lo que hacen los egresados, los cuales sirven de motivación y ponen en alto a la UAM Xochimilco con el Sistema Modular, el cual propone nuevas formas de resolución a problemas y alternativas creativas.

Los ponentes compartieron su emoción de volver a la Universidad donde estudiaron, para poder decir: “Esto fue lo que hemos logrado” y servir como ejemplo de lo que se puede alcanzar, ya que consideran que cualquiera de los presentes es igual a ellos, entonces, si ellos pueden alcanzar este tipo de logros o experiencias, instan a los demás a darse cuenta de que también pueden hacerlo, recalcando la importancia de sacar partido de las herramientas que brinda la Universidad para así aprovechar las oportunidades que se presenten más adelante.

El Laboratorio Mexicano de Diseño (LMD) ha participado con estructuras monumentales y escenarios en festivales como *EDC* y *Burning Man*, festival celebrado desde los años ochenta,

Hubowl, escultura monumental. Fotografía: Andrea Alavez.

que actualmente es considerado un festival de arte, donde la gente va para compartir experiencias o *performances*. Han creado proyectos como *Bionic Jungle* y *Ometéotl*, además de otros de responsabilidad social, como un silbato de emergencia para situaciones de terremoto.

Hubowl, escultura presentada por el equipo del LMD, no es considerada diseño industrial, en realidad es una pieza de arte hecha por diseñadores industriales, los cuales usaron como técnica para su creación la oxidación de manera controlada para dar carácter y poder representar un búho no joven, con un ojo físico perdido y un tercer ojo, representado por la Luna.

El proyecto comenzó como un montaje sin forma, era un sistema de soportes que llamaba la atención, después éste empezó a tener una especie de plumaje para cubrir los vacíos, a los

Jonathan Robinson y Daniel Coello. Fotografía: Andrea Alavez.

cuales posteriormente se les agregó tecnología, tanto el óxido como el color de las plumas forman parte de la identidad de este búho, que invita a pedirle consejos y mira hacia arriba, trascendiendo lo terrenal. En palabras de sus creadores, *Hubowl* viene de mezclar las características del telescopio Hubble y un búho.

“Los búhos suelen representarse como guardianes o vehículos de sabiduría, por eso, no es de extrañar que Merlín, el más grande hechicero de todos los tiempos, tuviera un búho llamado Arquímedes como mascota, de igual manera Bubo es un búho que ayuda a Perseo a buscar a Andrómeda en la película *Furia de Titanes*.

Andrómeda también es una constelación que nos lleva al telescopio Hubble, usado como un medio para buscar mayor conocimiento”.

Un búho con un telescopio en la frente como su tercer ojo es concebido para que la gente observe las estrellas y emprenda un viaje mental a su interior, ese lugar único donde encontramos la sabiduría, por lo que *Hubowl* no está pensada para contemplarse, la idea es que los asistentes interactúen y suban a ella, pues funciona como mirador y está planeada de esta forma para que los visitantes observen el paisaje.

Ambos diseñadores consideran que no existe un mercado viable en México para el diseño escultórico, que permita al arte de esculturas monumentales mantenerse sin necesidad de patrocinio, al menos por ahora.

La conferencia y presentación se llevaron a cabo el día 11 de marzo del 2024 a través de la Coordinación de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, junto con la Galería del Sur de la Unidad Xochimilco.

Un recorrido por la obra de Carlos Aguirre

ISADORA DUARTE JIMÉNEZ

LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
UAM XOCHIMILCO

Carlos Aguirre, destacado artista visual y docente del Departamento de Síntesis Creativa de la UAM-X, cuya trayectoria abarca: dibujo, pintura, escultura, instalación y fotografía, presentó su libro: *Zona de riesgo* y parte de sus obras a través de la exposición *Fuera de Foco* dentro de la UAM Xochimilco.

El martes 12 de marzo en el auditorio Jesús Virchez en el edificio r, la diseñadora Amada Pérez se encargó de dar inicio a la presentación del libro, un compendio de bocetos, fotografías y apuntes del artista, el cual no responde a una línea temporal, sino a una lectura temática, que logra llevar al lector hacia las prácticas artísticas que han determinado el trabajo del autor.

El libro *Zona de riesgo* ofrece un recorrido por una labor de cuatro décadas de trabajo, el cual se estructura en torno a siete núcleos que abordan problemas como la contaminación y destrucción del medio ambiente y situaciones límite manifestadas tanto a nivel formal como discursivo, condiciones relacionadas con la justicia legal, la historia, la semiótica, el registro del narcotráfico, la pederastia y la experimentación

Roberto Padilla y Carlos Aguirre con el libro *Zona de Riesgo*.

Fotografía: Fernanda Hernández.

gráfica, destacando en la escena del arte contemporáneo y el abordaje crítico de fenómenos sociales en sus obras.

Muy importante fue la colaboración que tuvo con Roberto Padilla Sobrado, diseñador de la Comunicación Gráfica y maestro en Ciencias y Artes para el Diseño por la UAM-X, el cual participó en la animación y diseño de tres instalaciones: *Migrantes*, cuyo propósito fue mostrar la situación de quienes se aventuran en el desierto hacia los Estados Unidos y encuentran la muerte: “Sólo se encuentra la ropa de esos migrantes como testimonio de ese cruce fallido” comentó Padilla; *In God we Trust* hace una crítica hacia la postura de Estados Unidos en relación con el comercio y uso de armas; en *Fentanilo*, el concepto es una crítica hacia la proliferación de las drogas, centrándose en el fentanilo, una droga sintética que se ha caracterizado por su mortalidad entre jóvenes.

Durante esta presentación, Aguirre compartió algunas reflexiones sobre su obra, poniendo énfasis en las instalaciones artísticas de las cuales puntualizó: “El juego de que algo sea efímero, te obliga a arriesgar”.

