

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE

Centro Interdisciplinario para la Formación y la Vinculación Social

PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL (PAP)

Programa de Desarrollo Local y Fortalecimiento del Tejido Social



2E05 San Pedro de Valencia

“Colectivo Mazatepec”

PRESENTAN

Maria Laura Leal calderón

Profesor PAP:

Hector Morales, Andrea Carolina Levario Achondo, Andrés Zuloaga Cano, Karen
Alondra Olivares Medina y Jesica Nalleli de la Torre Herrera

Tlaquepaque, Jalisco, Noviembre del 2017.

REPORTE PAP

ÍNDICE

Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional.	2
Resumen	2
1. Introducción (¿Qué?, ¿Para qué?, Objetivo)	3
2. Desarrollo (Metodología, Argumentos, Qué hicieron, cómo lo hicieron, qué lograron)	4
3. Conclusiones (Aprendizajes, prospectivas, sugerencias)	5
4. Bibliografía (Formato APA)	6
5. Anexos	7

REPORTE PAP

Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional

Los Proyectos de Aplicación Profesional son una modalidad educativa del ITESO en la que los estudiantes aplican sus saberes y competencias socio-profesionales a través del desarrollo de un proyecto en un escenario real para plantear soluciones o resolver problemas del entorno. Se orientan a formar para la vida, a los estudiantes, en el ejercicio de una profesión socialmente pertinente.

A través del PAP los alumnos acreditan el servicio social, y la opción terminal, en tanto sus actividades contribuyan de manera significativa al escenario en el que se desarrolla el proyecto, y sus aprendizajes, reflexiones y aportes sean documentados en un reporte como el presente.

Resumen

El objetivo del proyecto, en el área de diseño gráfico, era lograr una identidad gráfica con la que los habitantes se pudieran identificar. Las visitas que se planearon e hicieron fueron clave para el proceso creativo y la metodología. Platicar y preguntarle a la gente sobre lo que es vivir en el lugar forman parte de la identidad global, no solo la gráfica. La unión es lo que hace que se mueva el pueblo y es lo ayudó a el cambió de perspectiva que se experimentó al final del proyecto.

The projects objective, in the design department, was to create a graphic identity that the people of the place would identify with. The methodology and creative process were made posible by the visits to the place. The talks and questions made to the people are part of not only of the graphic identity but of the global

identity. Unity is what makes this town move and it was this that helped change perspectives in the end of the project.

1. Introducción

Mazatepec es un valle en el que se planta maíz. El maíz es la planta endémica que rige la zona: la cultura, los ritos, las tradiciones culinarias y lo que durante el semestre se fue forjando como una identidad gráfica. Existe un festival que ha sanado el tejido social y que ha unido a las comunidades aledañas. La fiesta une y en ella convergen los pueblos. La unión más pura es donde se baila y se canta a ritmo de lo que alguna día fue y permanece. Y es en esta permanencia en la que los elementos de la zona se mezclan. La mejora colectiva es lo que hace que nazca el festival. Los jóvenes salen en busca de herramientas que mejoren su tierra natal. La base es la unión, lo necesario para seguir existiendo.

Un grupo de oriundos de San Isidro mazatepec conforman un colectivo que impulsa el desarrollo del valle, gente que junta esfuerzos para mejorar sus pueblos. Se encargan de la planeación de agenda ciudadana, de guiar a su gente para elegir al mejor gobernante, de traer la cultura y educar a través de esta. El festival es el medio, el proyecto más tangible. Se realiza una vez al año, dura una semana pero se planea todo el año. Artistas de varias partes del mundo son invitados, talleristas, distintas disciplinas artísticas se reúnen, gente de municipios a la redonda llegan y forman parte de esta fiesta que enseña la unión de la gente.

El colectivo tiene una estructura horizontal, uno de los integrantes, Jorge Guzman, al preguntarle sobre la historia del valle me contesto :

Cuentan nuestros abuelos que nuestro cerro, (el protector del Valle), está encantado. Que en su interior existe otro mundo, un mundo paralelo, que al estar dentro, se reflejan los más profundos sueños del viajero. La leyenda dice que en el inicio de la semana santa en algún lugar del cerro se abre una puerta, escondida para los incrédulos, abierta para los que como niños se asombran .

En Mazatepec se cuentan muchas leyendas y todas son ciertas, Aquellos a los que esta tierra se les cruzó en el camino narran que en nuestros pueblos la gente es cálida, multicolor, de una riqueza inigualable, hospitalaria. Se dice de estas tierras

que encanta a los viajeros, que al ser atrapados por su mágica belleza, regresan para recoger la parte que dejaron en este valle místico.

Es aquí donde se celebra a la vida y se agradece a la cosecha, es en Mazatepec donde las leyendas se hacen realidad, porque lo que nos hace grandes es nuestra diversidad .

2. Desarrollo

Antes de conocer a la comunidad había el preámbulo de la colaboración que iba a suceder entre el Proyecto de Aplicación Personal y el pueblo. El enfoque y trabajo fue específicamente con el Colectivo Mazatepec. Las primeras visitas daban pauta a lo que iba desarrollando para el Festival Mazatepec: la fiesta que nos une.

Para poder llegar a un concepto gráfico era necesario adentrarse en la cotidianidad del lugar. Caminar, platicar y preguntar. La metodología se basó en la

observación, un estudio de campo, de a pie. Los integrantes del colectivo fueron dando las pistas con las que se pudo ir creando una imagen que luego se plasmó en la identidad.

Una de las actividades fue caminar en busca de personajes que pudieran contar la esencia de Mazatepec. Uno de ellos, Don José oriundo de San Isidro, contó las vivencias y los cambios que surgen en su lugar de origen. Es uno de los residentes más antiguos y su voz habla del amor que se tiene por la tierra, por la gente. La historia más trascendental fue la de la representación de la pastorela que se organiza cada diciembre. La obra es una crítica social, con tintes religiosos, que se va pasando de voz en voz.

Para poder llegar a una identidad gráfica es necesario llenarse de imágenes, historias y referencias que hagan sentido a lo que el pueblo es. A través de esta sumersión se van hilando códigos y símbolos representativos de la zona. El reto es llegar a una síntesis visual que englobe lo más auténtico de la gente que vive ahí.

La creación de una marca es un resumen gráfico de lo que engloba todos los elementos de un producto, de una persona y de una cultura. Hay que indagar profundamente para recaudar estos elementos, sintetizarlos e iconizarlos.

Para que entendamos mejor de donde deviene la identidad visual, es necesario saber que el concepto de marca hace referencia a la imagen percibida por las personas y a la respuesta emocional que se tiene hacia una compañía, sus productos o servicios.

Es un conjunto de ideas, valores, expectativas, historias y relaciones interpersonales de una empresa que, en conjunto, influyen en la decisión de elección en las personas de una marca sobre la otra.

Cada marca tiene una historia para contar y la identidad visual lo hace posible. La identidad visual es un conjunto de elementos gráficos que se alinean con el mensaje que comunica una marca y asegura que la imagen de la misma sea coherente y consistente.

Hoy en día, no existe ninguna empresa que pueda posicionarse en el mercado y ser reconocida sin tener una identidad visual debido a que el mundo en el que vivimos, la información viaja constantemente y casi de forma instantánea en forma de imagen y no así, como texto. Una imagen es entendida y absorbida en las mentes de las personas de manera más rápida.

Imaginemos que la identidad visual no existiese y que cada vez que tienes que presentar tu marca debes contar oral o textualmente todo lo que significa, no sería cómodo para ti y los integrantes de tu empresa ni cómodo para los consumidores.

Por eso, la importancia de tener una identidad visual fuertemente definida te va a ayudar a que tu marca sea reconocida y a que se diferencie de tus competidores. Además genera expectativas y asociaciones en las personas y no te olvides que esto hace que sea recordada y a la vez que se destaque.

Para que funcione correctamente, el diseño debe ser único.

Primero tuve un acercamiento con el Estudio Ozer, que reside en San Isidro Mazatepec. Ellos son los organizadores del Festival Mazatepec y son parte del Colectivo Mazatepec. Se encargan del desarrollo y la logística del festival, de lo tangible y visual. Con ellos obtuve las herramientas necesarias para poder desarrollar lo gráfico. La inspiración llegó con la colectividad que se fue formando con ellos.

La colorimetría fue basada en la obra de Luis Barragán Morfín. Los colores que utilizó remiten a una parte importante y emblemática de la mexicanidad. Los rosas y azules que marcan una época artística de México.

Una técnica recurrente utilizada por artistas icónicos mexicanos fue el lino grabado. Técnica que utilizó Rufino Tamayo y que retomé en el proceso creativo.

Aunado a esto, la mezcla cultural formó gran parte de la creación. Muchos de los habitantes del lugar son ausentes. Se fueron (o se van) a Estados Unidos en busca del “sueño americano”. En el ir y venir, aparece un intercambio importante de culturas que se evidencian en el pueblo. Es este fenómeno el que definió el ícono del festival. Mezclando el emblema de la cultura pop estadounidense de Andy Warhol y el maíz planta base y sagrada para los habitantes permanentes.

Con todo el bagaje que pude recuperar de las visitas y las maneras de vivir del lugar logré sintetizar lo verdaderamente importante. El maíz como ícono principal pudo tener empatía con los que lo veían. Las personas se sienten identificadas con los tintes de lo pop: lo estadounidense y lo endémico: el maíz de México. Esta identidad gráfica se colocó en carteles promocionales, camisetas, gafetes, redes sociales, postales y murales.

La importancia de tener un ícono y un diseño que represente a un lugar es lograr que al momento de verlo sientas que te pertenece. El resultado más fructífero fue ese, la apropiación de lo gráfico. Algo que les pertenece y que ahora es más tangible.

3. Conclusiones

Primero, antes que ser colaboradora me fui convirtiendo en amiga. Lo más esencial es el acogimiento que me dieron los del colectivo. Acabe siendo parte de

la tribu, como ellos se hacen llamar. El objetivo no solo era cumplir con los horarios del proyecto era adentrarme en algo que era extraño a mi y que al final es parte de mi. Quise encontrarme con el otro en un espacio que no conociera, que no fuera de todo lo común y cotidiano que conozco. Compartir la cotidianidad con alguien que es mexicano como yo pero de tierra distinta me ayuda no solo en el proceso creativo sino en la convivencia humana.

La experiencia de aplicar los conocimientos que he aprendido y desarrollado durante la carrera en proyectos originales, con objetivos sociales, que benefician a toda una comunidad ha sido una gran vivencia. Gané un nuevo enfoque, una brecha distinta. Aparte de la oportunidad que tuve de colaborar con mi trabajo y de conocerlos a todos a través del Proyecto Aplicación Profesional, me adentré con la comunidad y tuve una experiencia más íntima. Los lazos que pude tejer trascendieron el proyecto.

Es mi último semestre de universidad. Después de aquí no hay un protocolo obligado. Las pautas y las decisiones me las forjo yo, los dogmas sociales dirían que tengo que enfocarme a trabajar para cumplir mis objetivos y sueños, sueños que no te cuestionas porque los tenemos implantados, germinados por una conciencia colectiva, una programación pragmatizada. Pero todo esto se vuelve una sugerencia no una obligación. Como cuando terminas la secundaria para terminar la preparatoria.

Haber tenido esta estrecha relación con la comunidad, ser parte de ellos y sus rituales me hizo conocer una nueva parte de mi. Me engrandeció y me conectó a la tierra y las raíces de donde provenimos, el inicio de un todo.

Aprender a amar, sentir la gratitud por la gente, por la tierra, la certeza de confiar en la gente y caminar juntos para llegar más lejos es lo que me guía para salirme de la estructura común y crear desde el verdadero ser.

Bibliografías

Milner Daniela. (2014). Identidad visual: importancia y beneficios. 24 de noviembre 2017, de blog de ecommerce Sitio web: <https://www.tiendanube.com/blog/identidad-visual-importancia-beneficios/>

