

Fundamentos del diseño

Wucius Wong

INTRODUCCIÓN

¿Qué es el diseño?

El diseño es un proceso de creación visual con un **propósito**.

A diferencia de la pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los sueños de un artista,

el diseño cubre exigencias prácticas

El lenguaje visual

Es la base de la creación del diseño

Comprender el lenguaje visual aumentará en el diseñador su capacidad para la **organización visual**

El Diseñador es una persona que resuelve problemas

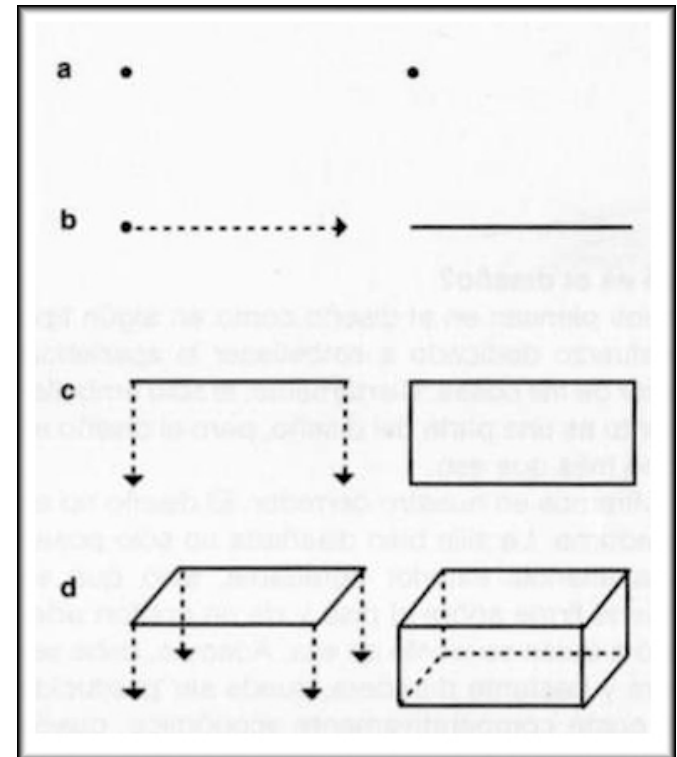
- Debe encontrar las soluciones apropiadas.
- Se puede trabajar de manera intuitiva, pero explorando e investigando todas las situaciones visuales posibles, se llegará a una solución profesional

Elementos de diseño

- Se distinguen cuatro grupos de elementos:
  - a) Elementos conceptuales.
  - b) Elementos visuales.
  - c) Elementos de relación.
  - d) Elementos prácticos.

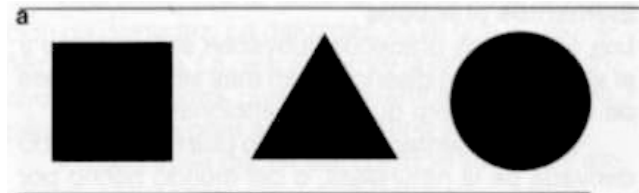
Elementos conceptuales

- a) *Punto*. Un punto indica posición. No tiene largo ni ancho. No ocupa una zona del espacio.
- b) *Línea*. Cuando un punto se mueve, su re-corrido se transforma en una línea.
- c) *Plano*. El recorrido de una línea en movimiento se convierte en un plano.
- d) *Volumen*. El recorrido de un plano en movimiento se convierte en un volumen.

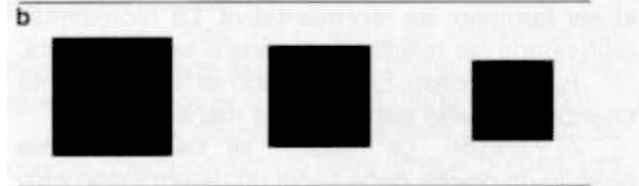

Elementos visuales

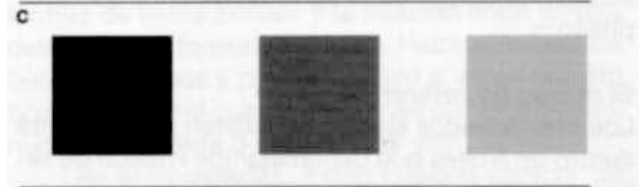
a) *Forma*

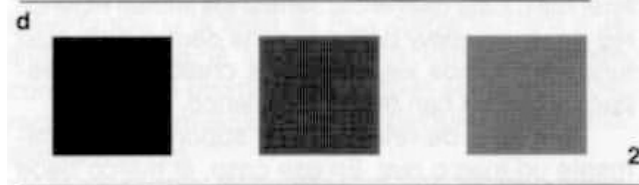
b) *Medida*

c) *Color*

d) *Textura*

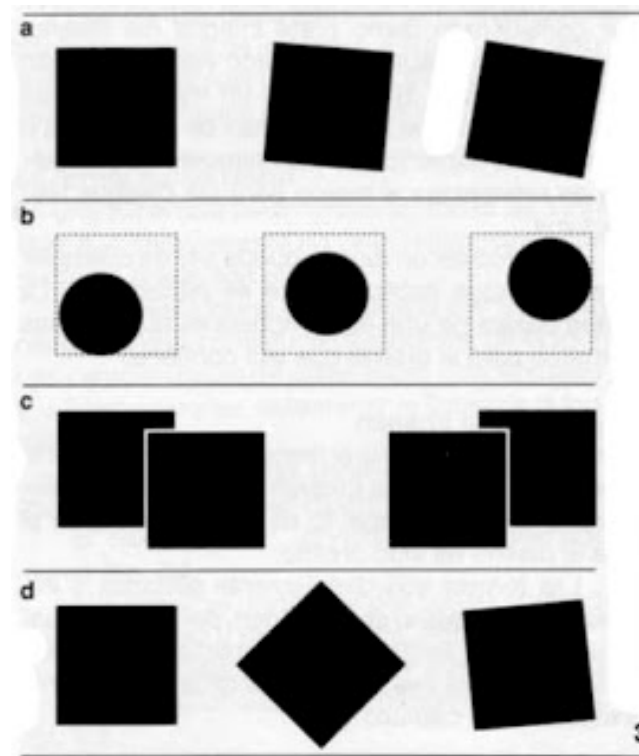
Elementos de relación

a) *Dirección*

b) *Posición*

c) *Espacio*

d) *Gravedad*

Elementos prácticos

- a) **Representación.** Cuando una forma ha sido derivada de la naturaleza, o del mundo hecho por el ser humano, es representativa. La representación puede ser realista, estilizada o semiabstracta.
- b) **Significado.** El significado se hace presente cuando el diseño transporta un mensaje.
- c) **Función.** La función se hace presente cuando un diseño debe servir un determinado pro-pósito.

El marco de referencia

El marco es el límite exterior de un diseño

- Si no existe un marco real, los bordes de un cartel, o las páginas de una revista o las diversas superficies de un paquete se convierten en referencias al marco para los diseños respectivos.

El plano de la imagen

- El plano de la imagen es en realidad la superficie plana del papel (o de otro material) en el que el diseño ha sido creado.

Forma y estructura

La manera en que una forma es creada u organizada junto a otras formas, está gobernada por lo que denominamos **“estructura”**

Forma

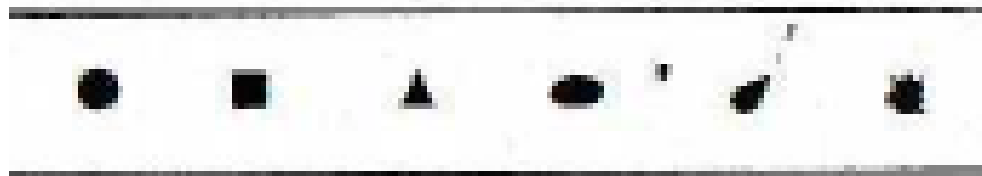
La forma y los elementos conceptuales

El punto, la línea o el plano, cuando son visibles, se convierten en forma.

Un punto sobre el papel, por pequeño que sea, debe tener una figura, un tamaño, un color y una textura si se quiere que sea visto.

La forma como punto

- Características principales del punto:
  - a) su tamaño debe ser comparativamente pequeño
  - b) su forma debe ser simple.

La forma como línea

- a) Su ancho es extremadamente estrecho;
- b) Su longitud es prominente.

Tres aspectos :

La forma total. Recta, curva, quebrada, irregular o trazada a mano

El cuerpo. Afilado, nudoso, vacilante o irregular

Las extremidades. Pueden ser cuadrados, redondos, puntiagudos o cié cualquier otra forma simple

La forma como plano

- **a) Geométricas**

- **b) Orgánicas**

- **c) Rectilíneas**

- **d) Irregulares**

- **e) Manuscritas**

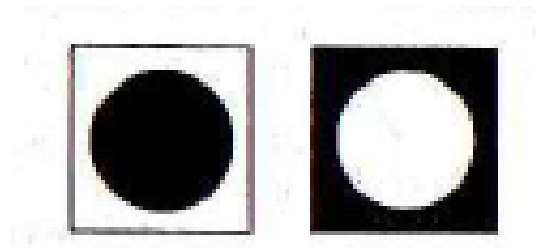
- **f) Accidentales**

Formas positivas y negativas

- Cuando se la percibe como ocupante de un espacio, la llamamos forma “positiva”. Cuando se a percibe como un espacio en blanco, rodeado por un espacio ocupado, la llamamos forma “negativa”
- La forma es la “figura”, que está sobre un “fondo”

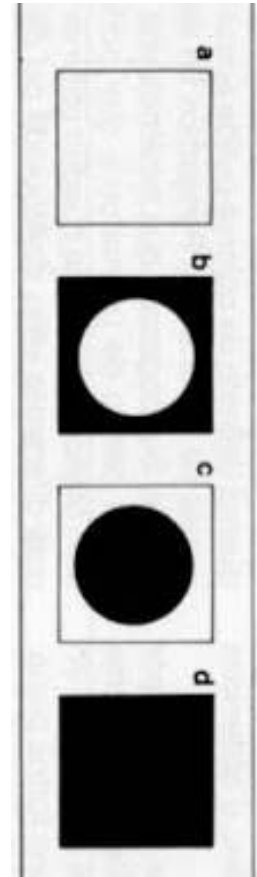
La forma y la distribución del color

a) Forma blanca sobre fondo blanco

b) Forma blanca sobre fondo negro

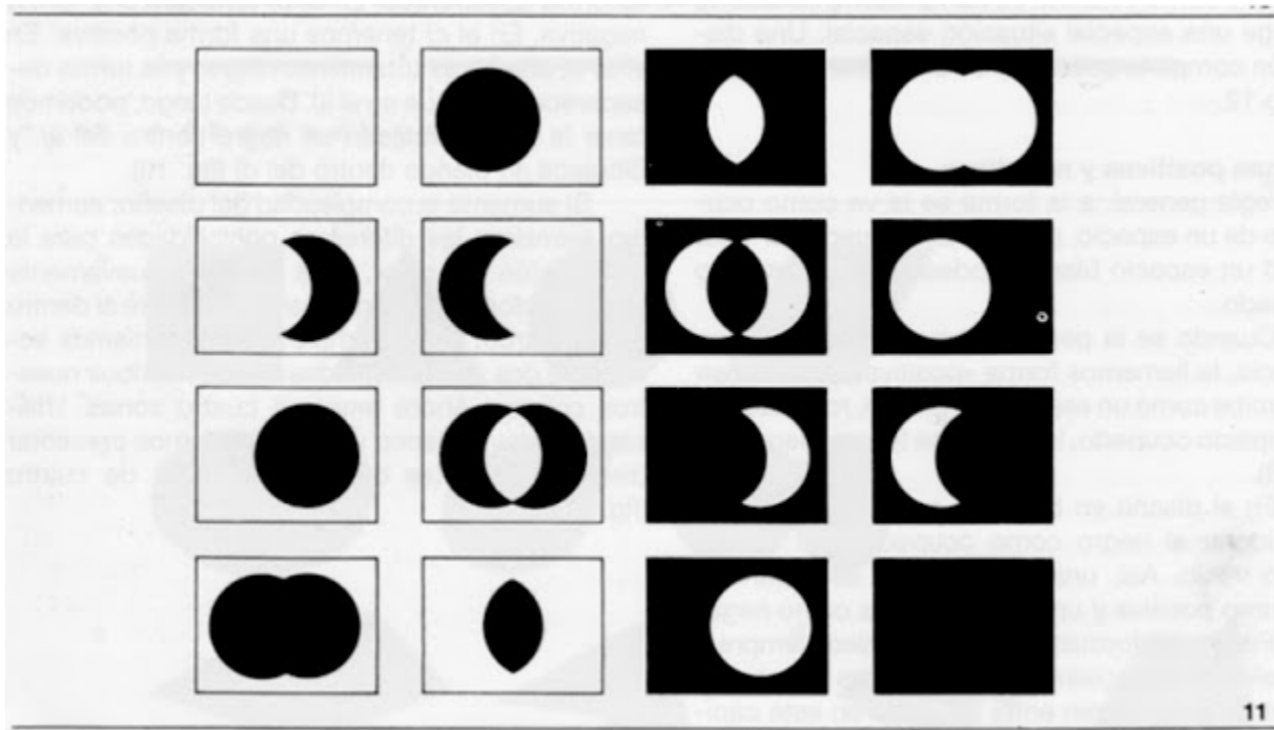
c) Forma negra sobre fondo blanco

d) Forma negra sobre fondo negro

Mayor complejidad del diseño

Aumentan las posibilidades para la distribución del color.

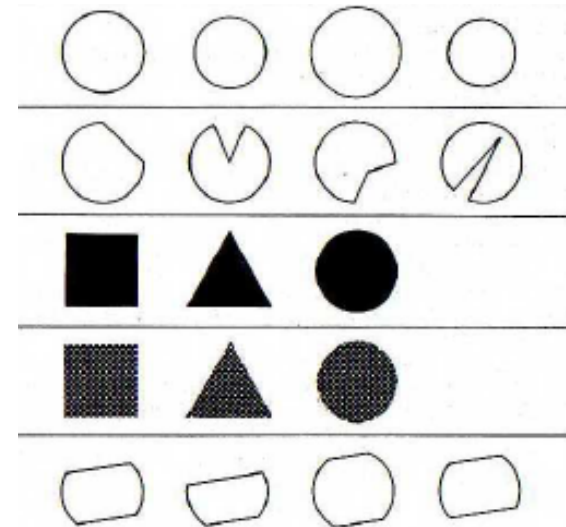

Interrelación de formas

- a) *Distanciamiento*
- b) *Toque*
- c) *Superposición*
- d) *Penetración*
- e) *Unión*
- f) *Sustracción*
- g) *Intersección*
- h) *Coincidencia*

REPETICION

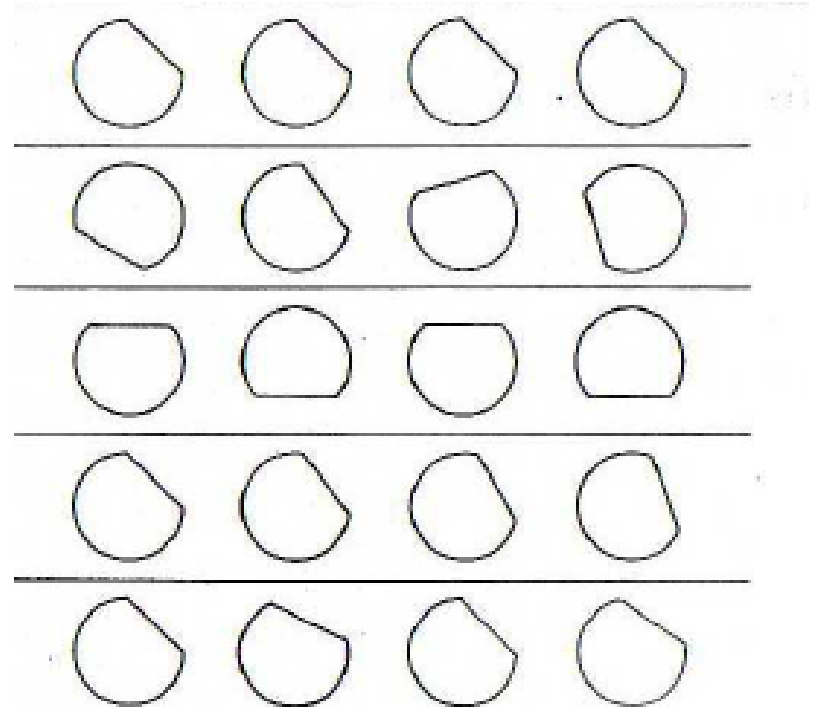
- Módulos: Cantidad de formas similares. Unifican el diseño
- Repetición de módulos: El método más simple.
- Tipos de repetición:
  - De figura
  - De tamaño
  - De color
  - De Textura
  - De Dirección
  - De posición
  - De espacio
  - De gravedad

REPETICION

Variaciones direccionales

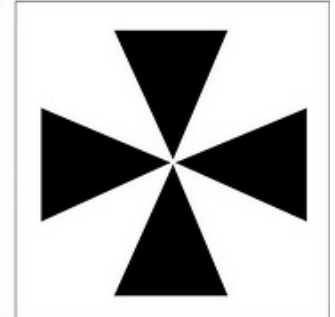
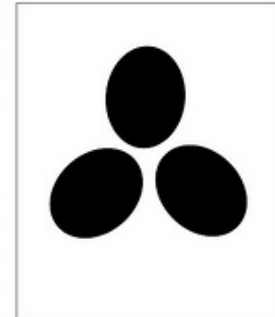
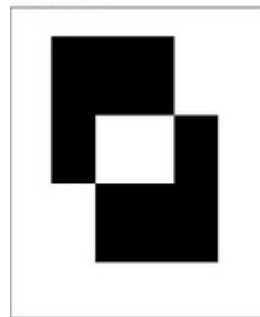
1. Direcciones repetidas
2. Direcciones indefinidas
3. Direcciones alternadas
4. Direcciones en gradación
5. Direcciones similares

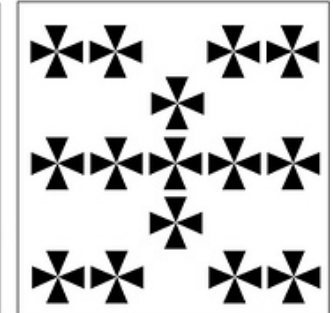
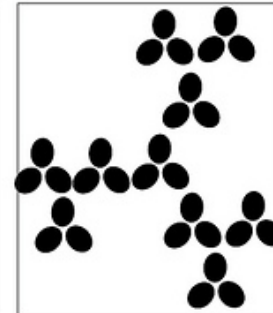
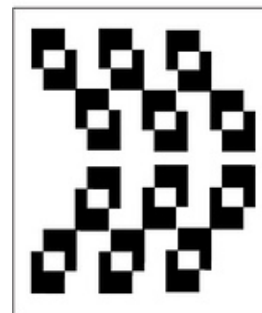
REPETICION

- Submódulos: Varios módulos en repetición que forman un módulo mayor.
- Supermódulo: Módulos agrupados que se convierten en una forma mayor.

MODULOS

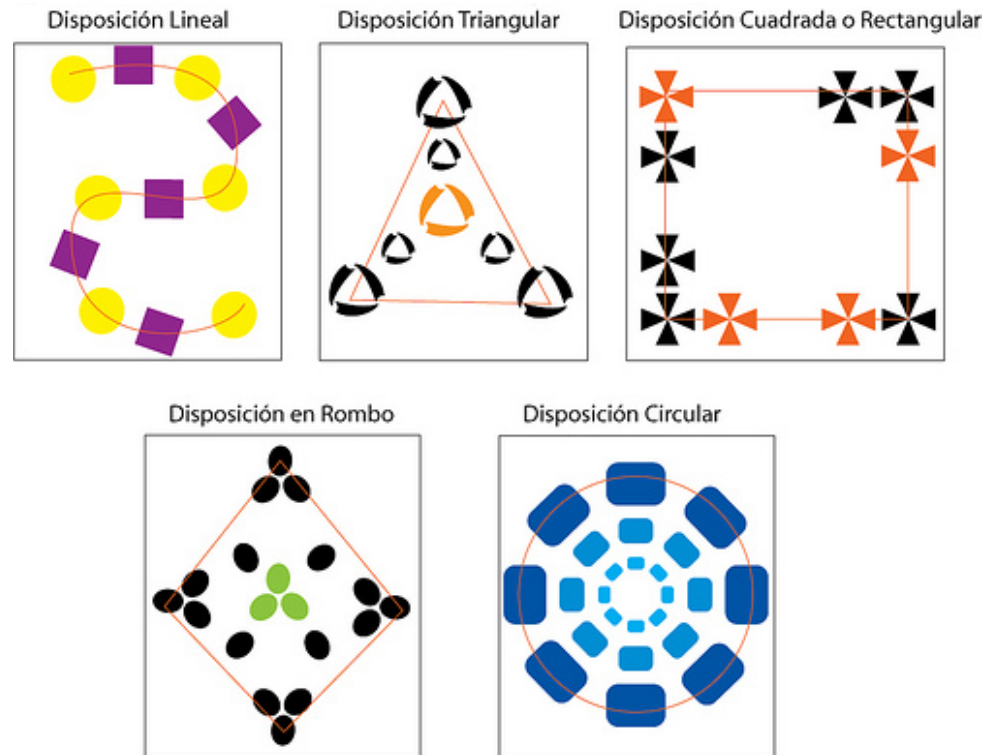

SUPERMODULOS

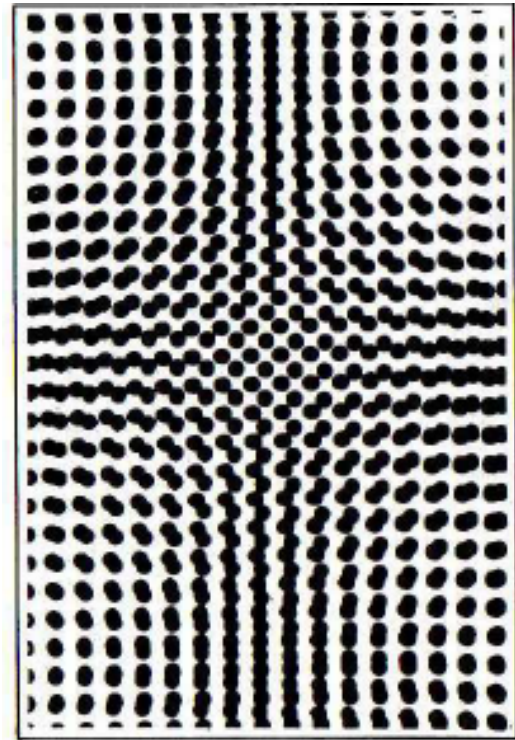
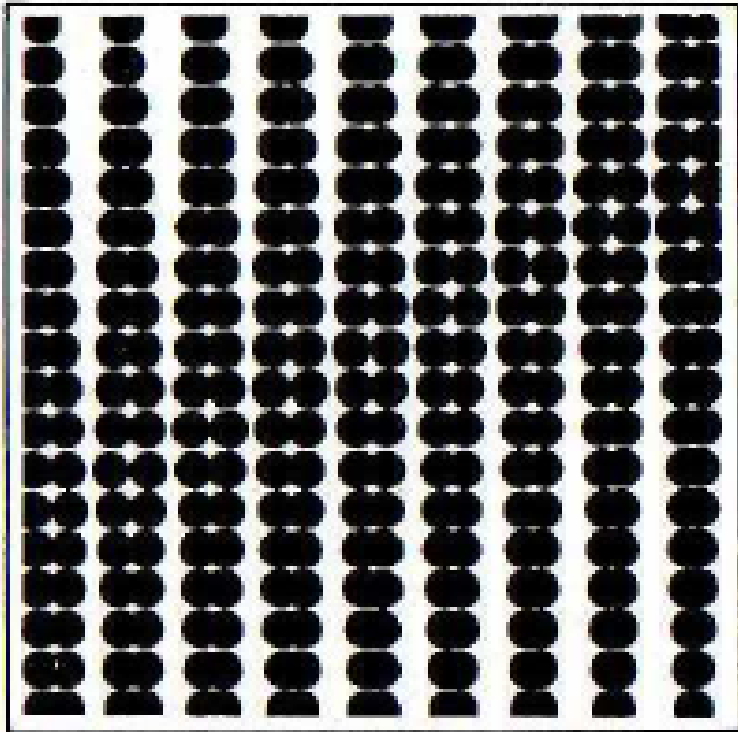
REPETICION

- Disposición lineal
- Disposición cuadrada
- Disposición en rombo
- Disposición triangular
- Disposición circular

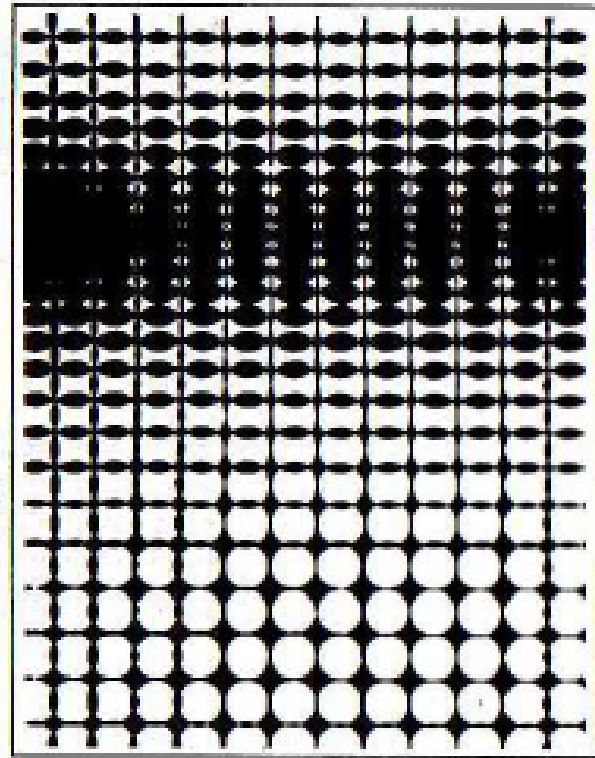
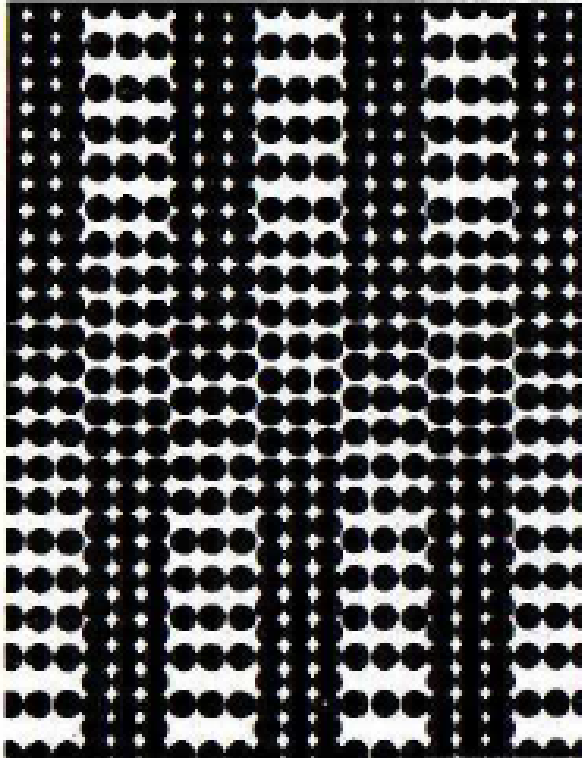

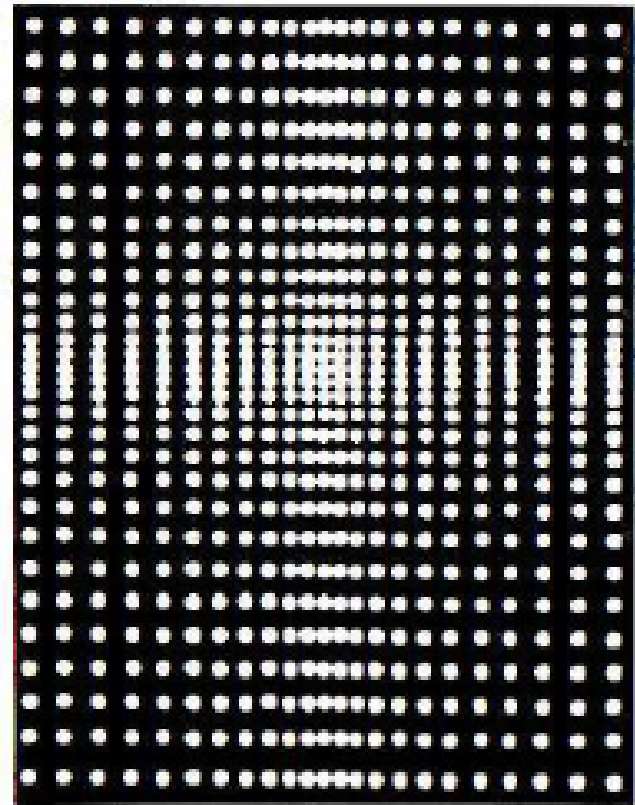
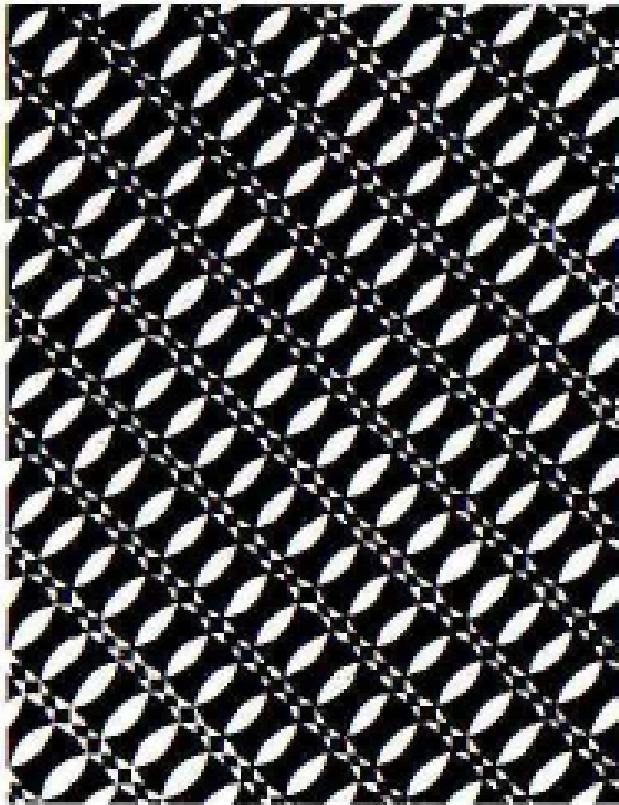
REPETICION

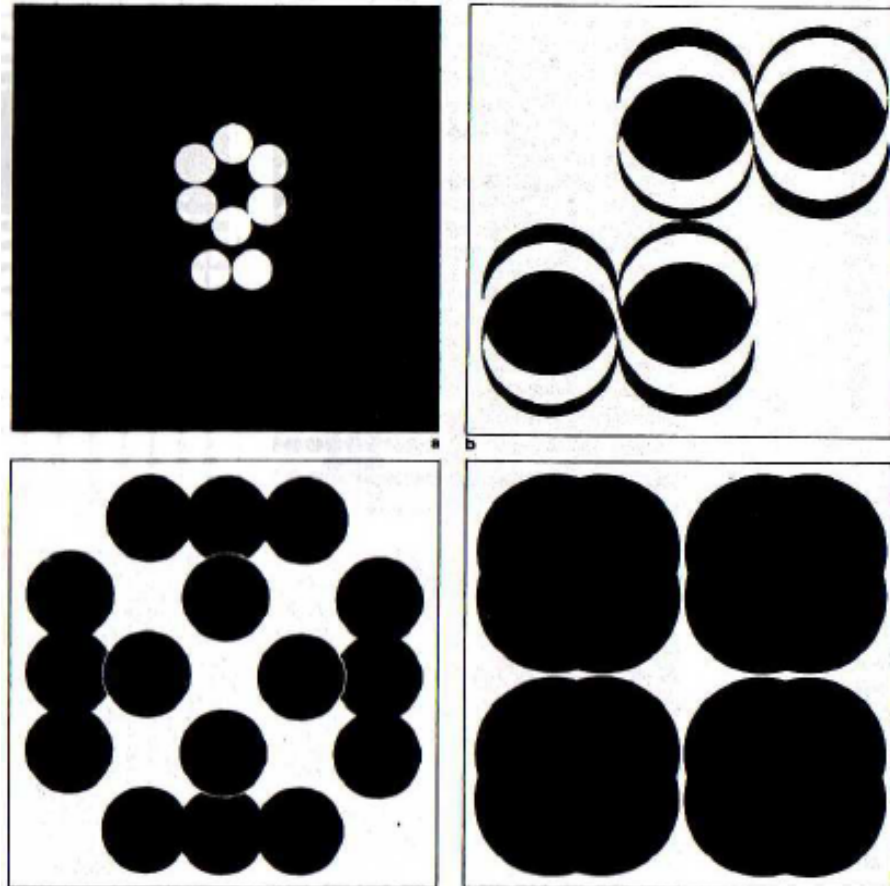
REPETICION

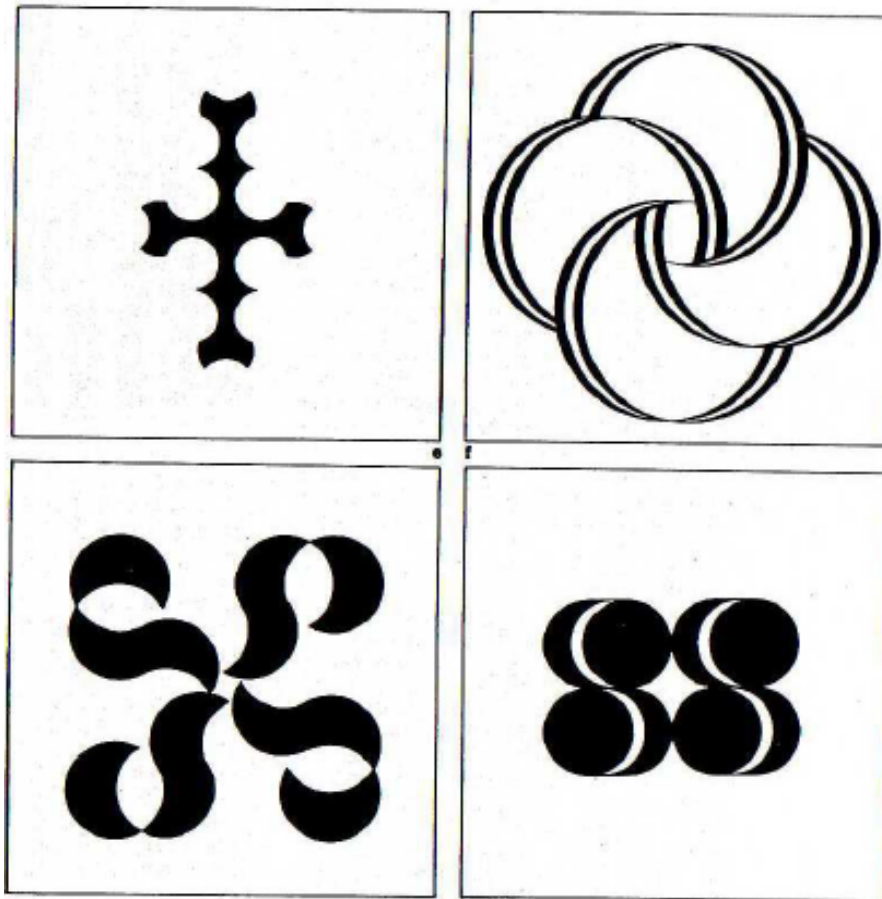
REPETICION

REPETICION

REPETICION

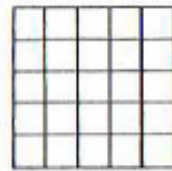

ESTRUCTURA

- Estructura invisible
- Estructura visible
- Estructura de repetición

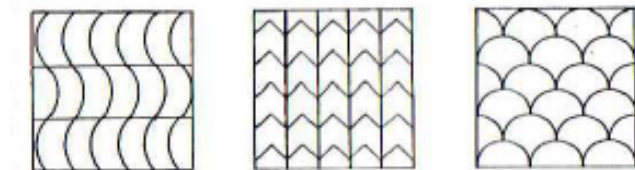
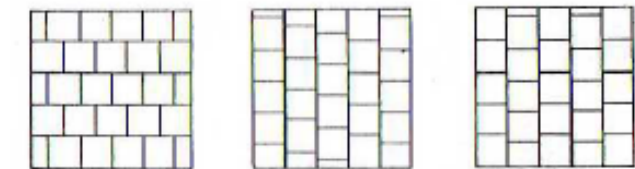
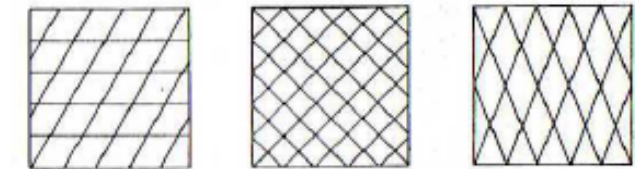
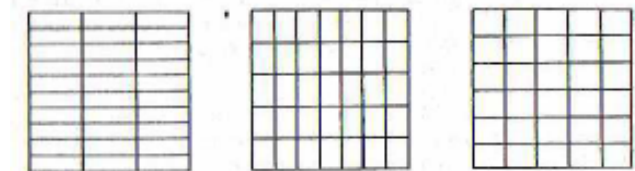
ESTRUCTURA

- Retícula básica

- Variaciones:

- De proporción
- De dirección
- Deslizamiento
- Curvatura
- Reflexión
- Combinación
- Divisiones
- Retícula triangular
- Retícula hexagonal

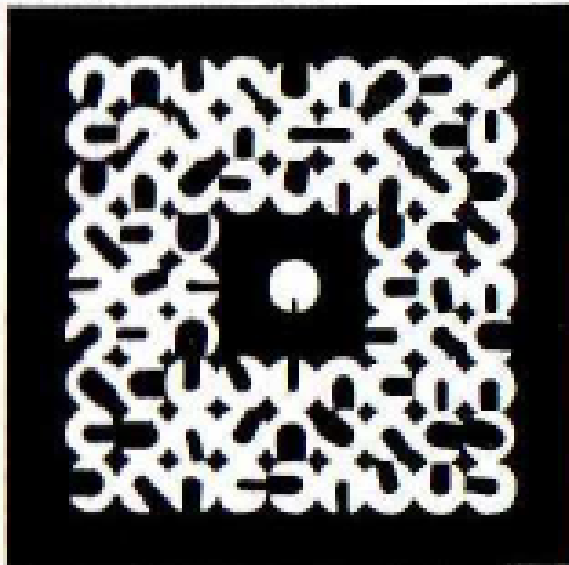
SIMILITUD

Similitud de figuras

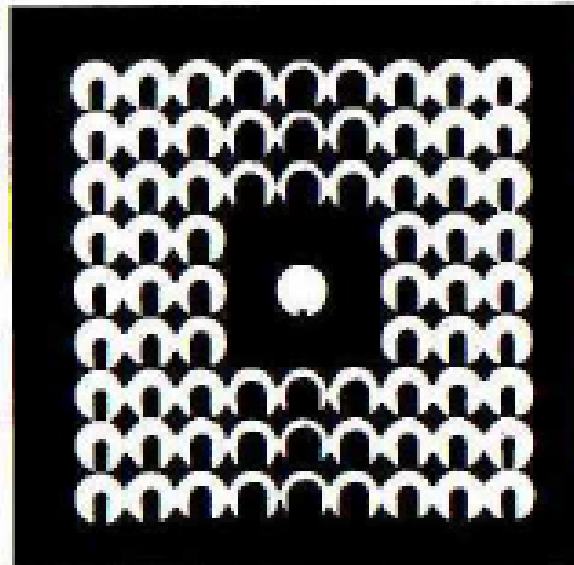
Asociación	
Imperfección	
Distorsión	
Unión	
Sustracción	
Tensión	
Compresión	

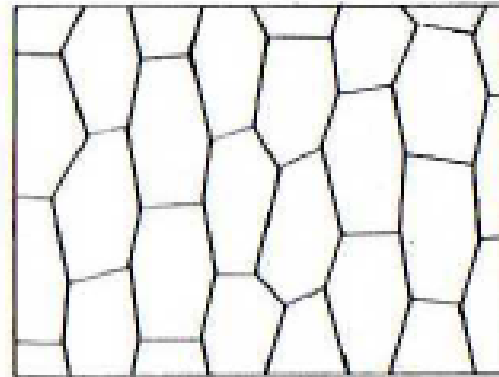
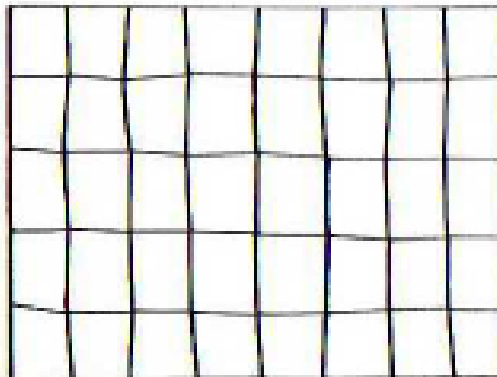
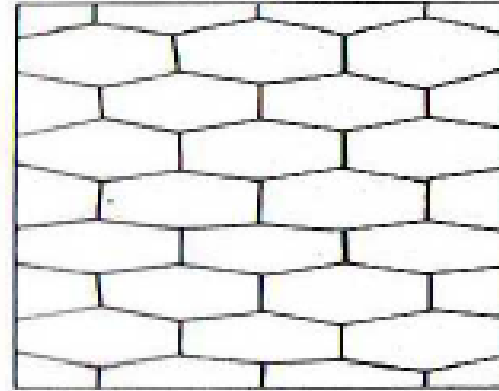
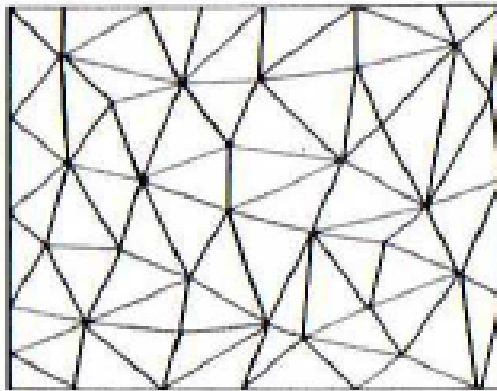
SIMILITUD

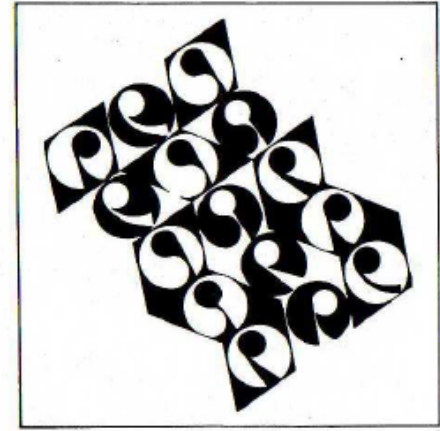
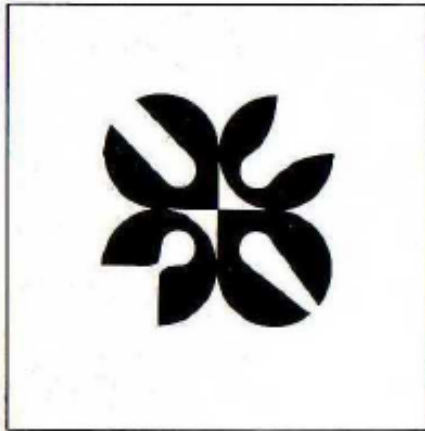
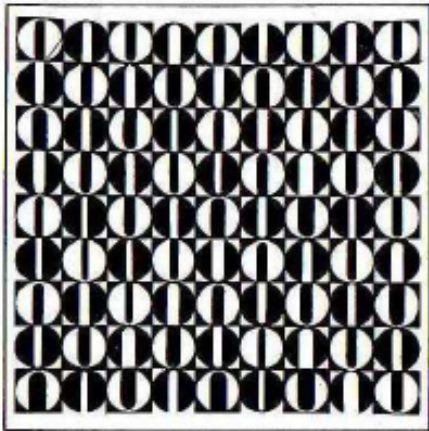
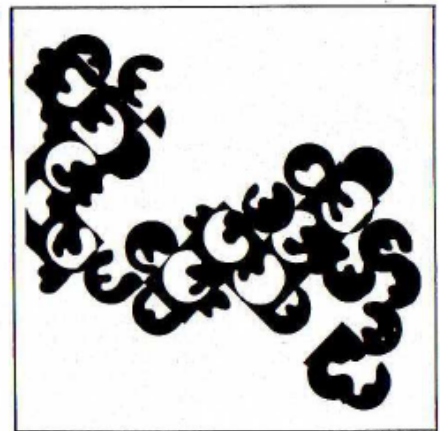
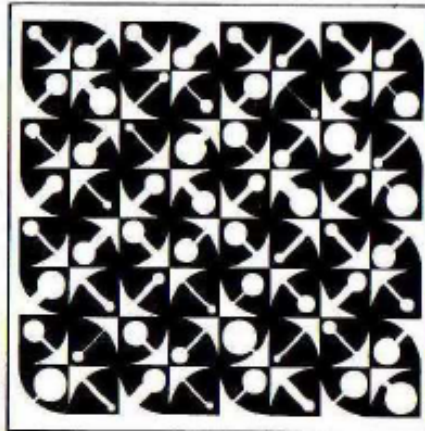
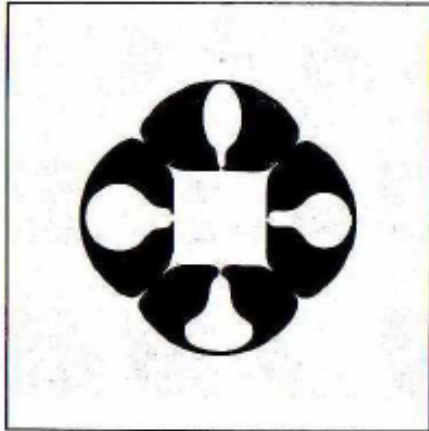
b

SIMILITUD

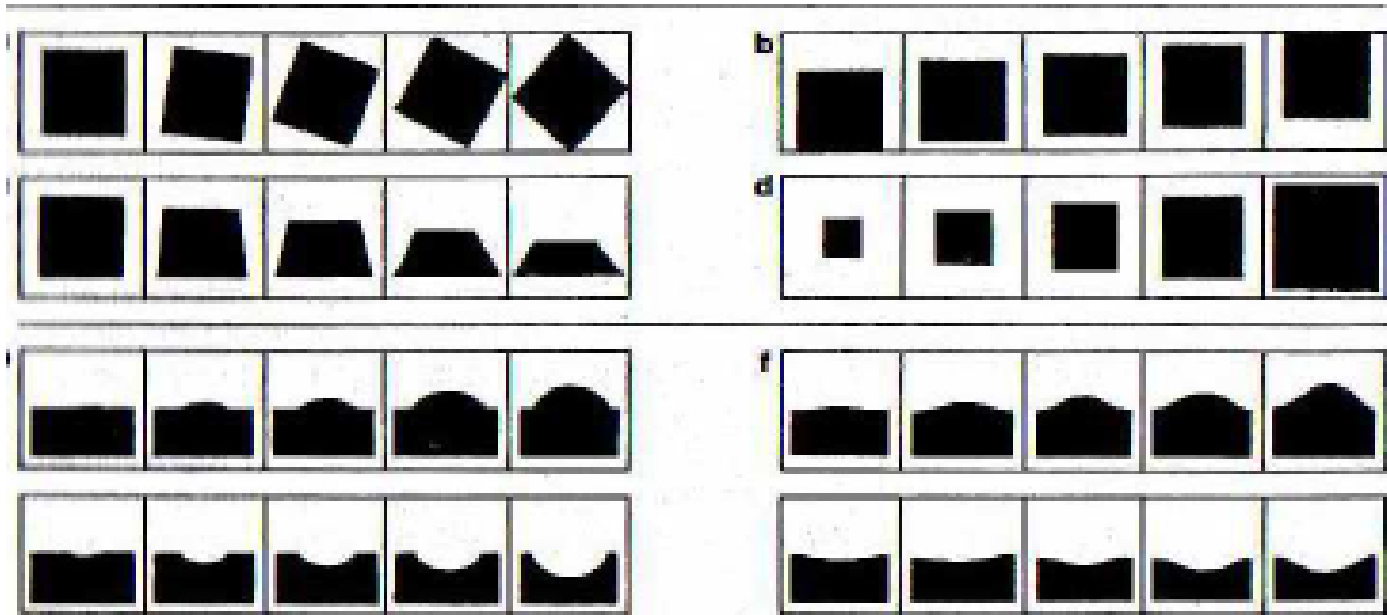
SIMILITUD

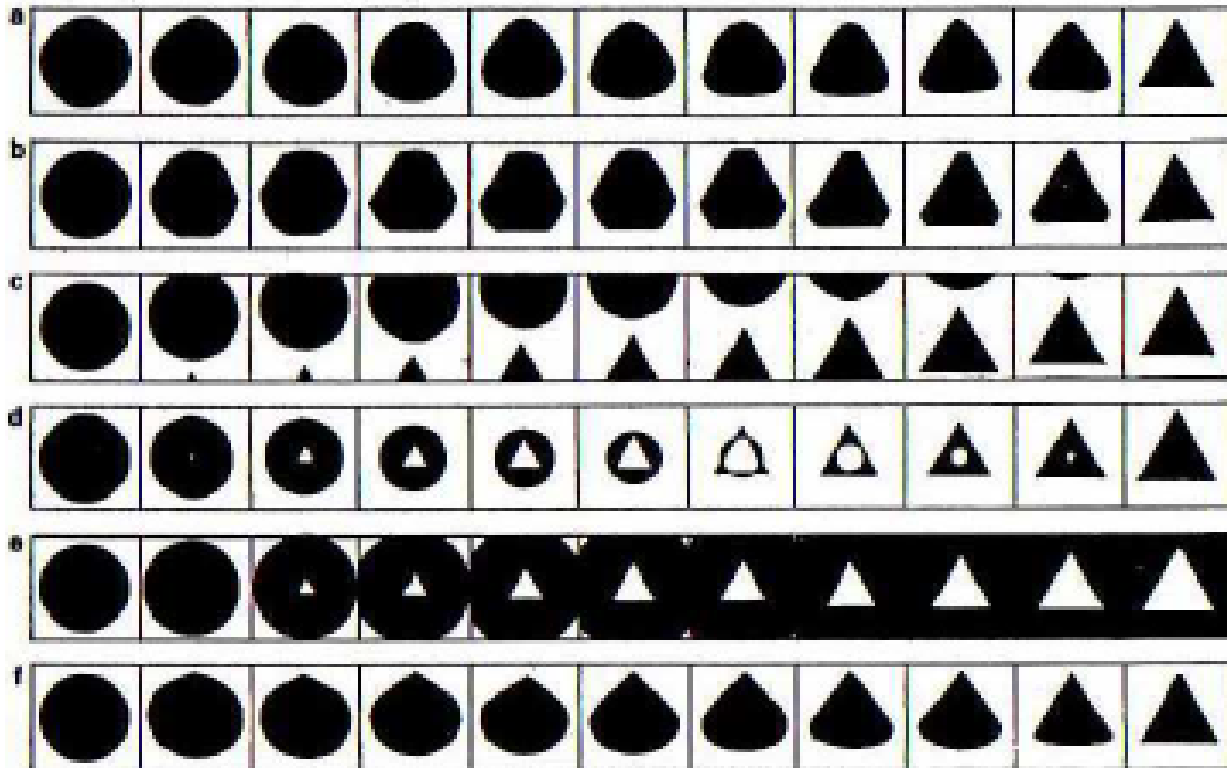
GRADACION

- Cambio gradual de manera ordenada:
  - Gradación de módulos
  - Gradación espacial
  - Gradación en la figura

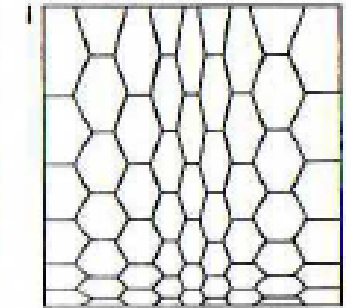
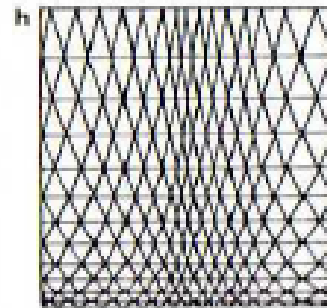
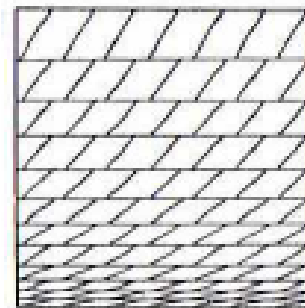
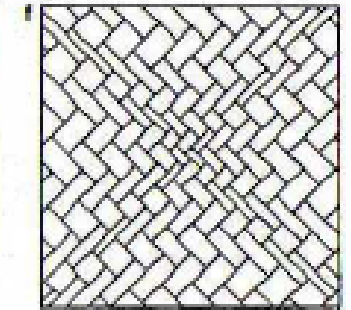
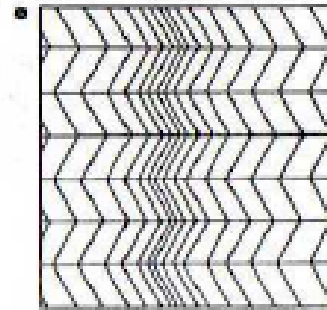
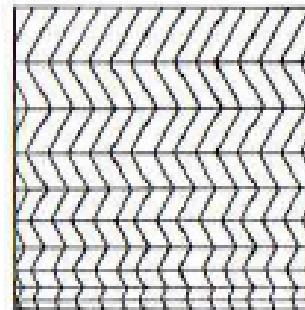
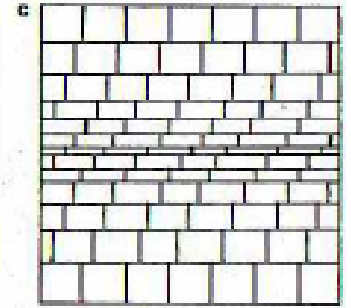
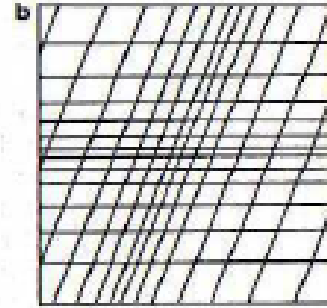
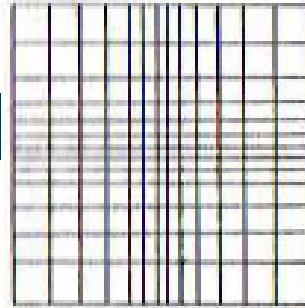
GRADACION

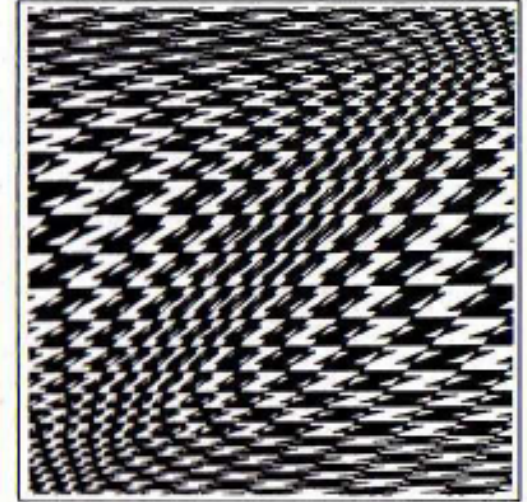
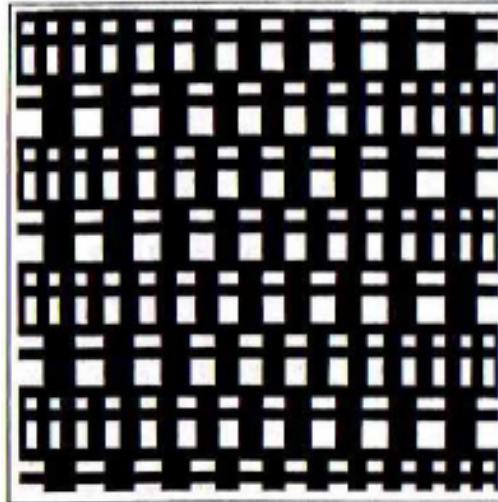
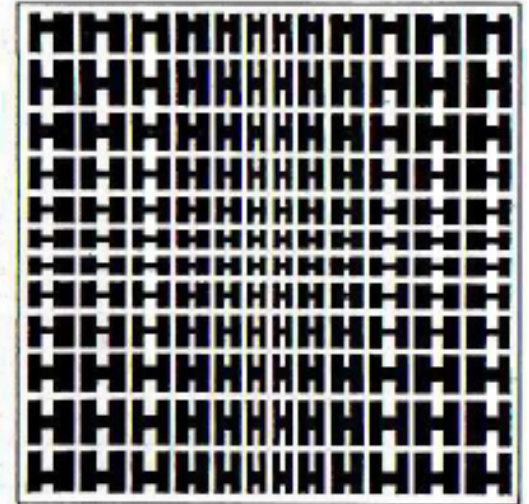
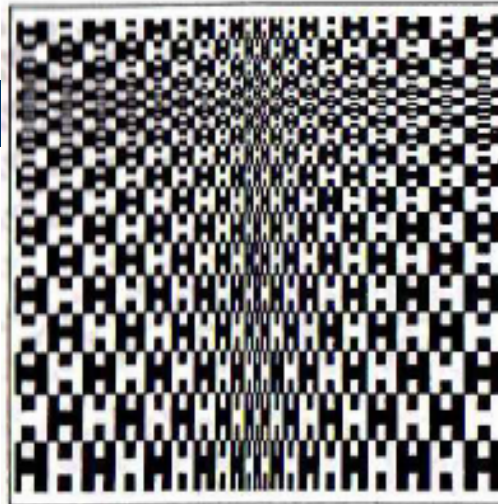
GRADACION

GRADACION

GRADACION

RADIACION

Los módulos se repiten girando regularmente alrededor de un centro

ESTRUCTURA DE LA RADIACION

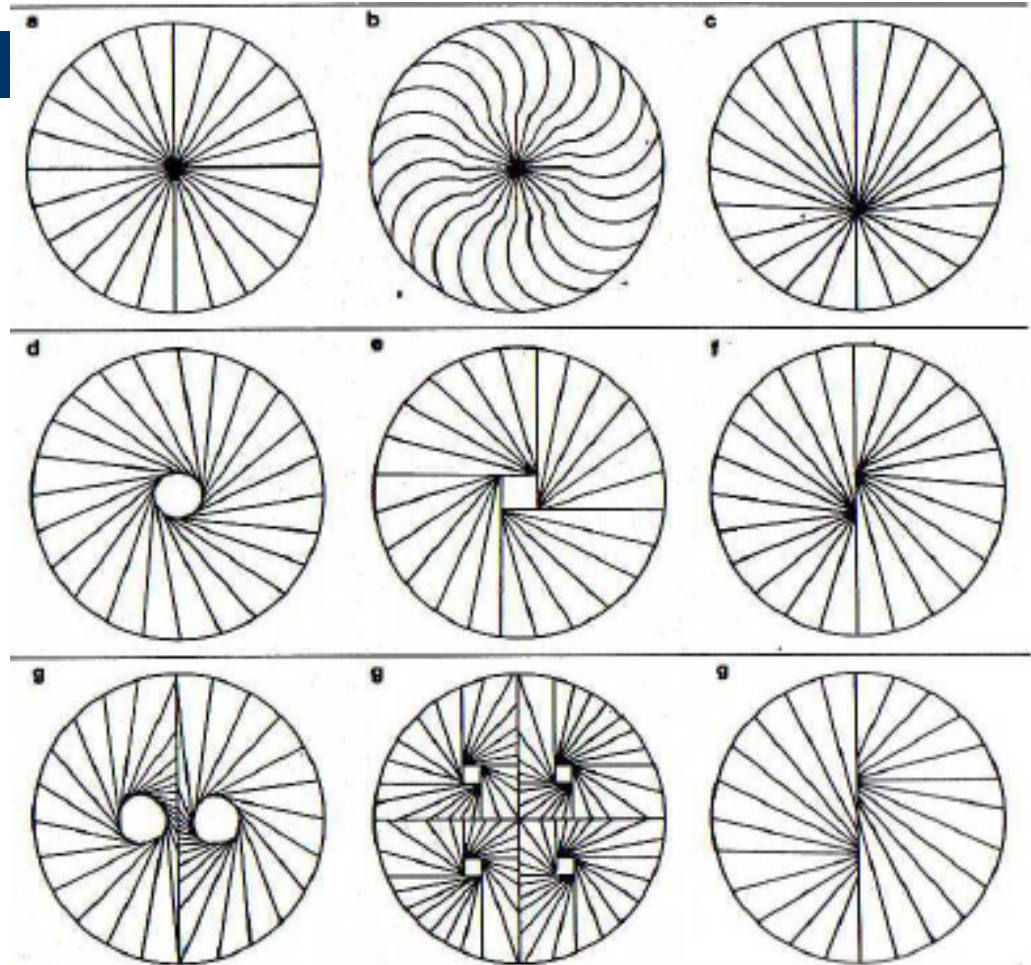
Centro de radiación

Direcciones de la radiación

RADIACION

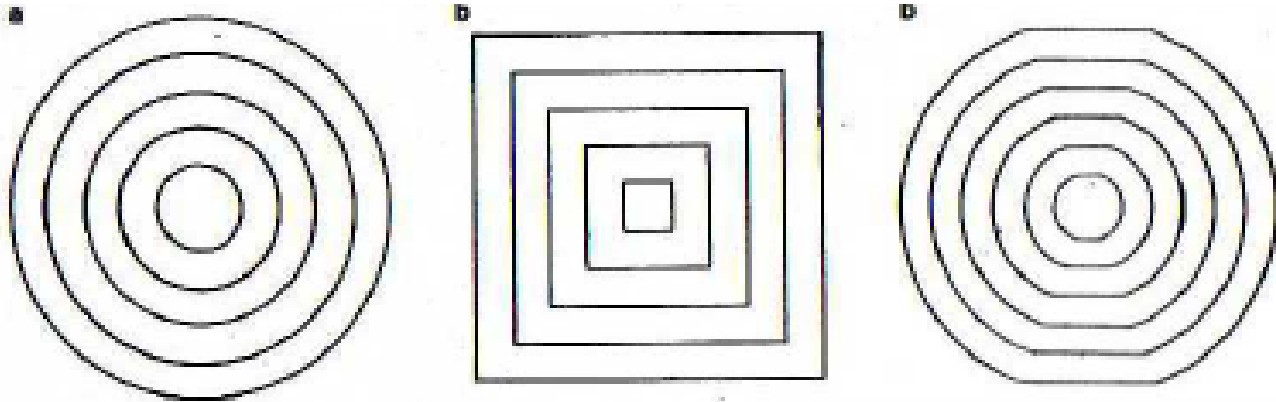
Estructura centrífuga

Los módulos
Irradian desde
el centro

RADIACION

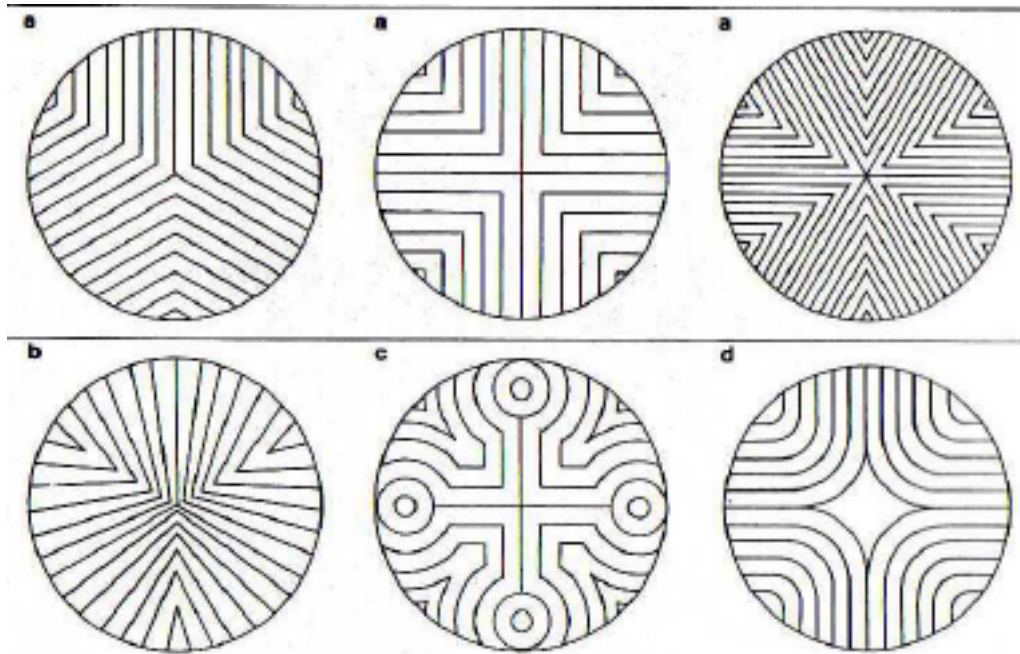
Estructura concéntrica

Los módulos rodean al centro en capas regulares

RADIACION

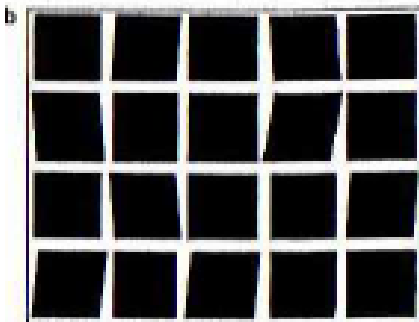
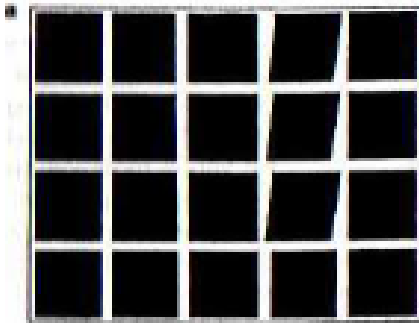
Estructura centripeta

Los módulos se dirigen hacia el centro

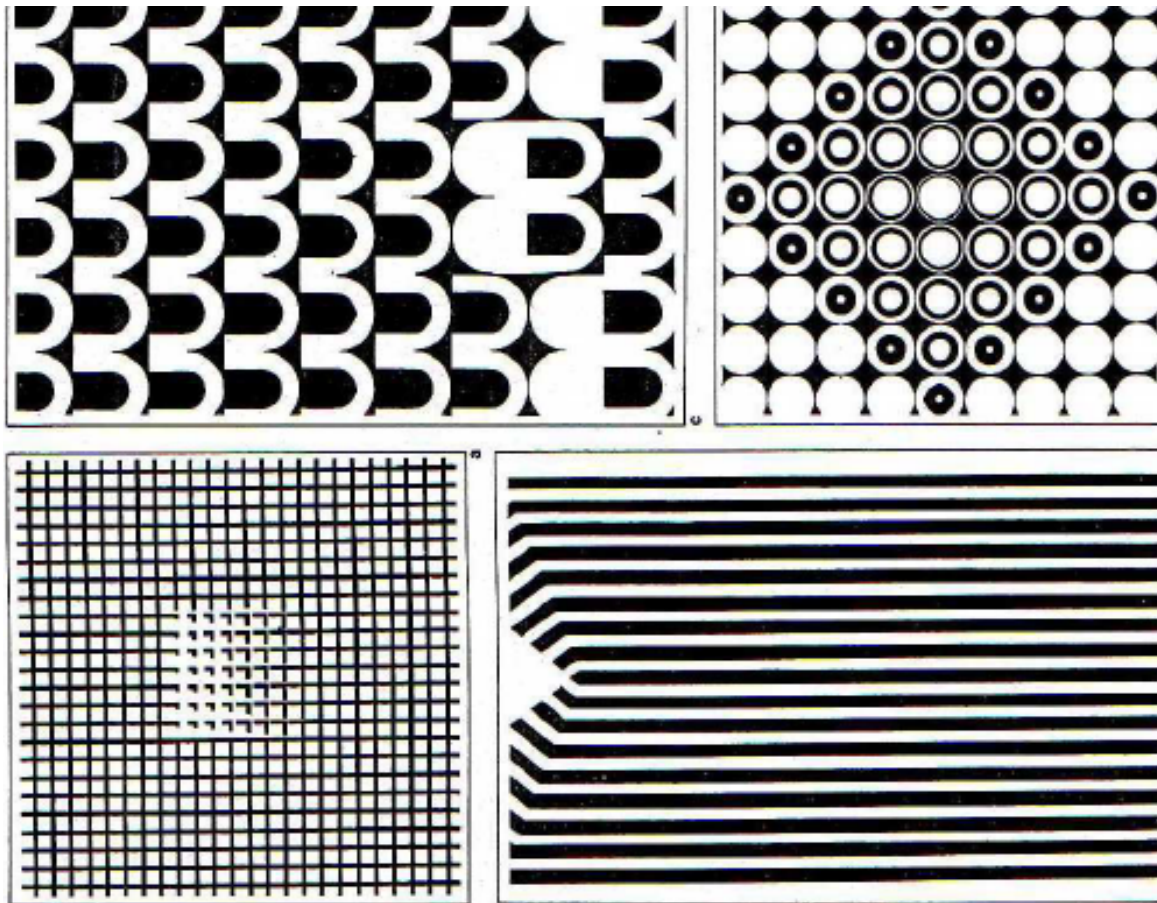
ANOMALIA

Es la aparición de una irregularidad en un diseño regular

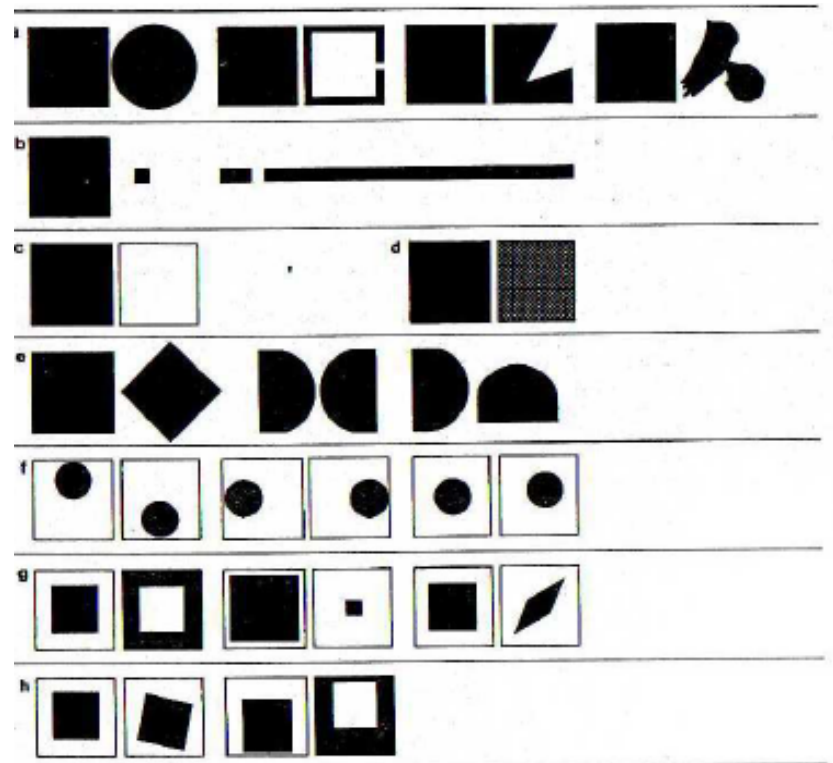
- Anomalía en las estructuras
- Anomalía en los módulos

ANOMALIA

CONTRASTE | De elementos visuales

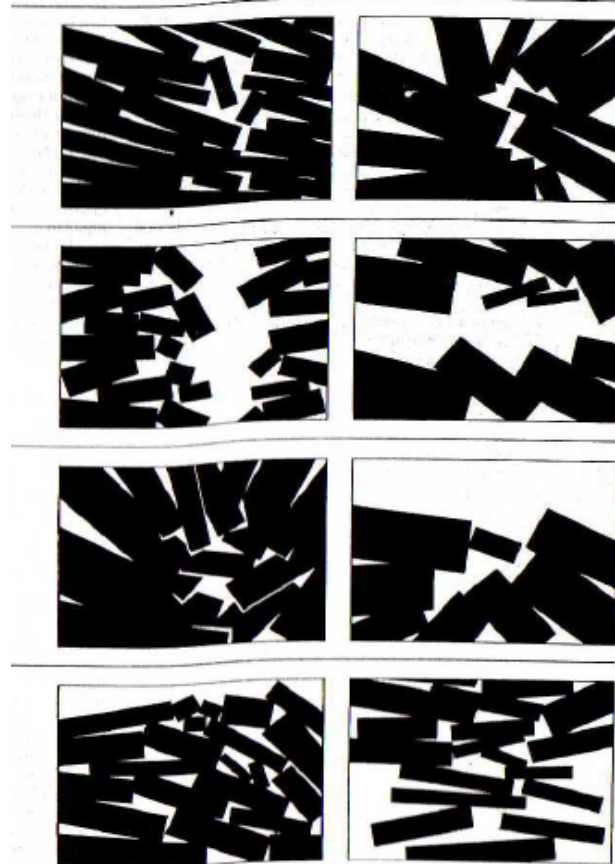
- Contraste de figura
- Contraste de tamaño
- Contraste de color
- Contraste de textura
- Contraste de dirección
- Contraste de posición
- Contraste de espacio
- Contraste de gravedad

CONTRASTE | La estructura

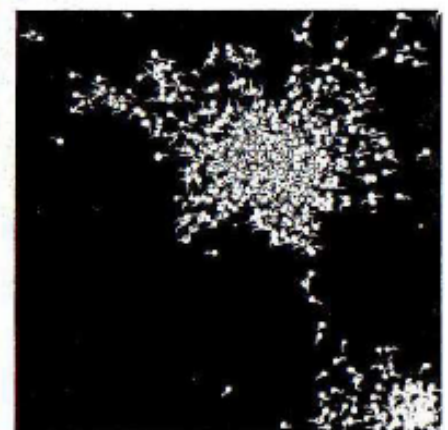
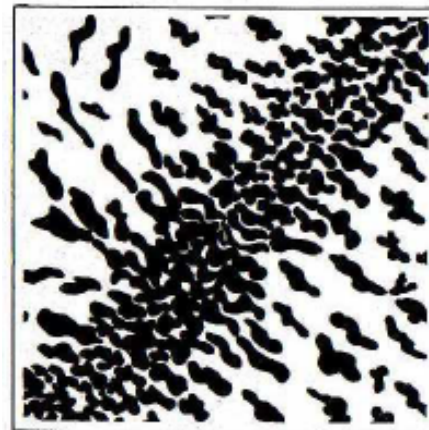
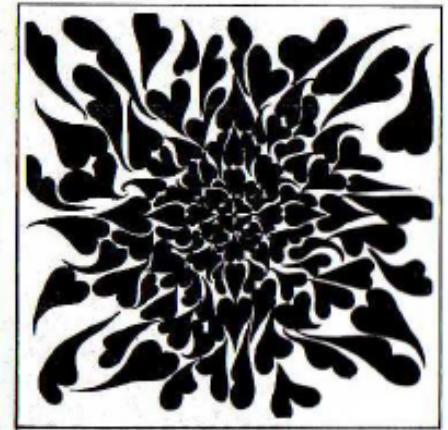
- Dirección
- Posición
- Espacio
- Gravedad

CONCENTRACION

Distribución de
módulos
concentrados hacia
ciertos sectores de
la imagen

TEXTURA

¿Cómo obtenemos una textura visual?

- Dibujo
- Impresión
- Manchado
- Fotografía
- Collage

TEXTURA

TEXTURA

TEXTURA

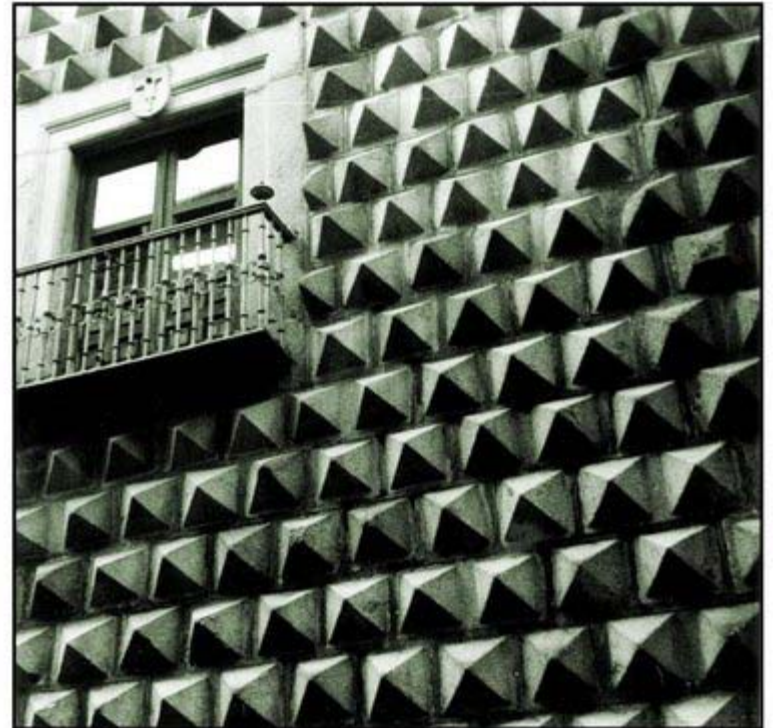

TEXTURA

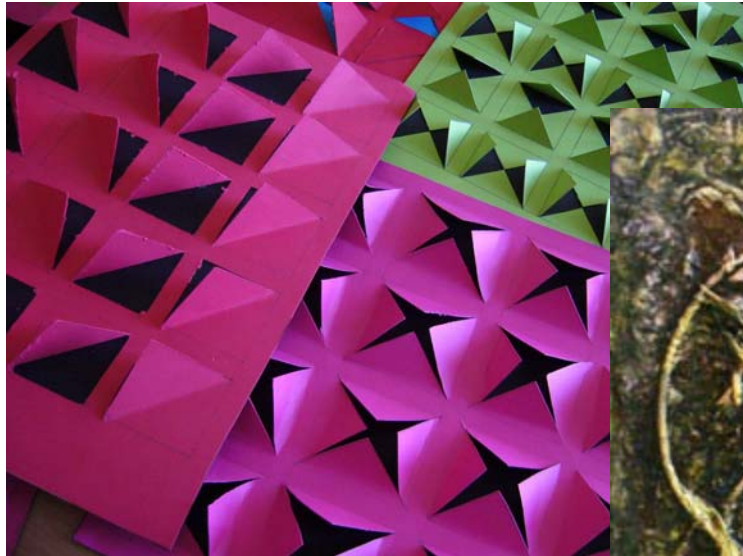
TEXTURA

CASA DE LOS PICOS, S. XV. SEGOVIA

TEXTURA

TEXTURA

VOCABULARIO TÉCNICO PARA DISEÑO

- RADIACION: giro de formas unitarias alrededor de un centro común para obtener un efecto radiante.
- RECORRIDO CERRADO: recorrido que hace un cierre completo sin que se vean puntos extremos
- RECORRIDO: línea de unión recta o curva entre puntos.
- RELLENO: color, dibujó, textura que ocupa el interior de una figura cuyo contorno está delimitado por un recorrido cerrado.
- REPETICION: uso constante de la misma forma. La repetición puede estar restringida a la figura o a cualquier elemento específico con variaciones en otros elementos (figura, tamaño, color, textura...)
- RETICULA: líneas verticales y horizontales espaciadas regularmente para colocar formas de una composición.
- SUBDIVISION ESTRUCTURAL: célula espacial bi-dimensional formada por líneas estructurales en una estructura.
- UNION: ubicación de formas en que una tapa en parte la otra.
- SEMEJANZA: relación entre formas que se parecen entre sí por su figura. Pueden varían entre sí en figura, tamaño, color o textura.
- SIMETRIA: figura o forma con su imagen refleja en disposición bilateral.
- SUSTRACCION: Solape de forma negativa sobre otra forma eliminando la porción de la otra forma y exponiendo el fondo positivo.
- TAMAÑO: Dimensión de una forma.
- TEMA: Contenido reconocible en una forma figurativa.
- TRASLACION: cambio de posición de una figura sin cambiar su dirección.
- VOLUMEN: espacio tridimensional delimitado por planos.
- FONDO: espacio vacío detrás de las formas positivas en un diseño bi-dimensional.
- GIRO: cambio de dirección de una forma.
- GRADACION: cambio gradual en una serie de formas unitarias en una secuencia ordenada.
- GRAVEDAD: pesadez o ligereza de una forma que produce los efectos de inestabilidad y movimiento o estabilidad y equilibrio.
- GROSOR: atributo de una línea para establecer su anchura.
- INTERSECCION: situación de solape donde solo es visible el área solapada.
- LINEAS ESTRUCTURALES: líneas invisibles que sirve para la construcción de una composición mediante la ordenación de las formas dentro de ellas.