

En el anterior fastbook, aprendimos la importancia de la elección de color en un diseño para despertar emociones en el receptor. Llega el momento de dar un paso más allá y **crear esa composición perfecta entre todos los elementos de los que dispones** (color, texto, imágenes...). Una excelente composición es clave si pretendemos captar su atención y dejar huella en su memoria.

Autora: Ana Martínez Sánchez

- Introducción
- Qué es la composición en diseño
- Reglas en la composición
- Composición en la maquetación
- Tipos de retículas
- Las infografías

Lección 1 de 6

Introducción

Edix Educación	
----------------	--

"La gente ignora el diseño que ignora a la gente."

- Frank Chimero

¡Qué frase más sabia! Y te preguntarás... ¿composición?, ¿ignorar en diseño?, ¿qué significa esto de ignorar a la gente? Pues voy a explicártelo: como hemos venido viendo a lo largo de los demás fastbooks, el diseño tiene como premisa comunicar un mensaje, y hacerlo de una forma visual y transparente, pero... ¿qué pasa si no tenemos en cuenta cómo el usuario al que va dirigido nuestro diseño percibe los elementos comunicativos? Con toda seguridad el usuario ignorará nuestro mensaje porque no lo entenderá.

User centric significa colocar al usuario en el centro de cualquier diseño y plantearlo desde el punto de vista del receptor, no del emisor.

¿Qué conseguimos de esta forma? Que ambos, el emisor y el receptor, compartan el mismo idioma y, por ende, **que la comunicación sea efectiva.**

En este punto, la forma en la que colocamos los elementos en nuestros diseños es clave. Por este motivo, y a lo largo de este fastbook, vamos a aprender a entender cómo interpretamos compositivamente hablando, y así sabremos dónde colocar los elementos para que el mensaje llegue bien al receptor.

Qué es la composición en diseño

Sin duda, una de las partes más complejas dentro del diseño gráfico es la composición.

La composición es la disposición de los elementos que incluimos dentro de un diseño de una forma equilibrada y armónica, capaz de transmitir un mensaje concreto a un público objetivo.

En definitiva, hacer una composición es **jugar con los elementos del diseño gráfico.** Se pueden obtener diferentes resultados según vayamos variando la disposición de los elementos, incorporando diferentes pesos...

Vamos a abordar ahora algunas **directrices en composición** aprobadas por diversos profesionales. Antes de empezar, recuerda que la forma que tenemos de leer (**de izquierda a derecha y de arriba abajo**) nos ayudará a determinar la disposición de los mensajes importantes.

Los elementos colocados en la derecha o en la parte de debajo de la composición tienen mayor fuerza visual y, por lo tanto, visualmente empujan la composición.

Los elementos que, por el contrario, están situados en la parte superior o izquierda dan una sensación liviana.

Fuente: Pinterest.

En esta imagen podemos observar el peso que poseen los elementos colocados en la parte baja de la composición, así como el contraste con las diferentes posiciones de la luna (a medida que va subiendo hacia arriba, se reparten los pesos y transmite mucha más ligereza).

En la siguiente imagen podemos observar cómo, al utilizar la parte superior para poner el elemento que queremos destacar así como emplear diferentes ritmos de las letras, conseguimos darle mucha livianez y movimiento, además de mayor ligereza a la composición.

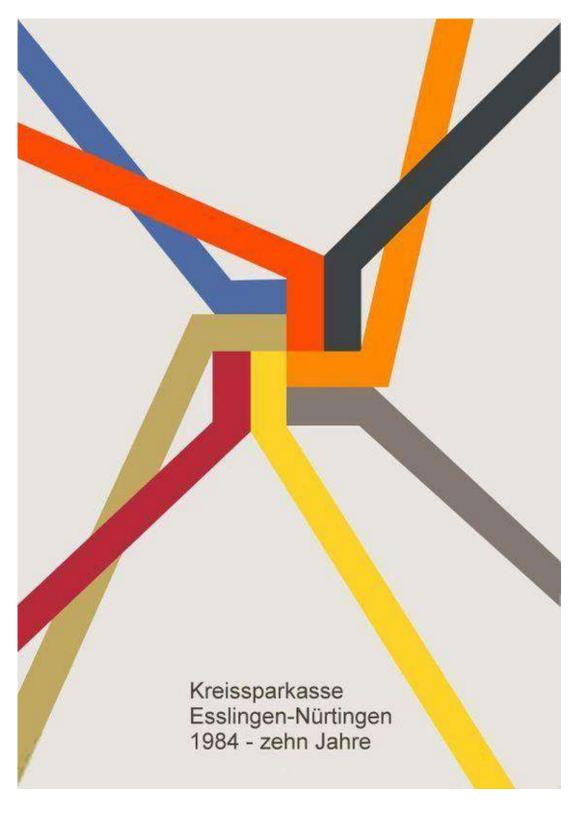

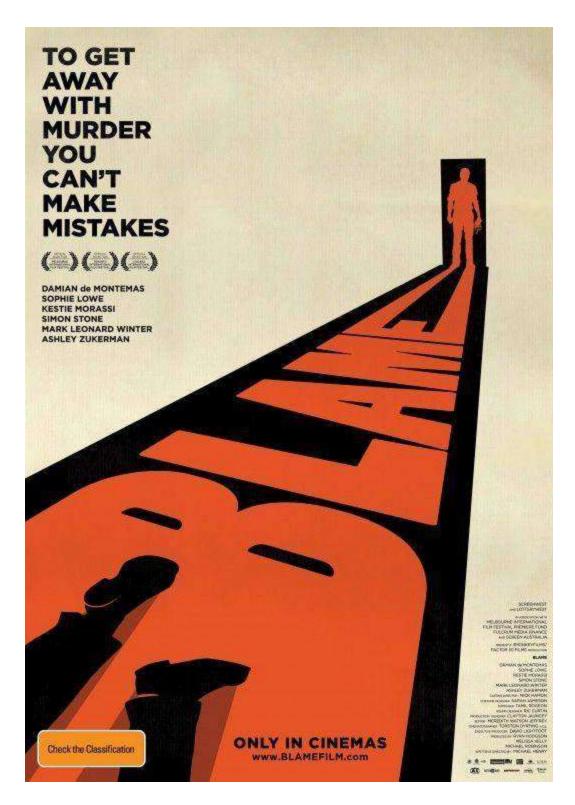

2

Las formas cortas nos transmiten cercanía, mientras que las que son más alargadas proporcionan una sensación de amplitud al aumentar el campo de visión.

En los siguientes ejemplos, gracias a las formas más alargadas, el espacio se amplía y logramos *entrar dentro* de la composición. Se consigue muchísima profundidad.

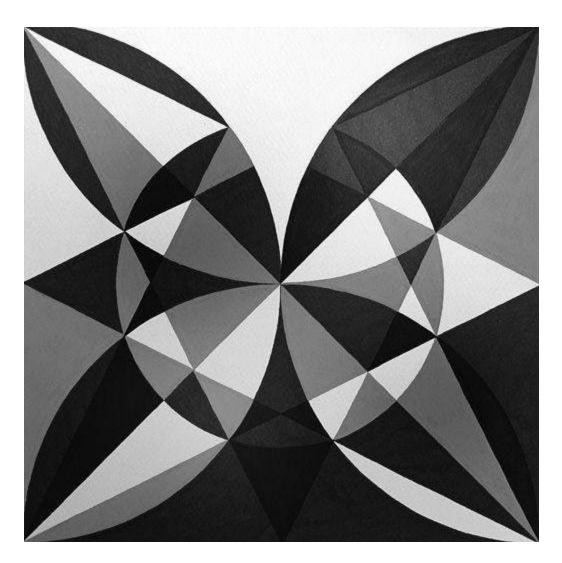

3

Las formas sencillas son más fáciles de recordar. Asimismo, jugar con las simetrías nos otorga solidez y armonía en la composición.

Trabajando con los diferentes cuadrados imaginarios y las formas repetidas, conseguimos generar más pregnancia. Con pocos elementos se pueden generar composiciones muy interesantes y con mucho ritmo.

Fuente: Pinterest.

4

Los colores vivos tienen mucho peso y presencia dentro de las composiciones, por lo que el espacio visual perceptual es mucho mayor que con colores más apagados (por ejemplo, tonos pasteles).

En esta imagen, podemos diferenciar claramente los elementos en la composición, destacando sobre los demás la línea amarilla que envuelve la imagen. Fuente: Pinterest.

Lección 3 de 6

Reglas en la composición

Ya hemos visto la importancia de los elementos gráficos y de seleccionarlos correctamente para nuestro diseño. Cualquiera (sea diseñador o no) es capaz de advertir cuándo en una imagen hay 'algo que se ve raro' y distorsiona la percepción, o cómo otro contenido invita a fijarse más y encontrar así todos los elementos que lo componen.

Los principios de la composición tratan sobre la variedad, la jerarquía, la unidad, el contraste, el ritmo y el equilibrio.

Ahora vamos a revisar unas **reglas básicas de la composición** con el objetivo de que el contenido que creemos sea más profesional y equilibrado.

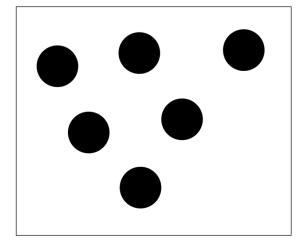

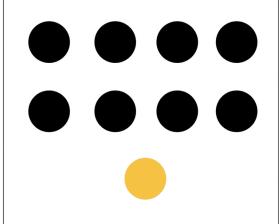
Crea un punto foco

Es muy importante definir el punto focal de nuestra composición para generar un diseño más efectivo.

Tenemos que ser capaces de dirigir la mirada del espectador hacia el mensaje principal de nuestro diseño.

Veamos el siguiente ejemplo. Fuente de la imagen: Pinterest.

En el diseño de este póster podemos ver que el punto focal está en la forma que rompe la simetría invertida (en el cuadrado que tiene el rostro del protagonista).

Si nos fijamos bien en la parte izquierda, vemos que por sí sola pesa demasiado, pero utilizando la simetría invertida se compensa, y utilizamos la parte de la derecha para comunicar la información del evento.

Podemos destacar diferentes características que influyen en la percepción del diseño:

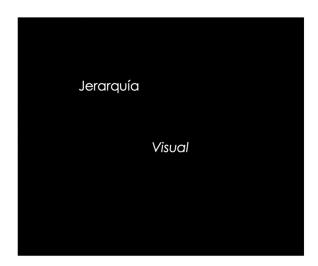
- Tamaños.
- Colores.
- Formas.
- Profundidad.

Es muy importante conseguir **orientar los ojos del espectador hacia donde nosotros queramos**.

Tras proporcionar el elemento focal y destacar el punto que nos interesa, hay que proporcionar el camino que el espectador tiene que seguir para continuar interpretando la información.

Volvamos sobre nuestro póster.

Fuente de la imagen: Pinterest.

Como podemos observar, tras fijarnos en el protagonista, pasamos a leer el resto de elementos en orden jerárquico.

3 Utiliza líneas

Una técnica para conducir la mirada del espectador consiste en utilizar líneas, ya sean integradas en la forma, como parte de la composición o haciéndose ver pero sin estar presentes.

En los siguientes ejemplos, las líneas conducen la mirada hacia las diferentes zonas de la composición.

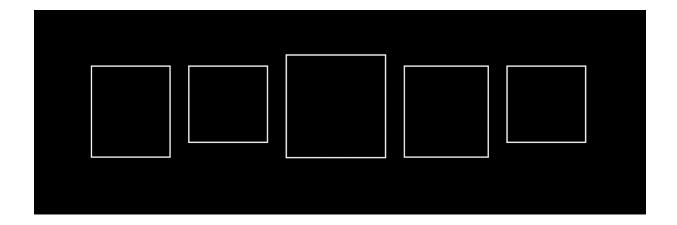

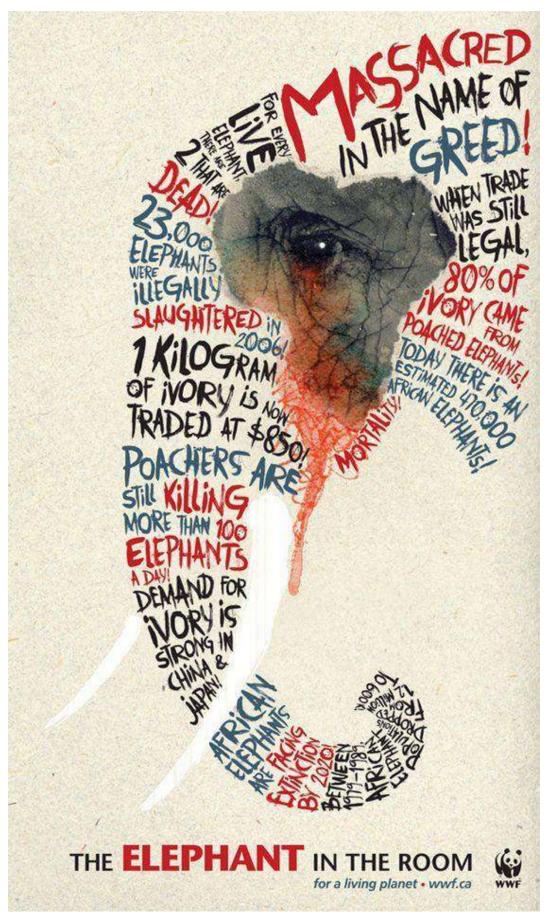

Es importante otorgar tamaños diferentes a los elementos en función de la importancia que queramos darles.

Podemos utilizar la escala para establecer diferentes pesos en la composición y así destacar aquel el elemento que nos interese.

En los siguientes ejemplos, podemos observar cómo se ha establecido la jerarquía de elementos utilizando diferentes tamaños, sobre todo en la tipografía.

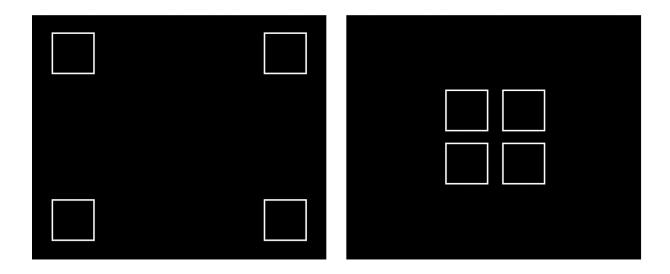

Equilibra los elementos

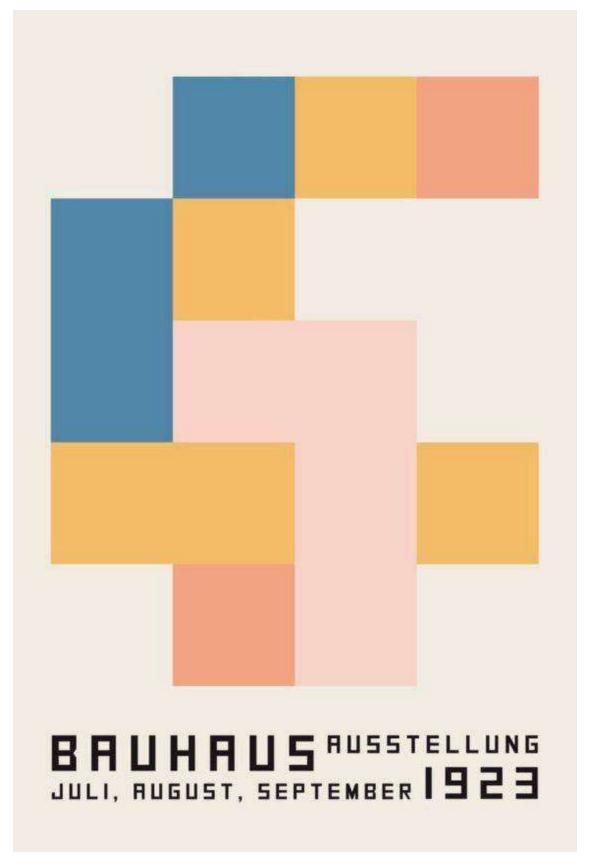
Para lograr que el diseño esté bien equilibrado y tenga armonía visual, necesitamos que los elementos se compensen unos a los otros. Piensa en tu composición como en un balancín, si tiene dos personas con pesos diferentes en los extremos, se descompensa.

Cada elemento que forma parte de una composición tiene un **peso visual** que viene dado por diferentes atributos:

- Tamaño.
- Color.
- Forma.
- Textura.

En este cartel vemos claramente cómo se ha logrado el equilibrio entre las piezas. Tenemos una central (de color rosa) que hace de unión de todas las demás. Los huecos vacíos de la derecha se compensan con los colores más fuertes de la izquierda. Fuente: Pinterest.

El contraste es una herramienta muy útil para destacar los elementos que consideres necesarios dentro de tu diseño.

Como habíamos comentado antes, un cambio en la forma, tamaño, color o textura de un elemento hará que nuestros ojos sean capaces de ver esa diferencia.

La manera que tenemos de interpretar las cosas que vemos es por **agrupación**, es decir, nuestro cerebro agrupa los elementos similares y resalta o destaca los que no se parecen.

En las imágenes a continuación, el contraste se consigue con el color. En la de la izquierda, el color diferente ayuda a transmitir el movimiento central. En la de la derecha, genera una sensación de movimiento o avance. Ambas utilizan el contraste sobre el monocromático para conseguir centrar la atención.

Fuente: Pinterest Fuente: Pinterest

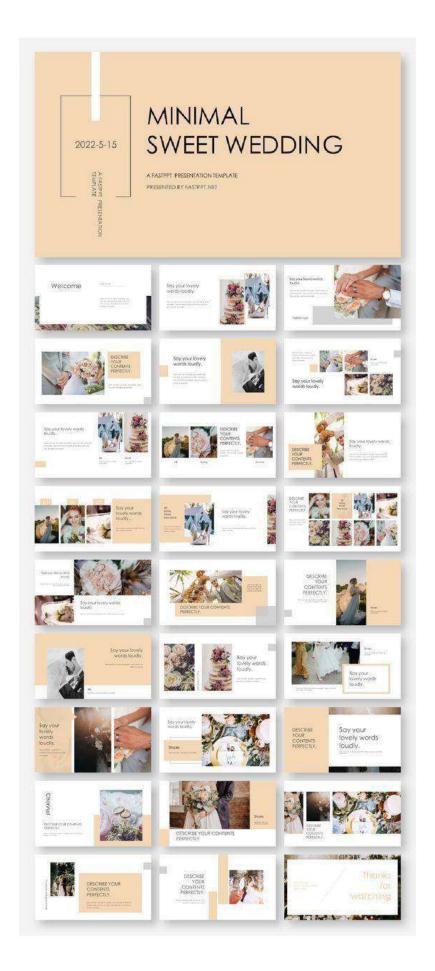
7

Genera un diseño coherente y utiliza la repetición

De la misma forma que es importante generar contraste para destacar determinadas partes del diseño, también hay que tener en cuenta la unión de los diferentes elementos para crear unidad y cohesión entre ellos.

Fíjate en el siguiente ejemplo.

En la imagen, ¿cómo se ha conseguido la coherencia entre los diferentes bloques? Mediante las formas rectangulares de color sólido que sirven de elemento conductor en todos los extractos de las páginas. Además, se han utilizado rectángulos grises para continuar el efecto. Y, por último, la composición de las imágenes en cada bloque genera rectángulos imaginarios.

Al repetir estos elementos, lo que conseguimos es reforzar su presencia. El resultado es un diseño armonioso, ordenado y coherente.

8

Utiliza el espacio negativo

Tan importante es el espacio positivo (los elementos que colocamos en nuestro diseño) como el negativo (el espacio restante).

En la imagen de la izquierda, podemos observar cómo el espacio negro genera tensión y entra dentro del blanco, rompiendo la letra pero dejándola ver. La combinación de ambos elementos en monocromático nos hacen ver el juego de formas con luces y sombras.

En la imagen de la derecha, las formas dejan ver la acción y se utiliza el espacio negativo para generar más dramatismo y tensión.

Fuente: Pinterest.

Alinea los elementos en el diseño

Para asegurarte de que tu diseño no se ve desordenado y gane en solidez, lo ideal es utilizar cuadrículas y alinear los elementos entre sí.

Observa el siguiente cartel.

Ahora vamos a verlo con las guías de alineación.

Así, podemos comprobar cómo las guías generan un rectángulo que recoge todo el contenido del cartel, con un elemento central vertical y los elementos a los lados que delimitan el resto de contenido.

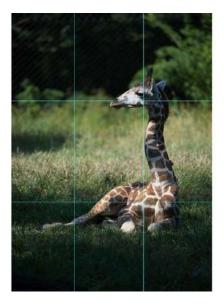

Sigue la regla de los tercios

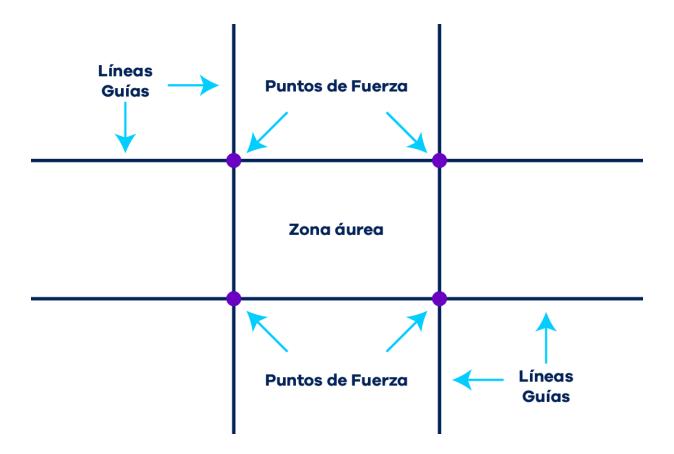
Seguro que te has fijado que en la cámara del teléfono salen unas líneas verticales y horizontales para que encuadres el contenido que vas a capturar.

Fuente: Pinterest.

Atendiendo a esta norma, **los puntos más importantes de la imagen están en las intersecciones** de las líneas. No siempre tenemos que seguir esta pauta, pero viene muy bien para crear diseños que tengan más ritmo y no sean tan centrados.

Lección 4 de 6

Composición en la maquetación

Tras haber desgranado todos los principios y reglas compositivas, ha llegado el momento de abrir otro bloque: la maquetación, es decir, la **composición de páginas** (ya sea de un libro, de una revista...).

Es la forma de ocupar espacio dentro de una página. Colocar diferentes elementos como imágenes, textos o llamadas es todo un reto, pero nos sirve, no solo para maquetar páginas, sino también para aprender a componer textos, por ejemplo, en un blog.

Cuando vamos a maquetar o dar formato a un documento, en el que vamos a disponer todos los elementos que lo componen, debemos llevar a cabo varios pasos.

Definir el documento

Lo primero que tenemos que hacer es saber a dónde vamos a dirigirnos con este documento: si se va a imprimir, si se va a visualizar en móvil, si es interactivo... Esto es importante porque determinará la forma en que vamos a distribuir los elementos.

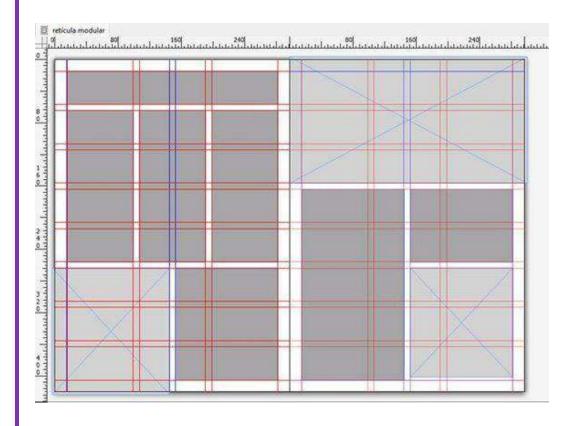
Crear la retícula compositiva

Las retículas son los **esqueletos** de las composiciones, es decir, las guías que permiten hacer una estructura y establecer tamaños que sujeten de alguna forma todo el contenido.

Las retículas son las bases sobre las que se van a asentar todos los elementos de nuestro diseño. Pueden servirnos para generar un ebook sobre un concierto que queramos promocionar o una guía recompensa con tips para captar leads y que se suscriban a nuestra newsletter.

El único problema que nos ocasiona trabajar con retículas o **grillas** es que tenemos que esforzarnos en evitar la monotonía para que la maquetación no sea aburrida.

Fuente de la imagen: Pinterest

Elementos fundamentales: títulos, texto e imágenes

Como hemos comentado anteriormente, es necesario crear diferentes jerarquías entre los elementos compositivos. Las retículas pretenden agrupar estos tres elementos fundamentales y así unificarlos.

Importante: identifícalos bien y ordénalos.

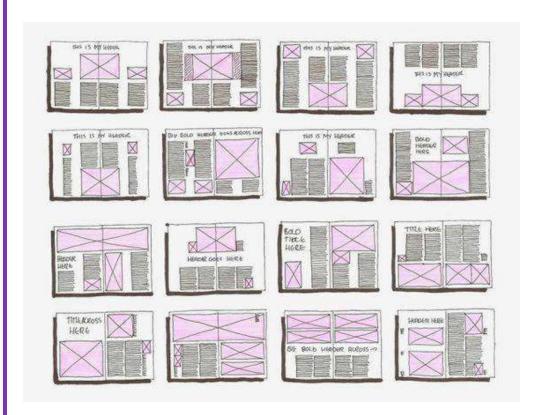

Haz un boceto

Una vez que hayas ordenado los elementos, es importante que no pierdas este paso. Desde mi punto de vista, planificar o hacer un boceto antes de meterte de lleno en la pantalla te da pistas que te ayudarán a ser más rápido cuando te pongas manos a la obra.

Coge papel y lápiz ¡y a bocetar! Además, hacer bocetos también es una forma de organizar los elementos en tu cabeza, ¡merece la pena!

Fuente de la imagen: Pinterest

Tipos de retículas

Como hemos indicado anteriormente, la retícula es la base del diseño con estructura y orden visual.

Las retículas siempre nos proporcionarán **orden**, **uniformidad y coherencia**. Al estar todos los elementos bien colocados, la lectura será más fácil y, por ende, la capacidad de retención del texto.

(i) Lectura recomendada: Diseñar con y sin retícula, de Timothy Samara (Editorial Gustavo Gili).

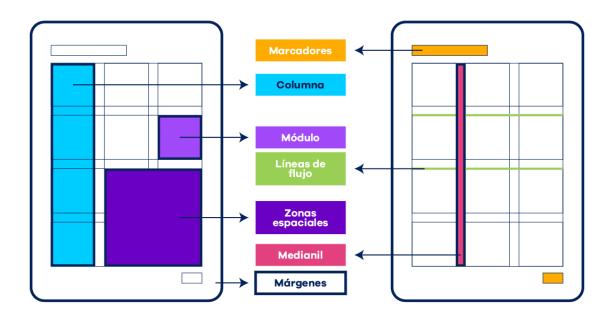
Ahora vamos a ver los tipos de retícula que existen. No olvidemos que generar una buena retícula nos puede hacer tener un diseño sólido y bien organizado. Esto es aplicable también al diseño web y, aunque hay gente que considera que puede restar la creatividad, las retículas son constructivas pero no restrictivas.

Por mi experiencia, creo que es una herramienta muy útil, puesto que nos ayuda a pensar de una forma diferente y a ordenar jerárquicamente los elementos de una forma natural. Después de mucho uso, evocaremos retículas en nuestra cabeza y las aplicaremos sin necesidad de dibujarlas.

Los elementos están ordenados y clasificados jerárquicamente.
Vas a obtener una mayor claridad dentro de los diseños.
Ayuda al usuario a leer más rápido y recordar mejor.
Controlas la superficie de tu diseño de forma completa.
Consigues mayor peso y consistencia para tu diseño.
Ayuda a trabajar más rápido y unifica el trabajo en equipo (si varias personas tienen que utilizar la misma retícula).

En primer lugar, vamos a ver las partes de una retícula. Todas tienen las mismas partes básicas, pero como cada una de ellas tiene una función concreta, se pueden combinar en función de las necesidades.

Imágenes vía Pinterest

Las partes de la retícula son:

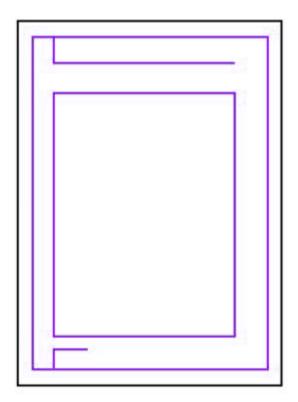
Márgenes Rodean el contenido importante y lo abrazan. Son la zona vacía entre el contenido y los bordes (de la imagen, del papel...). Los márgenes se establecen en la retícula y no tienen por qué ser todos del mismo tamaño. Marcadores Son los elementos secundarios y comunes que se pueden repetir en muchas páginas, como por ejemplo, el título de un capítulo que va en todas las páginas o un disclaimer legal en las imágenes que creamos. Módulos Un módulo es el resultado de las intersecciones entre las filas y las columnas dentro de una retícula.

Zonas espaciales Son las agrupaciones de módulos que forman elementos compositivos fácilmente identificables.	
Medianil Es el espacio en blanco que se queda entre una columna y otra.	
Líneas de flujo Son aquellas líneas que rompen el espacio de forma horizontal, dividiéndolo en bloques. Son muy útiles para guiar al lector.	
Columnas Son las alineaciones verticales que contienen tipografías o imágenes. Pueden ser 2, 3, 5, dependiendo tanto de tu contenido como de la flexibilidad que quieras para tu diseño.	

Vamos a repasar ahora las **retículas más utilizadas**, pero siempre teniendo en cuenta que pueden variar en función de las necesidades.

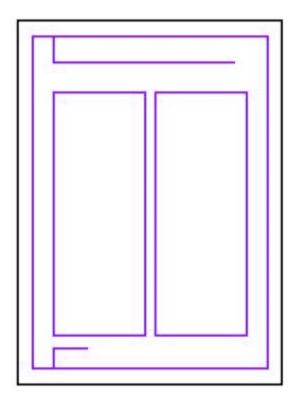
Fuente: Google.

También conocida como **retícula de una columna o retícula sencilla**, está formada por una única columna. Ubica la práctica totalidad de la página y no suele contener imágenes, sino textos continuos.

Estructuralmente es la más sencilla de todos los tipos de retícula. Si el contenido que vas a maquetar es lineal, deberías utilizar este tipo de retícula. Por eso se suele utilizar para maquetar ensayos, informes, libros...

En este caso, debemos cuidar aspectos como la **tipografía** (que sea suficientemente legible), el **tamaño** (un tamaño demasiado pequeño no es recomendable) o el **interlineado** (que no se empasten las líneas ni el texto). Recuerda también que **los márgenes tienen que ser anchos** y dejar respirar el contenido. En este tipo de retícula lo importante es **que el texto sea sencillo de leer.**

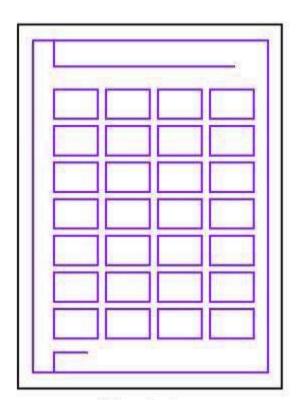
Fuente: Google.

Es la que está formada por diferentes columnas verticales, de dos en adelante. Este tipo de retícula es versátil y se suele utilizar en **maquetaciones de revistas** donde, al tener dividido el contenido en columnas, el texto es legible y uniforme.

Pueden ser columnas simétricas, desiguales... y dan mucha flexibilidad para añadir otros elementos que no sean tipográficos (por ejemplo, las imágenes).

Es fundamental controlar los **tamaños de los medianiles**. Lo ideal es que tengan un ancho suficiente para separar el contenido. El ancho de las columnas también es un factor a tener muy en cuenta, dado que regula la cantidad de palabras que hay dentro de cada una.

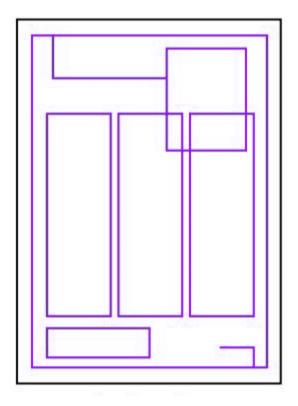
Fuente: Google.

Es muy similar a la retícula de columnas, pero tiene también líneas de flujo que cortan horizontalmente las columnas y generan lo que conocemos como **módulos o matriz**.

También tiene más flexibilidad que la retícula de columnas. Cuanto más pequeños sean los módulos, con más versatilidad y precisión se pueden utilizar. Las retículas modulares se usan en proyectos más complejos (calendarios, formularios, sistemas de navegación...).

Y recuerda: controla las **subdivisiones de la matriz** para evitar que el diseño quede demasiado sobrecargado.

Retícula jerárquica

Fuente: Google.

En esta retícula, ordenas los elementos de forma más natural y la retícula se va construyendo con ellos. Es perfecta para salir de lo clásico. De ahí que se utilice en proyectos más creativos: páginas webs, carteles, etc. ¿Por qué?

Porque en esta retícula puedes superponer, dejar los elementos a diferentes alturas, darles diferentes dimensiones... En de $_{\rm fi}$ nitiva, todo es variable y te permite dar rienda suelta a la imaginación.

Las infografías

Las infografías son la **representación visual de información y datos** a través de imágenes, gráficos y texto para **explicar un tema complejo de una forma visual y sencilla.**

Podemos medir el grado de efectividad de las infografías midiendo a su vez la capacidad de captación y retención de atención. Las infografías tienen que estar diseñadas de tal forma que nos vayan contando la historia y guiándonos en el orden que tenemos que ir leyendo.

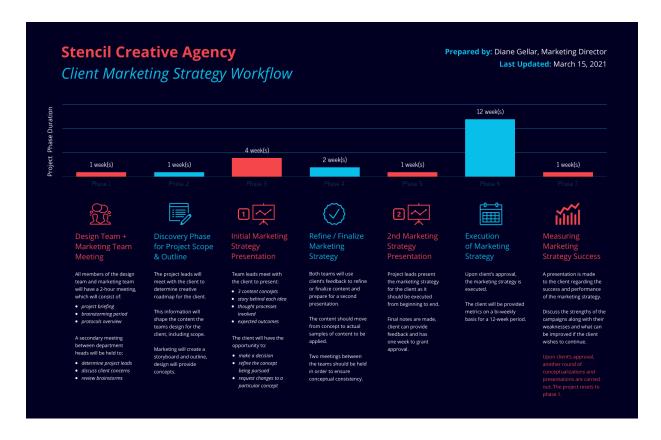

Fuente: Behance.

Las infografías son un recurso perfecto para simplificar el procesamiento de información				
compleja, y muy efectivas a la hora de:				
Resun	nir un tema.			
Explic	car un proceso que sea muy difícil.			
Comp	parar opciones.			
Resun	nir un problema y crear conciencia sobre él.			
Preser	ntar datos.			
Resun	mir un informe.			
La infografía, al ser una combinación de texto e imagen, permite enfatizar más sobre un tema y hacer hincapié en la importancia de los datos.				
Los usos que podemos dar a las infografías son muchos. Por ejemplo, en marketing se pueden utilizar para mostrar logros, hacer un boletín informativo, generar contenido de valor para Redes Sociales, unir diferentes opiniones sobre un tema concreto, utilizarlas de apoyo en un ebook				
Otro tipo de infografías serían las utilizadas por freelancers, en las que pueden reflejarse sus proyectos en un <i>one page</i> .				

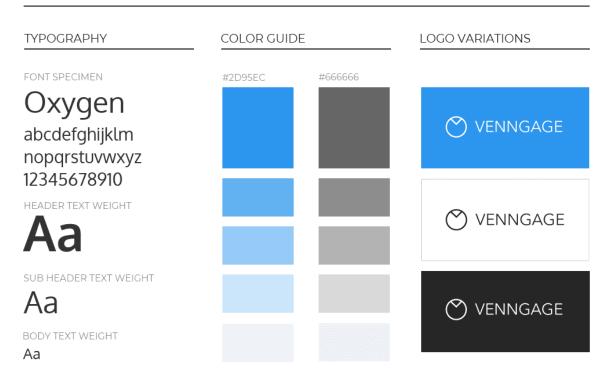

Fuente: Venngage.

Hay otros estilos de infografías que se utilizan para generar las guías de estilo de la marca, enviar boletines informativos o contar la progresión de la empresa con un timeline.

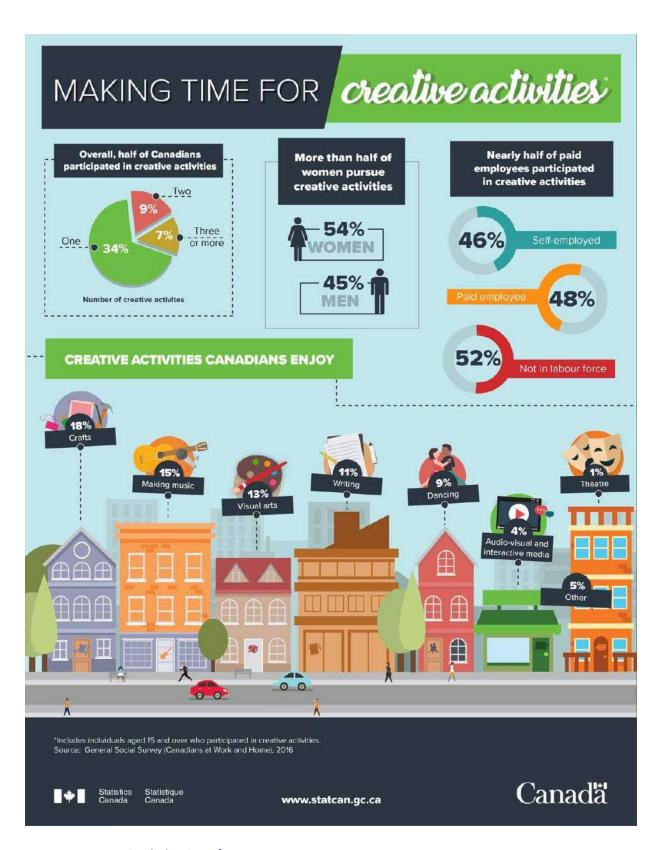
VENNGAGE STYLE GUIDE CHEATSHEET

Fuente: Venngage.

De hecho, son utilizadas en todos los ámbitos, ya sean gubernamentales, educativos...

A continuación, puedes ver más ejemplos.

Fuente: Statistics Canada.

STUDY TIPS

Set Study Goals

There is lots of credible research suggesting that goal setting can be used as part of a strategy to help people successfully effect positive changes in their lives, so never underestimate the power of identifying to yourself the things you want to achieve.

Collaborate with Study Partners

At this stage of the school year, you should know your classmates pretty well. This is a good point in time to select a couple of study partners who you know you work well with and are motivated to achieve good grades also.

Source

Test Yourself

Sometimes simply entering an exam environment is enough to make you forget some of the things you've learned. The solution is to mentally prepare for the pressure of having to remember key dates, facts, names, formulas and so on. Testing yourself with regular quizzes is a great way of doing this.

Fuente: Venngage.

Ahora te estarás preguntando: ¿por dónde empiezo? Existen muchas herramientas online para generar infografías, pero te recomiendo que empieces con estas opciones y te vayas familiarizando con ellas.

VENNGAGE INFOGRAM PIKTOCHART

En <u>Venngage</u> tienen un <u>tutorial</u> para generar una infografía en 5 pasos.

La plataforma es muy intuitiva y permite, en su versión premium, exportar la infografía de forma sencilla. Los resultados creados a partir de sus plantillas aparentan mucha profesionalidad.

Clasifican sus plantillas en:

- Infografías estadísticas.
- Infografías informativas.
- Infografías de línea de tiempo.
- Infografías de procesos.
- Infografías geográficas.
- Infografías comparativas.
- Infografías jerárquicas.
- Infografías de lista.
- Infografías para currículum.

PIKTOCHART

En <u>Infogram</u>, además de dejarnos generar infografías, nos permite compartirlas en nuestras redes sociales, añadir imágenes, vídeos, gráficos, paneles y mapas.

Tiene una parte premium que nos puede servir para generar diseños interesantes. Además, cuenta con muchos tutoriales.

VENNGAGE INFOGRAM PIKTOCHART

En el caso de <u>Piktochart</u>, podemos generar infografías de una forma muy sencilla, arrastrando los elementos al lienzo. Tiene algunas plantillas gratuitas y otras premium. Si utilizas la versión gratuita, la plataforma colocará una marca de agua en el pie.

Por último, te recomiendo que eches un vistazo a <u>estos tutoriales</u> para aprender a utilizar la herramienta.

Hasta aquí el fastbook sobre composición con toda la información que necesitas para ser un visual maker. En el siguiente tema, vamos a hablar de creatividad y procesos creativos. ¡Allí te espero!

