

TÉCNICAS Y LEYES COMPOSITIVAS

DISEÑO EDITORIAL

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES, ABRIL 2009

Este Libro ha sido producido sobre la base de ilustraciones y extractos de trabajos publicados en los libros Sonic, 21 th century y Blabla, con plena autorización de sus autores para su reproducción en este libro.

TÉCNICAS Y LEYES COMPOSITIVAS

DISEÑO EDITORIAL

EQUILIBRIO	12
SIMETRÍA	13
REGULARIDAD	14
COMPLEJIDAD	15
UNIDAD	16
PROFUSIÓN	17
EXAGERACIÓN	18
PREDICTIBILIDAD	19
ACTIVIDAD	20
SUTILEZA	21
NEUTRALIDAD	22
TRANSPARENCIA	23
VARIACIÓN	24
REALISMO	25
PROFUNDIDAD	26
YUXTAPOSICIÓN	27
SECUENCIALIDAD	28
DIFUSIVIDAD	29
CONTINUIDAD	30

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos el apoyo y la motivación de nuestra profesora Yasmina Troncoso y su ayudante Mónica Sanchez, del curso Diseño Editorial. Sin ellas, este libro no se habría hecho realidad. Agradecemos también a todos los que nos han apoyado a lo largo de este camino, amigos, familiares y profesionales.

¿Cómo poder componer

sin técnicas visuales?

Las técnicas visuales nos ayudan a ordenar los elementos que disponemos en el espacio, de manera clara, para fortalecer el mensaje que queremos dar a entender, por lo que sin ellas, esto no sería posible.

La fragmentación técnica, opuesta a la unidad, es una excelente opción para la expresión de la excitación y la variedad. Asimismo, estas variantes implican una gama muy amplia de posibilidades de expresión y comprensión.

Es por esto que los diseñadores cuentan de una gran cantidad de opciones para componer, las cuales, combinadas, se potencian unas con otras en las aplicaciones compositivas. Sin embargo, cuando se emplean estas técnicas debe ser clara su utilización, de lo contrario podrían confundir el mensaje.

A continuación, presentamos algunos ejemplos de las técnicas visuales en piezas creadas por diseñadores que han utilizado dichas técnicas, las cuales pueden identificarse fácilmente en las imágenes posteriores.

EQUILIBRIO

NORTH

Diseñador
NORTH

Nombre
Busaba Eathai

Dentro de las técnicas visuales, y después del contraste, la más importante es la del equilibrio. Su importancia primordial se basa en el funcionamiento de la percepción humana y en la intensa necesidad de equilibrio, que se mantiene tanto en el diseño como en la reacción ante una decoración visual.

En la imagen, el orden de las burbujas en forma simétrica y nivelada expresan un equilibrio que le da armonía a la pieza en su totalidad.

SIMETRIA

I LOVE DUST

Diseñador
I LOVE DUST

Nombre
Zune, 2006

El equilibrio se puede lograr en una declaración visual de dos maneras, simétrica y asimétricamente. La simetría es el equilibrio axial.

Un equilibrio axial donde se logra el control de fuerzas por medio de un eje central o eje de simetría, es decir los elementos se reflejan como en un espejo, donde existe una repetición de elementos situados a uno y otro lado de su eje de comparación.

REGULARIDAD

NORTH

La regularidad en el diseño consiste en favorecer la uniformidad de elementos, el desarrollo de un orden basado en algún principio o método respecto al cual no se permiten desviaciones.

En esta pieza grafica podemos ver como se favorece la uniformidad de elementos, el desarrollo de un orden, que forma la figura de un árbol.

Diseñador
Christian Montenegro

Nombre
Hawkins flexiverse

COMPLEJIDAD

I LOVE DUST

La complejidad implica una complicación visual debido a la presencia de numerosas unidades y fuerzas elementales que da lugar a un difícil proceso de organización del significado.

Esto se puede apreciar claramente en la imagen, la cual utiliza una gran cantidad de elementos y objetos cotidianos para armar y dar forma al edificio y su fondo.

Diseñador
Jason Mecier

Nombre
W Hotel, 2006, As-
soline

UNIDAD

NORTH

La unidad es un equilibrio adecuado de elementos diversos en una totalidad que es perceptible visualmente.

El fruto puesto en el centro de la pieza muestra un equilibrio adecuado con elementos diversos en una totalidad visual.

Diseñador
Revorm

Nombre
prinz myshkin

PROFUSION

I LOVE DUST

La profusión tiende a la presentación de adiciones discursivas, detalladas e inacabables al diseño básico. Es una técnica visualmente enriquecedora que va asociada al poder y la riqueza.

Es muy recargada y tiende a la presentación de adiciones discursivas, detalladas e inacabables al diseño básico que, idealmente, ablandan y embellecen mediante la ornamentación. Es visualmente enriquecedora y va asociada al poder y la riqueza.

Diseñador
Sebastian salgado

Nombre
1996

EXAGERACION

NORTH

La exageración, para ser visualmente efectiva, debe recurrir a la ampulosidad extravagante, ensanchando su expresión mucho más allá de la verdad para intensificar y amplificar.

Se recurre a una exageración extravagante, ensancha su expresión mucho más allá que la verdad para intensificar y amplificar, jugando con color y verticalidad en sus letras.

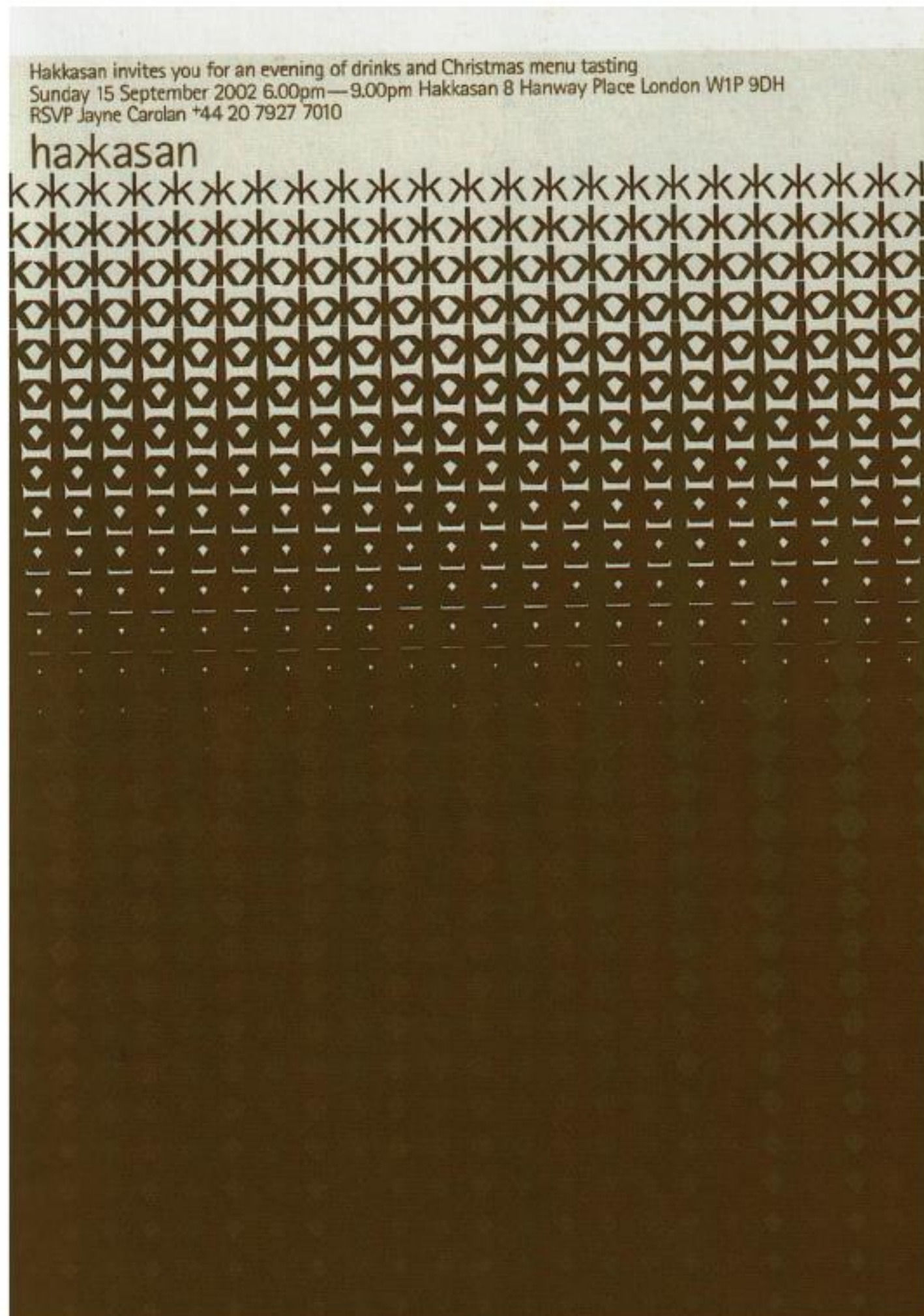
Diseñador
Interfield Design

Grafica
Cayenne Restaurant

PREDICTIBILIDAD

I LOVE DUST

La predictibilidad, cómo técnica visual, sugiere un orden o plan muy convencional. Sea a través de la experiencia, de la observación o de la razón, hemos de prever de antemano todo el mensaje visual.

En esta pieza grafica podemos ver un motivo que se repite y sigue un orden, un plan convencional, la cual la hace predecible.

Diseñador
North

Nombre
Hakkasan

ACTIVIDAD

NORTH

La actividad como técnica visual debe reflejar el movimiento mediante la representación o la sugestión.

Esta es una imagen con una postura muy enérgica y vivaz, donde el contraste de los colores y la forma en que está dispuesto el texto le da más vida a esta pieza.

Diseñador
Lippa Pearce

Nombre
Dana Centre Restaurant

SUTILEZA

I LOVE DUST

La sutileza es una aproximación visual de gran delicadeza y refinamiento, la cual debe utilizarse muy inteligentemente para conseguir soluciones ingeniosas.

Estas figuras armadas con letras dispuestas en un fondo plano y de un solo color reflejan su sutileza.

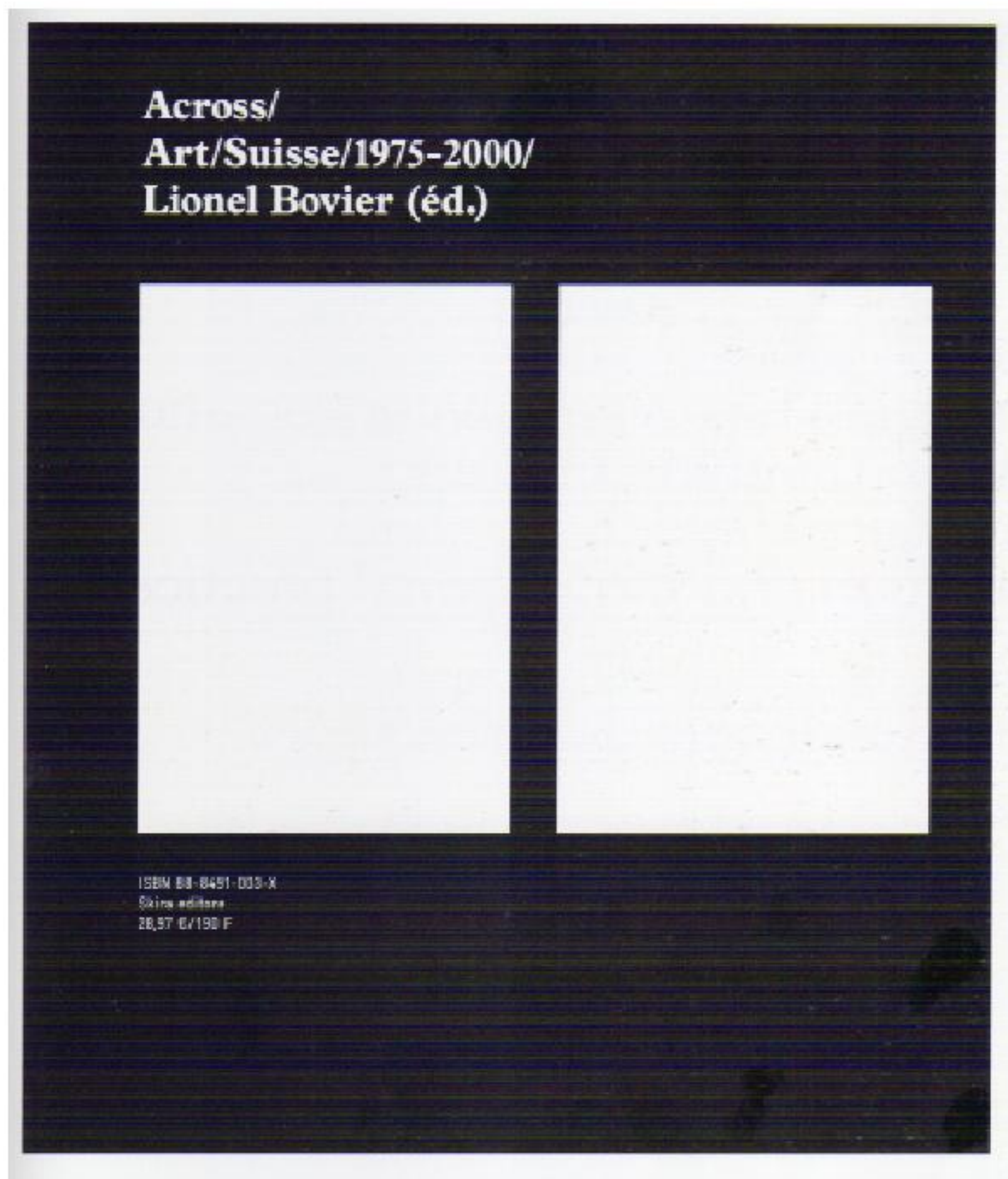
Diseñador
Interfield Design

Nombre
Roscoff restaurant

NEUTRALIDAD

NORTH

Hay ocasiones en el que el marco menos provocador para una declaración visual puede ser el más eficaz para vencer la resistencia o incluso la beligerancia del observador.

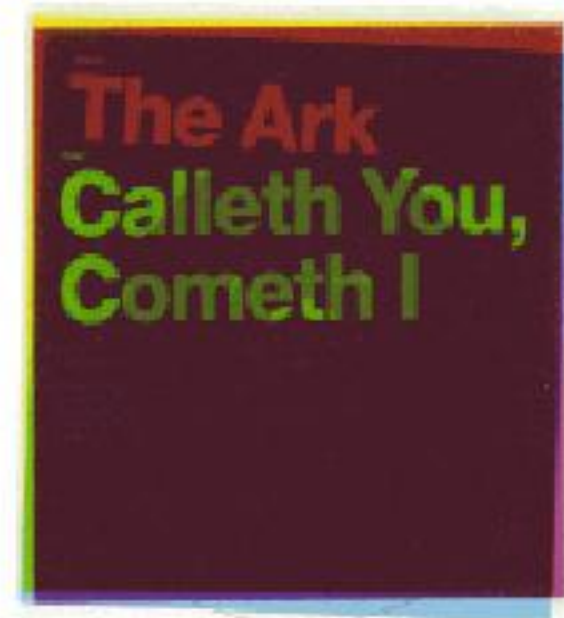
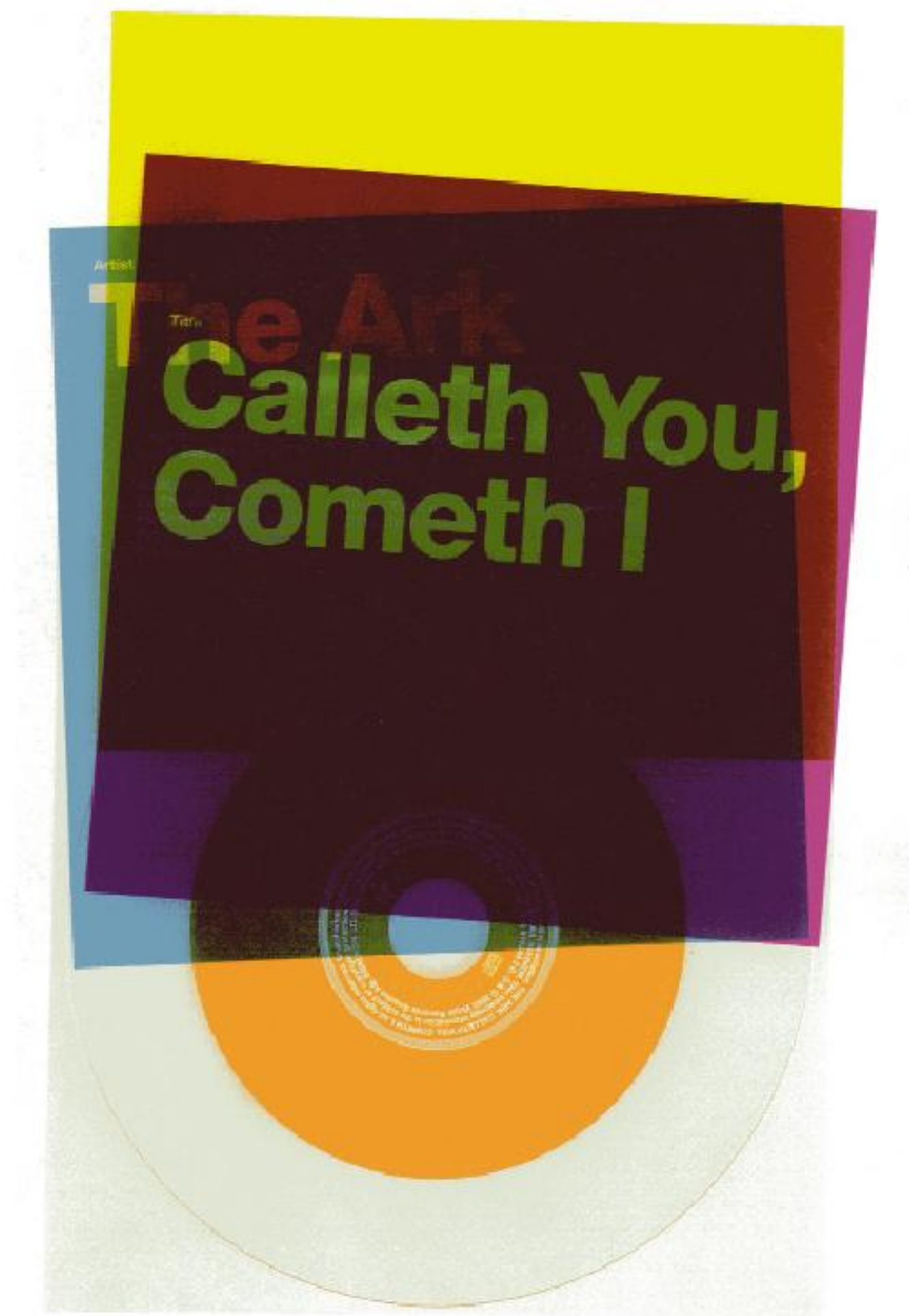
En esta portada, la neutralidad juega un rol importante en la transmisión de sensaciones hacia el observador. Aturdido, e incomodo ante la abstracción del mensaje, el espectador se siente provocado y atraído a ver el interior del libro.

Diseñador
Optimo

Nombre
Across/Art/Suisse
1975-2000

TRANSPARENCIA

I LOVE DUST

La técnica de la transparencia implica un detalle visual a través del cual es posible ver, de modo que lo que está detrás es percibido por el ojo.

En la imagen de arriba se puede distinguir que los cuadros de colores presentan transparencias, lo que nos permite apreciar las láminas que están detrás de ésta. Asimismo, en la imagen de la esquina inferior derecha, apreciamos transparencia en sus letras.

Diseñador
Zion

Nombre
The Ark

VARIACION

NORTH

Si la estrategia del mensaje exige cambios y elaboraciones, la técnica de la variación permite la diversidad y la variedad. Siempre y cuando estas mutaciones sean controladas por un tema dominante.

En esta portada y contraportada de discos de músicas, encontramos como el autor simboliza las giras de la banda como eje central para potenciar su diseño y composición. En este caso, la diagramación libre potencia el mensaje.

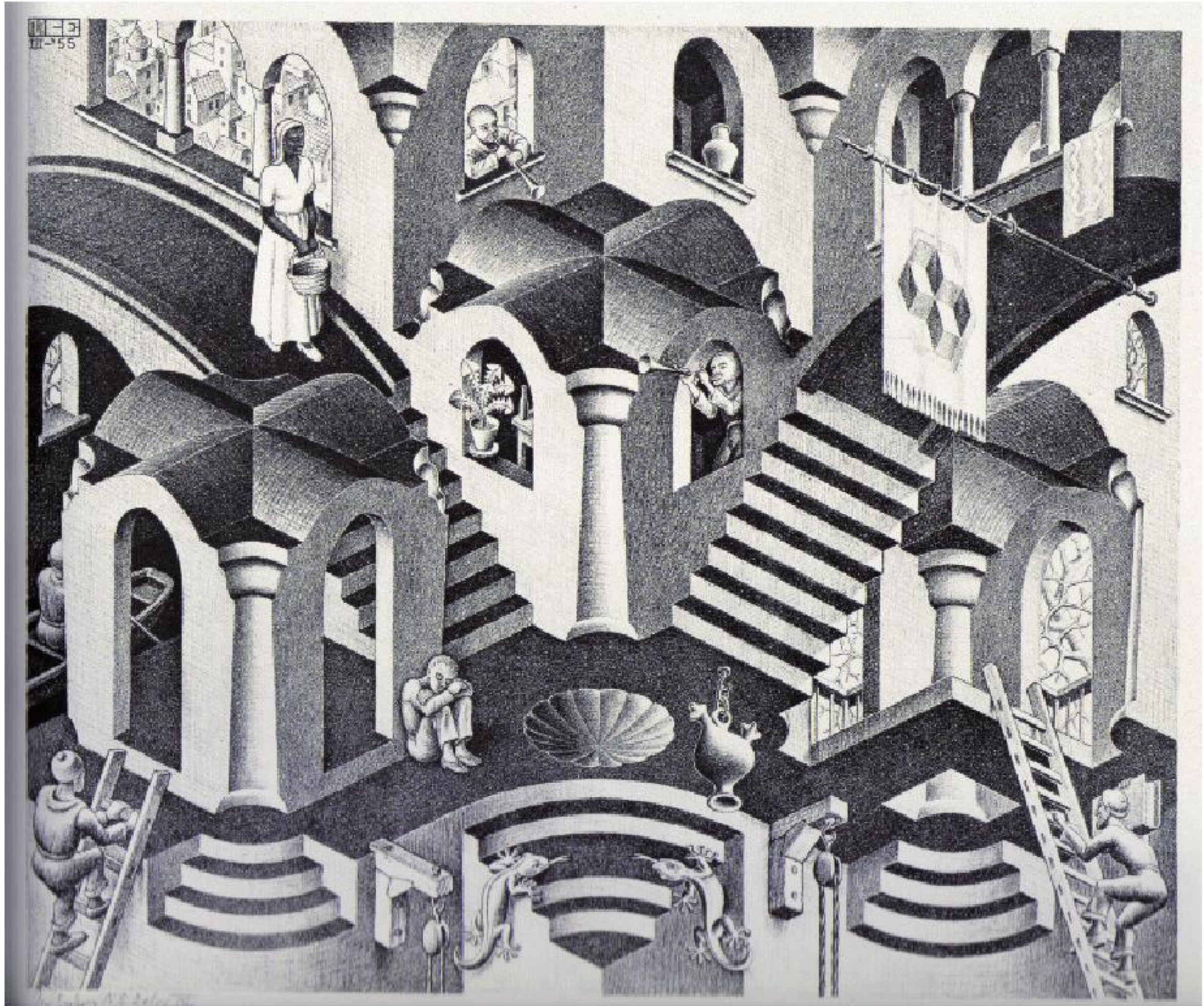
Diseñador
Zion

Nombre
User

REALISMO

I LOVE DUST

Nuestra experiencia visual y natural de las cosas es el modelo del realismo en las artes visuales, cuyo empleo puede recurrir a numerosos trucos y convenciones calculadas para reproducir las mismas claves visuales que el ojo transmite al cerebro.

Si se maneja adecuadamente esta técnica, el artista puede lograr crear ilusiones ópticas. En la imagen superior, el artista M.C. Escher, juega con las perspectivas logrando engañar el ojo del espectador.

Artista
M.C. Escher

Nombre
Convexo y Cóncavo

PROFUNDIDAD

NORTH

Esta técnica se rige fundamentalmente por el uso de perspectiva y se ve reforzada por la reproducción fiel de información ambiental, mediante la imitación de los efectos de luz y sombras, para sugerir la apariencia natural de la dimensión.

Como podemos ver en la fotografía, el pasamanos, la luz y la perspectiva de los escalones, nos genera un ambiente donde nos da la sensación de profundidad.

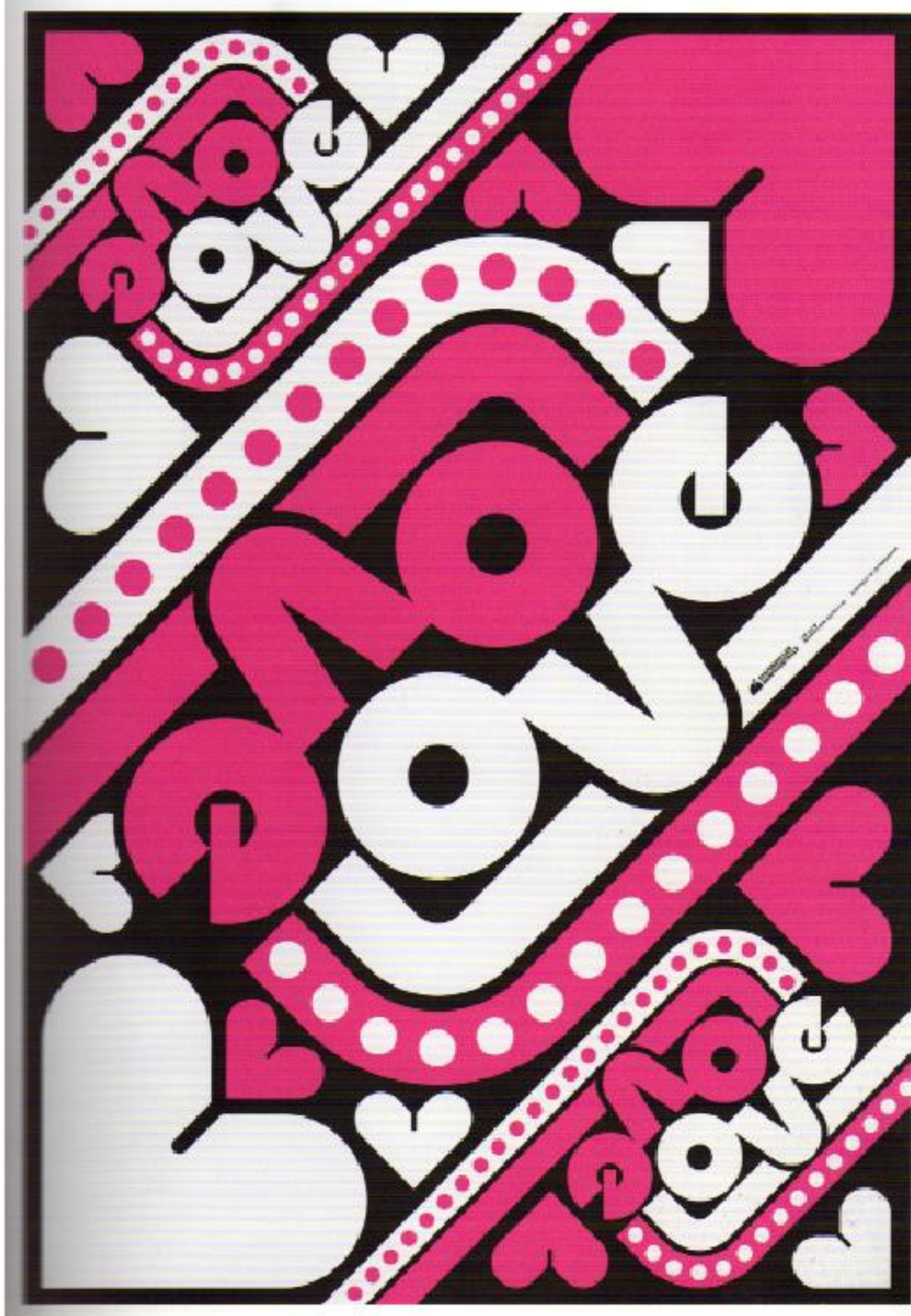
Artista
Ruedi Baur

Instalación
U.Eur + CH
Strasbourg

YUXTAPOSICION

I LOVE DUST

La yuxtaposición expresa la interacción de estímulos visuales situando al menos dos claves juntas y activando la comparación relacional.

En este afiche podemos percibir como el autor potencia su mensaje, al crear un fuerte estímulo visual. Jugando con los contrastes, los colores, y la interacción entre la palabra "love" y los iconos de corazones, logra formar una unidad que transmite una sensación.

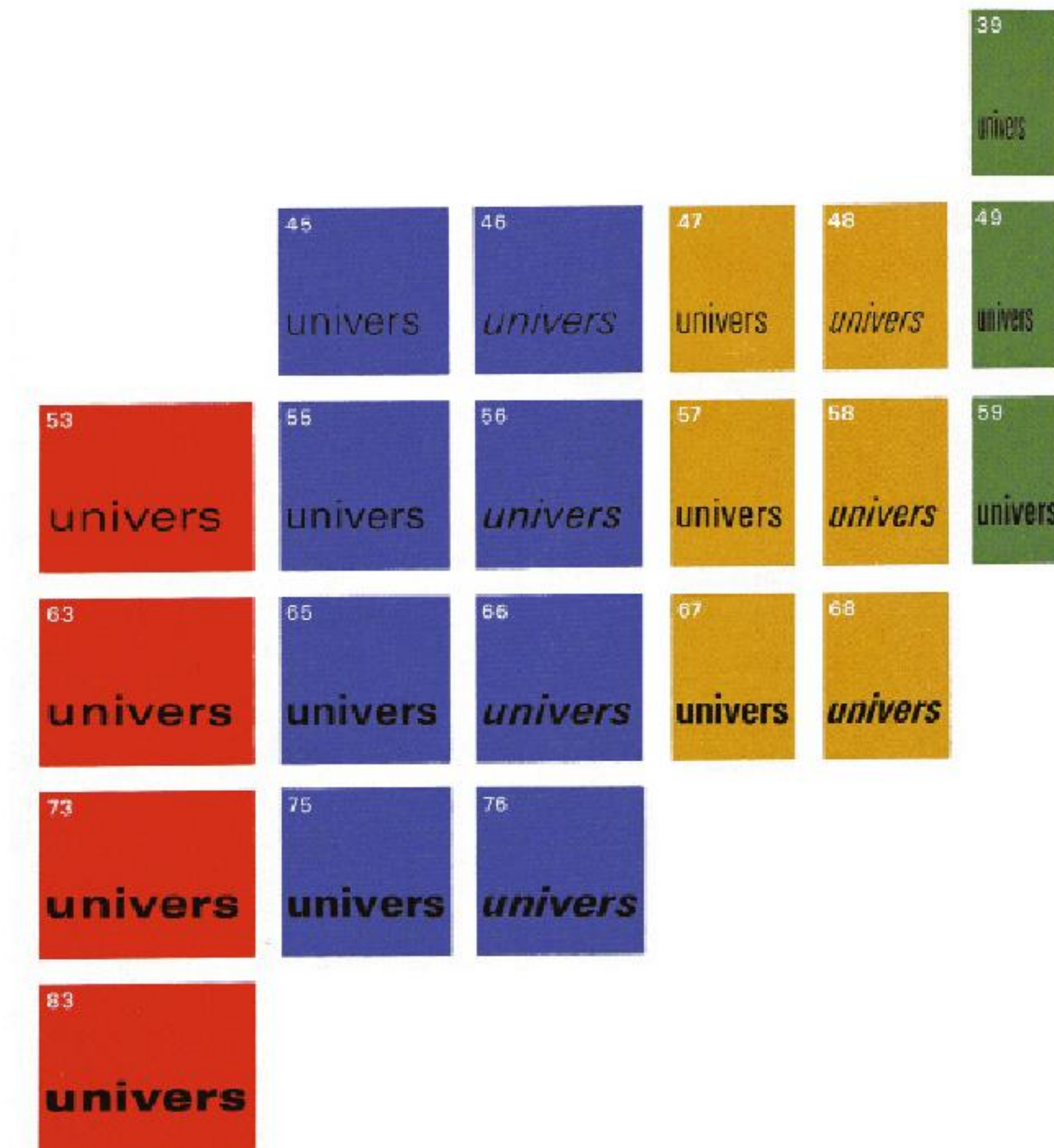
Diseñadora
Irma Boom

Nombre
Love May

SECUENCIALIDAD

NORTH

Una disposición secuencial en el diseño está basada en la respuesta compositiva a un plan de representación que se dispone en un orden lógico.

Esta imagen pertenece a una diagramación de Adrian Frutiger, cuando creó la tipografía "univers". Los recuadros se disponen dependiendo del peso visual de la tipografía. Sus colores establecen de forma rítmica y ordenada, una secuencia en diagonal hacia arriba.

Diseñador
Adrian Frutiger

Nombre
Univers

DIFUSIDAD

I LOVE DUST

La difusividad es blanda, no aspira tanto a la precisión, pero crea más ambiente, más sentimiento y más calor.

Como podemos apreciar, en la imagen abundan los colores cálidos y los contornos difusos. Mezclando las figuras se crea un ambiente de erotismo y sensualidad.

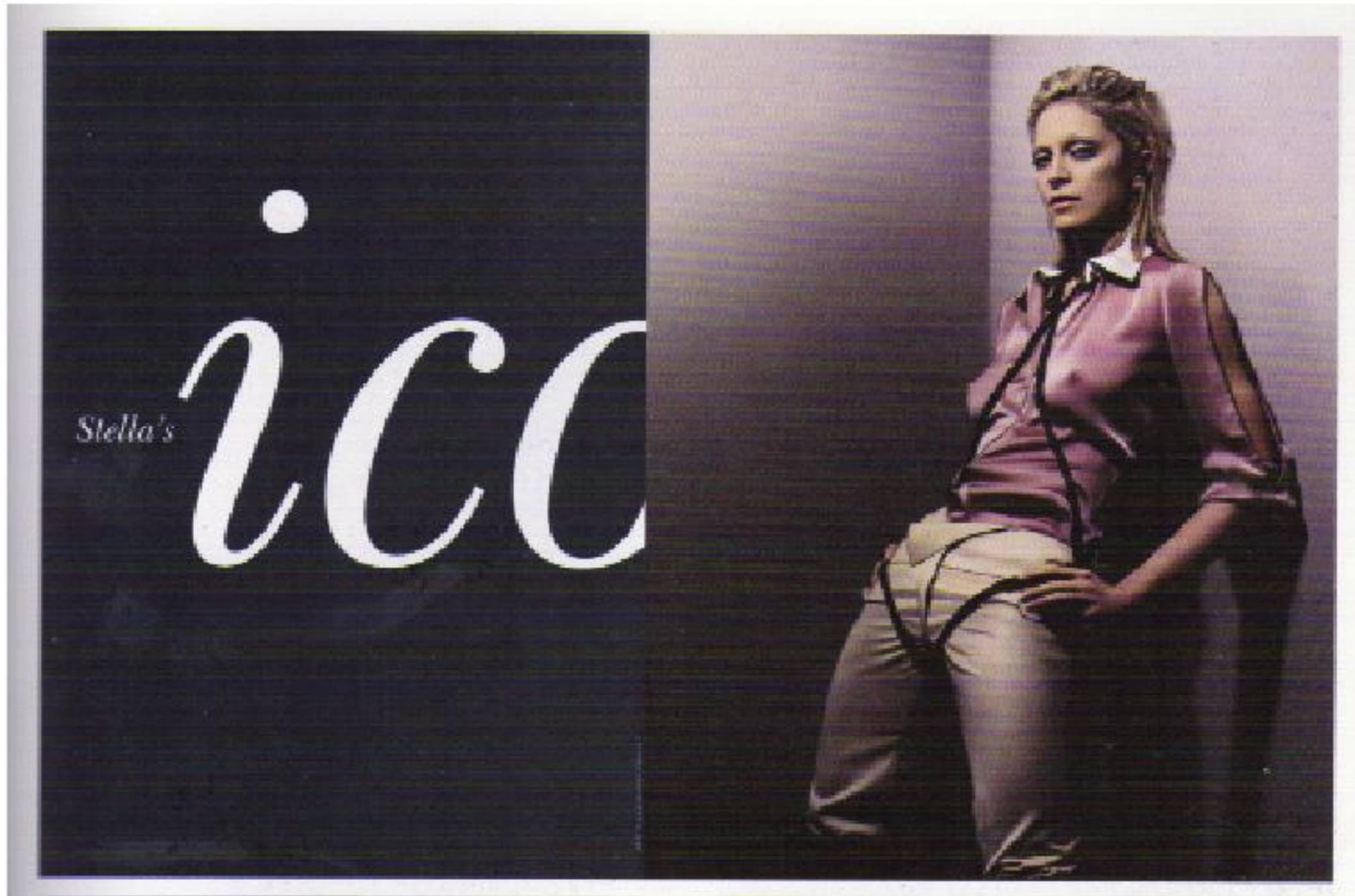
Diseñador
Peter Saville

Nombre
Sister Honey

CONTINUIDAD

NORTH

Las técnicas episódicas de la expresión visual refuerzan el carácter individual de las partes constitutivas de un todo, sin abandonar completamente el significado global.

En estas dobles páginas de una revista, vemos como se refuerza la individualidad de cada una de las imágenes, pero al mismo tiempo se fortalece la unidad conceptual, a través de la diagramación, el estilo y el tono.

Diseñador
Suburbia

Nombre
Pop, issue 4 - Icons

Las técnicas y leyes compositivas son herramientas fundamentales a la hora de diagramar o conformar una pieza, por lo que su manipulación debe ser utilizada con cautela y precisión. Sin las leyes compositivas no se podría estructurar ni diseñar, ya que ellas son las que soportan el entendimiento de su composición.

Existe un sinfín de variaciones que se pueden diseñar con dichas leyes, asimismo, hay que enfatizar la comprensión de sus usos para poder manipular de manera eficiente los elementos con los que deseamos componer.

Estas técnicas son solo parte de los muchos modificadores posibles de información con que cuenta el diseñador. Prácticamente, todo formulador visual tiene su contrario, y cada uno de ellos está relacionado con el control de elementos visuales que da lugar a la conformación del contenido.

A LA CARTA diseño gráfico para restaurantes
Grant Gibson
GUSTAVO GILI
2007

ILLUSTRATION NOW! volumen 2
Julius wiedemann
TASCHEN
2007

Graphic design for the 21st Century
Charlotte & Peter Fiell
TASCHEN
2003

Sonic - Visuals for Music
Klanten, Robert
DIE GESTALTEN VERLAG
2005

ISBN 958-7497-73-6

© by Universidad Diego Portales
Derechos Reservados
Primera edición, 2009

Registro de propiedad intelectual N° 143.253
Colección Libros de Bolsillo
UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES, Vicerrectoría Académica
Teléfono: 56-2 676 2136, Fax: 56-2 676 2141
Av. Manuel Rodríguez Sur 415
Santiago de Chile
www.udp.cl

+ Diseño y Diagramación: Felipe urcelay
Recopilación de Imágenes: Carla Astroza
Edición de Textos: Nicolás Kloss

Tipografía de portada: BaseNine
El texto de las páginas interiores fue compuesto con la fuente Frutiger - en las variantes Regular, Italic, Small Caps y Bold -
en el programa InDesign 5.0 de la compañía Adobe, en nuestras propias computadoras.

Impreso en Micasa - Printed in Myhouse
Imprenta Casera S.A.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida, mediante cualquier sistema electrónico,
mecánico, fotocopiado, de grabación o de recuperación de la información, sin la expresa autorización de la
Universidad Diego Portales.

Carla Astroza
Nicolás Kloss
Felipe Urcelay