

Balos María Magdalena

TALLER DE FORMA Y COMPOSICIÓN

Forma, composición y cultura

La investigación, documentación, proceso de creación y diseño de una portada representativo de la cultura precolombina.

UOC

ANALISÍS DEL PROYECTO

La capacidad de analisis es una de las mayores virtudes de la humanidad. En este proyecto se ha adoptado una visión analitica con el fin de llegar a la más acertada conclusión sobre las huellas de una cultura.

Este proyecto consiste en darle vida a una propuesta de diseño de la portada de un libro con tematica precolombina. La base de este consiste en la previa documentación y analisis del encargo. Tras dicha investigación y documentación se tiene que poner a la practica tanto el diseño de la portada, como un gif para las presentaciones en paginas web. El diseño tiene que ser innovador, fresco y con una tipografia legible, pero con una grande mirada en el pasado. Posteriormente se tiene que presentar un dossier representativo de todo el trabajo.

“Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al camino!”

(Charles Darwin)

INVESTIGACIÓN PRECOLOMBINOS

Las culturas precolombinas son las antecesoras a la llegada de Cristóbal Colón a Cuba, pueblos pacíficos, bastante desarrollados y con una personalidad muy marcada. Según la historia, esta cultura se dividía en tres "pueblos" muy diferentes entre sí: Mayas, Aztecas e Incas.

Las ubicaciones geográficas, sus actividades económicas, la forma de sobrevivir, el desarrollo científico y artístico, la religión y en general, sus aportes y descubrimientos en el desarrollo mundial, son solo unas pocas cosas que los diferenciaban a los unos de los otros.

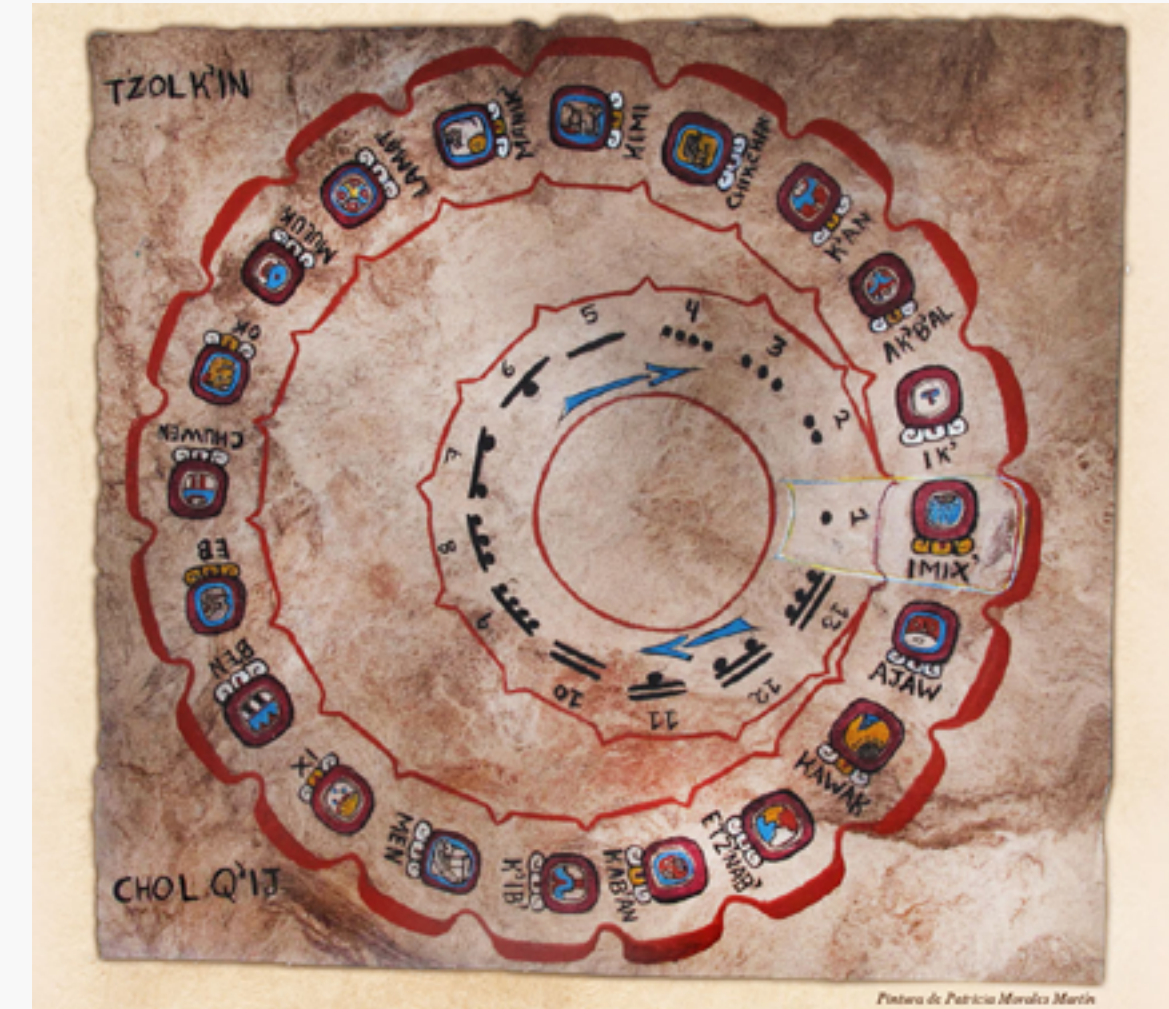

LA CULTURA MAYA

Los mayas tenían como principal actividad la agricultura, eran una civilización muy desarrollada para la época en la que vivía y destacó a lo largo de la historia por su inteligencia. Los mayas a través del desarrollo de una de las mayores invenciones de los tiempos, un calendario muy avanzado y preciso, fueron capaces de hacer grandes avances en la astronomía. Esta invención apareció como resultado de un largo y tendido estudio tanto del ciclo del sol como el de la luna. Su calendario estaba dividido en varias versiones:

- Tzolkin/ Bucxok - la versión de 260 días, el calendario corto, que estaba dividido en 13 periodos (meses) de 20 días cada una. Se utilizaba para "regir los hitos de su agricultura, sus ceremonias religiosas y sus costumbres familiares".¹
- Haab - la versión solar de 365 días, este se dividió en 18 periodos de 20 días cada una y 5 días sobrantes.
- El ciclo de 52 años - se trata del paso de 4 periodos de 13 años, tiempo necesario para que los dos calendarios ya mencionados anteriormente coincidieran en posición.
- La cuenta larga - se utilizan para registrar ciclos de tiempo de forma lineal partiendo de una fecha concreta.

Por supuesto, los mayas destacaron en muchos más campos que la astronomía, como podrían ser las matemáticas o la escritura jeroglífica. Pero, sin duda alguna, lo más interesante son los calendarios, ya que a través de ellos, y tras muchísimos años, pudieron provocar una crisis de gran envergadura como la del 21 de Diciembre de 2012 en la que se suponía que sería el fin del mundo.

1 [Inventionary - Los inventos de los mayas](#)

RESULTADOS INVESTIGACIÓN

La idea de crear una portada con el diseño del calendario Maya surgio al encontrar una imagen muy inspiradora en el proceso de investigación. La cultura maya era una población muy trabajadora y desarrollado en relación a la epoca en la que existía. Uno de sus mayores descubrimientos fue el *Calendario Maya Haab*. En las imágenes añadidas a continuación se puede observar la evolución del diseño principal del libro, desde la imagen inspiradora, pasando por el boceto en papel, el boceto digital y por ultimo los detalles, colores y perfección de las formas.

DEL BOCETO AL DISEÑO

Tras la investigación de la cultura precolombina y sobretodo, tras centrarse en la cultura maya, podemos observar lo importante que era para las personas de aquella epoca poder orientarse, poder situarse en el tiempo y *contar los días*, en un intento de adivinar el futuro. Para este proyecto se persigue la búsqueda de la personalidad detras del calendario, la búsqueda del agricultor, del científico y del astrólogo. La búsqueda de esa población con ganas de descubrir, y sin cesar de creer hasta su extinción.

Se ha querido centrar la atención en el *Calendario Haab*, cogiendolo como base de este proyecto ya que es el que méjor se asemeja a los atributos del pueblo maya. Un pueblo modesto pero muy inteligente, un pueblo que tiene como base de su supervivencia la agricultura, pero también un pueblo que se rodea ante sus dioses.

PROCESO DE DISEÑO

El proceso de diseño para la creación de este proyecto ha sido el siguiente:

- Analisis del problema a tratar en este proyecto
- Investigación sobre la cultura precolombina
- Elección de la cultura en la que enfocar el proyecto
- Investigación sobre los Mayas
- Boceteo en papel y digital
- Perfeccionamiento del boceto a resultado final
- Paleta de colores y acabado del diseño del libro
- Creación del Gif animado
- Creación del dossier
- Revisión final

COLOR Y SIGNIFICADO

Para la realización del diseño de este libro se ha elegido la siguiente paleta de color:

	DOMINANTES Azul aguamarina: Marron:	7dc7c7 bba293
		
	SUBORDINADAS Marron: Verde oscuro:	c09879 4f4943
		
	ACENTO Rojo Amarillo mostaza Naranja Verde Verde² Marron	ae2f44 dfa766 ee784b 3b6634 98ada1 beb3ab
		
		
		
		

Los colores elegidos para la creación de esta paleta de color tienen su base en la tierra y en el mar y se ha decidido escoger estos colores debido a su semejanza con la naturaleza. Los colores dominantes, azul aguamarina y marron, quieren recordar a lo mas profundo de la naturaleza, ya que los mayas solian vivir inmensos en ella.

Del mismo modo, los colores subordinados, el amarillo de la cesta quiere recordar al mimbre y el verde oscuro de la base quiere recordar a una piedra recubierta de musgo.

Por ultimo, los colores acento son los que quieren llamar la atención, destacando lo más importante, los detalles, ya que son ellos los que marcan la diferencia.

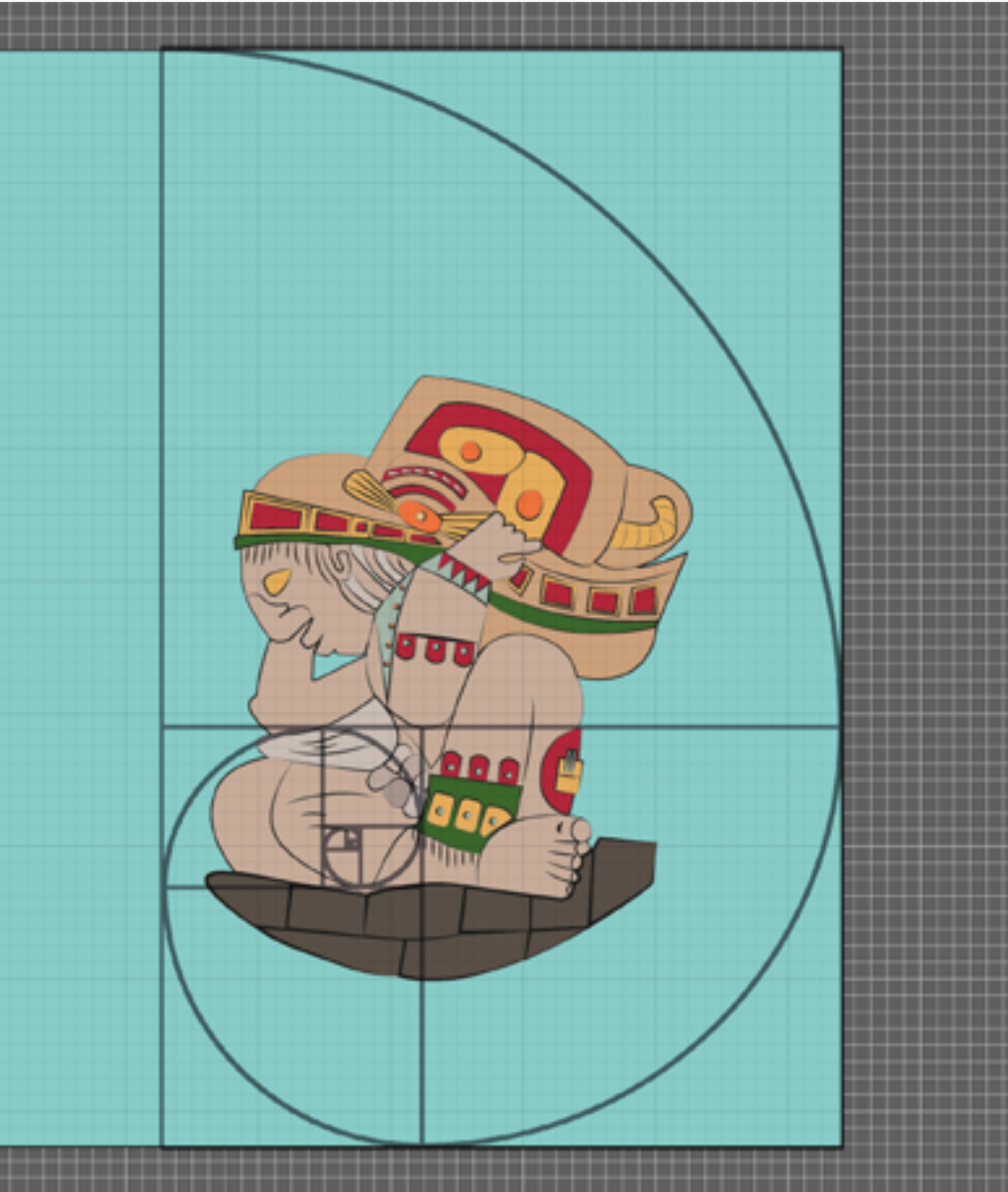
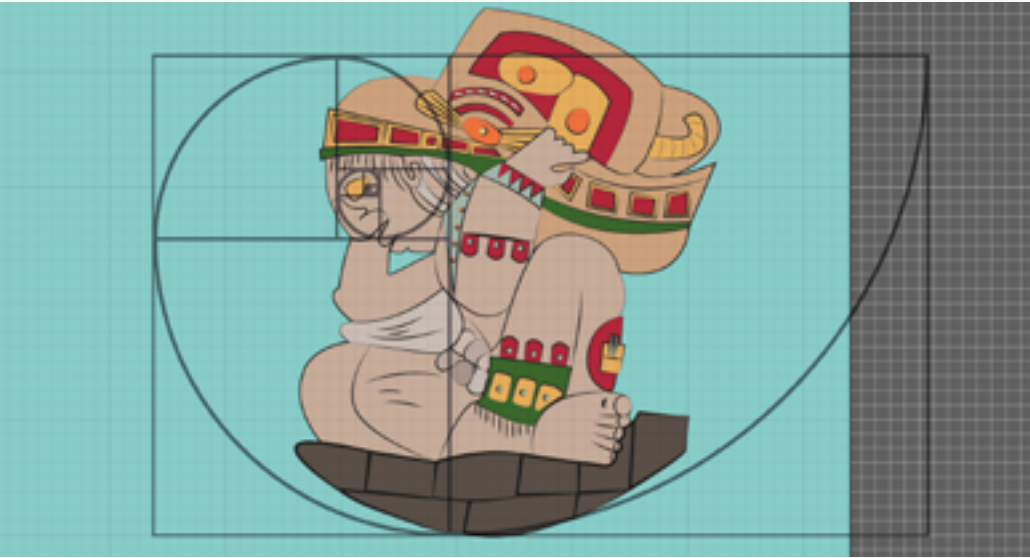
PROPORCIÓN ÁUREA

“La proporción aurea es una de las composiciones más interesantes que se han usado desde las edades tempranas de la historia del arte. Aunque los ultimos estudios afirman que hay constancia del conocimiento de la proporción aurea en civilizaciones tan antiguas como Babilonia y Asiria, su uso en el arte comenzo en la civilización egipcia, ya que se encuentran en las colosales pirámides de Egipto. De Egipto pasó a la civilización griega antigua y se ha encontrado de forma numerosa en las creaciones artisticas y culturales clasicas, como en el Partenón de Atenas, así como en multitud de esculturas, estructuras y edificios simbólicos. Desde la Antigua Grecia, la perfección de las formas y proporciones pasó al Imperio Romano, y fueron una forma de composición a lo largo de las manifestaciones artisticas posteriores.”¹

En la imagen de la derecha se puede observar como la base del diseño central de la portada se ha situado en proporción aurea en relación al espacio negativo.

Del mismo modo, en la imagen de abajo, se puede ver como la misma imagen está creada en proporción aurea, uniendo la base con el punto central de la figura, el ojo. En una armonia única con el resto de su cara.

¹ [Musichess - La proporción aurea en el arte la matematica artistica por Diego Pelaez](#)

“Uno también acostumbra llamar a esta división de una línea arbitraria

en dos partes como éstas la sección dorada.”

Martin Ohm en Die Reine Elementar Mathematik (Las matemáticas puras elementales).

RETÍCULA

“La retícula (Grid en inglés), es una herramienta muy útil que nos puede asegurar mayor equilibrio en nuestra composición al momento de diseñar.

Es una estructura en dos dimensiones hecha de líneas verticales y horizontales utilizada para estructurar el contenido, sirve como una armazón para organizar textos, imágenes o videos de una forma racional y fácil de visualizar.”¹

La retícula que se ha elegido para la realización de este proyecto es la *retícula básica*. Ap o r t a a cada uno de los modulos el mismo espacio, arriba, abajo, izquierda y derecha.

Se ha elegido utilizar esta retícula por su versatilidad y su forma de adaptarse a los mejores retos. Del mismo modo, los mayores retos son capaces de adaptarse y solucionarse de la mejor forma con la ayuda de esta retícula.

¹ [Uxabilidad - La retícula en el diseño gráfico](#)

TIPOGRAFÍA

PORTADA LIBRO Y GIF

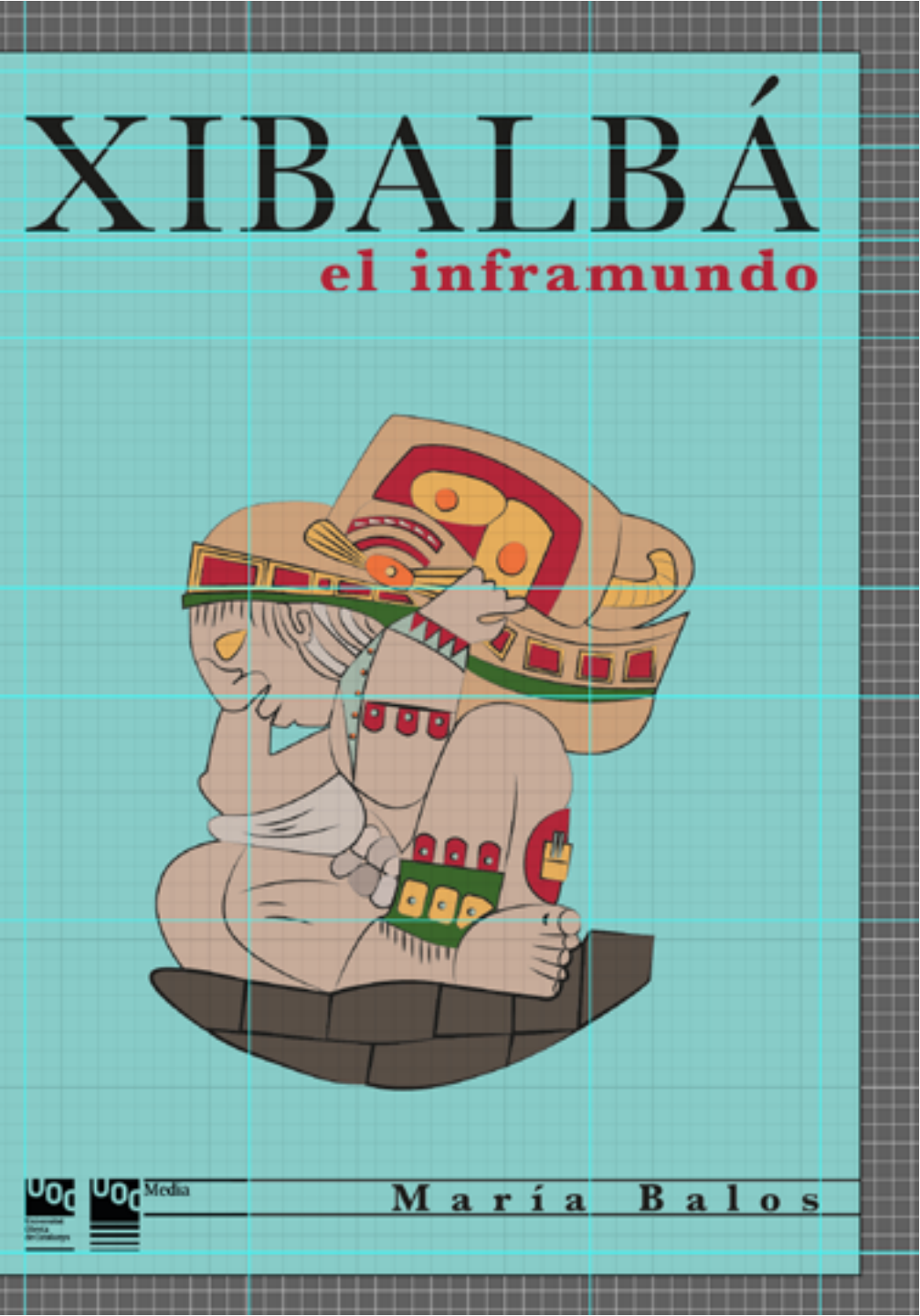
Para la creación de este diseño se ha utilizado la tipografía **Baskerville** debido a su sencillez y elegancia. Pese a esto, esta fuente es una tipografía de clasificación Serif y está diseñada por: Impallari Type.

Esto es una muestra tipografica!

DOSSIER

La fuente elegida para el dossier es la denominada **Aileron**, la elección de esta fuente es debido a su alto nivel de legibilidad. Es una tipografía Sanz Serif y su creador es: Dot Colon:

Esto es una muestra tipografica!

MARÍA BALOS

XIBALBÁ EL INFRAMUNDO

«Después descendieron al camino que lleva a Xibalbá, de pendientes muy en declive. Habiendo descendido así, llegaron al borde de los ríos encantados de barrancos llamados Barranco Cantante Resonante, Barranco Cantante, que pasaron sobre ríos encantados con árboles espinosos; innumerables [eran] los árboles espinosos, pasaron sin hacerse daño .

En seguida llegaron al borde del río de la Sangre , [y] allí pasaron sin beber. Llegaron a otro río, de agua solamente; no habiendo sido vencidos, lo pasaron también.

Entonces llegaron allí donde cuatro caminos se cruzaban: allí fueron vencidos, allí donde cuatro caminos se cruzaban. Un camino rojo, un camino negro , un camino blanco, un camino amarillo; cuatro caminos.»

Popol Vuh. 12.4

XIBALBÁ
el inframundo

XIBALBÁ

el inframundo

A stylized illustration of a Mayan figure, possibly a deity or a personified river, seated in a small boat. The figure has a large, ornate headdress with a prominent yellow and red circular motif. The figure is wearing a green and yellow striped garment. The boat is simple, with a pointed prow and a flat stern. The background is a solid light blue.

The logo of the Universitat Oberta de Catalunya (UOC), consisting of the letters 'UOC' in a stylized font.

The logo of the Universitat Oberta de Catalunya (UOC), consisting of the letters 'UOC' in a stylized font.

Media

The logo of the Universitat Oberta de Catalunya (UOC), consisting of the letters 'UOC' in a stylized font.

Universitat
Oberta
de Catalunya

The logo of the Universitat Oberta de Catalunya (UOC), consisting of the letters 'UOC' in a stylized font.

The logo of the Universitat Oberta de Catalunya (UOC), consisting of the letters 'UOC' in a stylized font.

Media

M a r í a B a l o s

Más Webgrafía:

[Wikipedia - Número _áureo](#)

[Plasticavisualple - La reticula basica](#)

[Wikipedia - Xibalbá](#)

[Freepik - Mockups libros](#)

Todas las imagenes utilizadas disponen de derechos de autor por lo que se utilizan tan solo con uso didactico.

MARIA MAGDALENA BALOS

DISEÑO Y CREACIÓN DIGITAL

Taller de forma y composición - Forma, composición y cultura