

Los elementos del diseño

El lenguaje visual es la base de la creación del diseño. Es muy importante para un diseñador comprender los principios y fundamentos del lenguaje visual.

Dominar los elementos del lenguaje visual lleva tiempo de estudio, observación y entrenamiento. Hay que **afinar nuestra capacidad de observación** para identificarlos en todas las piezas gráficas que vemos para luego comprenderlos y finalmente poder utilizarlos a favor de nuestro trabajo.

En realidad los elementos del diseño van más allá del diseño gráfico, pueden ser utilizados en cualquier disciplina del arte y el diseño, la diferencia es la manera en que son aplicados. Si miramos a nuestro alrededor y analizamos un poco podemos notar que todo, absolutamente todo lo que usamos cotidianamente ha pasado, en algún momento, por un proceso de diseño. Recordemos que el diseño no existe sólo para embellecer las cosas, es mucho más que eso, un buen diseño debe ser además funcional.

Clasificación

Los elementos del diseño se clasifican en 4 grupos, que en realidad están muy relacionados entre sí por lo que no funcionan de manera individual. Es por eso que en cada diseño están presentes varios de estos elementos.

Estos 4 grupos son:

1. Elementos conceptuales
2. Elementos visuales
3. Elementos de relación
4. Elementos prácticos

ELEMENTOS CONCEPTUALES:

Su principal característica es que **no son visibles**. De hecho no existen en realidad sino que parecen estar presentes. Están en nuestra imaginación y muchas veces nos sirven para comprender las formas. Por ejemplo el contorno de los objetos, la línea imaginaria del trayecto de una mariposa cuando vuela, los personajes que imaginamos cuando leemos una novela, etc.

Apenas se grafican estos elementos dejan de ser conceptuales y pasan a ser visuales.

Los elementos conceptuales son:

- El punto
- La línea
- El plano
- El volumen

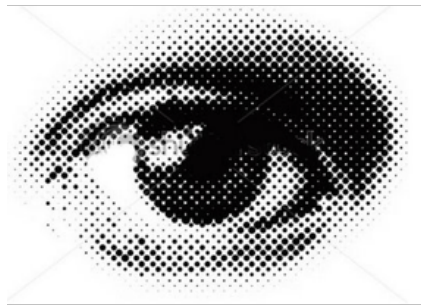
EL PUNTO: Indica una posición. No tiene largo ni ancho. Es el principio y el fin de una línea y donde dos líneas se cruzan. A pesar de que generalmente un punto lo imaginamos de forma circular, de hecho podría tener cualquier forma, todo depende de su proporción respecto del formato que lo contiene.

LA LÍNEA: El recorrido de un punto forma una línea. No tiene ancho pero sí largo (aparece una primera dimensión). Tiene posición y dirección. Puede ser recta, curva, ondulada, quebrada, circular, etc. Forma los bordes de un plano. Representa la forma de expresión más sencilla y pura.

EL PLANO: Presenta largo y ancho, pero no grosor (2 dimensiones). Tiene posición y dirección. Puede tener cualquier forma, no solo geométrica.

EL VOLUMEN: Está delimitado por planos, tiene 3 dimensiones: largo, ancho y profundidad. Puede tener cualquier forma, no solo geométrica. En diseño bidimensional el volumen es ilusorio.

Cuando los elementos conceptuales se hacen visibles lo hacen bajo la categoría de **'forma'**. Aquí algunos ejemplos:

PUNTO

LÍNEA

PLANO

VOLUMEN

ELEMENTOS VISUALES:

Cuando graficamos los elementos conceptuales se convierten en visuales. Forman la parte más importante de un diseño porque es lo que realmente vemos.

Los elementos visuales son:

- La forma
- La medida
- El color
- La textura

LA FORMA: Todo lo que puede ser visto posee una forma, aporta la identificación del objeto para nuestra percepción. Puede ser simple o compleja.

LA MEDIDA: Toda forma tiene un tamaño. El tamaño es relativo al formato que lo contiene y es físicamente medible.

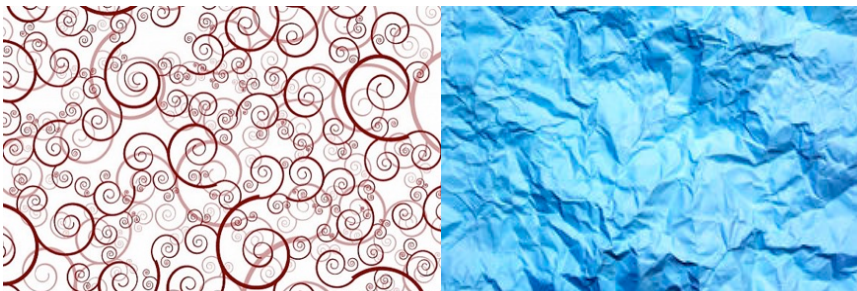

EL COLOR: Una forma se distingue de otras por medio del color. En un sentido amplio, en esta categoría están comprendidos no solo los colores del espectro solar sino también los neutros: blancos, grises y negros además las variaciones tonales de los colores.

En las próximas clases estudiaremos el color con más detalle.

LA TEXTURA: Se trata de la cualidad de una superficie que resulta de la utilización de un material. Puede atraer tanto al sentido del tacto como al de la vista. Se puede representar sensación de cercanía o profundidad manejando el tamaño de la textura. Puede ser creada de manera gráfica con la repetición de formas o puede ser la representación de una textura real.

ELEMENTOS DE RELACIÓN:

Se definen por la relación entre los componentes de un diseño, los espacios que se han dejado vacíos y además la manera en que se relacionan con el formato que los contiene.

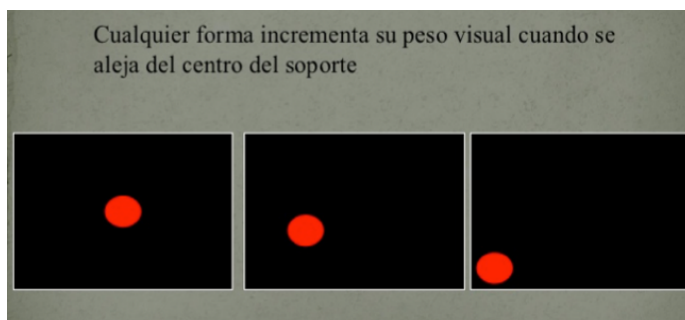
Los elementos de relación son:

- Dirección
- Posición
- Espacio
- Gravedad

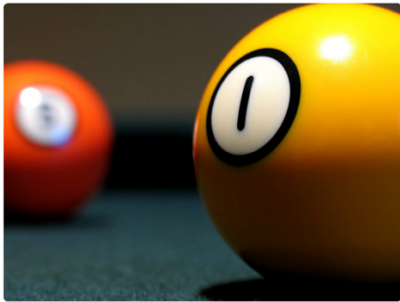
DIRECCIÓN: La dirección de una forma depende de cómo está relacionada con el observador, con el marco que la contiene o con otras formas cercanas. Si bien la flecha es la figura por excelencia para indicar dirección, existen muchas otras maneras de trabajar con el elemento dirección en un diseño.

POSICIÓN: Se refiere a la ubicación de los componentes de un diseño. La posición de los componentes de un diseño puede establecer niveles de jerarquía.

ESPACIO: El espacio puede estar ocupado o vacío. Puede ser real o ilusorio (dar sensación de profundidad o tridimensionalidad de las formas).

GRAVEDAD: En realidad es una sensación psicológica. Atribuimos sensación de pesantez o liviandad, estabilidad o inestabilidad a las formas. Cuando la base de una forma es paralela a la línea del horizonte da la sensación de ser más estable.

ELEMENTOS PRÁCTICOS:

Se refieren a cuál es la razón de ser del diseño.

Los elementos prácticos son:

- Representación
- Significado
- Función

REPRESENTACIÓN: La manera y estilo en que se representa una forma. Puede ser una representación realista, estilizada o semi-abstracta.

SIGNIFICADO: Todo diseño emite un mensaje expresado de manera consciente o subconsciente.

FUNCIÓN: Se hace presente cuando el diseño cumple un determinado propósito.

Les dejo un video cortito sobre el lenguaje visual a lo largo de la historia de la humanidad:

<https://www.youtube.com/watch?v=L96HNVz2bi8>

Actividad

En clase analizaremos la presencia de los elementos de diseño en diversas piezas gráficas y publicitarias.

Tarea: Lámina 1. Elementos del diseño

Con la técnica de collage de papel (trozos de papel en formato pequeño) debes representar cualquiera de las siguientes emociones, escoge solo una:

- Nostalgia
- Alegría
- Fuerza
- Debilidad

Requisitos:

- Cartulina Canson blanca, negra o del color que prefieras para tu diseño.
  - Formato de la cartulina: A3 (42 x 29,7 cm.) Puedes usarla vertical u horizontal
  - Técnica: collage de papel (trozos de papeles de colores en formato pequeño)
  - Van a estar presentes los 4 elementos visuales. Además debes usar al menos 2 elementos de relación y 2 elementos prácticos en tu diseño.
  - Presentarlo con máscara de papel mantequilla y el rótulo en la parte posterior del trabajo.
-