

Tema

CONCEPTUALIZACIÓN

Diseño Gráfico

El presente recurso tiene como objetivo que usted **conozca los conceptos básicos de diseño y su aplicación en las artes gráficas**, así como las normas de higiene y seguridad ocupacional que debe adoptar el desempeñarse en un puesto de trabajo. Le recomendamos estudiar con detalle cada uno de los temas y poner en práctica las diferentes recomendaciones expuestas.

¡Iniciemos!

Introducción al tema

El **diseño gráfico** permite el diseño y la comunicación en el mercado en el cual interactúa la empresa. El mensaje que se pauta le permite diferenciarse de la competencia, siendo un elemento efectivo en la comunicación, mostrando un vínculo que lo identifique con la clientela o personas receptoras.

El **diseño gráfico** como comunicación permite mejorar la calidad de vida, ya que al comunicarse e interactuar, el ser humano desarrolla estrategias (lluvia de ideas, bocetos, diseño, desarrollo, producción y post-producción) para lograr transmitir sus conocimientos a otras personas.

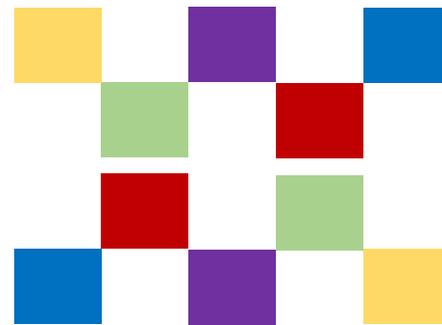
Índice

- **Introducción**
- **Concepto de Diseño**
- **¿Dónde se emplea?**
- **¿Campos en los cuales se utiliza?**
- **Creatividad**
- **¿Qué se necesita para llevarlo a cabo?**
- **¿Qué se requiere?**

Introducción

A continuación estudiaremos el concepto de **diseño** dónde se emplea, qué implica crear y desarrollar, así como conocer qué se requiere para llevarlo a cabo de forma efectiva.

Concepto de Diseño

Es “el proceso previo de configuración mental, en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Utilizado habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y otras disciplinas creativas”.

Fuente: <http://es.wikipedia.org/wiki/Diseño>

¿Dónde se emplea?

La palabra diseño por lo general es empleada para referirse a la labor de proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de elementos para realizar un objeto y producir con ello la comunicación visual, destinada a un mercado meta establecido.

Un diseño debe poseer personalidad propia y un equilibrio estético, para que la pieza tenga un atractivo visual ante la persona receptora.

¿Campos en los cuales se utiliza?

Cada vez son más los campos en los cuales se emplean los elementos fabricados por computadora. Por ejemplo, en el mundo digital, internet (la web), en el diseño de material publicitario, revistas, periódicos, libros, manuales (diseño y maquetación), así como en el diseño de mobiliario (sillas, muebles), diseño industrial y ergonómico, también en lo relacionado a la multimedia, cine, televisión, vídeos, musicales, trailers, y demás efectos especiales.

Creatividad

Acto de creación o innovación si el objeto no existe, o se modifica algo existente. inspiración, abstracción, síntesis, ordenación y transformación. En este proceso de creación y desarrollo se deben de contemplar la funcionalidad, la estética y el simbolismo del nuevo objeto que se va a crear.

¿Qué se necesita para llevarlo a cabo?

Es necesaria la observación, la investigación, el análisis, el testado, los ajustes y los modelados (físicos o virtuales, con la utilización de programas de diseño para dos o tres dimensiones), así como la adaptación previa a la producción del objeto industrial, la construcción de obras de ingeniería en espacios exteriores o interiores, arquitectura, elementos visuales de comunicación que se van a difundir, transmitir e imprimir, ya sea diseño gráfico o comunicación, diseño de información, tipografía.

¿Qué se requiere?

El diseñar requiere de **dinamismo**, **creatividad** y **dedicación**, para lo cual se van a integrar una serie de requisitos de índole técnica, social y económica, de necesidades biológicas y **ergonómicas**, implementando los efectos psicológicos y materiales, forma, color, volumen y espacio, en estrecha relación con el medio ambiente que nos rodea.

Diseño Gráfico

Es momento de conocer **¿qué es diseño gráfico?**, ¿cuáles son los beneficios que brinda?, ¿cuáles son las herramientas más importantes que lo conforman? y ¿qué es lo que logra?

López (2012) cita la definición que el AIGA (American Institute of Graphic Arts, por sus siglas en inglés), realiza para definir esta rama:

“El diseño gráfico es un proceso creativo que combina el arte y la tecnología para comunicar ideas”.

Concepto

El diseño gráfico es considerado como una disciplina creativa, la cual permite brindar respuesta a necesidades específicas de comunicación, a través de impactos visuales mediante un proceso intelectual, analítico y deductivo, trabajando con una gran variedad de herramientas de comunicación, con el fin de transmitir el mensaje de una clientela a un público meta establecido.

02

Beneficios

inao ORGANIZAN **Puerto Azul**

Robalo, Corvina, Pargo y Bagre

I TORNEO DE PESCA RESPONSABLE

PROTEJAMOS NUESTROS RECURSOS MARINOS

INVIERTA **BORBOX**

23 NOVIEMBRE 2013

Participación:

Inscripciones:
2661-1920
2222-3737
2661-5552

Más información:
www.inao.ac.cr
torneo@inao.ac.cr
papa@inao.ac.cr

Dentro de las principales herramientas que utiliza una persona diseñadora gráfica se encuentran la imagen y la tipografía.

Estas herramientas le permiten programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, con el fin de transmitir mensajes con objetivos claros y determinados, para los diferentes grupos sociales.

Herramientas

Las ideas son comunicadas gráficamente, transmitiendo, procesando y sintetizando en términos de forma y comunicación, tomando en cuenta los factores sociales, culturales, económicos, estéticos y tecnológicos.

Al diseño gráfico también se le conoce como diseño en comunicación visual. Muchas personas asocian la palabra gráfico a la industria gráfica, en donde dichos mensajes visuales se canalizan por los medios de comunicación y no solo los medios impresos.

Logros

Importancia del diseño gráfico

La demanda laboral de personas diseñadoras gráficas creció a causa del desarrollo de nuevas tecnologías, por la necesidad de captar la atención a todos aquellos factores humanos.

El éxito o fracaso de una empresa depende de la imagen que se proyecte de ella, ya que es el primer contacto con las personas consumidoras.

Es por esta razón que es el elemento más importante de una estrategia empresarial, en la cual se deben considerar varios elementos como:

Diseño gráfico basado en imágenes: Se emplean fotografías, ilustraciones o imágenes, generadas por computadora, con el fin de transmitir el mensaje.

Diseño gráfico basado en texto: El mensaje transmitido es a través de la palabra escrita, organizada de forma visual.

Diseño mixto que combina imágenes y textos: Para comunicar el mensaje de la empresa a la clientela de forma visual.

Importancia del diseño gráfico

- **¿Quién?:** ¿Quiénes son mis clientes? ¿Quiénes serán las personas receptoras o público objetivo?

- **¿Qué?:** ¿Qué problema de comunicación tengo? ¿Qué tipo de elemento gráfico planteo crear?

- **¿Dónde?:** ¿Dónde comunicaré el mensaje? ¿Qué medio se utilizará para transmitir el mensaje? ¿Será un medio impreso o un medio digital?

- **¿Cuándo?:** ¿Cuándo desarrollaré el proyecto? ¿Cuál es el plazo de ejecución?

- **¿Por qué?:** ¿Por qué es necesario mi proyecto? ¿Cuáles son los principales objetivos del mismo? ¿Qué resultados espero conseguir?

- **¿Cómo?:** ¿Cómo lo lograré? ¿Cuál es mi plan de trabajo y presupuesto?

"Cultivar la investigación=
Alcanzar objetivos"

Las imágenes corresponden a logotipos de distintas empresas.
 Imagen tomada de: <http://ironcandoenelnostromo.wordpress.com/category/soberbia/page/146/>

Logotipo

El **logotipo** es un elemento gráfico que identifica a una empresa, un producto comercial, tanto de una entidad pública como privada.

Es a partir de él que se elaboran las estrategias de comunicación para la publicidad, multimedia, medios de comunicación, entre otros.

La siguiente imagen muestra el logotipo de diferentes empresas internacionales.

Función dentro del proceso de comunicación visual

La principal función que posee la persona diseñadora es la de producir mensajes que contribuyan positivamente a la sociedad, así como a la creación de objetos visuales que ayuden al desarrollo y a la posibilidad de identificar problemas con la capacidad de transformarlos.

No se trata solo de realizar logos o dibujos sino de crear comunicación visual, transformando el entorno y comunicando a través de imágenes.

El diseño gráfico informa, atrae la atención, organiza, convence, estimula, identifica, localiza, diferencia, pero sobre todo comunica visualmente un mensaje.

Su principal fin es el de satisfacer una necesidad previa de comunicación y de transmisión del mensaje a una persona receptora por medio de signos visuales.

Se considera el diseño gráfico como un proceso de creación visual que puede afectar:

- El conocimiento
- Las actitudes
- Los afectos
- El comportamiento en las personas

Un método
para diseñar

Un objeto
que comunica

Un campo visual

Un método
para diseñar

Un objeto
que comunica

Un campo visual

Función dentro del proceso de comunicación visual

El diseño gráfico es una profesión capaz de responder a un problema a través de una labor: comunicando visualmente con **responsabilidad**, con **conocimiento**, con **creatividad e iniciativa**, con el fin que los proyectos contribuyan a mejorar la realidad dentro de la sociedad, comunicando ideas a través de imagen, color, formas, tipografías, empleando las técnicas y teorías del diseño.

Diseñar se puede considerar un arte para muchos pero no para todos, ya que debe reunir pautas estéticas que sean consideradas obras de arte. Tal es el caso de los museos de arte moderno, en los cuales se observan carteles, pinturas o dibujos artísticos y otros objetos que se crearon para una función especial y específica, en los cuales se pueda incluir el arte en sí.

La belleza de un diseño debe poseer tres **características básicas de comunicación**, como lo son:

Función dentro del proceso de comunicación visual

Para que la persona diseñadora realice el proceso de diseño debe utilizar toda la información retenida en la memoria, para proceder a la creación, en la cual se emplearán imágenes, signos y otros recursos de comunicación asociados y entrelazados con el propósito de realizar la propuesta.

En www.fotonostira.com se menciona que para poder elaborar piezas gráficas se deben tener en cuenta los siguientes elementos:

siguientes elementos:

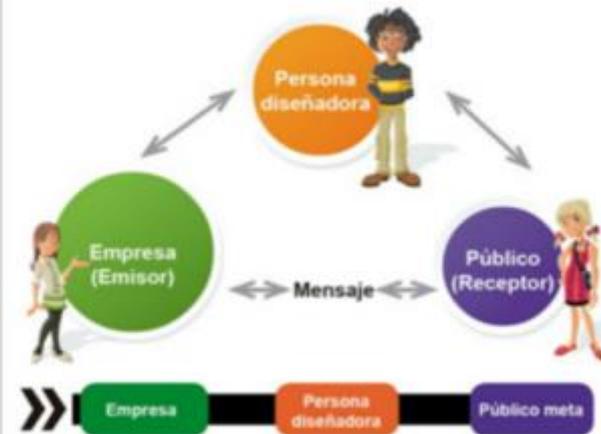
En www.fotonostira.com se menciona que para poder elaborar piezas gráficas se deben tener en cuenta los

siguientes elementos:

Proceso de comunicación visual

En todo **proceso de comunicación** aparecen tres **elementos básicos** que son un emisor, un mensaje y un receptor.

En la comunicación gráfica quien emite va a ser la empresa o persona que quiere transmitir un mensaje; la clientela la componen las personas receptoras. La transmisión del mensaje se realiza por medio del lenguaje visual, formado por signos y códigos, los cuales deben ser comunes tanto para quien lo emite como para quien lo recibe.

Ejemplo

Una empresa quiere dar a conocer a su futura clientela un nuevo producto, a través de un volante y afiches promocionales.

El mensaje será transmitido (emisor) a través de esos medios impresos que comunicarán la información a la clientela (personas receptoras). En este caso la empresa (emisor) solicita a quien diseña que le solucione un problema de comunicación visual.

La persona diseñadora es la responsable de traducir el mensaje del emisor al lenguaje visual, para que este pueda ser recibido e interpretado por la persona receptora.

Al crear el volante y el afiche con la información brindada por el cliente, la persona diseñadora estará resolviendo un problema de comunicación visual. Gracias a este diseño, la empresa y la futura clientela se comunican visualmente.

Evolución histórica de las tendencias del diseño gráfico

La comunicación visual se ha modificado debido a las tecnologías y métodos utilizados, cambiando la actividad del diseño gráfico; el desarrollo y la evolución de los productos y servicios han crecido, generando competencia entre sí para ocupar un lugar en el mercado.

Producto de ello, surge la publicidad y la evolución del diseño gráfico como forma de comunicar.

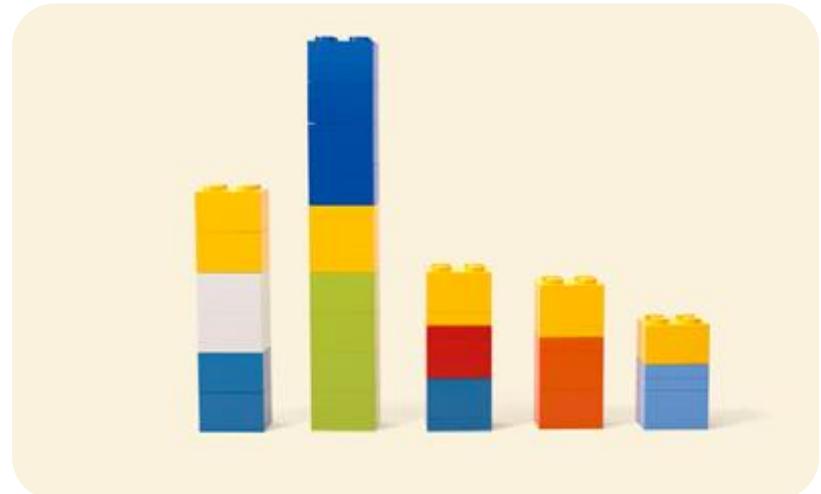
Existen un sinnúmero de tendencias con estilos que el diseño va adoptando, y que marcan no solo los diseños y futuras creaciones, sino también el estilo propio de cada persona diseñadora y sus creaciones.

El **minimalismo** es una tendencia que surgió en Estados Unidos en la década de los años 60. Este movimiento marcó las bases de la creatividad de personas arquitectas, escultoras, pintoras, fotógrafas, artistas y diseñadoras, a lo largo del siglo XX.

Esta tendencia es muy utilizada en el diseño, debido a que reduce el ruido (elementos innecesarios), dejando lo importante y fundamental de lo que se quiere representar en el diseño.

¿Qué personajes identificas en la siguiente imagen?

Importancia de la Bauhaus en el diseño

1 Antecedentes

- La **Bauhaus** es considerada como la primera escuela oficial de diseño, en la cual se defendía la idea de que no debían de existir diferencias entre las bellas artes y la artesanía utilitaria.

Para dicho efecto se unieron a la tecnología moderna diferentes corrientes artísticas vanguardistas, buscando una mayor oferta de diseño para los niveles socioeconómicos.

② Principios

- Este grupo estableció los siguientes **principios universales**:
 - Alfabeto universal de Herbert Bayer
 - Predominio del carácter funcional del diseño sobre la forma
 - Unión del diseño con las ciencias aplicadas
 - Ruptura con los estilos tradicionales y creación de nuevas formas de diseño
 - Trabajo conjunto de personas artistas y técnicas

Imagen tomada de:
<http://www.monografica.org/04/Art%C3%ADculo/5824>

3 En el diseño gráfico

➔ En la **Bauhaus** se busca la sistematización tipográfica enfatizando en la claridad, ya que la legibilidad debe quedar por encima de la estética. Para el área del diseño gráfico, supone una renovación en la cual se implementa la utilización de tipografía y fotografía con carácter publicitario.

La tipografía estuvo caracterizada por un estilo funcional, constructivista y por el predominio de las figuras geométricas junto a la utilización de colores primarios.

Para los textos se destacaban las palabras con los colores de fondo, e incluso se comenzaron a implementar textos breves en un ángulo de 90°. La más utilizada en los trabajos era la sans serif y las imágenes se imprimían en colores surrealistas.

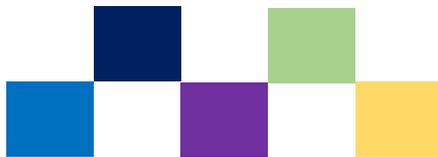

Este logotipo fue diseñado por Milton Glaser y ha sido utilizado con el propósito de promover el turismo en New York, Estados Unidos de Norteamérica.

Historia de la Bauhaus

Para complementar la importancia de la Bauhaus en el diseño gráfico, colocamos a su disposición un documento que contiene parte de la historia que lo antecede.

HISTORIA

Esta evolución en el diseño fue posible gracias a la escuela gestáltica formada por un grupo de psicólogos alemanes que formularon un conjunto de teorías sobre la percepción (Gestalt). Este nombre de Gestalt hace referencia a la "forma", "figura" o "estructura". A este grupo de psicólogos se le atribuyen las herramientas de persuasión y comunicación utilizadas por la Bauhaus en el diseño.

De 1919 a 1923 predominó en esta escuela la vertiente del vanguardismo alemán expresionista. A partir de 1923 estas tendencias fueron sustituidas por Neoplasticismo holandés y el Constructivismo ruso. En esta nueva etapa Lázlo Moholy Nagy busca cambiar del enfoque expresionista por uno de experiencia sistemático en donde el uso de los materiales y objetos seriados son de posible uso industrial. Profesores como Josef Albers, Moholy-Nagy, Herbert Bayer y Joost Schmidt desarrollaron la idea de una "nueva tipografía", tanto en lo referente al diseño de las letras (con miras al "monoalphabet") como el de la comunicación gráfica a través del material impreso. La Bauhaus sentó las bases que normalizan al diseño gráfico actual y se le considera la escuela de diseño que ha tenido una mayor influencia en la historia.

Moholy-Nagy mencionó que la tipografía es un instrumento de comunicación el cual debe de comunicar claramente y de la manera más urgente, en donde la claridad se enfatiza en comparación con los pictogramas prehistóricos y que viene a ser la esencia de la escritura, por lo que la tipografía tiene que ser clara y que la legibilidad de la comunicación corresponde a un código estético que se adopta de antemano.

Así mismo, en 1926 Moholy-Nagy mencionó que una construcción tipográfica es moderna siempre y cuando se derive de los medios que se adoptan a partir de sus propias leyes internas en donde los productos tipográficos modernos deberán tener características de claridad, concisión y precisión.

Se considera que Moholy-Nagy fue el responsable de la aparición del interés específico en la tipografía y el equipamiento de la Bauhaus en esa área, basándose en las relaciones ópticas y asociativas: a través de lo visual, asociativo, conceptual, sintética continuidad con la utilización de las tipografías como representación segura y eficaz.

Dentro de las contribuciones más importantes de Moholy-Nagy fue la concepción innovadora de la serie Bauhausbücher quien se hizo cargo de doce de los catorce libros de la Bauhaus que se realizaron entre 1925 y 1931 así como el diseño de algunas portadas para esta serie.

En 1928, Herbert Bayer utilizó en los talleres de la Bauhaus en Dessau una pequeña imprenta que fue instalada como parte del taller de enseñanza, en donde las personas estudiantes fueron capacitadas en la práctica del trabajo a mano, la prensa y la impresión para la fabricación de pedidos. Para este año la gráfica de consumo no presentaba elementos estéticos de moda, estaban inspirados en una obra con conciencia de los objetivos y con un buen uso del material tipográfico.

