

Liceo Técnico Santa Cruz de Triana
"Diseñando Sueños, Construyendo Futuro"

Contacto Profesores
(Consultas y envío de trabajos);
patricio.zamorano20@gmail.com
michelle.caroca.acevedo.85@gmail.com

Guía de Contenidos "Diseño con sentido e Ilustración Análoga"

Y La Pregunta es: **¿Para Quién Diseñamos?**

¿Dónde? ¿En qué contexto cultural, social y económico? El diseño tiene hoy una herramienta sin fronteras, no hay límites en el uso de la tecnología, pero sin duda, las soluciones creativas a la necesidad del cliente nacen en la mente de cada diseñador, comenzando con un proceso de reflexión y planificación, imprescindible y enriquecedor. Por lo tanto...

...QUE ES... **EL DISEÑO CON SENTIDO?**

El diseñar con sentido significa pensar, investigar, comparar, evaluar, conversar con el cliente, escuchar... para luego crear, proponer, seleccionar, y finalmente implementar.

El proceso de diseño comienza en el interior de cada diseñador. Como en todo proceso transitará por una serie de pasos que lo llevarán a que su trabajo cumpla con el objetivo pautado. Observar, pensar, proyectar, organizar, comunicar, todas acciones dentro de ese proceso creativo.

No existe un manual de instrucciones para diseñar, probablemente ante un mismo planteo, varios diseñadores responderán de manera diferente, porque cada uno recorrió su propio proceso creativo.

Ahora bien, si no existen recetas del éxito de un diseño, ni manuales para resolver problemas de comunicación, ¿Cómo se articula la reflexión, la evaluación, la investigación, en las aulas, en la enseñanza de una práctica proyectual, donde al final del proceso creativo, el diseñador presentará su proyecto visualmente resuelto?

HOY... ¿Dónde nos encontramos?

Nos encontramos en una era diferente, en donde todo está cambiando a una velocidad increíble, a tal punto que la sociedad no tiene otra opción que adaptarse a los diferentes cambios del diseño y las comunicaciones.

No obstante el diseño no ha perdido sentido si no lo contrario el diseño le está dando sentido a las cosas y a la vida, como la nostalgia del diseño análogo o diseño a mano, el cual nunca debemos perder, es la base y el recurso más importante del diseñador y con el pasar del tiempo lo complementamos con la era digital, el que es una herramienta más para el diseñador.

Liceo Técnico Santa Cruz de Triana
"Diseñando Sueños, Construyendo Futuro"

ILUSTRACIÓN de ANÁLOGA a DIGITAL

Complementos del diseño gráfico

Lustración es la acción y efecto de ilustrar a mano alzada (dibujar, adornar). El término permite nombrar al dibujo, estampa o grabado que adorna, documenta, decora un libro, poster o cualquier soporte para el diseño. Por **ejemplo**: "Este libro tiene una bonita **ilustración** de un unicornio", "Las **ilustraciones** de mi última novela fueron realizadas por una artista francesa".

La función de la **ilustración técnica** es expresar y comunicar mediante lenguaje gráfico claro y preciso el uso, montaje o elementos de un objeto o máquina. La **ilustración técnica** es la representación realista de un objeto o conjunto para su comprensión o entender su usabilidad a nivel de usuario.

La ilustración digital, es muy utilizada por profesionales de distintos sectores. Buen ejemplo de ello es el diseño editorial, en el que podemos utilizarlas para elaborar portadas. O ilustrar el contenido interno. Pero, además, se utiliza mucho en otros campos. Entre ellos:

- ✓ *En el diseño gráfico, se usa para potenciar mensajes, para elaborar imágenes del producto, para aportar valor o incluso en diseño de producto.*
- ✓ *Incluso los materiales promocionales que utilicemos. Por ejemplo, podemos utilizarlas para aportar valor a calendarios corporativos, revistas, etc.*
- ✓ *En creación de marcas (o branding), también tiene su relevancia. Existen muchas empresas que utilizan ilustraciones en lugar de los tradicionales logos.*
- ✓ *También se pueden elaborar materiales publicitarios a partir de una ilustración digital. Cualquier tipo de folleto, tríptico, o cartel que incluya una resultará bastante más vistoso y original.*
- ✓ *En diseño web, juega un papel especialmente interesante. Sabemos que hoy en día todo el mundo tiene presencia en internet, por lo que destacar entre la competencia es especialmente complicado. Por eso, se premia la originalidad y los contenidos únicos, y una web que aproveche las ilustraciones para diferenciarse es una web que los usuarios recuerden.*
- ✓ *Incluso podemos dedicarnos profesionalmente a vender nuestras propias ilustraciones, puesto que serán productos originales.*

Liceo Técnico Santa Cruz de Triana
"Diseñando Sueños, Construyendo Futuro"

Vamos Recordando!!

El color es la descomposición de la luz blanca se ven los siete **colores** espectrales: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil (*variedades oscuras y profundas del color azul*) y violeta. El **color** negro, resulta de la ausencia de toda impresión luminosa, está en oposición al **color** blanco.

En este sentido, además hay que mencionar que existen varios tipos de colores. Más concretamente podemos hablar de dos grandes grupos en base a la sensación térmica que representan y a su relación con el entorno: los cálidos y los fríos que ya hemos leído y observado en contenidos anteriores.

Sin embargo cuando eres niño una de las primeras formaciones que recibes es el de clasificar. Y una de las mejores bases tiene que ver con los procesos mentales -muy básicos- saber lo que es de lo que no es. Te enseñan los opuestos: alto-bajo, grande-pequeño; y primero el nombre de los colores sin ninguna clasificación.

Entonces el siguiente paso lógico viene con la categorización -otro modo de clasificar- y es aquí donde nos enseñan que la mezcla de colores nos da otros colores. Sabemos pues de colores primarios, secundarios, etc.

En fin. Los colores son luz, generada o reflejada, a diferente longitud de onda y si vemos el espectro visible encontraremos hacia un lado los "cálidos" que van hacia el infrarrojo y hacia el otro lado de la longitud de onda los ultravioletas, que serían los "fríos". Siempre en la longitud de onda de luz visible.

Por lo tanto existe una primera división en la clasificación de los colores: Colores Tinta o de síntesis substractiva. Esto significa que al añadir una sustancia con un color a otra con otro color la mezcla generará un nuevo color. Aquí los colores primarios son: Cyan, Magenta, Amarillo y la base (o fin) será siempre el negro.

Azul+Amarillo=Verde. Colores Luz o de síntesis aditiva, una señal con una longitud de onda se une a otra onda y esta "suma" genera una nueva onda visible. Aquí los colores base son el rojo, verde, azul y la base (o fin) será siempre el blanco. Azul+Verde=Amarillo.

Liceo Técnico Santa Cruz de Triana
"Diseñando Sueños, Construyendo Futuro"

El criterio para saber aplicar qué sistema de colores será el correcto será siempre preguntarnos de donde procede la fuente del color. Es una lámpara, es combustión o un material que refractará la luz; de la misma manera son materiales que reflejarán la luz. Bajo esta idea para los primeros el método es RGB, de otro modo tiene que ser CMYK.

SOPORTE GRÁFICOS

De acuerdo a Goodman (2001), un **soporte gráfico** es aquel elemento que complementa un logotipo, marca o un signo, que como resultado le da personalidad al diseño de cualquier presentación, escritura o cualquier tipo de impreso que emita la organización para su personalidad e imagen, esto quiere decir por ejemplo una bolsa, un pasa calle, un refugio publicitario, un stand, llavero, entre otros.

Sin embargo cuando planteamos el diseño de una pieza publicitaria es importante conocer sobre que soporte se va a presentar. No consigue el mismo efecto una impresión estándar, que otra con relieve, troquelado o tinta especial.

Del mismo modo que le damos importancia a distintos elementos del diseño, como el texto, su tamaño, colores, contraste entre elementos etc... con el objetivo de comunicar y transmitir un mensaje a nuestro público para conseguir una reacción específica en él, debemos prestar atención como vamos a presentarlo, su soporte o packaging, para aumentar el impacto sobre el cliente y revalorizar nuestro producto o marca.

Liceo Técnico Santa Cruz de Triana
"Diseñando Sueños, Construyendo Futuro"

QUÉ es EL Plisado?

Plisado. Los plisados son necesarios para dar un doble a los dípticos (o cualquier material que requiera de dobles) sin que estos sufran quiebres en el papel, permiten tener un acabado de calidad y estéticamente se ven muy bien, además puede ser pliegue en una tela, papel u otro material flexible.

Recortar es un verbo que se refiere a escindir, separar o descartar lo sobrante de algo. Por lo general, el término se emplea para mencionar el uso de una tijera o un elemento similar con el fin de cortar aquello que se desea descartar. Por ejemplo: *"Para crear el antifaz, deben dibujarlo en un papel, colorearlo y recortarlo"*, *"Voy a recortar un poco el mantel para evitar que sobresalga de la mesa"*, *"La caja de cereales incluye figuras para recortar"*.

Es habitual que el recorte se realice sobre fotografías. Cuando las imágenes se encuentran impresas, una persona puede recortarlas para lograr que quepan en un álbum o en otro espacio físico. Si se trata de fotos digitales, la acción de recortar permite eliminar aquello que se considera superfluo o innecesario.

El diseño y retoque de imágenes digitales permite llevar a cabo todo tipo de modificaciones a escenas reales; con la tecnología disponible en la actualidad, es correcto decir que el único límite es la creatividad de los artistas, ya que entre la potencia de los ordenadores de punta y la calidad de las herramientas profesionales, como ser Photoshop, cuesta imaginar un objetivo inalcanzable.

Liceo Técnico Santa Cruz de Triana
"Diseñando Sueños, Construyendo Futuro"

Recortar una imagen, en este contexto, no se limita a aquello que puede lograrse con una tijera, ya que existen funciones capaces de reconocer los píxel que pertenecen a un mismo objeto con una precisión increíble, para conseguir, por ejemplo, que hasta el último cabello se separe del fondo.

*"Recortar, en definitiva,
Consiste en lograr que algo
Sea más reducido o que
Tenga menor magnitud"*

ILUMINACIÓN

La iluminación es la acción o efecto de iluminar. En la técnica se refiere al conjunto de dispositivos que se instalan para producir ciertos efectos luminosos, tanto prácticos como decorativos. Con la iluminación se pretende, en primer lugar, conseguir un nivel de iluminación - interior o exterior - , o iluminancia, adecuado al uso que se quiere dar al espacio iluminado.

Por otra parte La manera en como percibimos la luz está asociada no solo por el estímulo de la vista o del sentido propio de ver. El estímulo del sistema visual provee información para que el ojo lo interprete con base en experiencias pasadas o el conocimiento de esta manera hace que la información coincida con códigos de información almacenada para así interpretar situaciones y en caso específico objetos dentro de un entorno iluminado.

Liceo Técnico Santa Cruz de Triana
"Diseñando Sueños, Construyendo Futuro"

La manera en cómo funciona este proceso es que los objetos que se mueven frente a nosotros son captados por la retina que su vez dan forma y tamaño según las leyes de la óptica física. Es por ello que la luz del día se va moviendo a través del cielo y por las condiciones meteorológicas, nuestra percepción de la realidad y la iluminación según el lugar en donde nos encontremos va cambiando poco a poco conforme avanza el día. Esta variante de percepción ligada a la iluminación natural del día se le conoce como constancia perceptual.

El objetivo que se tiene siempre considerado y como tal el principal de las instalaciones eléctricas y de iluminación dentro de un espacio es poder ofrecer al habitante de estos el poder realizar las tareas de manera más rápida, cómoda y segura. Se entiende entonces que esto es para poder lograr objetivos es por ello que es necesario poder ofrecer y espacios lo suficientemente iluminados para entonces tener una percepción visual adecuada y así realizar los trabajos a desempeñar de la mejor manera.

MON TA JE

VISUALFOTOMONTEJE

El montaje es el proceso que se utiliza para ordenar las imágenes y secuencias de una fotografía o película, es la manera de colocar los diversos planos, los que pueden hacer cambiar completamente el sentido de la imagen, y por lo tanto el mensaje que se transmitirá, no obstante el montaje visual mantiene la continuidad de las relaciones visuales.

Vladimirovic Kulechov, marca un hito en los temas de significación y de narratología; demostró que dos tomas sucesivas no son interpretadas de manera independiente por el espectador, sino que el cerebro las integra. *Sin embargo el fotomontaje es un procedimiento o método y también una técnica de fotografía. El término se aplica al proceso y al resultado de crear una ilustración compuesta de otras, una especie de collage. Esta composición puede realizarse mediante recortes de otras ilustraciones juntando un cierto número de ellas.*

Liceo Técnico Santa Cruz de Triana
"Diseñando Sueños, Construyendo Futuro"

Debido a la naturaleza de las labores que se realizan en gráfica, se requiere la utilización de una serie de máquinas y equipos, los cuales generan diversos riesgos de accidentes para los trabajadores y/o diseñadores.

¿Existen riesgos de accidentes EN LAS LABORES GRÁFICAS?

La respuesta es que efectivamente hay riesgos y debemos evitarlos. Siempre es bueno que nos detengamos a reflexionar acerca de nuestros comportamientos en el trabajo y analicemos si estamos actuando en forma correcta y segura en términos laborales. En caso de que llegue a la conclusión de que hay ciertos hábitos que debe corregir, hágalo y adopte la mejor de las actitudes en lo que a prevención de riesgos se refiere. De esta forma, estará contribuyendo a tener un trabajo más seguro y agradable.

Sin embargo, los riesgos de corte, golpes, elementos cortantes, eléctricos, ergonómicos, químicos, tintas, sobre esfuerzos, entre otros son prevenibles tomando todas las medidas básicas para el correcto desempeño de las labores gráficas y del espacio de trabajo.

Verificar que los dispositivos de protección son eficaces como; Comprobar periódicamente la eficiencia de los medios de protección, utilizar la máquina, herramienta o elemento auxiliar adecuado a cada operación, mantener la distancia adecuada frente a las máquinas, usar ropa de acorde a las labores a desarrollar.

No Olvidemos que la experiencia nos ha mostrado que las empresas que quieren promover la calidad de vida de sus trabajadores se plantean cómo estos van a intervenir en todo el proceso productivo de la empresa y, de esta forma, los tiene en cuenta desde la concepción del diseño, tanto de los productos a fabricar como de los procesos para hacerlo.

Además la incorporación de conceptos de salud y bienestar laboral en el diseño de los puestos de trabajo es esencial para mejorar la productividad de los diseñadores y equipo multidisciplinario.

*"La ergonomía no es una responsabilidad únicamente
De los técnicos de prevención, sino de todos"*