

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

9

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS
PROFESIONALES "ACATLÁN"

"MANUAL DE LOS ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN DE DISEÑO
GRÁFICO PARA 7º Y 8º SEMESTRES. BASADOS EN EL
PROGRAMA DE LAS MATERIAS DE DISEÑO I Y II"

TESIS

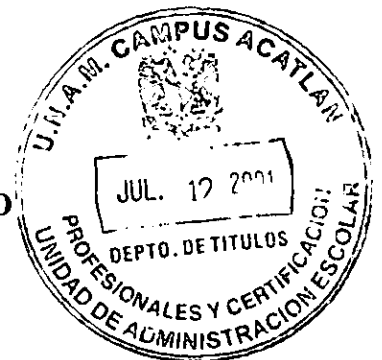
295775

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN DISEÑO GRÁFICO

PRESENTA

CARLOS CERVANTES APARICIO

Asesor: LAURA ELENA ESPINOSA AGUILAR

JUNIO DE 2001

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Proyecto de tesis

"MANUAL DE LOS ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN DE DISEÑO GRÁFICO
PARA 7° Y 8° SEMESTRES. BASADOS EN EL PROGRAMA
DE LAS MATERIAS DE DISEÑO I Y II"

CARLOS CERVANTES APARICIO

Indice

Introducción	2
1 Los elementos básicos de composición	6
1.1 El punto.....	8
1.1.1 Expansión.....	9
1.1.2 Concentración.....	9
1.1.3 Gradación.....	9
Conclusión.....	10
1.2 La línea.....	11
1.2.1 Dimensión.....	13
1.2.2 Gradación.....	13
1.2.3 Movimiento.....	13
1.2.4 Tipos de línea.....	14
Conclusión.....	15
1.3 El plano.....	17
1.3.1 Tipos de plano.....	18
1.3.2 Formas positivas y negativas.....	19
1.3.3 Interrelación entre formas.....	21
1.3.4 Formas unitarias o módulos.....	23
1.3.4.1 Repetición.....	24
1.3.4.1.1 Tipos de repetición.....	24
1.3.4.2 Gradación.....	26
1.3.4.3 Radiación.....	28
1.3.4.4 Alternación.....	30
1.3.5 Estructuras.....	31
Conclusión.....	34
1.4 Conceptos básicos de la composición.....	42
1.4.1 Dirección-orientación.....	42
1.4.2 Posición (equilibrio).....	44
1.4.3 Espacio.....	44
1.4.4 Gravedad.....	45
Conclusión.....	46

1.5 Composición.....	48
1.5.1 Composición clásica o estática.....	48
1.5.2 Composición libre o dinámica.....	49
1.5.3 Leyes de composición.....	50
1.5.3.1 Leyes generales.....	50
1.5.3.2 Leyes específicas.....	51
1.6 Nociones básicas de la percepción.....	56
Conclusión.....	57
2 El estudiante de 7° semestre de Diseño Gráfico en la ENEP	
Acatlán.....	62
2.1 La carrera de Diseño Gráfico en la ENEP Acatlán.....	63
2.1.1 Las preespecialidades de la carrera de Diseño Gráfico en la ENEP Acatlán.....	66
2.1.1.1 Preespecialidad en Medios Audiovisuales.....	67
2.1.1.2 Preespecialidad en Material Didáctico.....	67
2.1.1.3 Preespecialidad en Diseño Editorial.....	68
2.1.1.4 Preespecialidad en Empaque y embalaje.....	68
2.1.1.5 Preespecialidad en Informática para el Diseño.....	69
2.1.1.6 Preespecialidad en Ilustración.....	69
2.2 El alumno de 7° semestre de Diseño Gráfico en la ENEP Acatlán.....	70
2.2.1 El perfil del egresado de Diseño Gráfico en la ENEP Acatlán.....	70
2.2.2 Cuestionario acerca de los elementos de composición.....	72
2.2.3 Parámetros para la selección y especificación de la muestra.....	73
2.2.4 Resultado del cuestionario acerca de los elementos de composición.....	74
2.2.4.1 Observaciones del cuestionario acerca de los elementos de composición.....	76
2.3 El perfil académico de los estudiantes de Diseño Gráfico de 7° semestre en la ENEP Acatlán acerca de los elementos básicos de composición.....	78

3 Realización del manual acerca de los elementos básicos de composición.	80
3.1 Estructuración del problema.	82
3.1.1 Antecedentes.	82
3.1.2 Principales medios de comunicación impresa.	83
3.1.2.1 El libro.	83
3.1.2.2 El periódico.	83
3.1.2.3 La revista.	84
3.1.2.4 El folleto.	84
3.1.2.5 El cómic.	85
3.1.2.6 El manual.	85
3.2 Solución al problema.	85
3.2.1 Breve historia del manual.	86
3.2.2 Ideas básicas.	87
3.2.3 Bocetaje.	88
3.3 Valoración de las soluciones.	90
3.3.1 Selección de la mejor opción.	91
3.3.2 Dummy.	95
3.4 Realización de las soluciones.	132
Conclusión final.	133
Citas bibliográficas.	138
Bibliografía.	139
Glosario.	141

Capítulo
Los elementos básicos
de composición

1

TESIS

Capítulo 1 Los elementos básicos de composición

Los elementos conceptuales no existen propiamente, solo los podemos imaginar; los elementos materiales son una creación del hombre; los conceptos punto, línea y plano resultan una herramienta útil para la construcción de proyectos gráficos. Es primordial el conocimiento teórico de los elementos básicos de composición, ya que al menos si no se repasan, se pierden varias combinaciones entre ellos que pueden ser útiles en la resolución de proyectos gráficos. Es verdad que el sentido del diseño se desarrolla mientras más problemas enfrentemos, pero no solamente debemos de depender de ese instinto y la propia creatividad de cada uno, es necesario saber como funcionan las partes que integran la composición, conocer ¿cómo ese cartel tan feo funciona?.

Algunas cosas parecerán obvias, pero otras no tanto.

En el capítulo siguiente se explican los elementos básicos de composición según la bibliografía de las materias de Diseño I y II, se trata de conjugar los diferentes conceptos de los autores contemplados para que el resultado sea más claro y permita en ciertos casos que el alumno decida con cual teoría esta de acuerdo.

Wong clasifica dentro de los elementos de diseño a los elementos conceptuales, nos dice que no son visibles, parecen estar ahí, pero solo parecen porque si lo estuvieran realmente, ya no serían conceptuales.

Dentro de los elementos conceptuales se encuentran el punto, la línea, el plano y el volumen; pero el proyecto de tesis está basado en el programa de las materias Diseño I y II de la carrera de Diseño Gráfico del Campus Acatlán, y en estas mencionan únicamente al punto, línea y plano como elementos conceptuales, por lo cual se descartará al volumen en esta investigación por su característica conceptual; el punto, la línea y el plano se someterán a dos puntos de vista: el conceptual, que lo determina su origen; y el material por su importancia visual y porque el Diseño y varias cosas más no existirían si no se materializaran estos conceptos.

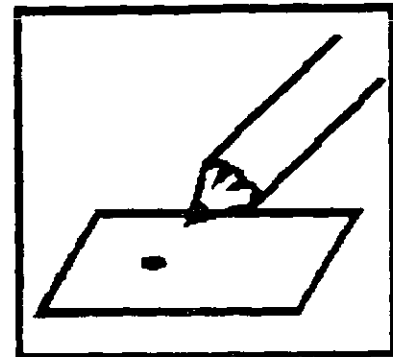
1.1 El Punto

Dondis únicamente menciona al punto material y plantea “es la unidad más simple, irreductiblemente mínima de comunicación visual”¹, Wong dice que el punto es reconocido como tal cuando el elemento es pequeño, al igual que Fabris y Germani, Wong dice que la pequeñez es relativa, pues esta depende del entorno o formato donde se encuentre la forma. El punto conceptual indica una posición en el espacio, no tiene largo, ancho o profundidad. El punto material, por lo tanto, tiene las siguientes características para Wong:

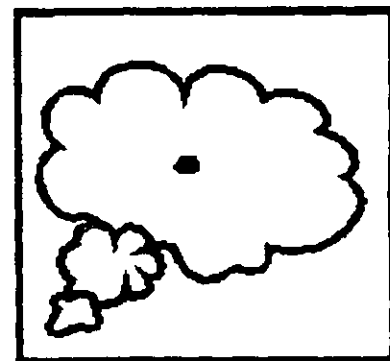
- a) que su tamaño sea comparativamente pequeño
- b) su forma debe ser simple

Así que los conceptos entre Dondis, Fabris-Germani y Wong llegan a conclusiones parecidas, todos estos autores manejan al círculo como concepción primordial de punto material, pero de ninguna manera esto es una realidad, porque casi nunca encontraremos una forma redonda en la naturaleza. Al recordar un punto, lo recordamos como un círculo, esto se debe a que es la forma más sencilla de la naturaleza y que desde pequeños nos acostumbramos a trazar puntos como denotación de pequeñez. Para describir esto tomaré ejemplos de Dondis por ser los más claros: Cuando cae un fruto de una rama, la huella que deja en la tierra es de forma circular, y eso es para el hombre la percepción de un punto. En un día lluvioso, las gotas caen sobre el suelo mojado, hacen una marca momentánea de redondez casi perfecta, su percepción es la de un punto. La vista de una noche estrellada, nos evoca la idea de cientos de puntos luminosos.

Dondis menciona, a diferencia de Wong, al punto material como referencia de ubicación y le da la característica psicológica de atraer la atención de la mirada; menciona esto en calidad de que el punto es una referencia visual y crea atracción de otros puntos para crear una figura, y dice que mientras más complicada sea una forma, más puntos deberán usarse en su construcción. Fabris y Germani le otorgan al punto cualidades sobretodo importantes en la creación de un proyecto gráfico y nos dicen acerca del punto material: “En nuestro lenguaje práctico, se pretende hablar solamente del punto gráfico, es decir, de un punto-forma que tiene relativamente las mínimas dimensiones posibles”².

El punto material se produce por la irrupción de un instrumento sobre una superficie.

El punto conceptual sólo lo podemos imaginar.

Punto material

- El punto material si puede verse*
- Debe ser relativamente pequeño de acuerdo al espacio que lo contiene. Ejemplo: un elemento de 1cm. de diámetro es tomado como un punto si se localiza en una superficie de 2m. cuadrados, pero ese mismo elemento de 1cm. será tomado como una forma si este se sitúa en un área de 5cm. cuadrados.*
- El punto material puede ser cualquier forma simple, que no se pueda reducir a una expresión más sencilla.*
- Puede darse por medio de la naturaleza o por el trazo de instrumentos.*

En cuestión de la expansión se tomó como referencia un ejemplo tridimensional: un auto que se acerca hacia nosotros, al principio parece un punto pero al acercarse toma la forma de una figura, pero esto también se puede aplicar a objetos bidimensionales con el mismo concepto: un objeto pequeño se convierte en una forma al ir creciendo. En la expansión, el concepto de punto es muy relativo, ya que no se precisa donde termina el punto y principia el plano.

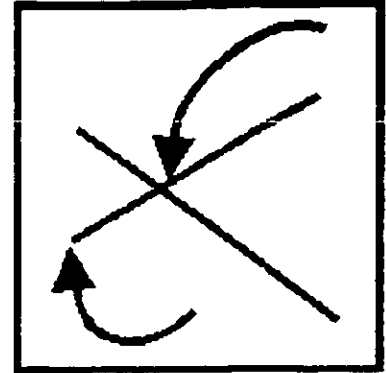
La gradación de un punto puede clasificarse dentro del apartado de expansión, por lo que en el programa se puede suprimir; además habría que definirlo correctamente.

1.2 La Línea

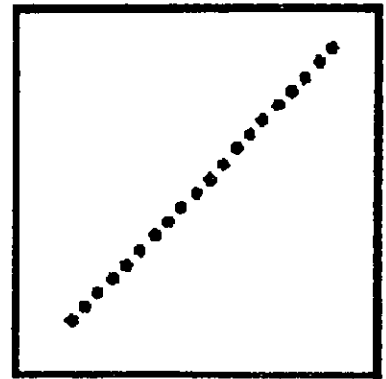
Existen las siguientes definiciones que hemos aprendido antes de entrar a la carrera como son: 'la línea es la forma más estrecha en la percepción visual', 'es la unión de dos puntos en el espacio', 'la trayectoria de un punto', 'una sucesión de puntos', y de hecho, todas las definiciones son válidas, porque sin puntos, no hay líneas. En palabras de Fabris y Germani, "la línea se entiende por un signo que, teóricamente tiene una sola dimensión: la longitud"³. Wong dice de la línea conceptual: "Cuando un punto se mueve, su recorrido se transforma en una línea. La línea tiene largo pero no ancho. Tiene posición y dirección. Esta limitado por puntos. Forma los bordes de un plano"⁴.

La línea se crea a partir de un punto y termina en otro. Asimismo la línea se percibe de la sobreposición de dos o más objetos.

Las características que da Wong para una línea material son:

El punto conceptual se puede localizar al inicio, al final o en la intersección de líneas conceptuales.

La línea es una sucesión de puntos, pero también, uno de los elementos conceptuales de composición

- a) su ancho es extremadamente estrecho
- b) su longitud es prominente

La línea material para Wong tiene la característica psicológica de delgadez, que al igual que la pequeñez del punto, es relativa, esta relación se da por la longitud y el ancho, de la cual no hay un criterio de qué tanto debe aventajar el largo al ancho.

Dondis menciona que la línea tiene una enorme energía, significa libertad de movimiento, aunque también menciona que puede ser muy rigurosa, nunca es estática y es un elemento indispensable para la creación del proyecto gráfico ya que, según Dondis, la línea es muy exacta, siempre tiene una dirección y un propósito bien definido por lo cual es la herramienta excelente en la construcción mecánica, diagramas, bocetos y en cualquier lugar donde se necesite gran precisión gráfica por ser muy rigurosa y técnica. Acerca de las cualidades de la línea nos dicen Fabris y Germani que contiene una composición y que es de una extrema sencillez, y al igual que Dondis, Fabris y Germani la consideran como el elemento primario de cualquier diseño.

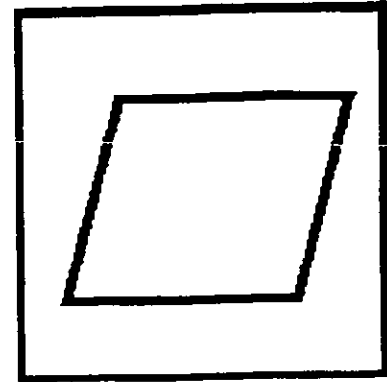
Dondis que se refiere a la línea material como una sucesión de puntos que indica dirección: "Cuando los puntos están tan próximos entre sí que no pueden reconocerse individualmente aumenta la sensación de direccionalidad y la cadena de puntos se convierte en otro elemento visual que es la línea", es la historia del movimiento de un punto o un punto en movimiento son otras concepciones que nos menciona Dondis.

Wong define cada parte de la línea en la siguiente forma:

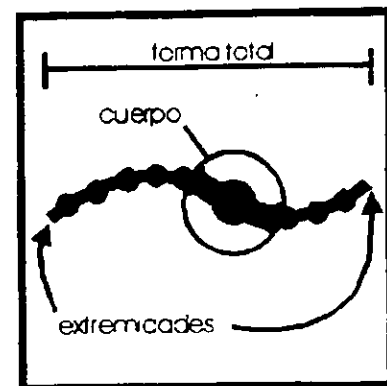
- a) La forma total, que se refiere a su apariencia (o al tipo de línea), curva, recta, irregular, etc.
- b) El cuerpo. Es lo que queda contenido entre ambos bordes y su relación es lo que le da el aspecto irregular, recto afilado o nudoso a la línea.
- c) Las extremidades. Estas pueden ser cuadradas, redondas puntiagudos o de cualquiera otra forma simple.

La línea, dice Dondis, pocas veces existe en la naturaleza, pero aparece en el entorno, se nota en los cables de luz, en las grietas, en las ramas de los árboles, los cabellos en el baño y etc....

Scott distingue a la línea del límite de un plano físico, y nos dice que cualquier objeto en donde predomine el largo sobre el ancho y la profundidad será tomado como línea. A diferencia de los demás autores, Scott no le da una importancia plástica a la línea, pero advierte que un trazo puede dar cierto valor de volumen.

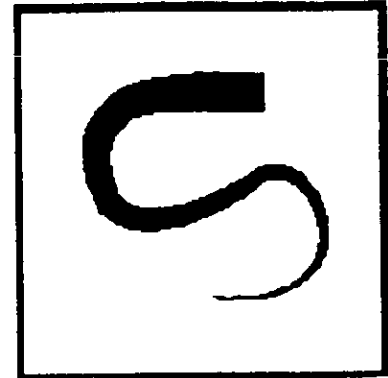
a línea crea los bordes de un plano material o conceptual.

La línea material consta de tres partes: la forma total, el cuerpo y las extremidades.

1.2.1 Dimensión

Podemos decir que la línea solo debe tener longitud pero para poderla representar materialmente, debe tener por fuerza cierto grosor. La longitud de la línea material debe ser mucho mayor a su ancho, si este ancho creciera, ya no sería una línea. La línea conceptual no se puede ver, pero se pueden sacar varios ejemplos como el contorno imaginario de cualquier objeto. Una sucesión de puntos con una dirección dan la sensación de línea, la distancia que hay de un objeto a otro, la dirección de un objeto que describe una línea. Como se mencionó antes, la línea conceptual es una sensación, pero para poder representarla es necesario crear la línea material. Cuando la línea es de esta manera se debe crear y reconocer por su forma bastante pero bastante más larga que ancha. Dondis dice al respecto: "La línea material sirve para dibujar, diagramar, direccionar, señalar"⁶ etc... La línea es un elemento compositivo que se debe tomar muy en cuenta al momento de realizar un diseño ya que la manera y la dirección en que se traza tienen una cierta característica.

La línea material puede modularse en su anchura.

1.2.2 Gradación

La gradación de línea, en mi opinión, tiene dificultad al establecerse como una propiedad de la línea por ello no es tomada como apartado por las razones que se refieren en la conclusión del apartado de la línea.

1.2.3 Movimiento

La línea es un elemento que parece encontrarse en movimiento; cuando se encuentran varias líneas concéntricas, parecen girar; al colocar líneas inclinadas hacia un punto de fuga, dan la sensación de profundidad, etc. El cuerpo de una línea se refiere a todos los tipos que existen, y estos pueden ser de muy variadas características como ondulantes, irregulares, rectos, etc. Las extremidades, al igual que el cuerpo no existen en la línea conceptual, pero al ampliarse la línea material se puede observar que el inicio o fin de la línea tiene terminaciones angulares, redondas o irregulares. Las líneas al igual que el plano pueden juntarse para dar sensación de tono, tomen como ejemplo la cantidad de líneas que tiene que trazar una guía en la madera para

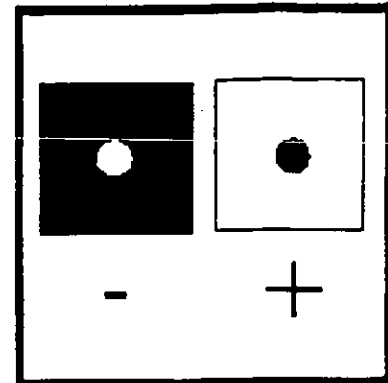
en primer plano, y fondo como la superficie o entorno donde se encuentra la figura. En un diseño es muy probable que lo primero en pensar sea en una composición en forma positiva, pero se debe tomar en cuenta la relación que la figura pueda tener con el fondo, con lo cual se puede tener una gran cantidad de variantes.

Remitiéndome a Wong, supongamos que tenemos una forma que existe dentro de un marco, y sólo podemos utilizar blanco y negro. Se pueden obtener cuatro formas diferentes de distribución de color:

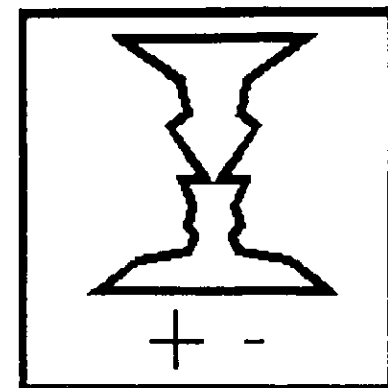
- 1) Forma blanca sobre un fondo blanco.
- 2) Forma blanca sobre un fondo negro.
- 3) Forma negra sobre un fondo negro.
- 4) Forma negra sobre un fondo blanco.

En el caso 1) el diseño es totalmente blanco y la forma desaparece. En el 2) tenemos una forma negativa. En el 3) es un diseño totalmente negro y la forma se pierde nuevamente. En 4) tenemos una forma positiva. Y si aumenta la complejidad del diseño se pueden tener una serie de variables infinitas en donde distribuir el color, dando lugar a un sinnúmero de diseños distintos que se pueden crear a partir de formas positivas y formas negativas. Para Dondis, las formas positivas y negativas tienen cualidades algo distintas de las que supone Wong, basándose en la teoría de Gestalt, Dondis menciona que en ocasiones las formas pueden verse de dos maneras distintas, el ejemplo gráfico más claro es la copa hecha por dos rostros encontrados, ¿Cuál se ve primero?, ¿la copa o los rostros?, de esto surge la dualidad de un objeto en forma positiva y negativa, aunque es difícil saber cuál es cuál. Aparte de esto, Dondis menciona que una figura es positiva cuando crea la mayor tensión, y no depende solamente de qué tan oscuro o tan claro sea el fondo. En el contexto de Dondis, también puede haber figuras que forman un equilibrio perfecto entre lo positivo y lo negativo, como ejemplo de ello está el ying-yang (ícono oriental que representa el perfecto equilibrio). Scott tiene un concepto similar al de Dondis, ya que, no solamente se limita a oscuridad y claridad, sino que tiene que ver con los planos que se tengan en la composición. Tiene su propia organización:

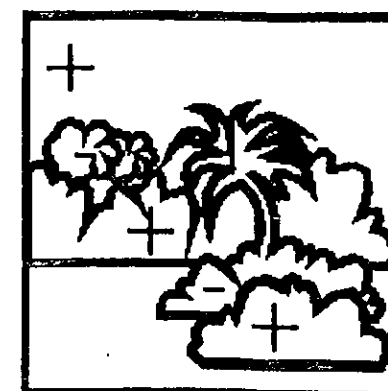
- a) El fondo es más grande que la figura y, por lo común, más simple. Aunque él mismo menciona que la segunda afirmación no siempre es cierta.
- b) La figura se percibe habitualmente en la parte superior o delante del fondo.
- c) El fondo puede percibirse como una superficie o como un espacio.

Formas positivas y negativas según Wong y Fabris-Germani.

Formas positivas y negativas según Dondis.

Formas positivas y negativas según Scott.

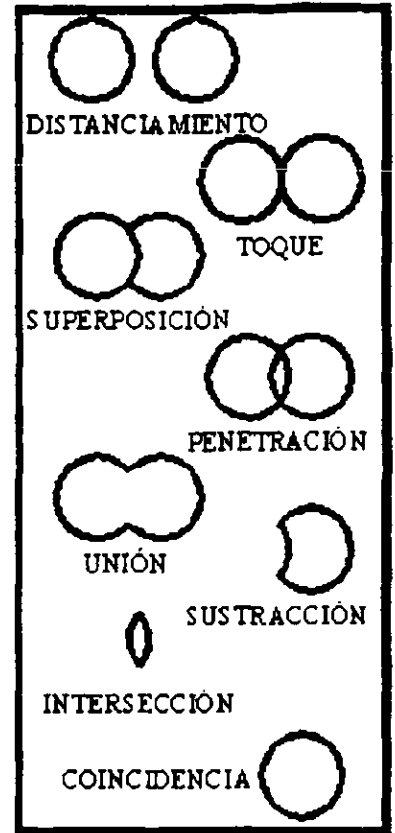
- d) Pensamos habitualmente en la forma de la figura, y el espacio no ocupado es el fondo.

Fabris y Germani por su parte, manejan a la forma positiva como Tratamiento interno o signo positivo, esto es cuando la figura prevalece sobre el fondo en el que está trazada; a la forma negativa la llama Tratamiento externo o forma negativa, si el fondo es lo que prevalece.

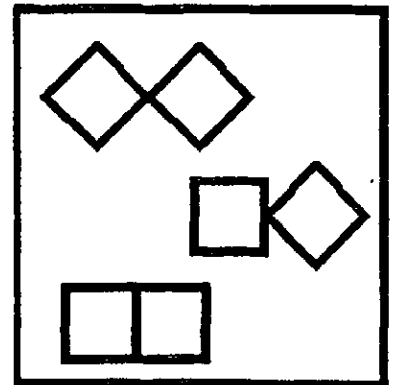
1.3.3 Interrelación entre formas

Wong nos dice que las formas que se encuentran en un plano tienen diferentes modos de encontrarse. Estas maneras de relacionarse son:

- Distanciamiento. Ambas formas quedan separadas entre sí, aunque esto no quiere decir que deban estar alejadas.
- Toque. Si acercamos las figuras empiezan a tocarse. El toque puede ser en un área pequeña o grande de los elementos.
- Superposición. Si acercamos aún más dichas formas una de ellas se encimará sobre la otra cubriéndose una porción de la que se encuentra debajo.
- Penetración. Puede darse el mismo caso que en la superposición, pero la diferencia es que ambas figuras en esa área parecerán transparentes. No hay una diferenciación de cuál está arriba o abajo, pero los elementos siguen manteniendo su contorno visible.
- Unión. Puede ser un caso igual que en la superposición, pero los elementos se encuentran reunidos y se convierten en una figura nueva y mayor. Los elementos pierden una parte de su figura original.
- Sustracción. A esto se le llama cuando una figura invisible se superpone sobre otra visible. La porción de la figura visible que queda bajo la figura invisible se convierte en invisible también.
- Intersección. Sería igual que en la penetración, pero a diferencia de ésta, aquí los elementos son invisibles y solamente donde se cruzan se obtiene una forma visible. El resultado de esta interrelación es una nueva figura más pequeña, en donde muchas veces no nos recuerda a las figuras con las que fue creada.

Interrelación entre formas según Wong.

Interrelación entre formas que se tocan según Scott:

*Vértice con vértice,
lado con vértice
y lado con lado.*

- g) Coincidencia. Si se acercan aún más, y si son idénticas las formas, nos encontramos en punto en que ambas habrán de coincidir, y los elementos se convertirán en uno.

Estas interrelaciones producen ciertos efectos espaciales. En el distanciamiento las formas pueden parecer equidistantes, una más cerca y otra más lejos, y posiblemente otra todavía mas lejos; esta forma de interrelación ayuda a mantener la profundidad en los diseños. En el toque la situación de las formas es igualmente variable, el color en este caso indicará la disposición de los elementos en el espacio. En la superposición se puede identificar claramente las figuras que se encuentran en primer plano. Es una manera sencilla de identificación en el espacio. La penetración es una manera interesante y algo más compleja de colocar a los elementos en el espacio, pero nos podemos valer de los colores para este objetivo. En la unión los elementos permanecen a la misma distancia porque se forma uno nuevo y mayor; igualmente en la sustracción nos enfrentamos a una forma nueva. En la coincidencia se forma de nuevo un elemento, pero aquí hay que resaltar que para que se forme una verdadera coincidencia los elementos que la conformen deben de ser idénticos, en caso de ser uno de ellos más grande se producirá una superposición, penetración, unión, sustracción o intersección.

Wong nos da la más completa clasificación de Interrelación, pero Scott tiene una propia.

Scott nos habla de ciertas subdivisiones de las interrelaciones, y las menciona a partir de dos y tres dimensiones, pero a nosotros, como Diseñadores Gráficos, sólo nos interesa la bidimensional.

- a) Figuras que se tocan. Estas pueden ser:

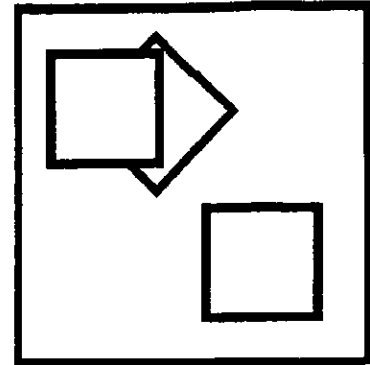
- 1) Vértice con vértice.
- 2) Vértice con lado.
- 3) Lado con lado.

- b) Figuras que se superponen:

- 1) Parcialmente.
- 2) Totalmente.

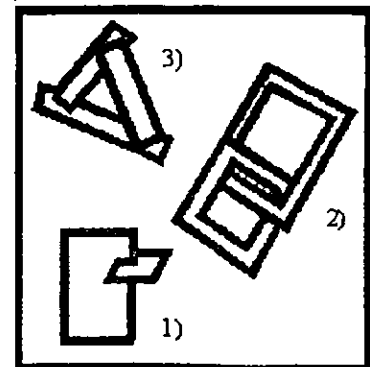
- c) Figuras que se interconectan:

- 1) Interpretación. Se toma cuando las figuras se superponen mutuamente.
- 2) Encadenamiento. Es relativo a las figuras con orificios, que quedan conectados como cadenas.

Interrelación entre formas según Scott:

Superposición parcial, y superposición total.

Interrelación entre formas que se interconectan según Scott:

*Interpretación 1)
Encadenamiento 2)
Entrelazamiento 3)*

- 3) Entrelazamiento. Que supone la intervención de tres o más formas, de las cuales la primera se superpone a la segunda pero esta superpuesta por la tercera.

Estos tipos de interrelación pueden ser susceptibles de otra característica llamada Transparencia, que es cuando, obviamente, una o varias formas son transparentes, dando lugar a nuevas composiciones.

1.3.4 Formas unitarias o módulos

Cuando una figura se repite en el plano, menciona Wong, se convierte en módulo, para que tenga un efecto adecuado para la repetición la forma debe ser sencilla.

Un diseño se puede constituir de formas idénticas o semejantes entre sí que aparecen mas de una vez, a estas formas se les llama módulos. Los módulos hacen que un diseño tienda a ser más uniforme, armonioso, disciplinado y ordenado. En un diseño pueden existir diferentes tipos de módulos, y ellos aparecen en casi todos los diseños que se crean. El objetivo de un módulo es que unifique, por lo tanto debe de ser sencillo, ya que una forma demasiado compleja puede destacarse y con esto perder el efecto de unidad, aunque la exploración de qué tan complejo puede llegar a ser un módulo dependerá también del tipo de diseño en donde se encuentren, y la cantidad de módulos que existan. Fabris y Germani no mencionan exactamente el concepto de módulo pero explica que es un signo que tiene idénticas relaciones que otro.

Los módulos pueden estar formados por elementos mas pequeños en repetición llamados submódulos, los módulos, a su vez pueden formar estructuras más grandes llamadas supermódulos, estos supermódulos pueden acomodarse de diferentes formas según se requiera en la composición. Existe una forma especial de repetición que es la reflexión, esto es como una repetición reflejada en un espejo. El resultado es una figura muy parecida a la original pero en sentido contrario. Se puede reflejar una figura simétrica, pero el resultado será el mismo que el original, como por ejemplo un cuadrado o un círculo. Cuando esas dos formas (original y reflejada) se unen, dan como resultado una figura simétrica carente de una reflexión en el mismo sentido que la anterior.

1.3.4.1 Repetición

La repetición se da cuando colocamos en más de una ocasión el mismo elemento, es una forma simple de diseñar, los módulos pueden ser tantos o tan pocos como sea necesario aunque el efecto que dan en conjunto es de monotonía.

Cuando los elementos son muchos, el efecto que logran es el de una textura, y si son pocos, se produce simplicidad.

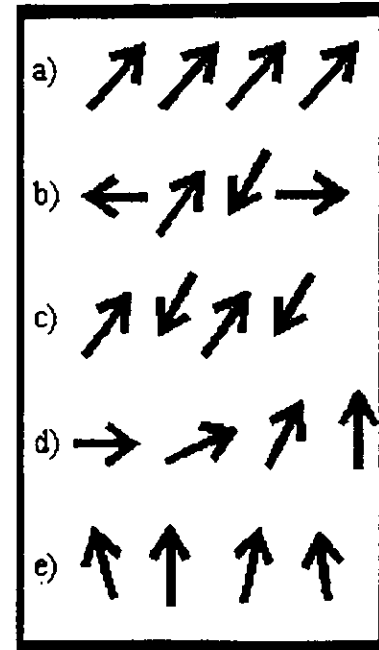
Fabris y Germani nos dan el siguiente concepto: “La repetición es la relación que existe entre signos iguales y relaciones iguales”¹⁰.

Nos dice que es la forma más sencilla de composición rítmica donde se emplean elementos que tienen los mismos valores tonales, las mismas relaciones entre sí, el mismo peso, la misma estructura; y sólo hay una diferencia entre ellos, que es la posición que ocupa cada uno de ellos en el espacio.

1.3.4.1.1 Tipos de repetición

Para Wong existen estos diferentes tipos de repetición, por lo que de deben analizar para crear el efecto deseado en un diseño.

1. Repetición de figura. Aquí el elemento más importante es la figura y se puede repetir en diferentes tamaños y colores.
2. Repetición de tamaño. Este tipo de repetición solo es posible cuando las figuras son idénticas o similares.
3. Repetición de color. Esto supone que todas los elementos deben tener el mismo color.
4. Repetición de textura. El elemento que se debe conservar es la textura.
5. Repetición de dirección. Esto es posible cuando las formas muestran un sentido de orientación o una línea conceptual la cual siguen.
6. Repetición de posición. Esto se nota cuando los módulos forman estructuras
7. Repetición de espacio. Todas las figuras deben de estar relacionadas de la misma manera en plano, o dicho más claro, ocupar su propio espacio de la misma manera, no quiere decir que ocupen el mismo espacio todas, ya que esto daría como resultado una coincidencia o una figura compleja que ya no se tomaría en cuenta como un módulo.
8. Repetición de gravedad. La gravedad debe manejarse con cuidado con los módulos, ya que solo se puede dar esta igualdad cuando se tienen idénticos módulos. De otra

*Direcciones repetidas a)
Direcciones indefinidas b)
Direcciones alternadas c)
Direcciones en gradación d)
Direcciones similares e)*

manera la gravedad puede variar dependiendo del tamaño y la posición en que se encuentre un determinado módulo.

Existen conformaciones que nos ayudan a que un diseño de módulos algo que no sea tan monótono; a esto se le llama Variaciones de la repetición. Los módulos aparte de la profundidad que pueden aparentar, también adquieren una direccionalidad, a esto se le llama Variaciones direccionales. Todas las figuras son susceptibles de esto, y éstas se pueden clasificar como:

- a) Direcciones repetidas. Que vendría a ser el mismo elemento en la misma dirección.
- b) Direcciones indefinidas. Cada módulo tiene una dirección diferente y no definida ni enlazada con el anterior y el posterior.
- c) Direcciones alternadas. Esto puede ser un módulo dirigido hacia abajo y el siguiente hacia arriba, el que sigue hacia abajo... Esto se puede dar con más etapas, pero no deben ser tantas que parezca que tienen una direccionalidad indefinida.
- d) Direcciones en gradación. Con esto se puede dar la sensación de animación, ya que cada elemento va a variar un poco con respecto al anterior.
- e) Direcciones similares. Aunque los módulos no tengan exactamente la misma dirección, pueden tener una casi idéntica.

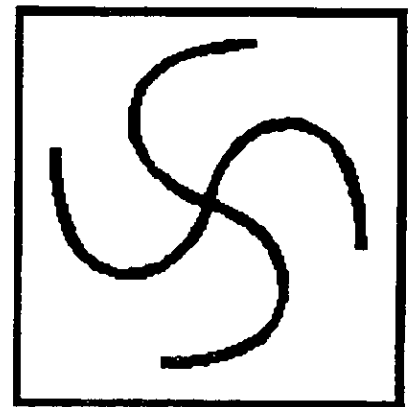
Las Variaciones espaciales pueden ser obtenidas mezclando los diferentes tipos de interrelaciones entre formas.

Fabris y Germani nos dan su propia clasificación de repetición:

- a) Dentro del ámbito del ritmo constante. Se pueden ver repeticiones en alineamiento, en hilera o en contorno.
- b) Repetición en forma de cuadrícula. Los signos están dispuestos en función de punto de contacto, donde los cuadrados se desplazan visualmente de forma vertical horizontal o diagonal.
- c) Repetición de signos con contacto en los perfiles. La repetición de signos semejantes, puestos en contacto en su borde, constituyen una estructura que contrasta con el resto de la composición.
- d) Repetición de signos acoplados. Los signos y las partes acopladas crean una relación regular, con lo que la superposición de signos resulta una composición monótona.

Fabris y Germani nos dan la siguiente definición de gradación: "Es una secuencia de signos o de relaciones cuyos elementos intermedios son armónicos entre sí y los elementos extremos contrastantes"¹¹. Menciona que en la gradación existe tanto la armonía como el contraste, y que gradación y escala son sinónimos. Clasificación de gradación:

- a) Gradación entre formas de línea y formas de masa. Que es cuando una forma varía de masa a línea o viceversa.
- b) Gradación de valor: monocroma, policroma, acromática. La gradación puede darse de cromática a acromática o de valor tonal.
- c) Gradación de tamaño de la forma. La forma varía en su tamaño a lo largo de la gradación.
- d) Gradación de signos dispersos. La gradación puede darse aunque los elementos no se encuentren en una secuencia lineal.
- e) Gradación de signos alineados. Los elementos se encuentran dispuestos en línea.
- f) Gradación de signos en contacto o acoplados. Cuando los espacios dejados entre figuras forman otras figuras para formar, en conjunto, un mosaico.

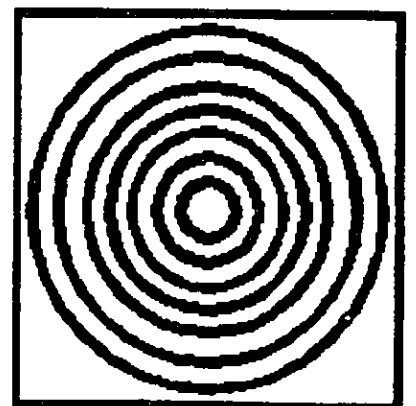
Radiación centrífuga.

1.3.4.3 Radiación

Wong menciona a la radiación como un caso especial de repetición en la que los módulos están organizados alrededor de un punto focal. Como ejemplos están los centros de las flores como el girasol, un remolino en el agua, las ruedas de una carreta, etc. También se menciona que es una herramienta muy útil cuando se quiere llamar la atención en un diseño.

Wong da las siguientes características que diferencian un esquema de radiación a uno de gradación o de repetición:

- a) Es generalmente multisimétrico. Esto es que puede tener en un mismo esquema diferentes modos de dirección.
- b) Posee un poderoso punto focal. Que es hacia o desde donde vienen los módulos.
- c) Puede generar energía óptica y movimiento desde o hacia el centro.

Radiación concéntrica.

La radiación se constituye de dos elementos principales:

manera lenta, en la segunda hilera las bandas se expanden más rápidamente con el efecto de gradación simultánea. El efecto se hace más complejo si las hileras se producen en una estructura mayor o con más pasos intermedios.

Fabris y Germani nos dan la siguiente definición de alternación: "La alternación es la ordenación compositiva que combina repeticiones de signos y relaciones no semejantes, o bien, semejantes pero de dimensiones, valor, orientación o posición diferentes"¹⁰. Y la clasifican de la siguiente manera:

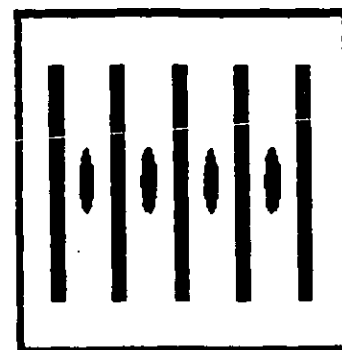
- Alternación de línea y masa. Que son dos diferentes series de signos de masa y de línea en gradación.
- Alternación de forma desigual. Que puede ser series de masas o de líneas alternativamente.
- Alternación de posición intervalo. Que se refiere al intervalo que existe entre elemento y elemento.
- Alternación de orientación de formas iguales, separadas o acopladas, verticales, horizontales, oblicuas o invertidas. Donde la alternación se da combinando dos o más de estas formas.
- Alternación asimétrica de signos desiguales. Donde no se puede establecer un patrón definido para la alternación de los elementos que participan en ella.
- Alternación simétrica de signos desiguales. Donde los elementos se encuentran sujetos a patrones de simetría generalmente axial.
- Alternación de valor de signos semejantes. Que puede ser series de líneas o de masa

Mencionan Fabris y Germani, que en ciertos casos la alternación puede ser manejada para que la monotonía de su estructura no se refleje en un diseño aburrido y predecible; esto se logra con la variación en el manejo de los signos, ya sea la posición, el tamaño o el color.

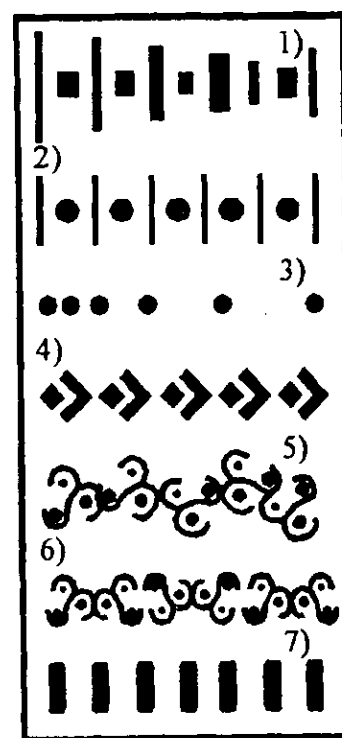
1.3.5 Estructuras

Wong nos dice que todos los diseños tienen una estructura. La estructura impone un orden a la composición, en realidad, cada que pensamos en diseñar algo lo sometemos de inmediato aunque inconscientemente, en una estructura.

Wong nos menciona diferentes clases:

La alternación está dada por series de elementos en una misma composición

- Alternación de línea y masa 1)
- Alternación de forma desigual 2)
- Alternación de posición intervalo 3)
- Alternación de orientación de formas iguales, separadas o acopladas, verticales, horizontales, oblicuas o invertidas 4)
- Alternación asimétrica de signos desiguales 5)
- Alternación simétrica de signos desiguales 6)
- Alternación de valor de signos semejantes 7)

- 2) *Círculo. Es armonioso, equilibrado y más dinámico que el cuadrado, las fuerzas en él se compensan mutuamente.*
- 3) *Triángulo. Es la figura más estable y sólida, y tiene un dinamismo evidente. Si el triángulo es equilátero representa el equilibrio perfecto*
- 4) *Triángulo isósceles. Sugiere elevación y voluntad*
- 5) *Triángulo invertido. Si está invertido es muy inestable e incisivo*
- 6) *Óvalo. Denota distinción y afectación, y es más dinámico que el círculo*
- 7) *Rombo. Esto cambia cuando un cuadrado se sitúa diagonalmente y se convierte en rombo, se vuelve inestable, elegante.*
- 8) *Rectángulo vertical. Es más dinámico que el horizontal con un sentido de elegancia y distinción.*
- 9) *Rectángulo horizontal. Produce una sensación de acción y estabilidad. La tensión del eje se da a lo largo del eje mayor.*
- 10) *Pentágono. Libre, caprichoso y diverso*
- 11) *Hexágono. Por su simetría es estático*

- b) *Orgánicas. Que se asemejan a formas de la naturaleza.*
- c) *Rectilíneas. Que están formadas a partir de líneas rectas pero no son formadas geométricamente.*
- d) *Irregulares. Son figuras que carecen de toda simetría*
- e) *Manuscritas. Son trazadas a mano alzada.*
- f) *Accidentales. Son producidas por algún instrumento sin dejar huella de éste en el trazo y no son 100% controladas*

En cuanto a las formas positivo-negativas, los autores manejan diferentes conceptos, Wong se refiere a las formas positivo-negativas solamente por su valor tonal ya que se refiere a ellas con:

- 1) *Forma blanca sobre un fondo blanco.*
- 2) *Forma blanca sobre un fondo negro.*
- 3) *Forma negra sobre un fondo negro.*
- 4) *Forma negra sobre un fondo blanco.*

Dondis establece que las formas positivo-negativas son percibidas alternativamente: primero la forma positiva y después la forma negativa o viceversa, y Scott dice que la forma más compleja o que llama más la atención o la que está sobre un "fondo" es la forma positiva.

Refiriéndose directamente al programa, la propuesta de Wong es la preferida, pero tiene la característica de que habla "sobre un fondo", y esto no puede ser siempre, en las figuras sin cerramiento no se puede establecer un límite entre el fondo y la figura.

Básicamente, Wong se basa en la parte de la naturaleza humana que tiende a ver "algo" de un tono más oscuro sobre un "fondo" más claro, unos ejemplos cotidianos son el paso de un avión en el cielo, una mancha en la ropa, la mayoría de las letras que leemos, etc. El concepto de Dondis puede clasificarse dentro de los espacios conflictivos, donde una figura puede ser observada de varias maneras diferentes. Scott dice que la figura con más tensión es la positiva, esto crea un conflicto con la teoría de Wong, porque en ese caso la forma blanca sobre un fondo negro y la forma negra sobre un fondo blanco serían para Scott formas positivas.

En un resumen de los criterios de positivo-negativo o forma-figura se puede decir:

Wong

- a) Las figuras positivas son ocupantes de un espacio físico*
- b) Las figuras negativas son vistas como un espacio*
- c) Las cualidades de positivo-negativo son basándose en valores tonales*
- d) Se relaciona con la manera de la percepción humana de observar un objeto oscuro sobre un fondo más claro*
- e) Califica a las composiciones como conjunto en formas positivas y negativas*
- f) La composición entera es calificada como positiva o negativa*

Dondis

- a) Dice que no se trata de claridad u oscuridad*
- b) Las figuras positivas generan más tensión que las formas negativas*
- c) Las formas positivas y negativas pueden estar perfectamente equilibradas*

Scott

- a) La figura o fondo es variable según nuestro interés*
- b) El fondo es más grande que la figura.*
- c) El fondo es más simple.*
- d) La figura está generalmente en la parte superior o delante del fondo.*
- e) El fondo se puede percibir como una superficie o un espacio.*
- f) La forma negativa no ocupa un espacio.*

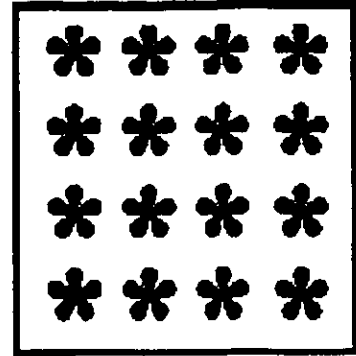
- g) *Observa a los diferentes elementos de la composición por su entorno inmediato.*
- h) *Cada forma es tratada individualmente.*

Lo único en lo que están de acuerdo sólo dos autores (Wong y Dondis) es que la forma positiva ocupa un espacio. Pese a ello se puede decir, basándose en los conceptos anteriores que positivo-negativo es:

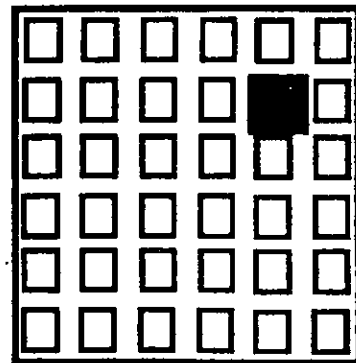
- a) *La forma positiva ocupa un primer plano y su atributo positivo o negativo puede variar según al interés que nos genere*
- b) *La forma negativa ocupa un segundo lugar en nuestro interés y puede ser más oscuro o claro que la forma positiva*
- c) *Las formas positivas o negativas no tienen que estar totalmente cerradas.*

Con referencia a las interrelaciones entre formas existen dos clasificaciones principales que son de los autores Wong por un lado, y Scott por otro. La más útil por su aplicación práctica es la de Wong que a continuación se menciona:

- a) *Distanciamiento. Ambas formas quedan separadas entre sí, aunque esto no quiere decir que deban estar alejadas.*
- b) *Toque. Si acercamos las figuras empiezan a tocarse. El toque puede ser en un área pequeña o grande de los elementos.*
- c) *Superposición. Si acercamos aún más dichas formas una de ellas se encimará sobre la otra cubriéndose una porción de la que se encuentra debajo.*
- d) *Penetración. Puede darse el mismo caso que en la superposición, pero la diferencia es que ambas figuras en esa área parecerán transparentes. No hay una diferenciación de cual esta arriba o abajo, pero los elementos siguen manteniendo su contorno visible.*
- e) *Unión. Puede ser un caso igual que en la superposición, pero los elementos se encuentran reunidos. Y se convierten en una figura nueva y mayor. Los elementos pierden una parte de su figura original.*
- f) *Sustracción. A esto se le llama cuando una figura invisible se superpone sobre otra visible. La porción de la figura visible que queda bajo la figura invisible se convierte en invisible también.*
- g) *Intersección. Sería igual que en la penetración, pero a diferencia de ésta, aquí los elementos son invisibles y solamente donde se cruzan se obtiene una forma visible. El*

La alineación es una forma de repetición con una secuencia lineal.

Estructura semiformal anómala.

Estructura semiformal de similitud.

resultado de esta interrelación es una nueva figura más pequeña, en donde muchas veces no nos recuerda a las figuras con las que fue creada.

- h) Coincidencia. Si se acercan aún más, y si son idénticas las formas, nos encontramos en punto en que ambas habrán de coincidir, y los elementos se convertirán en uno.

De la clasificación de Scott parece, al menos para mí, que sus casos son muy particulares y no aplicables a todos los casos.

El módulo es una figura simple que forma parte de una estructura de repetición; el módulo puede a su vez formarse de figuras menores llamadas submódulos, cuando los módulos se agrupan en estructuras formando figuras más grandes se les llama supermódulos.

Casi todas las estructuras se encuentran contruidos por módulos. He tomado la clasificación de Wong por ser la más completa para subdividir a las estructuras en sus diferentes facetas.

Así las estructuras se dividen en:

a) Estructuras formales

1) Repetición

1.1) Gradación

1.1.1) En el plano

1.1.2) Espacial

1.1.3) De figura

1.2) Radiación

1.2.1) Concéntrica

1.2.2) Centrípeta

1.2.3) Centrifuga

1.3) Alternación

1.4) Alineación

b) Estructuras semiformales

1) Anomalía

2) Similitud

2.1) Subdivisiones estructurales similares

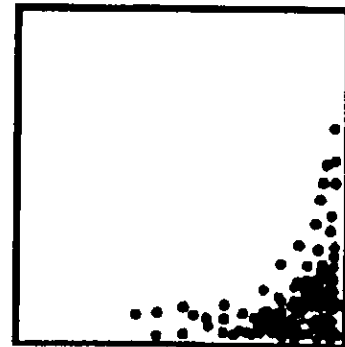
2.2) Distribución visual

3) Concentración

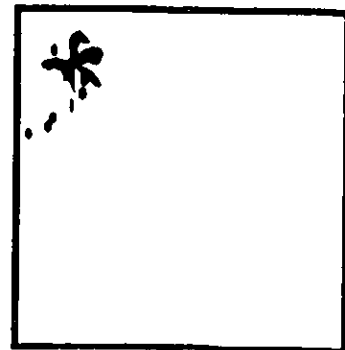
c) Estructuras informales

1) Contraste

En lo que respecta a la repetición, se entiende como la forma de estructurarse de los módulos con respecto a una secuencia lineal

Estructura semiformal de concentración.

Estructura informal de contraste.

establecida, siendo que repetición es la estructura en la que los módulos se encuentran varias veces en la misma composición, por lo que la primera definición no es válida.

Juzgando como la más adecuada a la primera clasificación de Wong por su sencillez:

Tipos de repetición

1. *Repetición de figura. Donde lo más importante es el contorno*
2. *Repetición de tamaño.*
3. *Repetición de color. Esto supone que todas los elementos deben tener el mismo color, pero su tamaño puede variar.*
4. *Repetición de dirección. Cuando las figuras que intervienen en la composición están orientadas hacia un mismo sentido.*
5. *Repetición de posición. Esto se nota cuando los módulos forman estructuras.*

Seguir subdividiendo la repetición en casos más específicos daría como resultado una rigidez en cuanto a su aplicación, aunque todos los tipos de repetición que creamos pertenecen a un tipo o subtipo, por ello, no creo conveniente a este nivel que se sepa cuál exactamente sé esta usando.

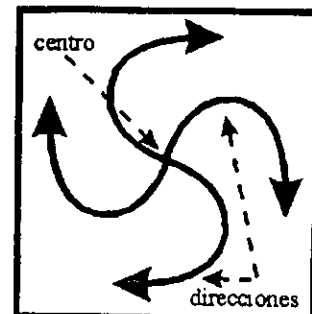
Si no tomamos en cuenta el color existirían, como lo menciona Wong, tres tipos principales de radiación:

- a) *Gradación en el plano. Es cuando la(s) figura(s) se mueve(n) a través del plano en cualquier dirección pareciéndonos siempre a la misma distancia*
- b) *Gradación espacial. Se le llama de esta manera cuando la(s) figura(s) parece(n) desplazarse hacia delante o hacia atrás, con ello se da un efecto de profundidad*
- c) *Gradación en la figura. Se da cuando la(s) figura(s) se transforma(n) en otras diferentes en el plano.*

Estos tipos que afectan directamente a los módulos pueden modificarse en su estructura que puede ser lineal, en zigzag pero no con un punto focal, como dice Wong porque de ser así sería una estructura de radiación.

La rotación y la progresión no son otra clase de repetición, ya que se clasifican dentro de la gradación en el plano y espacial. La rotación en el plano es cuando la figura gira alrededor de su eje; y rotación espacial es cuando la figura, con eje en uno de sus lados, nos parece oblicua y más pequeña con este movimiento.

Progresión en el plano es cuando la figura se mueve equidistante en todos los sentidos en que se dirija; progresión espacial es

Elementos principales de la radiación:

*Centro de radiación
Direcciones de radiación*

cuando la figura aparenta trasladarse hacia atrás y hacia adelante, pareciendo con ello más grande o pequeña.

La radiación se constituye de dos elementos principales:

- a) Centro de radiación. Que es el punto focal en donde se organizan los módulos.*
- b) Direcciones de radiación. Se refiere a las líneas estructurales generadas por la radiación y a la situación de los módulos.*

Existen tres tipos de estructura de radiación:

- a) Centrífuga. En esta estructura los módulos se dirigen o vienen desde el centro*
- b) Centrípeta. En esta estructura las líneas estructurales no convergen al punto focal, sino es el punto psicológico de las mismas.*
- c) Concéntrica. Se forma de capas regulares que van hacia o desde el centro, un ejemplo cotidiano son las ondas en el agua cuando algo cae.*

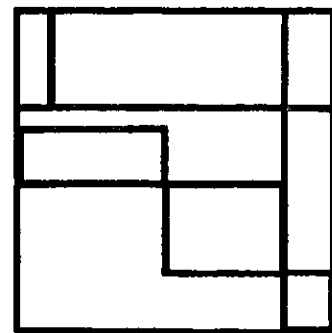
Estas estructuras a su vez se dividen en varias características según la situación de su(s) punto(s) focal(es) y de las líneas estructurales que las constituyen. Pero al igual que con la gradación y repetición, el subdividirlas en varias facciones no es tan necesario para su aplicación.

La alternación es vista por Wong como un caso raro de la gradación, y menciona que cuando dos series de elementos se encuentran en direcciones contrarias se le llama alternación. Wong no toma en cuenta que las dos series de formas no deben de venir de direcciones distintas, sino que pueden ir y venir de direcciones iguales. Fabris y Germani hacen una clasificación de la alternación, pero no la menciono por ser demasiado particular

Para el tipo de repetición en la que los módulos se repiten en forma lineal he establecido un tipo que es la alineación que tiene los mismos valores que el enrejado básico de Wong, la diferencia con él es que la clasifica como una estructura aparte, siendo para mi, más correcto, la clasificación anterior.

Las estructuras son la imposición del orden para la composición; estemos conscientes o no, todos nuestros diseños están organizados a un tipo de estructura, y se clasifican de la siguiente manera:

- a) *Estructuras formales. Están ordenadas basándose en líneas estructurales, construidas matemáticamente y tienen un orden que se puede apreciar enseguida. Dentro de este tipo de estructuras se encuentran:*
- 1) *Repetición o alineación*
 - 2) *Gradación*
 - 3) *Radiación*
 - 4) *Alternación*
- b) *Estructuras semiformales. No son tan rígidas como las formales, por lo cual pueden adaptarse o no a líneas estructurales, los diseños que hacemos de repetición, gradación, radiación y alternación que no las construimos matemáticamente pueden clasificarse aquí. Las que sí lo son por concepto son:*
- 1) *La anomalía. Se da cuando se rompen las líneas estructurales en una o más zonas dentro de una estructura, cambiando los módulos en tamaño, forma, orientación, etc. Creándose una sensación de desorden.*
 - 2) *La similitud. Cuando las formas o módulos parecen ser iguales pero no lo son, no pueden estar en una estructura de repetición sino en similitud.*
 - 3) *La concentración. Cuando no existe una estructura, los módulos pueden colocarse libremente; la concentración se logra con pequeños módulos que pueden variar su número en las zonas requeridas para lograr el efecto deseado.*
- c) *Estructuras informales. No están sujetas a líneas estructurales y son totalmente libres.*
- 1) *Contraste. No existe la regularidad, en la estructura de contraste los módulos son rara vez repetitivos y pueden existir de diferentes clases en una composición, aunque siempre predomina un tipo.*
- d) *Estructura activa. Todas las anteriores pueden pertenecer a este tipo. Las estructuras activas tienen líneas estructurales conceptuales (o sea que no se ven) que afectan directamente a la composición ya que se sujeta a ellas.*
- e) *Estructura inactiva. Todas las anteriores pueden pertenecer a este tipo. Las estructuras inactivas tienen líneas estructurales conceptuales que no afectan a la composición.*
- f) *Estructura visible. Todas las anteriores pueden pertenecer a este tipo. Las líneas estructurales son visibles. Un ejemplo*

Ejemplo de composición con líneas estructurales visibles como las utilizaba Kandinsky.

claro sería una pintura de Kandinsky (pintor ruso, 1866-1944, iniciador de la corriente Abstraccionista).

- g) *Estructura invisible. Todas las anteriores pueden pertenecer a este tipo. Las líneas estructurales no se ven.*

Wong menciona que existe otro tipo de estructura llamada la *retícula o enrejado básico*, yo no la considero por que puede entrar dentro de las estructuras formales porque se rigen por líneas estructurales y conceptos matemáticos.

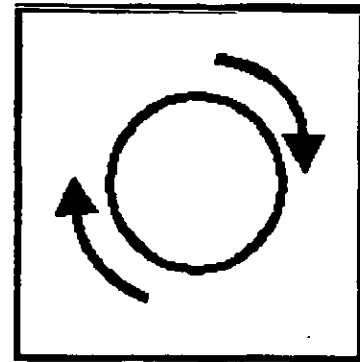
1.4 Conceptos básicos de la composición

Cabe mencionar que la dirección, el equilibrio, el espacio y la gravedad no son los conceptos básicos de la composición, todos los elementos a los que me he referido en la presente tesis son básicos en la composición: los elementos conceptuales y materiales, las estructuras y sus relaciones son básicas en la creación de una composición, sin ellos, simplemente no existirían las composiciones. En el programa aparece de esta manera y es por ello que aparece titulado así este apartado.

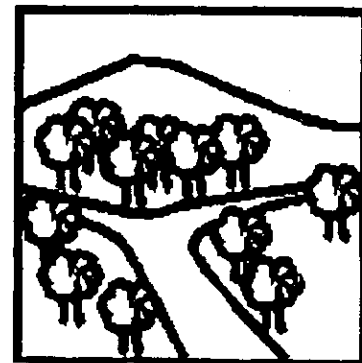
1.4.1 Dirección-orientación

Wong divide a los elementos del Diseño en diferentes categorías, dentro de esta clasificación, están los elementos de relación, que precisamente son los que le dan ubicación y relación a la composición. Dentro de estos elementos se encuentra la dirección, y Wong nos dice acerca de ella, que la dirección de uno o varios elementos está determinada por la relación que existe con el receptor, con el marco de la composición o por otros elementos en el plano.

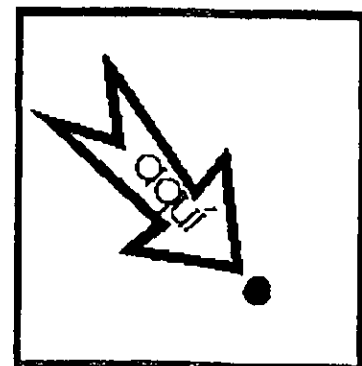
Fabris y Germani explican de la dirección "...en el sentido general de la orientación del hombre, se adquiere la sensación de tres direcciones, iguales y opuestas: arriba y abajo; derecha e izquierda; delante y detrás"⁴. Y nos hablan de la creación de la dirección como el conjunto de relaciones que tenga el signo con los principios de la cinemática y las leyes de los baricentros, pero coinciden con Wong en señalar que depende de la posición de los demás signos en la composición, y dividen a la orientación en cuatro clases:

Orientación indiferente.

Orientación subjetiva.

Orientación objetiva.

- a) Orientación indiferente. Es cuando la expresión de una forma no varía en cualquier modo que se coloque.
- b) Orientación analógica o fisionómica. La forma de cumplir con una relación al objeto que representa.
- c) Orientación subjetiva. Que se percibe solo por quien así lo interpreta.
- d) Orientación objetiva. Es la que se determina por medio de principios de orientación analógico-fisionómica y las leyes de composición.

Fabris y Germani nos explican las leyes de la orientación:

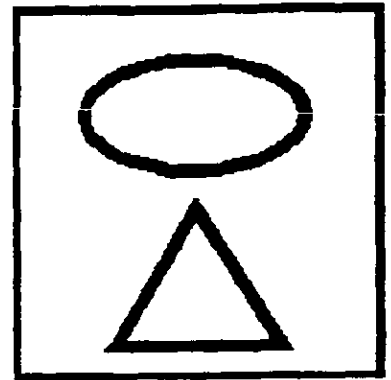
- a) Ley de la lectura. En la cultura occidental se lee de izquierda a derecha.
- b) Ley de los ejes. Los signos tienen ejes, y por su dirección dentro del plano se observa su orientación.
- c) Ley de la atracción. Los objetos alargados o los bordes de la composición dirigen o "amarran" a los objetos.
- d) Ley de la naturaleza del sujeto. Su orientación está determinada por la fisionomía de la forma misma.

Dondis nos habla de la dirección en sentido estrictamente bidimensional, aunque al igual que Fabris y Germani nos habla de tres direcciones principales por medio de sus equivalencias en formas geométricas:

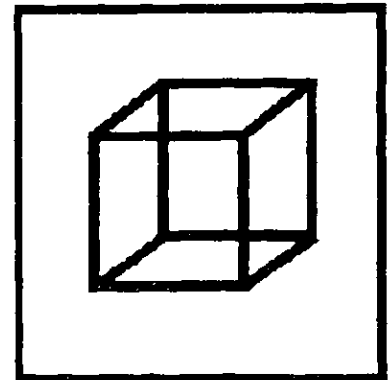
- a) La horizontal y a la vertical representadas por el cuadrado.
- b) La diagonal representada por el triángulo.
- c) La curva representada por el círculo.

Menciona que cada una tiene un significado psicológico, la vertical y horizontal son las referencias primarias del hombre, y las direcciones más estables; la diagonal es la dirección más amenazadora y las direcciones curvas se asocian a la repetición, al calor y encuadramiento.

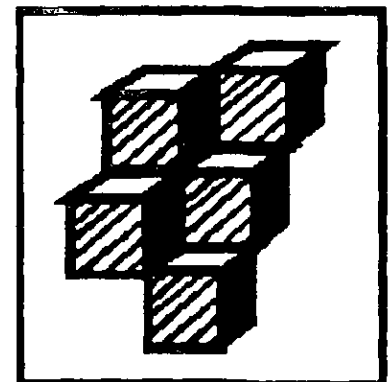
Por último Scott llega a las mismas conclusiones que Fabris-Germani y Wong, puesto que se refiere a la dirección como la relación que tiene un elemento con el entorno que lo rodea y las demás formas. Nos habla psicológicamente del círculo y del rectángulo como lo hace Dondis.

Espacio liso.

Espacio ilusorio.

Espacio fluctuante.

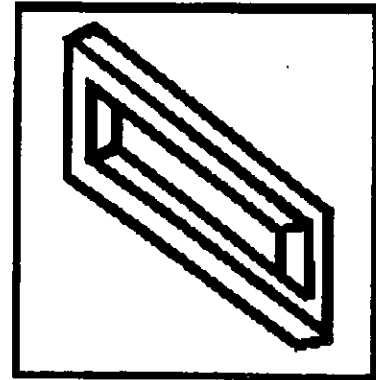
1.4.2 Posición (Equilibrio)

Al hablar de Posición nos estamos refiriendo al Equilibrio que existe entre los elementos de la composición y las divisiones de las estructuras. Sólo aparece este apartado porque se encuentra como referencia del programa.

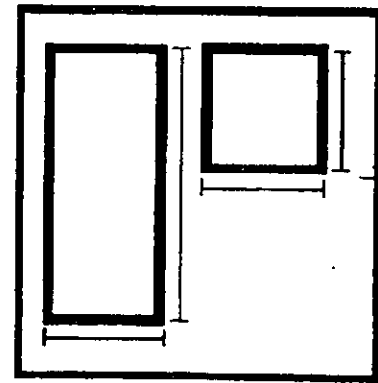
1.4.3 Espacio

Wong da la explicación más amplia acerca del espacio, y nos dice al respecto que puede ser de diferentes formas como: positivo o negativo, liso o ilusorio y amplio o conflictivo (las formas positivas y negativas se explican en este apartado solamente con la definición de Wong).

- a) Espacio positivo negativo. Las formas positivas están rodeadas de un fondo negativo, y las formas negativas de un fondo positivo. Wong menciona que las formas positivas contienen espacios positivos, y las formas negativas espacios negativos, pero esto es difícil de observar, ya que a veces se toma al espacio por figura y viceversa; En un dado caso que realmente se quiera saber cual es la parte negativa o positiva en una composición rodeada de formas, se requiere de análisis y observación, ya que cualquiera de las dos partes (fondo y figura), puede ser reversible.
- b) Espacio liso e ilusorio. El espacio es liso cuando las formas que aparecen en el nos dan la sensación de que se encuentran a la misma distancia, ninguna debe parecerse más cerca ni más lejos, si embargo de que las formas flotan en el espacio, de que se encuentran en varios planos. Las figuras, en el espacio ilusorio, pueden parecer oblicuas, rotadas o en ángulo sugiriendo profundidad. Aunque esto no quiere decir no pueden existir formas planas, pues también se pueden representar láminas sin aparente grosor.
- c) Espacio fluctuante y conflictivo. El espacio fluctúa cuando parece avanzar en un momento y retroceder en otro, como en las relaciones de figura-fondo. La forma más popular de este tipo es el escalón que puede verse indistintamente por arriba o por debajo. El espacio conflictivo es aquel que solo puede ser trazado, nunca construido, los ejemplos más claros son las imágenes de las "escaleras sin fin", en donde el último escalón conduce inmediatamente al primer escalón.

Espacio conflictivo.

El espacio donde trabajamos debería de llamarse simplemente formato para evitar confusiones con el espacio tridimensional.

Germani hacen una subdivisión de los espacios vacíos que se encuentran en el plano, pero considerando que se trata del formato, se puede subdividir en las diferentes formas que pueda adoptar un formato.

- b) *Espacio dimensional. Es donde se desenvuelven los elementos. Wong explica que en el espacio dimensional existen varios tipos que ya se explicaron, y son:*
- 1) *Positivo y negativo. Que se refiere a las mismas características de las formas positivas y negativas de Wong, considerado también por Fabris y Germani.*
 - 2) *Liso e ilusorio. Es cuando la profundidad se puede hacer presente mediante interrelaciones entre formas.*
 - 3) *Fluctuante y conflictivo. Llamado así porque pueden ser vistos de diferentes maneras al mismo tiempo, son una paradoja y no se pueden construir en realidad*

Desde mi punto de vista, el espacio solo 'puede' tratarse de dos cosas distintas pero equivalentes, una es el formato que es un plano bidimensional donde se colocan diferentes elementos, este formato tiene subdivisiones con diferentes características psicológicas; el segundo tipo designado por Wong se divide en positivo-negativo, liso-ilusorio y fluctuante-conflictivo. En mi opinión no veo la razón de esta división si el 'espacio dimensional' de Wong sólo son propiedades del formato.

La gravedad es enteramente psicológica y depende primordialmente de la situación del objeto en plano, aunque también intervienen características como el color o la textura. Dondis nos dice que la zona inferior izquierda es "la más pesada", la forma de leer, la naturaleza del hombre a ver todo en el suelo firme y otros factores que todavía no están bien establecidos sugieren que es la zona más apta para la colocación de algún objeto que se quiera resaltar.

La gravedad es lo pesado o liviano que nos puede parecer un elemento según sus características formales (color, intensidad, tamaño, etc.) y su posición en el espacio.

Los elementos básicos de la composición fueron tomados de los conceptos de Wong acerca de los elementos de relación que nos explica son los que gobiernan la ubicación e interrelaciones de los elementos de una composición.

El programa de Diseño Gráfico tomó a la posición como equilibrio, siendo que la posición, de Wong, nos habla directamente de la colocación de elementos en las estructuras.

Si equilibrio fuera igual a estructuras se clasificaría éste dentro de las leyes de composición y no dentro de los Elementos de relación, que es como se hace actualmente.

El título de Elementos Básicos de la Composición es ambiguo, y sería mejor que se le llamase por su nombre original de Elementos de Relación.

1.5 Composición

Literalmente, composición significa reunir y disponer diversas cosas formando un solo conjunto; pero existen diversos conceptos de composición, tan variados como las personas que las dijeron. Para Matisse, composición es el arte de coordinar, en función decorativa, los diversos elementos que dispone el artista para expresar determinados sentimientos. "El espacio tridimensional (ilusorio) ofrece una libertad completa: extensión del espacio en cualquier dirección disposiciones ilimitadas de los objetos y la movilidad total de una golondrina¹³".

Para tener una verdadera composición se necesita crear un concepto estético a partir de diversos elementos que pueden ser iguales o muy diferentes entre sí, se debe tener capacidad del dominio en el área que se está laborando para crear una obra compositiva. No solo se aplica al diseño, ya que la composición está presente en diversas áreas como la Arquitectura o la Música; claro que hay reglas para la composición, pero esto no se aplica como una receta de cocina, ya que cada autor dispone de los elementos como juzgue adecuado, y además se debe poseer una sensibilidad para lograr el mensaje que se quiera comunicar. Por consiguiente la composición es el elemento común para todas las artes tecnológicas y útiles de la organización de la energía como medio apto para producir un resultado.

En el medio gráfico cada elemento tiene una fuerza, un peso, una gravedad; tal vez no lo sepamos teóricamente, pero un diseño puede parecer caído hacia un lado, o no se qué le observamos que pensamos que le falta algo, ese algo es una buena composición.

1.5.1 Composición clásica o estática

Este tipo de composición ha asentado sus bases a través del curso de la humanidad. La composición clásica se expresa por medio de reglas bien establecidas o definidas que requieren seguir al máximo la recitación de un plano. La composición estática se centra en la forma busca acentuar su carácter simétrico, sólido, continuo, no poner nada que afecte a la inmovilidad de su composición, se vale

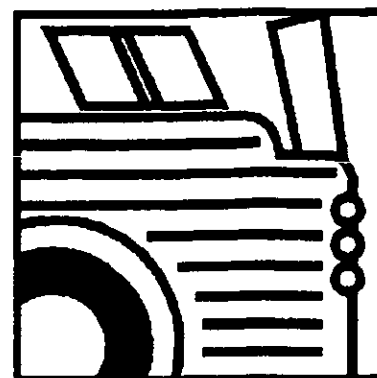

Ejemplo de composición estática.

de las transiciones de los objetos o las formas, el ritmo causado de los elementos haciendo del todo una unidad que aparenta tranquilidad y permanencia. Para desarrollar una composición estática, hay que desarrollar un ritmo en los elementos para que el diseño nos parezca agradable y funcional.

En el caso de la composición estática, existe un tipo de composición llamada Composición continua.

- a) Composición continua. Se le llama así porque en ella no debe de tener ningún punto de resalte en la composición, y también debe de cubrir la totalidad del formato. Una verdadera composición continua es muy difícil de lograr ya que debe tener un diseño que no aburra o canse al ser visto totalmente y en donde ningún elemento debe de ser un foco de atención.

Ejemplo de composición continua.

1.5.2 Composición libre o dinámica

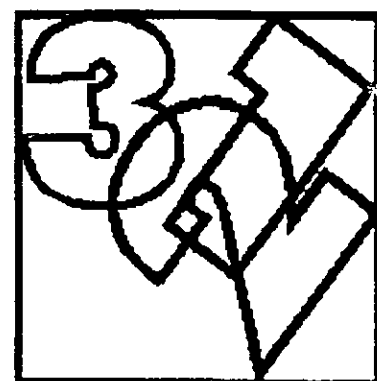
Se logra a través de un tipo de contraste de todos los posibles que los distintos elementos pueden adquirir en una composición, esto no quiere decir que el diseño sea altamente contrastado, aunque puede serlo, sino que solamente con un sutil cambio se puede dar este tipo de composición. La composición dinámica genera una gran energía, pero esta no puede romper con todas las exigencias que requiere una composición como lo son el equilibrio y la unidad, ya que sin ellos solo se observaría uno o varios elementos colocados al azar. Al parecer luce fácil construir una composición de este tipo, pues solo se debe cumplir con equilibrio y unidad, pero es exactamente eso lo que hace que un diseño con este tipo de composición sea un reto, sobre todo si no se quiere ser "fusil" (plagiador de ideas), ya que se debe tener en cuenta el peso o gravedad de cada uno de los elementos, la ubicación en las partes del plano, y con todo esto tan diferente, crear unidad.

Existen dentro de la composición dinámica:

- a) La composición en espiral. Que pone en juego todo el dinamismo y vitalidad, ya que una espiral siempre nos indicará movimiento continuo. El diseño se repliega en sí mismo o se despliega intentando salir del formato.
- b) La composición polifónica. Es donde varios temas compositivos desarrollados aparte se relacionan y compenetran entre sí, es una penetración de elementos o un collage.

Ejemplo de composición dinámica.

Ejemplo de composición polifónica.

1.5.3 Leyes de composición

Según Fabris y Germani, cuando se realiza una composición y desde el mismo momento en que se piensa, empiezan a existir leyes que son generadas y generan una buena composición. Estas leyes son innatas en el ser humano, ya que cualquiera que no sea diseñador, nos puede decir, por ejemplo, si una composición se ve desequilibrada o no.

Dentro del programa de Diseño Gráfico, las leyes de composición, según Fabris y Germani, se encuentran divididas en Leyes generales y Leyes específicas donde me he basado para estos puntos.

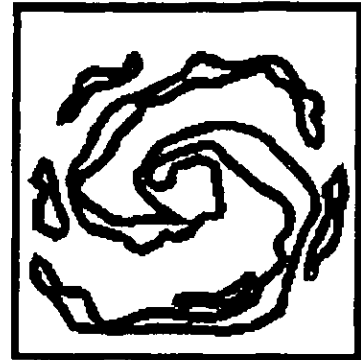
Con fines didácticos, dicen Fabris y Germani, se ha dividido el conjunto de fuerzas compositivas en dos grupos de leyes:

- a) Leyes generales
- b) Leyes específicas

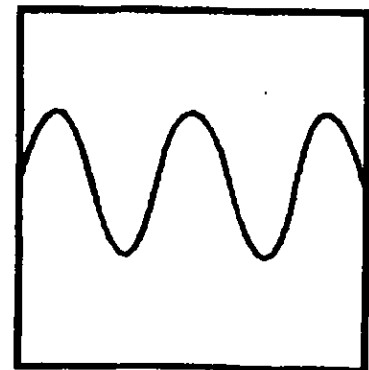
1.5.3.1 Leyes generales

Las leyes generales son aquellas que nacen del autor, y que pretende obtener de su propia actividad personal, ya sea consciente o de manera intuitiva. Estas leyes son dos:

- a) Ley de la unidad o del orden estético. Un diseño con unidad será armonioso, ya que es el fin de toda composición, sea cual sea su tipo, la unidad está en contra de los elementos colocados casualmente, de la confusión, de la falta de equilibrio. La unidad es el principio fundamental de todo orden estético. En una composición todos los elementos deben estar recíprocamente establecidos en un lugar determinado para crear un orden. Como ya sabemos la unidad es frágil, ya que si un solo elemento se mueve, toda la composición se resiente. Unidad en la variedad es precisamente la antigua proporción clásica que constituye la base de todo el arte.
- b) Ley del ritmo. La variedad en la composición reside en el modo de escoger los elementos que la componen; su presencia en el diseño crea un interés, éste modifica una estructura con lo cual da lugar a un contraste que puede ser de cualquier tipo. Así, mientras más variedad tenga el diseño, más llamará la atención. Existen diversos tipos de

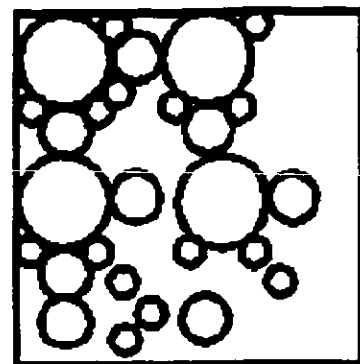
Ejemplo de composición en espiral.

Ritmo constante.

ritmo como el ritmo vital de la naturaleza o el ritmo expresivo, que se refiere a obras hechas por el hombre. A continuación se menciona la subdivisión de ritmo:

- 1) Ritmo constante. Es el más sencillo de todos, emplea las leyes de proporción y siempre mantiene los mismos intervalos de 1+1+1+1+1, esto da un efecto mnemotécnico (referente a la memoria) para hacernos recordar algo ya que en el ritmo constante se repite la misma palabra o el mismo signo.
- 2) Ritmo libre. En este tipo, varían de un modo casi indefinido las proporciones rítmicas y los elementos que lo conforman como, por ejemplo, pueden variar en tamaño, tono, estructura, posición, etc.

Ritmo libre.

Procesos rítmicos. El ritmo libre y el ritmo constante se rigen por procesos de construcción diferente:

- 1) Período simple. Que es una suma de proporciones idénticas que mantienen la misma relación durante toda su existencia; ejemplos: los latidos del corazón, el tictac del reloj, etc. El período simple esta compuesto por dos partes: tenso y laxo, que conforman un momento de tensión y uno de relajación.
- 2) Período compuesto. Es la suma de procesos rítmicos simples, como puede ser varios respiros juntos que forman la respiración.
- 3) Ritmo global. Se forma cuando el ritmo compuesto se va transformando en único durante la composición, en este tipo de ritmo, los componentes pueden variar dando lugar a cambios graduales.

1.5.3.2 Leyes específicas

Las leyes específicas o tensiones son los medios que se emplean como factores sensibles, físicos y materiales de la composición, y sin ellos la composición no existiría y los resultados de las leyes generales no podrían verificarse. Son leyes específicas:

- a) Ley de la variedad y el interés.
- b) Ley del resalte y la subordinación.

Que actúan dentro de la ley general de la unidad.

a) c) Ley de la simetría y la intensidad.
Que actúan dentro de la ley general del ritmo.

c) Ley del equilibrio.
d) Ley del lenguaje.
Que actúan dentro de ambas leyes generales.

Ahora las leyes específicas se explicarán una por una:

Ley de la variedad y el interés.

La variedad y el interés están íntimamente ligados, la variedad se suscita cuando se eligen los diferentes elementos que han de ir en una composición, éstos, por medio de sus relaciones y tensiones crean un interés al espectador, se dice que una composición entre más variada sea, más interés creará en el espectador. Fabris y Germani determinan que no hay una atención a medias, y que el interés puede suscitarse de diferentes maneras, como son, la vivacidad que se introduce en la composición, ya sea por el estilo, los colores, las formas, etc., por medio del conocimiento de la cultura general o dirigido a un sector con un interés definido.

Ley del resalte y la subordinación.

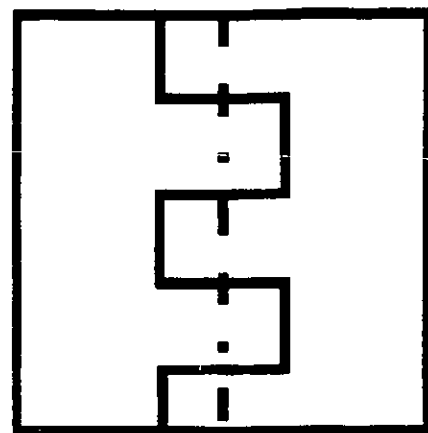
Esta ley se rige bajo el concepto de subordinación de los elementos. En una composición donde existen varios elementos dominantes resulta aburrida, caótica y monótona, puesto que no existe un orden para leer la composición. La ley del resalte y la subordinación requiere de que los elementos subordinados se coordinen visualmente con el elemento dominante o principal para que formen parte de un todo, por ejemplo, Fabris y Germani dicen que una sola página no puede estar desligada de un todo que será en este caso un libro.

Ley de la simetría y la intensidad.

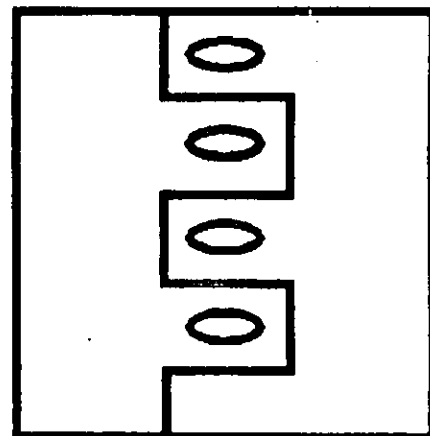
Simetría

La simetría dentro de las leyes específicas de Fabris y Germani, es una relación de tipo rítmica, es un tipo de equilibrio en donde las fuerzas o energías de los elementos se encuentran compensadas. La simetría surge de la disposición de los elementos que entre los más comunes se encuentra la repetición.

Fabris y Germani advierten diversos tipos de simetría:

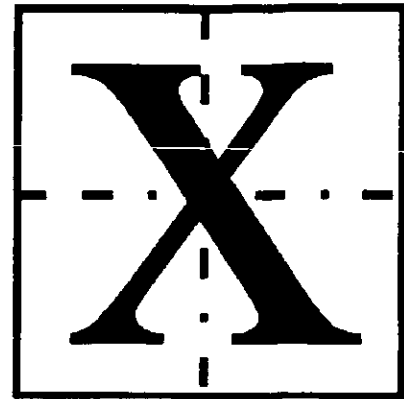

Simetría lineal.

Simetría alternada.

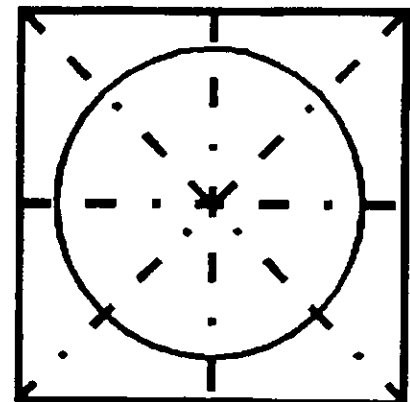
- a) Simetría lineal. Es cuando un elemento traza una trayectoria lineal en espacios sucesivos, mencionan como ejemplo a las grecas y las orlas, que son elementos de ritmo constante.
- b) Simetría alternada. Es cuando varios elementos distintos tiene el mismo ritmo simple y constante alternándose unos a otros.
- c) Simetría bilateral. Es cuando los elementos se encuentran dispuestos de acuerdo con un eje imaginario, este eje puede ser vertical, horizontal o diagonal. Mencionan como ejemplo de este tipo de simetría a las fuentes tipográficas que se encuentran construidas matemáticamente respecto a ejes.
- d) Simetría radial. Al igual que la simetría bilateral, solo que en ésta se componen en relación a un centro real o imaginario y se menciona cuando las formas son divisibles y esas partes son equitativas, como puede suponerse las figuras geométricas regulares entran en esta clasificación.

Simetría bilateral.

Con respecto a la simetría Munari nos dice que existen cinco tipos básicos:

- a) Identidad. Que consiste en la superposición de la misma figura en 360 grados.
- b) Traslación. Es la repetición de la figura de forma lineal en cualquier trayectoria
- c) Rotación. La forma gira alrededor de un eje que puede no estar dentro de ella.
- d) Reflexión. Es la simulación opuesta de la misma figura, más la original.
- e) Dilatación. Se refiere a cuando la figura crece sin modificarse.

Simetría radial.

Munari menciona que la combinación de dos o más formas de simetría crean formas de la naturaleza.

Intensidad.

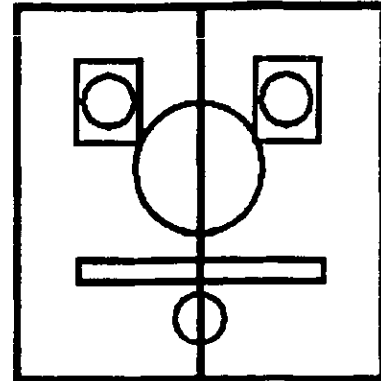
Fabris y Germani hablan de una densidad de fuerzas que existen en la composición, que describen de esta forma: “La densidad de la composición es por consiguiente, la diversa manera cualitativa y cuantitativa en que se manifiestan los signos, por cuya razón está presente también en las tensiones”¹⁶.

La intensidad se refiere al dinamismo o estatismo y se expresa en la composición de tres diferentes maneras:

- a) Carácter uniforme. Intensidad igual no siempre comporta el ritmo; provoca estatismo.
- b) Carácter modulado. Intensidad graduada, ritmo simple y ritmo compuesto; provoca dinamismo.
- c) Carácter modulado-truncado. Gradación inconclusa, ritmo simple; provoca dinamismo.

De estos conceptos podemos decir que la intensidad por medio de los términos estático y dinámico se puede aplicar a cualquier parte de una composición, y también a la misma composición.

Fabris y Germani afirman que el término estático es relativo, ya que se debe a las relaciones que guarde un elemento o una serie de elementos en una composición, nos ponen como ejemplo una pintura que se encuentra dividida en dos partes iguales, esto sería un claro ejemplo de estatismo, agregan los autores que en los bordes se crea una tensión con respecto a su entorno.

Equilibrio axial.

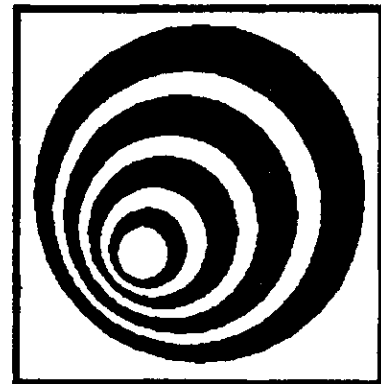
Ley del equilibrio.

Fabris y Germani nos explican que el equilibrio es "...la justa medida de todos los valores que pueden concurrir a una composición", considerando como valores a todas las leyes específicas de Fabris y Germani.

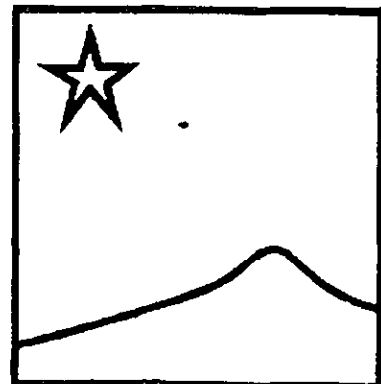
El equilibrio va relacionado a la naturaleza humana, y como tal es muy difícil desligar el equilibrio de todo lo que nos rodea y darle una importancia primordial en lo que al diseño se refiere.

Fabris y Germani nos mencionan que el término equilibrio nos puede hacer pensar en composiciones relativas al estatismo, pero como ya se dijo, es equilibrio está ligado a la naturaleza humana y, por lo tanto, en las composiciones dinámicas también existe, así que distinguen:

- a) Equilibrio estático. Cuando un elemento está en reposo la composición que se regula entre elementos semejantes y ejes establecidos tiende a un carácter sereno, pasivo y clásico. Fabris y Germani nos dicen que este tipo de ritmo se manifiesta en sucesiones constantes y composiciones simétricas.
- b) Equilibrio dinámico. Cuando un elemento está en movimiento y la composición carece de una distribución simétrica rígida, es cuando la simetría del conjunto no es evidente y esta aumenta con el contraste.

Equilibrio radial.

Equilibrio oculto.

Dondis dice que el equilibrio es la influencia psicológica y física más importante sobre la percepción humana, y cualquier alteración

produce en el espectador una tensión. Por lo tanto cualquier falta de equilibrio plantea el cambio de una composición estática a una dinámica.

Dondis plantea que el eje simétrico es fácil de distinguir en figuras geométricas, pero dicha área es más subjetiva en las figuras irregulares.

Para Scott, el equilibrio es la segunda condición de la unidad. También se refiere, al igual que Dondis como un sentido natural del hombre, por lo cual tiene una gran importancia en las composiciones.

Scott menciona que el concepto de equilibrio implica un eje o punto central, alrededor del cual se relacionan las formas opuestas; por lo tanto tenemos tres tipos distintos de equilibrio:

- a) Equilibrio Axial. Esta forma de equilibrio radica en ejes visibles y obvios como pueden ser verticales, horizontales o ambos. La simetría es la forma más simple de equilibrio axial, pues las formas o elementos se reflejan como si fuera un espejo. Scott menciona que es el tipo de equilibrio más pobre en cuanto a variedad. La simetría aproximada puede tener ambos lados de la composición totalmente diferentes, pero ligados en similitud a un eje.
- b) Equilibrio Radial. Scott dice que este tipo de equilibrio se centra alrededor de un punto o foco, menciona que la diferencia con el equilibrio axial, radica, en que el equilibrio radial tiene un movimiento giratorio, y el esquema simétrico es estático.
- c) Equilibrio Oculto. No requiere de ejes o puntos focales, sin embargo necesita de un centro de gravedad. Este tipo de equilibrio es más libre que los anteriores, por lo cual el diseñador tendrá un papel importante al sensibilizar a las diferentes partes de la composición y someterlas a este tipo de equilibrio.

Ley del lenguaje.

Entre el diseñador y el público receptor deben de existir una serie de códigos que hagan comprensible el mensaje, por que si se manejan códigos de signos diferentes, el mensaje no tendrá la repercusión que se espera. Hay que situarse en el entorno que se requiere para cada público receptor.

Fabris y Germani mencionan el ejemplo sobre una denominación general de reposo y de plegaria, y nos dicen que en el primer caso obtendrían líneas horizontales y en el segundo líneas verticales. Otro ejemplo son las notas musicales, ya que el público en general asocia los colores claros con las notas altas y los colores oscuros con las notas bajas.

1.6 Nociones sobre la percepción.

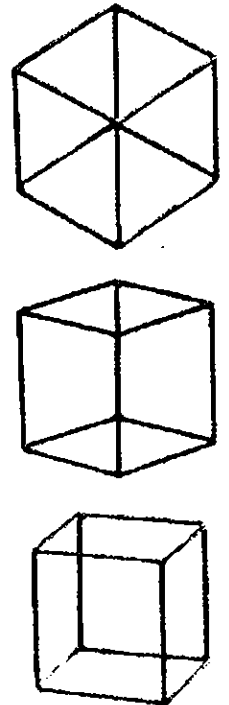
La percepción comienza cuando los ojos captan las imágenes, pero el proceso completo tiene una serie de complicadas funciones. La corteza cerebral recompone las imágenes bidimensionales en tridimensionales antes de almacenarlas en la memoria; ahí son convertidas en indicios visuales que nos dicen que posición ocupa un objeto en el espacio, su relación con otros objetos, su color, forma, tamaño, etc.

La capacidad de combinar dos imágenes distintas recibe el nombre de visión estereoscópica. El cerebro acepta como normal la diferencia entre las dos imágenes y las ajusta en una vista tridimensional. Al dar el primer vistazo vemos globalmente y después analíticamente, ejemplo: Si de repente nos encontramos con un cartel cualquiera, lo primero que veremos es color de las formas principales, la disposición de éstas en la composición, después reconoceremos el nombre del anunciante y las letras más pequeñas, para luego analizar que nos quiere decir con éste mensaje, y la forma de simplificar éste significado con una imagen. Lo observaremos más o menos, dependiendo de que tan agradable sea lo que veamos tanto por su significado como por la calidad de la composición.

La forma en que miremos una composición va a estar determinada en la disposición de los objetos, en el color y tamaño que tengan, en el resalte que adquieran dentro de un formato y en la costumbre occidental de leer de izquierda a derecha y de arriba abajo.

Cada persona tiene sus propias nociones de percepción, porque cada cerebro tiene sus propias experiencias y forma de adaptación ante diversas situaciones, por lo tanto varía en cada individuo; aún así existen ciertos indicios que nos son comunes a todos:

El tamaño y la distancia son indicios visuales básicos que empleamos para situar en su correcta posición a los objetos. El cerebro está condicionado a “ver” los objetos en su tamaño “correcto”, basado en la experiencia pasada; en cuanto el cerebro

registra un objeto lo ajusta a un tamaño conocido con relación a la distancia en que se encuentra.

El ojo también interpreta los objetos superpuestos, el cerebro registra una imagen bidimensional de un objeto, pero al reconocer la silueta del primero recompone la imagen para definir que son dos objetos uno atrás de otro, con lo cual se agrega la tercera dimensión.

Las luces y las sombras disciernen ángulos, curvaturas y profundidades, por ejemplo, cuando un círculo tiene una cierta iluminación adquiere el valor de una esfera, pero el cerebro está acostumbrado a recibir la luz desde un punto superior, cuando éste se invierte, las formas conocidas parecen cambiar su aspecto.

El movimiento del espectador podría confundir su percepción porque parecería que los objetos circundantes se mueven, el indicio de que mientras más cerca están los elementos, más rápido se mueven, es una prueba de la profundidad.

Por último, podemos mencionar las ilusiones ópticas, que son engaños para nuestra percepción. Estas composiciones bidimensionales o tridimensionales confunden nuestros sentidos; nos dejan sin referencias para poder ubicar los diferentes elementos que se nos presentan; amplían o reducen el espacio, crean volumen o distorsionan las figuras, en conclusión, son una herramienta excelente para el Diseño Gráfico.

Con la percepción nos situamos en un contexto, y colocamos los objetos en el lugar que les corresponde, damos significado e interpretación al mundo que observamos.

Conclusión

En la composición se requiere un amplio conocimiento de los diferentes elementos que la conforman o un raciocinio subjetivo de donde poner tal o cual cosa y de qué color. Sin embargo, el tener ese conocimiento subjetivo no quiere decir que se deban ignorar las leyes que rigen a la composición, para todo hay que tener un sustento teórico por aburrido que esto nos parezca.

En los tipos de composición no existe un debate, sólo las mencionan Fabris y Germani ya que mientras Wong se rige por los tipos de estructuras, Dondis lo hace con antagonismos, Scott por los tipos de figuras que contiene y Munari no lo menciona.

Tipos de composición:

- a) *Composición estática o clásica. Casi siempre creemos que la composición estática sólo está ahí para molestarnos con cosas aburridas, pero el lograr una buena composición estática llega a más de poner todos los elementos centrados. Tediosa es lo último que debe ser una composición sea del tipo que sea. La composición estática se rige por divisiones y cálculos matemáticos.*
- 1) *Composición continua. Ningún elemento debe resaltar más que otro en este tipo de composición, aparentemente parece aburrida pero el caso es que no lo sea.*
- b) *Composición dinámica. Al contrario de una composición estática, una composición dinámica no es colocar los elementos donde queramos, lo dinámico es más libre pero no una revoltura, es donde hay que tener más en cuenta la colocación correcta de los elementos. ¿Qué es lo que pasa si no nos medimos? Todos conocemos esas composiciones que resultan caóticas para verse y leerse por la profusión de elementos.*
- 1) *Composición polifónica. Los elementos que parecen de cristal se entrelazan como si fueran de algún elemento maleable.*

Fabris y Germani mencionan dentro de la composición dinámica a la composición en espiral, pero esto se basa en la estructura de radiación y más específicamente en la estructura concéntrica.

Con respecto a la composición polifónica, Fabris y Germani la clasifican dentro de la composición dinámica, pero desde mi punto de vista, una composición polifónica puede componerse sin dinamismo pues los elementos pueden colocarse al centro, con todo y con la propiedad de que los objetos puedan parecer transparentes, la composición sería estática.

Leyes de composición

Las leyes de composición rigen las diferentes fuerzas que se dan lugar en la composición. Cuando nosotros pensamos sobre las características de algún diseño, las leyes de composición ya se encuentran presentes, sin ellas el diseño no es posible, porque son parte del raciocinio innato de cada individuo.

Leyes generales

Son aquellas en las que el autor es el principal elemento de composición mediante la aportación consciente o inconsciente de sus propios valores, conocimientos y cultura.

Dentro de las leyes generales están:

La ley de la unidad. Es algo complicado de explicar porque implica las relaciones que tienen todos y cada uno de los elementos de la composición. La unidad es proporcionar la composición para que cada elemento tenga su justo valor; si falta unidad en uno de nuestros diseños llega a pasar que cuando alguien lo observa dice '... ese círculo se ve raro ahí', '... ¿Ya lo acabaste?', 'Cómo que algo le hace falta ¿no?'.

La ley del ritmo. Reside en la diferencia de los elementos que escogemos para la composición, crea interés; entre más existan, más vistosa será la composición. Esto no quiere decir que la composición que hayamos creado se guíe sólo por el ritmo, puede predominar, pero cualquier diseño tiene que estar ligado con todas las leyes de composición. El ritmo se divide en:

- a) Ritmo constante. Que no varía a lo largo de su período y siempre tiene los mismos intervalos.*
- b) Ritmo libre. Que tiene diversos cambios y pueden variar los elementos de una manera casi indefinida, pero guardando un cierto orden para no crear una estructura de contraste.*

Estos ritmos se construyen de:

- a) Procesos simples. Que es un período con tensión y relajamiento.*
- b) Procesos compuestos. Donde se mezclan varios procesos simples.*
- c) Ritmo global. Que se forma de varios procesos compuestos y que dan lugar a variaciones graduales*

Leyes específicas

La ley del interés se crea a partir de la vivacidad y originalidad de los elementos que coloquemos en una composición, Fabris y Germani dicen que no existe una tensión a medias, o te interesa o no te interesa, el caso es que después te siga llamando la atención.

La ley del resalte estima que la composición debe tener un camino para observarse, para leerse; primero debemos mirar a ese elemento, después el que está al lado, dos elementos principales no pueden estar en conflicto.

La simetría es la forma más sencilla de lograr un equilibrio en una composición. La forma más simple de ejemplificar la simetría es un espejo, con ese objeto se establecen relaciones compensadas perfectamente y existen los tipos:

- a) Simetría lineal. Es cuando un elemento traza una trayectoria lineal, se mencionan como ejemplo a las grecas y las orlas*
- b) Simetría alternada. Es cuando varios elementos distintos tienen el mismo ritmo simple y constante.*
- c) Simetría bilateral. Es cuando los elementos se encuentran dispuestos de acuerdo con un eje imaginario, este eje puede ser vertical, horizontal o diagonal.*
- d) Simetría radial. Al igual que la simetría bilateral, solo que en ésta se componen relacionados a un centro real o imaginario.*

La intensidad se refiere al dinamismo o estatismo de los elementos en una composición, por lo tanto, entre más dinamismo exista, se dice que la composición es más intensa.

La ley del equilibrio es la exactitud en cuanto a orden compositiva se refiere; esto lo dicen Fabris y Germani, es la compensación entre las leyes de composición que mencionan los autores, el equilibrio va relacionado a la naturaleza humana, y como tal es muy difícil desligar el equilibrio de todo lo que nos rodea, por ello hay que darle una importancia primordial en lo que al diseño se refiere.

Para subdividir al equilibrio existen las propuestas de Fabris-Germani y Scott, escogiendo de manera que los tres se conjuguen, queda la siguiente clasificación:

- a) Equilibrio estático. Cuando un elemento está en reposo la composición suele sujetarse por medio de las líneas estructurales conceptuales.*
 - 1) Equilibrio Axial. Esta forma de equilibrio radica en ejes visibles y obvios, como pueden ser verticales, horizontales o ambos.*
 - 2) Equilibrio Aproximado. Puede tener ambos lados de la composición totalmente diferentes, pero ligados en similitud a un eje.*

- b) *Equilibrio dinámico. Cuando un elemento está en movimiento y la composición no es simétrica ni rígida, desaparece por tanto la evidencia de simetría.*
- 1) *Equilibrio Radial. Se centra alrededor de un foco y tiene las características de una estructura de radiación.*
 - 2) *Equilibrio Oculto. No requiere de ejes o puntos focales, pero tiene un punto de gravedad que sólo es perceptible de manera psicológica.*

En la ley del lenguaje entre el diseñador y el público receptor deben de existir una serie de códigos que hagan comprensible al mensaje , ya que si se manejan códigos de signos diferentes, el mensaje no tendrá la repercusión que se espera. Hay que situarse en el entorno que se requiere para cada público receptor. Para la mayoría de la gente cada color y cada forma se asocia con una idea en general, de hecho, el diseñador se debe basar en códigos establecidos para captar la atención del sector al que se refiere, es lo que se le llama 'llegarle al público'.

Respecto a la percepción, puedo decir que es la manera en que vemos el mundo que nos rodea, sin embargo, cada persona tiene su propia percepción, su modo de ver las cosas; utilizamos las ilusiones ópticas para crear volumen y formas donde no existen, constantemente recreamos indicios de formas tridimensionales en un plano bidimensional.

El límite para explotar la percepción en el Diseño Gráfico es nuestra creatividad.

Capítulo

El estudiante de 7° semestre
de Diseño Gráfico

2

TESIS

Capítulo 2 El estudiante de 7° semestre de Diseño Gráfica en el Campus Acatlán

En la UNAM, dentro del área de las Bellas Artes, se encuentra la carrera de Diseño Gráfico, esta carrera es de reciente aparición en México debido por una parte a la falta de cultura de la publicidad y por otra, a que anteriormente los trabajos de Diseño Gráfico se encargaban a ¡Ingenieros y Arquitectos!. De ahí que la mayoría de los diseños realizados durante las décadas anteriores fueran inadecuados a las necesidades de los clientes. Aún en la actualidad existen (porque en verdad todavía existen) compañías o consorcios que dicen -Yo para que quiero un logotipo-, -El cliente ni se va a dar cuenta-, -¿Ustedes son los que hacen dibujitos?-.

Poca gente toma al Diseño Gráfico como un medio para comunicar, transmitir una idea, para 'llegarle al público'. A través de una década el trabajo de los Diseñadores Gráficos se ha ido reconociendo, pero todavía hace falta que seamos indispensables para las instituciones como lo son ahora los Contadores o Administrativos.

Es cierto que la competencia es dura en la sociedad en que vivimos, pero eso nos habla de una urgente en la demanda de Diseñadores Gráficos en los diversos campos en los que se desenvuelven profesionalmente, esto es importante, antes los Ingenieros y Arquitectos eran los creadores del Diseño Gráfico y obviamente sus carreras no les forman profesionalmente en el manejo del campo gráfico, por eso la necesidad de un licenciado educado especialmente para dichas tareas.

El campo profesional en el futuro puede ser mayor que en la actualidad dado a que muchas plazas que actualmente ocupan otros profesionistas podrán ser ocupadas por Diseñadores Gráficos.

Como puede apreciarse el concepto de Diseño se toma diferente según el autor pero todos concuerdan que el diseñar algo es la creación de algún elemento con el cual se satisfaga una necesidad-, el diseño es útil, no es como el Arte que cuando se le da un uso pierde su valor, el Diseño es exactamente lo contrario, cuando no se usa para lo que se creó, simplemente no sirve. Cabe mencionar que el objetivo del Diseño Gráfico es la creación de signos por medio de algún canal para comunicar el mensaje, si no se comunica, el Diseño Gráfico pierde su principal cualidad.

Los elementos de composición logran en gran medida ayudarnos a que esos mensajes lleguen en la manera en que se requiere y para el público que se necesita-, es cierto que con el tiempo se va desarrollando el sentido del diseño, pero un individuo no puede encerrarse en sus propios conceptos, es necesario aprender y aprender y...

2.1 La carrera de Diseño Gráfica en la ENEP Acatlán

El plan anterior de la carrera de Diseño Gráfico se completó en el año de 1977 en la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

El Plan de Estudios de la Carrera de Diseño Gráfico está vigente en el Campus Acatlán desde 1987 el cual fue heredado de la ENAP (Escuela Nacional de Artes Plásticas) y desde ese entonces el programa no se modificó hasta marzo del año de 1994. Para modificar el programa diseñado en 1977 se tomó en cuenta que ya no satisfacía las necesidades de un Diseñador Gráfico actual por las siguientes razones:

- 1) El Plan de la Carrera de Diseño Gráfico se quedó obsoleto
- 2) Existían materias muy similares entre sí
- 3) Había materias complejas en los primeros semestres
- 4) Faltaban materias básicas para el Diseño Gráfico
- 5) Faltaba profundizar en ciertas áreas como en la computación
- 6) No existía una total unificación entre las materias teóricas y
- 7) prácticas
- 8) No existía una proporción entre las materias prácticas y teóricas
- 9) No existían materias optativas
- 10) No existían preespecialidades

Con el Nuevo Plan de Estudios, se dice en el mismo, se cubren todas las anteriores deficiencias, con lo que se logra cubrir las demandas de los egresados que con el anterior Plan de Estudios se encontraban ante situaciones desconocidas para ellos en el campo profesional. Además se realizó la investigación para la mejor formación profesional y las actividades académicas que plantea el Nuevo Plan de Estudios. Ante la implementación del Nuevo Plan de Estudios de la Carrera se modificó la estructuración del Programa de Diseño Gráfico quedando de la siguiente manera:

- 1 Jefe de Programa
- 1 Secretario Técnico
- 2 Jefes de Sección
- 7 Profesores Responsables de Academia
- 6 Profesores con Proyecto Académico y Asesoría de Tesis
- 4 Profesores de Asignatura definitivos nivel Licenciatura
- 5 Profesores de Asignatura definitivos nivel Posgrado
- 26 Profesores de Asignatura interinos nivel Licenciatura

- 10 Profesores de Asignatura interinos nivel Posgrado
- 6 Profesores de Asignatura interinos Art. 36
- 21 Ayudantes de Profesor nivel "B"
- 1 Técnico Académico
- 86 Profesionales en total

Cabe mencionar que el organigrama varía en su planta cada semestre, pero no el Plan de estudios en la que se basa mi tesis. Además para ayudar al cumplimiento del Nuevo Plan de Estudios, se comenzó con los siguientes talleres y laboratorios:

- a) Centro de Informática
- b) Centro de Apoyo Didáctico para el Diseño
- c) Laboratorio de Fotografía
- d) Laboratorio de Cine
- e) Laboratorio de Audiovisuales
- f) Taller de Televisión
- g) Taller de Radio
- h) Taller de Serigrafía
- i) Taller de Aerografía
- j) Taller de Dibujo al Natural
- k) Taller de Producción Audiovisual
- l) Departamento de Equipo
- m) Biblioteca
- n) Hemeroteca
- ñ) Diapoteca
- p) Videoteca

En resumen, con el nuevo Plan de Estudios se trata de que los futuros Diseñadores Gráficos tengan mayor oportunidad en el medio, se desarrolló un plan de especializaciones que cubre la mayor parte de los ámbitos en el que se desarrolla el Diseño Gráfico actualmente con lo que se espera tener mejores y mayores posibilidades en el desarrollo profesional.

2.1.1 Las Preespecialidades de la Carrera de Diseño Gráfica en el Campus Acatlán

Parte de la renovación del Plan de Estudios de la Carrera de Diseño Gráfico consiste en la introducción de preespecialidades

sobre las principales necesidades del Diseño Gráfico en la actualidad. Con esto, también se pretende que los estudiantes de la Carrera se incorporen con mayor facilidad a nuestras fuentes de trabajo y con ventaja sobre los demás profesionales egresados de otras escuelas. Las preespecialidades que surgieron de la reforma al Plan de Estudios son:

- a) Preespecialidad en Medios Audiovisuales
- b) Preespecialidad en Diseño Editorial
- c) Preespecialidad en Ilustración
- d) Preespecialidad en Informática para el Diseño
- e) Preespecialidad en Material Didáctico
- f) Preespecialidad en Empaque y Embalaje

2.1.1.1 Preespecialidad en Medios Audiovisuales

En esta área se prepara al alumno en el diseño, producción y realización de mensajes a través de los medios audiovisuales por la gran importancia que han adquirido en los últimos años. El alumno desarrolla en esta preespecialidad materias relacionadas con este campo como son el Taller de Televisión o Guionismo, esto nos puede aparecer muy aparte de los elementos de composición, aunque en realidad los diversos conocimientos que se adquieren a través dichas materias, son para crear Composiciones en la pantalla de televisión que también es un formato con sus propias y variadas características, se tiene que recurrir a una estructura, a un equilibrio en el cuadro para que la imagen resultante sea agradable y para que el mensaje sea claro y comprensible.

Con el conocimiento teórico de los elementos de composición se logrará que los trabajos por los medios electrónicos sean de más variedad y se logren con mayor énfasis los mensajes por ellos transmitidos.

2.1.1.2 Preespecialidad en Material Didáctico

En esta área el estudiante de Diseño se involucra en la creación de juegos y artículos didácticos para desarrollar, en las personas que

Medios Audiovisuales	
séptimo	octavo
Taller de Diseño VII	Taller de Medios Audiovisuales: Programa de Género
Audiovisuales II	Desarrollo de los Medios de Comunicación Colectiva
Televisión II	Video
Guionismo II	Análisis de los Mensajes en los Medios
Lenguaje de la Imagen	Apreciación Cinematográfica y Realización
Técnicas de Edición y Postproducción	Multimedia II
Multimedia I	Seminario de Titulación I

Material Didáctico	
séptimo	octavo
Taller de Diseño VII	Taller de Diseño de Material Didáctico
Introducción a la Graficación y Animación	Didáctica
Teorías Psicológicas Contemporáneas	Psicología de la Infancia
Principios de Pedagogía	Psicología Social
Psicología Educativa	Elementos de Ilustración II
Audiovisuales II	Seminario de Titulación I
Taller de Elaboración de Material Didáctico	

así lo necesiten, conocimientos y habilidades que serán aplicados con el manejo de formas y conceptos relacionados con el lenguaje que sea utilizado.

En esta preespecialidad las ideas que generen las formas, tendrán que ser conocidas ampliamente, ya que el éxito de dicho material dependerá, en una gran medida de la parte gráfica, es por ello que los elementos de la composición adquieren una gran importancia.

2.1.1.3 Preespecialidad en Diseño Editorial

El alumno que se especializa en esta área, tendrá el conocimiento de la construcción de los diversos elementos impresos como son la revista, el periódico, el volante, el folleto, el libro, etc., dispondrá de los medios tradicionales de la impresión así como los nuevos medios electrónicos para el fin que requiera.

El medio de la formación de material impreso es una abstracción de los conceptos básicos como son el punto (objetos dispersos), la línea (que serían las líneas de texto), el plano (las fotografías y esquemas)- en este caso, la composición se refiere a la publicación entera y en la que cada elemento sea unitario con todos los demás para tener así una congruencia. Anteriormente las composiciones de una página se hacían a base de la relación 1.618 y sus raíces, ahora con las herramientas relativamente nuevas, como los ordenadores, las composiciones se hacen de una manera más libre, con más creatividad y menos medidas, llevando con ello a un orden más libre donde los elementos tienen relaciones más complejas.

2.1.1.4 Preespecialidad en Empaque y Embalaje

La preespecialidad de Empaque y Embalaje se dirige principalmente a la interacción entre el producto y el consumidor por medio de la vista.

También tendrá el conocimiento sobre los materiales requeridos para cualquier tipo de envase, manejará los tipos de cierres más adecuados, los procedimientos legales y las formas de impresión en

Diseño Editorial

séptimo	octavo
Taller de Diseño VII	Taller de Diseño Editorial
Diseño Editorial por Multimedia	Taller de Medios Impresos II
Tipografía II	Diseño Editorial por Multimedia II
Diagramación	Original Mecánico II
Taller de Medios Impresos I	Desarrollo de los Medios de Comunicación Colectiva I
Desarrollo Histórico de los Medios Impresos	Seminario de Titulación I
Influencia Social de los Medios Impresos	

Empaque, Envases y Embalaje

séptimo	octavo
Taller de Diseño VII	Taller de Diseño de Empaques
Introducción al Empaque y Embalaje	Original Mecánico II
Materiales y Técnicas de Impresión de Empaques	Estrategias de Mercadotecnia
El Color en el Empaque	Aspectos Legales del Empaque
Tipografía II	Efectos y Consecuencias en el Empaque
Diseño Asistido por Computadora	Visualización de Empaque en los Medios
Diseño Formal	Seminario de Titulación I

etiqueta o sobre el envase mismo. Se requiere del conocimiento de las diversas leyes de composición, las tensiones, los colores y la psicología de los diversos elementos que van a conjuntarse en el envase, empaque o embalaje.

2.1.1.5 Preespecialidad en Informática para el Diseño

El avance de las diversas tecnologías abre aún más las posibilidades del Diseño Gráfico; los alumnos de esta preespecialidad están capacitados en el uso de los ordenadores como PC's o Macintosh y de los diversos paquetes que son utilizados en los mismos.

Tal vez los ordenadores sean la forma más visible de la importancia de los elementos básicos, ya que en las previsualizaciones o en el tamaño de los puntos de las herramientas se pueden distinguir perfectamente y ver como afectan al conjunto. Por ejemplo, si nosotros dibujamos una forma con dos colores en un cuaderno, no apreciaremos como se mezclan; en un mapa de bits (fotografía digitalizada) apreciamos cada pixel como un punto, como una parte de la composición total. Aquí creo necesario hacer un hincapié en la importancia del bocetaje de la forma tradicional, es decir, trazar en hojas blancas, porque el bocetar directamente en la computadora hace que pensemos directamente en las posibilidades del paquete y no en nuestra propia creatividad, la computadora por potente o rápida que sea, sólo es una herramienta, no debemos someternos a ella sino que ella debe someterse a lo que nosotros le exijamos.

2.1.1.6 Preespecialidad en Ilustración

El alumno de esta preespecialidad se desarrollará en la creación de carteles, espectaculares, ilustraciones de libros y revistas e historietas. En la actualidad se le da mucha importancia a las referencias visuales, por donde miremos en la Ciudad de México y otras grandes ciudades, existen muy diversos anuncios con ilustraciones, de ahí la importancia de esta preespecialidad. En la preespecialidad de Ilustración, la composición bidimensional (aunque también puede ser tridimensional) es donde se encuentra de la manera más pura, ya que los elementos, los planos, los formatos se encuentran de la forma más básica; en las diversas

Informática para el Diseño

séptimo	octavo
Taller de Diseño VII	Taller de Desarrollo de Paquetes para Diseño
Diseño Editorial por Multimedia I	Animación
Matemáticas para el Diseño	Multimedia II
Modelación	Graficación
Introducción a la Graficación y Animación	Diseño Editorial por Multimedia
Multimedia I	Matemáticas para el Diseño I
Diseño Asistido por Computadora	Seminario de Titulación I

Ilustración

séptimo	octavo
Taller de Diseño VII	Taller de Ilustración Avanzada
Semiología de la Imagen	Composición Plástica
Historia de la Ilustración	Taller de Experimentación
Dibujo III	Dibujo IV
Diseño Asistido por Computadora	Animación
Introducción a la Graficación y Animación II	Elementos de Ilustración II
Elementos de Ilustración I	Seminario de Titulación I

materias que se llevan en Ilustración se aprende a dominar las diferentes ideas que connotan los planos, las líneas, los puntos, los colores y donde se les da una expresión más firme para que comunique mejor al público receptor.

2.2 El alumno de 7° semestre de Diseño Gráfico en el Campus Acatlán

El programa de Diseño Gráfico nos dice que el egresado es el profesional que satisface las necesidades de comunicación visual mediante la configuración y estructuración de mensajes significativos, de una forma eficaz, expresiva y adecuada a un determinado medio social, valiéndose de signos, señales, símbolos, colores, formas, sonidos y las relaciones entre ellos.

Esto nos quiere decir que el Diseñador Gráfico está capacitado para resolver cualquier problema visual que le presenten dando la respuesta más adecuada a dicho problema. Esto lleva a pensar que, obviamente, el Diseñador Gráfico no sólo es el que hace los “dibujitos”, sino que interviene en la creación de medios audiovisuales, ilustraciones por medio de cualquier técnica, medios impresos que van desde un volante hasta la creación de una enciclopedia, crea por medio de la informática animaciones y tareas multimedia, puede hacer cualquier material de apoyo, desde fichas descriptivas hasta stands publicitarios, manejar cualquier medio de impresión; crean nuevos empaques, embalajes y presentaciones para los diversos productos; etc.

Si todo esto se supiera a nivel general, los Diseñadores Gráficos serían más valorados en su trabajo.

2.2.1 El perfil del egresado de la Carrera de Diseño Gráfico en el Campus Acaflán

Se dice que con el Nuevo Plan de Estudios se obtendrá la formación integral del Diseñador Gráfico para que pueda incorporarse en la práctica profesional de una manera eficiente y competitiva, el egresado deberá tener la capacidad de resolver cualquier problema del campo de Diseño que se le presente y en el Plan de Estudios dice que estará especializado en una cierta área para mayor beneficio profesional, además podrá especializarse en diversas áreas como son el diseño editorial, la ilustración, material didáctico,

medios audiovisuales, informática para el diseño y empaque y embalaje, aparte tendrá un conocimiento general del campo del Diseño Gráfico con lo cual una ventaja sobre los egresados de otras universidades. Con ello el Diseñador Gráfico va a satisfacer necesidades de la comunicación visual mediante soluciones óptimas, valiéndose de conocimientos adquiridos a través de nueve semestres, y sus posibilidades creativas se desarrollarán en los más diversos campos del Diseño con lo cual crea un beneficio para sí mismo y para el ámbito en que se desenvuelve.

En el Nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Diseño Gráfico en el Campus Acatlán se mencionan cualidades que deberá desarrollar el egresado que me parece importante mencionar, ya que serán comparados con la situación real de los alumnos por terminar la Carrera:

- a) Ser un analizador de las necesidades sentidas y creadas elaborando, diseñando y estructurando soluciones creativas que las llenen.
- b) Proyectar, sintetizar y organizar un sistema coherente de condiciones establecidas que cubran necesidades que a la vez sean comunicativas, estéticas, claras y acordes con las características de los problemas, lugares y recursos disponibles.
- c) Alimentar sus concepciones formales con la investigación histórica, estética, filosófica del medio ambiente en que vive, trabaja y se desarrolla. Que conozca su realidad socio-económica, política y cultura.
- d) Establecer las especificaciones, presupuestos y, definir el costo del trabajo proyectado ante quien requiere sus servicios.
- e) Conocer profundamente los procesos comunicativos con el fin de aplicarlos correctamente en su desempeño profesional.
- f) Actualizar su conocimiento con el uso y manejo de las herramientas proporcionadas por los avances tecnológicos

como son las computadoras, programas y equipos para video y televisión entre otros.

2.2.2 Cuestionario acerca de los elementos de composición

El siguiente cuestionario ha sido realizado con la finalidad de evaluar los conocimientos generales sobre composición de los alumnos de 7° y 8° semestres, al evaluarse demostraré que los conocimientos teóricos no son recordados por una amplia mayoría de los encuestados.

El cuestionario consta de diez preguntas sobre conocimientos básicos de composición y una pregunta sobre su importancia teórica. Los elementos de composición serán explicados en el manual (capítulo 3).

Cuestionario

El siguiente cuestionario se realiza para saber el grado de conocimiento general acerca de los elementos de composición, si no recuerdas el concepto explícalo gráficamente pero, NO pongas sólo dibujos.

- 1) ¿Qué entiendes por punto?
- 2) ¿Qué entiendes por líneas
- 3) ¿Qué entiendes por plano"
- 4) Menciona 2 interrelaciones entre formas y explícalas brevemente
- 5) ¿Qué son las formas positivas y negativas?
- 6) ¿Qué es un módulo?
- 7) ¿Cuáles son los tipos de estructuras de composición?
- 8) ¿Cuántos tipos de composición conoces. Explícalos brevemente?
- 9) Cuáles son las leyes generales de composición?
- 10) ¿Cuáles son las leyes específicas de composición?

- 11) ¿Crees que sea importante el conocimiento teórico de los elementos de composición?, ¿por qué?

2.2.3 Parámetros para la selección y especificación de la muestra.

Para la aplicación del cuestionario del apartado 2.2.2 fueron seleccionados alumnos del Campus Acatlán como una muestra con los siguientes parámetros:

- a) Todos los alumnos de la muestra serán de 7º semestre de la carrera de Diseño Gráfico de ambos turnos (matutino y vespertino).
- b) Existen 6 diferentes grupos de preespecialidades de los cuales se tomará la muestra.
- c) La cantidad total de alumnos de 7º semestre es de 145 alumnos.
- d) El porcentaje de alumnos encuestados será del 50% aproximadamente, Considero que 74 alumnos son una muestra representativa y clara para los propósitos de la presente tesis.
- e) Los grupos de preespecialidad aparecen a continuación con la cantidad de alumnos inscritos y entre paréntesis la muestra representativa,

1) Empaque y Embalaje turno matutino	22 alumnos	(11)
2) Ilustración turno matutino	27 alumnos	(14)
3) Informática para el Diseño turno vesp.	33 alumnos	(17)
4) Medios Audiovisuales turno vesp.	13 alumnos	(7)
5) Diseño Editorial turno vespertino	30 alumnos	(15)
6) Ilustración turno vespertino	20 alumnos	(10)

Nota: En este periodo no se abrió la preespecialidad de Material Didáctico.

Las respuestas serán evaluadas:

- a) En base la claridad de los conceptos establecidos en el primer capítulo de la presente tesis.

b) Con los textos que se utilizan en la bibliografía de las materias de Diseño I y II.

c) Según el apego que puedan presentar las respuestas con la preespecialización del alumno encuestado.

Con las respuestas obtenidas del cuestionario se pretende justificar el objetivo de la tesis de los elementos de composición, ya que valorando mis propios conocimientos y los comentarios de profesores de la Carrera, un alto porcentaje de los alumnos hacia el final de la misma, no mantienen claro el conocimiento teórico de los elementos de composición que son las bases del Diseño Gráfico.

2.2.4 Resultados del cuestionario de los elementos de composición.

El cuestionario fue creado con la finalidad de conocer el nivel de conocimiento teórico de los elementos de composición, cada una de las preguntas son acerca de un concepto básico de composición; en general son conocimientos que se requieren para lograr cualquier trabajo de diseño. El cuestionario se divide en dos partes, las primeras seis preguntas se refieren a elementos conceptuales y sus relaciones, las siguientes cuatro son de composición y la última es una opinión del alumno.

A continuación se enumeran las preguntas con respuestas correctas (C), incorrectas (I), y medios puntos ($\frac{1}{2}$) obtenidas.

Pregunta 1*	C (52)	I (14)	$\frac{1}{2}$ (4)
Pregunta 2*	C (64)	I(5)	$\frac{1}{2}$ (1)
Pregunta 3*	C (32)	I (28)	$\frac{1}{2}$ (10)
Pregunta 4	C (11)	I (50)	$\frac{1}{2}$ (9)
Pregunta 5	C (22)	I (38)	$\frac{1}{2}$ (10)

Pregunta 6	C (25)	I (36)	½ (9)
Pregunta 7	C (0)	I (70)	½ (0)
Pregunta 8	C (11)	I (45)	½ (14)
Pregunta 9	C (3)	I (55)	½ (12)
Pregunta 10	C (1)	I (61)	½ (8)

Nota: En la encuesta de los elementos de composición hubo 4 abstenciones.

Cabe mencionar que, salvo en las tres primeras preguntas, las respuestas incorrectas siempre fueron mayoría.

El cuestionario se realizó en la semana del 24 al 28 de noviembre en los diferentes grupos de 7° semestre estando presente el profesor que daba clase en esa hora específica; a cada uno de los profesores se les entregó una tarjeta con el objetivo del cuestionario, mi nombre, número de cuenta, y el título de la tesis:

En realidad es un cuestionario para saber el grado de conocimiento general acerca de estos temas para mi tesis *Manual acerca de los elementos básicos de composición para los alumnos de 7° semestre de Diseño Gráfico del Campus Acatlán.*

Cervantes Aparicio Carlos N° de cuenta 9114219-5

A los alumnos se les dijo que era un cuestionario para evaluar la existencia de un curso obligatorio de los elementos de composición al final de 8° semestre, esto con el fin de que los alumnos encuestados hicieran un esfuerzo para resolver el cuestionario, ya que de no haber tomado estas medidas los alumnos simplemente hubieran regresado el cuestionario sin resolverlo o no lo habrían siquiera recibido.

2.2.4.1 Observaciones del cuestionario de los elementos básicos de composición.

Las observaciones del cuestionario son las siguientes:

Pregunta 1 y 2

En las dos primeras preguntas (punto y línea) en general contestaron correctamente (52 y 64 correctas) según el conocimiento práctico de cada uno, la respuesta que más incidencia tuvo sobre el concepto de punto fue: es el elemento mínimo de comunicación gráfica; la segunda pregunta, acerca de la línea, contestaron que era una sucesión de puntos, la respuesta también es correcta, pero al igual que la anterior, se basa en el conocimiento práctico.

Pregunta 3

A partir de la tercera pregunta empezaron los problemas porque muchos contestan que el plano es una sucesión de líneas, ¿por qué contestan esto? Al decir que la línea es una sucesión de puntos, pues ¿es lógico pensar que el plano sea una sucesión de líneas? Otras respuestas más adecuadas a la bibliografía de las materias de Diseño mencionan que el plano es un espacio cerrado, líneas en encuentro o una superficie. Otros toman al plano como espacio o formato lo cual también es correcto en cierta forma, ya que no existe una distinción clara entre lo que es el espacio-formato y el plano, y tal parece que se aprenden como si fueran sinónimos. Casi nadie en estas tres preguntas mencionaron una diferencia entre elemento conceptual y elemento material, no se establece una diferencia clara entre uno y otro, esto puede parecer no muy importante, pero en realidad, es el principio de la abstracción en el Diseño.

Pregunta 4

La cuarta pregunta acerca de las interrelaciones entre formas es más específica, y en su mayoría contestaron incorrectamente (50), la mayor parte de los alumnos tiene nociones de que se trata y por ello surgieron preguntas de que si se trataba de unión, superposición, intersección, etc.

Pregunta 5

La pregunta de las formas positivas y negativas, como la anterior, la mayoría tiene nociones, pero las 38 respuestas incorrectas hablan de

que no se domina en su totalidad este concepto; muchos de los alumnos piensan que las formas positivo-negativas son solamente figura negra sobre fondo blanco y a la inversa; otros denominan que son elementos en alto contraste, puede serlo en algunos casos, pero no en general.

Pregunta 6

En la pregunta acerca del módulo, los alumnos se confunden con lo que son las redes y las estructuras de composición; ellos saben que un módulo puede repetirse y que algo tiene que ver con la composición, pero la mayoría no acaba de comprender que solamente es una figura simple susceptible de repetición, otros hablan del módulo a través del submódulo y del supermódulo pero nunca definen al primero.

Pregunta 7

En la pregunta sobre las estructuras de composición, absolutamente nadie sabe qué son, hubo algunos alumnos que contestaron que la repetición, o la radiación eran tipos de composición o leyes específicas, tal vez si se hubieran separado repetición, gradación, alternación y radiación, se habría llegado a respuestas más coherentes, pero el objetivo es conocer si en teoría saben lo que es una estructura de composición y la respuesta en el 100% fue incorrecta.

Pregunta 8

Alrededor de una tercera parte de los encuestados saben lo que es un tipo de composición y la séptima parte la pueden describir, esto me parece muy grave, porque si en el principio de un diseño se plantea el tipo de composición y no se sabe ¿qué es un tipo de composición?, entonces desde el principio se desarrolla algo que es incorrecto.

Preguntas 9 y 10

En las preguntas 9 y 10 que se referían a las leyes generales y específicas, los alumnos escribían una miscelánea de términos de Diseño de los cuales no saben el significado, solamente 4 respuestas correctas, 116 incorrectas y 20 a medias. Al parecer hay profesores que mencionan muy superficialmente estos temas, pues hubo alumnos que respondieron que eso no lo habían visto o que todavía no se los enseñaban.

Pregunta 11.

La pregunta once se refería a la opinión que cada uno tenía acerca de la importancia del conocimiento teórico de estos temas, alrededor del 80% respondieron sencillamente que sí era importante, el resto no contestó y sólo hubo un alumno que no era de importancia saber estos conceptos para una mejor realización de sus propios diseños.

2.2.4 El perfil académico de los estudiantes de Diseño Gráfico de 7° semestre en la E.N.E.P Acatlán acerca de los elementos básicos de composición.

Al momento de hacer el cuestionario, muchos alumnos mencionaban el por qué del motivo del mismo si eso ya lo habían visto, esa actitud es negativa ya que creen que lo saben y en realidad no lo saben o no lo recuerdan, esto me sugiere, en primera instancia que durante el resto de la carrera los elementos de composición no se vuelven a retomar y que a los alumnos no les interesa investigar temas específicos en los diversos textos de la bibliografía. Muchos alumnos tienen presentes los conceptos pero no pueden ejemplificarlos, la gran mayoría sabe algunos conceptos de forma empírica, por el conocimiento que han adquirido a través de los años de formación; por propia experiencia, al revisar los textos de los principales autores (Wong, Fabris y Germani, Dondis, Scott y Munari) me di cuenta que son demasiados conceptos los que el alumno tiene que comprender, y no sólo es eso, cada autor tiene su propio lenguaje para términos que vienen a ser los mismos, por ejemplo, Figuras positivo-negativas, Valor positivo y negativo del signo, Relación fondo-figura son lo mismo para Wong, Fabris y Germani y Scott solo que son sus propias palabras, las estructuras de composición (Radiación, repetición, alternación y gradación) son mencionadas y clasificadas en un diferente orden por cada autor.

Es por ello que muchas veces surge la confusión y la poca comprensión de los conceptos.

Es verdad que los alumnos al avanzar los semestres se orientan más por lo práctico que por lo teórico por diferentes motivos, como son: la carga de trabajo, la facilidad de trabajar sin tantas reglas y el

desarrollo del sentido del diseño, pero al final los conocimientos que deberían ser la base son sólo recuerdos vagos, esto no hace menos capaces a los alumnos pero los limita al no saber todas las posibilidades de los elementos en una composición. El manual de los elementos básicos de composición, de ponerse al alcance de los alumnos, significaría un avance en el conocimiento de estos temas, ya que no solamente es un resumen de diversos textos, sino un compendio donde se muestra lo más sobresaliente de los temas haciendo una revisión de los autores más importantes que forman parte de la bibliografía de las materias de Diseño I y II.

ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA

Capítulo

Realización del manual de
los elementos básicos de composición

3

TESIS

Capítulo 3 Realización del manual acerca de los elementos básicos de composición.

El propósito final de la presente tesis es diseñar un material bibliográfico por medio de cual los alumnos de los semestres terminales de la carrera puedan acordarse de los conceptos que ya tenían olvidados, como quedó demostrado en la aplicación de los cuestionarios sobre elementos de composición. Esto es sumamente importante ya que la mayoría de los alumnos tienden a resolver los problemas con diseños que no logran justificarse totalmente; además, a un Licenciado en Diseño Gráfico que no cuenta con justificaciones teóricas lo pueden comparar con un buen Técnico en Diseño Gráfico.

Se definen también los medios impresos más usuales para justificar el manual y sus ventajas para hacer el producto final en este medio. También se hacen presentes los breves antecedentes de los medios impresos y del manual para una mayor comprensión de los mismos. En el presente capítulo, se desarrollará el manual de los elementos básicos de composición para los alumnos de 7° semestre, con ello se pretende que los alumnos puedan obtener fácilmente un material bibliográfico por medio del cual encuentren los conceptos de Diseño de los principales autores (Wong, Fabris-Germani, Dondis, Scott y Munari). De esta manera los alumnos podrán resolver sus dudas o acordarse de los conceptos ya olvidados.

Con el manual se busca resolver uno de los principales problemas de los alumnos ya que no se acuerdan de la teoría de los conceptos de los elementos básicos de composición.

3.1 Estructuración del problema

La información que los alumnos requieren acerca de los elementos básicos de composición se encuentra dispersa en varios libros. Por la secuencia que lleva el programa de las materias de Diseño I y II se necesitan los conocimientos de varios autores como por ejemplo. Wong o Dondis, cada uno de ellos menciona a ciertos elementos que vienen a ser los mismos por definición con diferentes nombres, esto llega a confundir a los alumnos que de por sí tienen que aprender varios conceptos objetivos y subjetivos, es más difícil con varios sinónimos y en diferente clasificación. De ahí la necesidad de un texto para los alumnos que les sea práctico en la búsqueda de conceptos y resolución de dudas, que integre los conocimientos de los autores de mayor importancia en el Diseño y con una clasificación en común de los conceptos.

3.1.1 Antecedentes

Los medios impresos tienen una historia muy antigua que se remonta hasta más de mil años a. de C. Encontramos que los chinos utilizaban sellos para firmar documentos; también en China se imprimió el primer libro en el año de 868 a. de C. que se llamaba Sutra Diamante. Alrededor del año 1040, con el perfeccionamiento de los tipos móviles, la nación china incrementó al número de libros aunque la impresión todavía se hacía a mano con tipos de madera tallada o de barro que se desgastaban fácilmente. Gutenberg, lo que hizo en realidad, fue perfeccionar esas técnicas: construir la imprenta que facilitaba la impresión y desarrollar los tipos móviles metálicos que duraban mucho más que los hechos de otras aleaciones, además de no haber inventado la imprenta, el primer libro impreso fue *La Gramática Latina de Donatus* y no *La Biblia* como nos lo hacen creer. Al nacer la imprenta se creó el primer medio de comunicación masivo y por ello los conocimientos se transfirieron a más personas que en ninguna otra época, cada vez tenían más fuerza las lenguas vulgares y la lectura dejó de ser exclusiva para los ricos y los monjes, los periódicos sustituyeron a los juglares y los carteles a los heraldos, los medios impresos se diversificaron y se especializaron y por casi seiscientos años fueron el principal medio de comunicación hasta que llegaron los medios electrónicos a principios de este siglo.

3.1.2 Principales medios de comunicación impresa

Dado que la presente tesis se aplicará a un medio impreso, es necesaria la explicación de los siguientes medios de comunicación y el por qué la elección de un medio específico.

3.1.2.1 El libro

La definición del diccionario es "reunión de muchas hojas cocidas o encuadernadas en un volumen"¹⁸; pero es mucho más que eso, el libro fue el primer medio de comunicación masiva, y en nuestros días, en un libro se encuentran obras literarias o científicas de gran extensión. Con el libro se pretende desarrollar completamente una idea o tema, es excelente para profundizar o conocer totalmente el tema que el libro refiere, tiene una vigencia tan prolongada como su existencia material, puede valerse de las imágenes (como esquemas o fotografías) para mejorar su documentación o si el tema así lo exige.

El libro no es un medio indicado para el objetivo de la tesis porque lo que se requiere es que la información sea conocida en forma condensada, y en el momento que se quiera profundizar sobre un determinado tema, entonces si será posible recurrir a cita bibliográfica.

3.1.2.2 El periódico

Es una publicación que sale diariamente, contiene la información más importante de un determinado periodo, generalmente se manejan varias secciones para abarcar un público amplio. Se utiliza un periódico para encontrar información miscelánea y no muy profunda acerca de un tema de actualidad, tiene una vigencia muy corta que generalmente es de un día, el periódico es ideal para encontrarse con información global con rapidez ya que los artículos son cortos y principian y terminan en la misma edición.

Los conocimientos de los elementos básicos de la composición no pueden contenerse en una publicación periódica porque se requiere que una información condensada de esta categoría esté presente y completa todo el tiempo para que el alumno que la solicite la pueda encontrar en cualquier momento. No se podrían encontrar temas por separado en un periódico ya que dificultaría la búsqueda de algo en especial.

3.1.2.3 La revista

La revista, al igual que el periódico, es una publicación periódica pero de menor frecuencia, y es que las revistas se imprimen generalmente con mayor calidad y esto requiere un mayor gasto porque contiene varias páginas, Las revistas son propiamente visuales, la fotografía y las ilustraciones cobran una gran importancia en este tipo de publicación; los artículos son de una profundidad mayor que el periódico y de mucho menor extensión que en el libro. Las revistas se especializan sobre ciertos temas o puntos de vista, según al tipo de público al que se dediquen, además cuenta con secciones interactivas de poca extensión.

Es cierto que los temas de los elementos básicos de composición se han resumido, todos los conocimientos son de un mismo tipo puesto que se refieren al Diseño, y las imágenes serán importantes en la explicación de los elementos, pero no se va a publicar periódicamente, si no que solamente va a existir una sola edición, por lo que la revista tampoco es un medio adecuado.

3.1.2.4 El folleto

Es un cuaderno impreso de más de 4 hojas y menos de 48, ya que si pasa de este numero se convierte en revista. El folleto es generalmente para dar un “vistazo” acerca de un tema en específico y contiene información superficial.

El folleto podría ver adecuado, pero la información estaría demasiado condensada y no podría explicarse con la claridad necesaria.

3.1.2.5 El cómic

Es una publicación basada en gráficos y donde el texto tiene una importancia secundaria, es el medio de comunicación impresa más visual y atractivo, puede tener tantas o tan pocas páginas como se crea conveniente. Por concepción el cómic es narrativo y requiere de una gran habilidad en el manejo de las viñetas.

Pienso que el género narrativo del cómic y el tipo de información de los elementos básicos de composición están totalmente peleados, en mi opinión no se puede explicar correctamente algo que causa tantas confusiones, y combinarse con el grafismo del cómic, además, por este medio se reduce la seriedad con que se debe tomar este tipo de temas.

3.1.2.6 El manual

“El manual es un libro o folleto en el que se figura lo más sustancial de una materia”¹⁹, El manual está dirigido a un cierto público que está interesado o dedicado a ese tipo de información, por lo que el manual debe ser específico sobre un tema o serie de temas relacionados entre sí. Su importancia radica en que el conocimiento está explicado y resumido para una aplicación rápida y eficaz que los lectores deben adquirir.

El manual es el medio más adecuado dada la información que debe contener, se usará con un público específico que son los alumnos de 7° semestre, así el conocimiento se encuentra simplificado para su mejor comprensión.

3.2 Solución al problema

La opción más adecuada es el manual, ya que sus características como material bibliográfico lo hacen ideal como medio para la presente tesis; aunque no solamente por medio del manual se soluciona el problema también los alumnos necesitan un lugar donde el material se encuentre presente en todo momento y un medio por el cual se dé a conocer.

Con los recursos con que cuenta el Campus Acatlán existen dos maneras para la distribución del manual:

- a) El manual se encontrará en forma física en el Centro de Apoyo Didáctico que se encuentra en la Coordinación del área de Diseño Gráfico.
- b) El manual se encontrará en archivo en las aulas "A" y "B" de cómputo que se encuentran en el edificio A3 y en la aula de Macintosh del edificio A 11.

Para los alumnos a quienes se dirige el manual no tendrían ninguna inconveniencia en copiar un archivo que no ocupa más de 150 Kb (Kb = unidad de almacenamiento de datos equivalente a 1 000 bytes), si es que no se quiere sacar un juego de copias del manual físico.

Para la difusión del manual se presentará 3.2.2 ideas básicas

3.2.1 Breve historia del manual

Siendo el manual el medio elegido, es necesario conocer un poco de su historia.

Los manuales tienen antecedentes muy antiguos, que pueden remontarse hasta el Antiguo Egipto con un manual sobre álgebra del año 1700 a. de C. del escritor Ahmes. Los griegos y otros pueblos antiguos guardaban compendios muy extensos sobre sus conocimientos. Es durante el Renacimiento donde la creación de nuevas técnicas artísticas y científicas producen la inquietud de dejar manifestado en un escrito esos avances. Leonardo da Vinci, Galileo y muchos otros crearon antecedentes de los manuales sobre sus conocimientos y la forma de aplicarlos para futuras generaciones. En los siglos XVI, XVII y XVIII los manuales se diversificaron en los más variados temas como son Botánica, Astronomía, Alquimia, Maquinaria, Zoología, etc.

Antes de aparecer las revistas, los manuales eran comprados y consultados por el público ávido de conocimiento sobre los nuevos descubrimientos y las diferentes ciencias, además los temas sobre El Nuevo Mundo eran muy rentables en esas épocas.

En el siglo XIX y en la actualidad los manuales han servido para la utilización de las diversas maquinarias de la industria, la manufactura de materiales, aplicación de técnicas, etc.

En el futuro, como en la actualidad, una gran cantidad de manuales se encuentran en la WWW (Red de datos mundial) para que cualquier interesado por el más específico de los temas pueda encontrar algo que le interese en esta base de datos.

3.2.2 Ideas básicas

El manual de los elementos de composición debe contener elementos de los diferentes autores que se han citado, además de mi punto vista que resume y analiza las diferentes clasificaciones del Diseño en los temas a los que se refiere la presente tesis. Para tener una mejor difusión del manual de los elementos básicos de composición se ha pensado en tres medios, dos de documentación y uno para promocionarlo:

- 1) El manual como elemento físico. Dicho material se encontrará el Centro de Apoyo Didáctico que se encuentra en la Coordinación de Diseño Gráfico en el edificio A-3 en una cantidad de 10.
- 2) El manual como archivo. El archivo se encontrará en las aulas de Cómputo del área de Diseño Gráfico y Arquitectura en forma de disquete y dentro de las computadoras en el área donde sea adecuada bajo el nombre de *dgelem.doc*.
- 3) Cartel. El cartel se encontrará en el área de Coordinación de Diseño Gráfico y Arquitectura, en la cafetería de la plaza de Ingeniería y en la entrada de las aulas de Cómputo del área de Diseño Gráfico y Arquitectura.

Lo anterior responde a la necesidad de encontrar el manual de manera sencilla y accesible, de esta manera, el manual podrá ser prestado en el Centro de Apoyo Didáctico para consultarlo o para sacar un juego de copias fotostáticas.

El archivo será de un tamaño adecuado para que se copie en un disquete que no esté vacío necesariamente.

El cartel dará a conocer a los alumnos (y profesores) que éstos medios están disponibles.

A continuación expondré los parámetros del diseño de cada uno de los elementos que integran la presente tesis:

- a) Desarrollo del manual. El desarrollo del manual debe de tener ciertos parámetros para su futuro uso. Se debe tener en cuenta que sea de fácil transportación y acomodo, que cuente con un diseño editorial eficaz-, que sea legible, de fácil entendimiento y con un lenguaje sencillo en lo posible (teniendo en cuenta los tecnicismos del Diseño Gráfico).
- b) Desarrollo del archivo. El manual, al ser guardado como archivo, dará otra opción de almacenamiento y de transporte (a través de las redes computacionales), además al ser guardado con terminación *.doc* permitirá que sea abierto en cualquier procesador de texto tanto en PC's como en Macintosh. En el archivo se contará con imágenes de 3 Kb por lo que su tamaño como archivo será pequeño y disponible de guardarse en cualquier disquete.
- c) Desarrollo del cartel. Los elementos básicos de composición integran todo el lenguaje del Diseño Gráfico, por lo cual es pertinente que se integre una composición que llame la atención del público usuario, que no sólo tenga líneas y puntos que es lo que generalmente se cree que son éstos elementos. Esta composición se verá reforzada con una frase a manera de slogan, y por último los datos del manual y su ubicación.

3.2.3 Bocetaje

En los siguientes apartados se presentarán las alternativas tanto de fuentes tipográficas, formatos y carteles. Esto con el fin de elegir la mejor opción para el diseño y la promoción del manual.

Manual

Empezando con el formato, el objetivo del manual es que sea portátil y de fácil manejo, por lo cual, cualquier formato superior al carta no sería práctico.

En el tamaño carta cabe una mayor cantidad de información en una sola página y una mejor composición debido al tamaño del formato. El formato ½ oficio es una buena opción en tamaño, ya que es un formato intermedio entre el formato carta y el ½ carta. El formato ½ carta también es adecuado ya que su tamaño, permite acomodar

dos páginas con una fotocopia, la composición resulta más simple al ser reducido el tamaño

Se presentarán seis opciones (página 95-101): dos en tamaño carta, dos en ½ oficio y dos en ½ carta, cada uno con distinto ordenamiento, todos con los tipos de letra seleccionados y con las mismas imágenes para que exista una mejor comparación entre ellas.

La tipografía deberá ser con patines, ya que es más legible que la tipografía de palo seco.

La tipografía de resalte deberá contrastar con la fuente del cuerpo de texto, por lo cual será de una fuente palo seco y de un mayor puntaje, así mismo acentuará los títulos de cada apartado. La fuente de pie de imagen deberá distinguirse de los tipos anteriores tanto en tamaño como en estilo; un tipo cursiva se diferenciaría de la estilo normal del cuerpo de texto y la de palo seco de la fuente de resalte. Como una característica extra, las tipografías utilizadas deberán contarse entre las básicas de cualquier computadora con ambiente Windows, esto con el objeto de que el archivo no cambie las fuentes al ser trasladado de una computadora a otra.

Con lo anterior han sido seleccionadas seis tipografías y sus estilos:

- 1) Times New Roman
- 2) Book Antiqua
- 3) Garamond
- 4) Times New Roman Itálica
- 5) Book Antiqua Itálica
- 6) Garamond Itálica
- 7) Avant Garde MDBT
- 8) Futura XBlk BT
- 9) Zurich CN BT

1) AaBbYyZz 4) *AaBbYyZz* 7) **AaBbYyZz**

2) AaBbYyZz 5) *AaBbYyZz* 8) ***AaBbYyZz***

3) AaBbYyZz 6) *AaBbYyZz* 9) **AaBbYyZz**

En las imágenes no hay ninguna opción, deberán ser sencillas, utilizando blanco y negro, de otra manera resultarían ambiguas y podrían dar lugar a confusión.

Cartel

El formato que debe mantener el cartel deberá alejarse de los estándares más aplicados en el Campus Acatlán, estos son, casi siempre, cercanos al cuadrado, esto es, con la finalidad que destaque entre los demás impresos.

Con la experiencia que he tenido y las observaciones que he hecho, a mi parecer son mucho más atractivos los carteles a proporción de raíces nonas (como 3 ó 5) que las de raíces pares, tal vez por tener la razón 1.618 incluida en su construcción. Por esto he decidido tomar una de las proporciones antes mencionadas.

De los elementos que contendrá el cartel, el más importante será la frase, que será reconocida y de uso común entre los estudiantes de Diseño Gráfico, para llamar su atención; se establecerá que se trata un medio para la promoción del Manual de los elementos básicos de composición, su ubicación contenido.

El color deberá contrastar entre las paredes blancas. El mayor contraste lo genera el negro, siguiendo los colores oscuros y los primarios (amarillo, magenta y cyan).

3.3 Valoración de las soluciones

Se conocerán las alternativas para la realización de; manual de los elementos básicos de composición y del cartel para su promoción y se valorarán las soluciones.

En los siguientes apartados se presentarán las alternativas tanto de fuentes tipográficas, formatos y carteles. Se tiene el objetivo de escoger la opción más válida con los argumentos justificantes del porqué se ha escogido y la consiguiente elaboración de un dummy para su evaluación.

3.3.1 Selección de la mejor opción

Manual

Formato

El manual tendrá un formato 1/2 carta, ya que de esta manera resulta práctico para transportarse y se pueden sacar dos páginas en una sola fotocopia; desde el punto de vista editorial resulta adecuado el formato porque la página es de menor tamaño y aparenta tener mucho menos texto que el tamaño carta o que el oficio como se expone a continuación:

El formato carta aparenta tener demasiado texto y por lo tanto poco atractivo (se debe tener en cuenta que a los usuarios en general no les gusta leer sobre los temas de composición de diseño), al formato carta se le puede dar un mayor espaciado entre los elementos pero se desperdiciaría gran parte del formato por lo cual no sería recomendable, cabe mencionar que un formato más pequeño que 1/2 carta no sería válido ya que la información no estaría bien estructurado debido al poco espacio de la página.

En escaso del formato oficio, resulta más práctico que el carta, aunque tiene las desventajas de ser menos dinámico por sus medidas más próximas a las de un cuadrado (17.8 x 21.5 cms.) que a las de un paralelepípedo, con respecto al texto, cabe casi la misma cantidad de texto que en formato 1/2 carta.

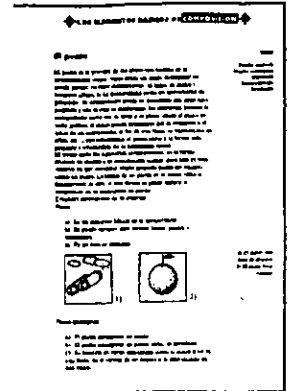
Tipografía

Cuerpo del texto

Times New Roman 9/12 pts.
Alineación a la izquierda.
63 caracteres por línea aproximadamente.

Tipografía de resalte

Títulos: Futura XBlk BT 12 pts.
Alineación a la izquierda

Pies de imagen: Times New Roman Cursiva 9/12 pts.
Alineado a la derecha.

Reticula

Caja de texto: 22 x 42 picas
Caja de pie de imagen: 8 x 42 picas
42 líneas por columna.
Márgenes

 cabeza 5.5 picas
 pie 3.5 picas
 lomo 2.5 picas
 corte 1 picas

La fuente elegida fue la Times New Roman dado a que se adapta a 64 cc x línea en el ancho de columna establecido, es más legible que la de palo seco y todas las computadoras la tienen. El puntaje es de 9 pts. con un interlineado de 12 pts, suficiente para tener una lectura rápida y de tamaño adecuado para que contenga una cantidad de información en cada página, esto es, que no se vea una página saturada de información en cada o en el extremo que se note muy vacía.

El texto está alineado hacia la izquierda por dos motivos:

- a) Con ello se logra que el texto no parezca aburrido de leer (el tema del manual provoca que ponga énfasis en hacer ágil la lectura).
- b) El texto principal contrasta con el pie de imagen por su alineación contraria, con lo cual quedan identificados y se diferencian entre sí.

Los caracteres por línea solo se pueden establecer aproximadamente ya que el texto no está en bloque pero haciendo un conteo de 10 líneas que llegan al borde de la caja, da un resultado de 64 cc x línea que es una cantidad preferida en el diseño editorial para el promedio de caracteres por línea.

La tipografía palo seco de los títulos es de tipo Futura Md Bt de 12 pts. fue elegida por hacer contraste con la tipo Times New Roman tanto en tamaño (12 pts.) como en estilo.

En el caso de la imagen se utilizó el tipo Times New Roman Itálica Cursiva alineado a la izquierda.

No existe ninguna confusión con la tipografía del texto porque cada estilo de tipografía tiene una columna específica, además se alinean de manera contraria en páginas impares, y en páginas pares quedan separadas por el medianil.

Únicamente con las dos tipografías anteriores es posible definir el cuerpo de texto, el texto de resalte y los pies de imagen.

Aparte de los conceptos antes mencionados, las tipografías utilizadas tienen la característica que se encuentran dentro de las fuentes básicas de cualquier computadora con Windows u O/S que son los sistemas operativos para PC's y Macintosh respectivamente- por lo cual, en el caso de contar con el manual en archivo la tipografía no variará en su posición ni su plataforma con otra.

Las imágenes son sencillas y casi esquemáticas para su fácil entendimiento, todas utilizan sólo blanco y negro para su fácil reproducción gráfica.

Aparte de los elementos mencionados anteriormente, dentro de la página se encuentra un cabezal (los elementos básicos de composición) y el número de página.

El manual resulta ágil de leer, la composición de la página permite leer todo de manera continua o hacer una rápida revisión de los temas por medio de los pies de imagen.

Las páginas son pequeñas, el texto no es en bloque y casi todas las páginas tienen imágenes para que no se vean saturadas y produzcan aburrimiento en el lector.

En la página siguiente se muestra el aspecto de dos páginas con las anteriores delimitaciones.

Cartel

Formato

El cartel se construirá a base de raíz de 2, de 30 x 78.5 cms. ya que resulta una composición atractiva y lo suficientemente grande para ser apreciado a distancia

Estructura

En la parte superior se encuentra un signo de interrogación que representa la falta de conocimiento de los temas básicos de

composición entre el alumnado; después se encuentra el siguiente texto:

“Frase típica al momento de la entrega:
Si, pero justificame tu diseño. Adiós a la MB”.

Como texto complementario:

“Si tienes dudas, o simplemente no te acuerdas de los conceptos del diseño, puedes consultar el Manual de los elementos básicos de composición, con la síntesis de los principales autores (Germani-Fabris, Wong, Dondis, Scott).”

Como fondo se encuentran unas figuras a manera de módulos, esto con el fin de valorar a elementos sencillos de composición que generalmente no son utilizados por las nuevas generaciones de diseñadores.

Color

El cartel sólo consta de dos tintas: negro y rojo, además del blanco del papel.

El color se encuentra distribuido de la siguiente forma:

En rojo “... si pero justificame... ” y el texto complementario “Si tienes dudas, o simplemente no te acuerdas de los conceptos del diseño, puedes consultar... con la síntesis de los principales autores (Germani-Fabris, Wong, Dondis, Scott).” ,En blanco “Frase típica al momento de la entrega... diseño... adiós a la Mb” y parte del texto complementario “... el manual de los elementos básicos de composición.....”

En escala de gris el signo de interrogación y los módulos. En negro, el fondo de la composición.

Por lo tanto la forma de lectura es la siguiente: el signo de interrogación atrae la vista, siguiendo con la lectura de la frase principal y después la frase complementaria.

Notas

De las páginas 97 a la 102 se muestran los ejemplos de las opciones para el diseño editorial del Manual de los elementos básicos de composición.

En las páginas 95 y 96 se muestran las opciones del cartel para la promoción del manual.

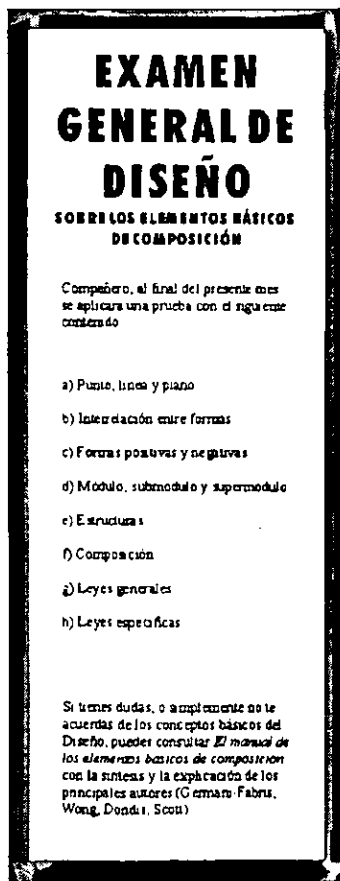
3.3.2 Dummy

Con los anteriores parámetros da lugar a la propuesta más acertada desde los puntos de vista del diseño, accesibilidad, costo y de la enseñanza.

De la página 103 a la 131 se muestran las páginas del manual tal y como se manejaran en la versión final que se destinará al Centro de Apoyo Didáctico.

En la página 132 se muestra la versión final del cartel para la promoción del Manual de los elementos básicos de composición.

*Propuesta de cartel para el manual de los elementos básicos de composición.
Cartel A*

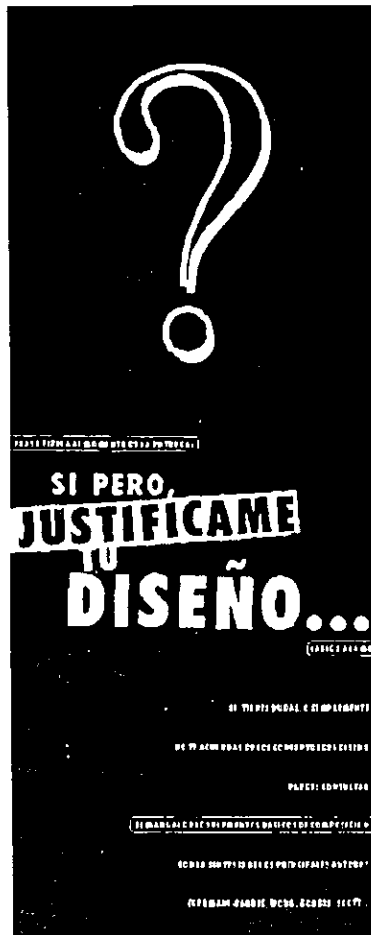
Apéndice 3.2.3

Se muestran las dos opciones para el cartel de promoción.

a) *Cartel A.* Llama la atención debido a que parece un aviso de examen, los temas que se exponen serán los mismos que los del cuestionario. En este tipo de cartel no se maneja tanto la

composición, sino el contexto del alumno; al no estar acostumbrado a los exámenes teóricos, llamará su atención.

Parece buena idea, pero generaría más confusión entre el alumnado que interés sobre el manual.

*Propuesta de cartel para el manual de los elementos básicos de composición.
Cartel B.*

b) *Cartel B.* El alumno está muy relacionado con la frase ...si pero justifícame tu diseño... porque en los trabajos de todas las clases prácticas debe de existir un sustento teórico. El signo de interrogación corresponde al olvido del alumno de los temas de Diseño I y II, A una parte de la frase ...si pero justifícame tu diseño... se le añadirá un color que sobresalga.

Me parece una mejor solución por su composición dinámica, contraste y originalidad de la frase principal del cartel, además es menos agresivo y con una mejor opción en diseño.

El punto

El punto es el primero de los elementos básicos de la comunicación visual. Visto desde un modo conceptual no existe porque no tiene dimensiones, ni largo, ni ancho y tampoco altura, se ha desarrollado como un instrumento de precisión, de composición donde se determina una zona muy pequeña y con el cual se conforman los elementos básicos de composición como son la línea y el plano; desde el punto de vista gráfico, el punto puede producirse por la irrupción o el trazo de un instrumento, el fin de una línea, la intersección de ellas, etc.... nos referiremos al punto como a la forma más pequeña e irreductible de la percepción visual.

El punto tiene las siguientes características: es la forma mínima en cuanto a su constitución simple, pero esto es muy relativo ya que cualquier objeto pequeño puede ser tomado como un punto. La forma de un punto no se puede reducir, básicamente es esto: si una forma se puede reducir o simplificar no es totalmente un punto.

Entonces entendemos de lo anterior:

Punto

- Es un elemento básico de la composición
- Se puede agrupar para formar líneas, planos y volúmenes.
- Es un foco de atención

Punto conceptual

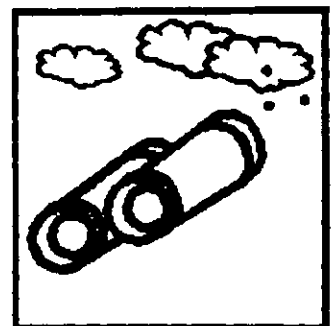
- El punto conceptual no existe.
- El punto conceptual no puede verse, ni percibirse.
- Se localiza en zonas específicas como el inicio o fin de una línea, en el vértice de un ángulo o la intersección de dos líneas.

Punto material

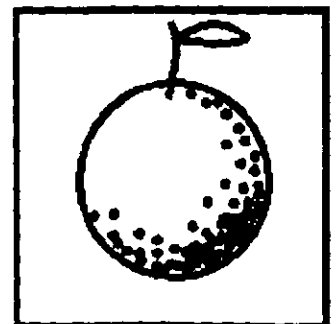
- El punto material sí puede verse
- Debe ser relativamente pequeño de acuerdo al espacio que lo contiene. Ejemplo: un elemento de 1cm. de diámetro es tomado como un punto si se localiza en una superficie de 2m. cuadrados, pero ese mismo elemento de 1cm. será tomado como una forma si este se sitúa en un área de 5cm. cuadrados.
- El punto material puede ser cualquier forma simple, que no se pueda reducir a una expresión más sencilla.
- Puede darse por medio de la naturaleza o por el trazo de instrumentos.

En cuestión de la expansión tomé como referencia un ejemplo tridimensional: un auto que se acerca hacia nosotros, al principio parece un punto pero al acercarse toma la forma de una figura, pero esto también se puede aplicar a objetos bidimensionales con el mismo concepto: un objeto pequeño se convierte en una forma al ir creciendo. En la expansión, el concepto de punto es muy relativo, ya que no se precisa donde termina el punto y principia la forma.

La gradación de un punto puede clasificarse dentro de la expansión. En el programa se puede suprimir este apartado y ligarlo a la expansión; además hay que definirlo correctamente.

El punto como foco de atención.

El punto forma volumen.

El punto

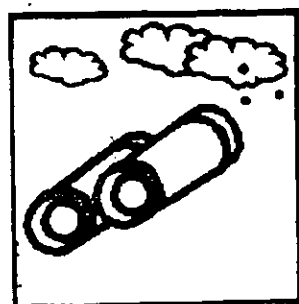
El punto es el primero de los elementos básicos de la comunicación visual. Visto desde un modo conceptual no existe porque no tiene dimensiones, ni largo, ni ancho y tampoco altura. se ha desarrollado como un instrumento de precisión, de composición donde se determina una zona muy pequeña y con el cual se conforman los elementos básicos de composición como son la línea y el plano: desde el punto de vista gráfico, el punto puede producirse por la irrupción o el trazo de un instrumento, el fin de una línea, la intersección de ellas, etc... nos referiremos al punto como a la forma más pequeña e irreductible de la percepción visual.

El punto tiene las siguientes características, es la forma mínima en cuanto a su constitución simple, pero esto es muy relativo ya que cualquier objeto pequeño puede ser tomado como un punto. La forma de un punto no se puede reducir, básicamente es esto: si una forma se puede reducir o simplificar no es totalmente un punto.

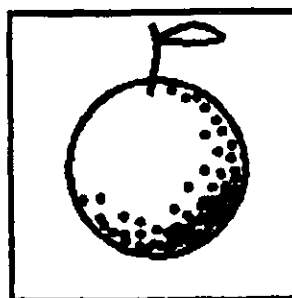
Entonces entendemos de lo anterior.

Punto

- Es un elemento básico de la composición
- Se puede agrupar para formar líneas, planos y volúmenes.
- Es un foco de atención.

El punto como foco de atención.

El punto forma volumen.

Punto conceptual

- El punto conceptual no existe.
- El punto conceptual no puede verse, ni percibirse.
- Se localiza en zonas específicas como el inicio o fin de una línea, en el vértice de un ángulo o la intersección de dos líneas.

Punto material

- El punto material sí puede verse

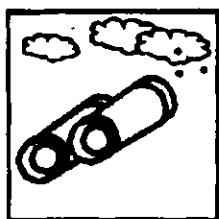
El punto

El punto es el primero de los elementos básicos de la comunicación visual. Visto desde un modo conceptual no existe porque no tiene dimensiones, ni largo, ni ancho y tampoco altura. se ha desarrollado como un instrumento de precisión, de composición donde se determina una zona muy pequeña y con el cual se conforman los elementos básicos de composición como son la línea y el plano; desde el punto de vista gráfico, el punto puede producirse por la irrupción o el trazo de un instrumento, el fin de una línea, la intersección de ellas, etc.... nos referiremos al punto como a la forma más pequeña e irreductible de la percepción visual.

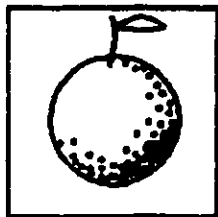
El punto tiene las siguientes características: es la forma mínima en cuanto a su constitución simple, pero esto es muy relativo ya que cualquier objeto pequeño puede ser tomado como un punto. La forma de un punto no se puede reducir, básicamente es esto: si una forma se puede reducir o simplificar no es totalmente un punto.

Entonces entendemos de lo anterior:

Punto

1)

2)

- 1) El punto como foco de atención.
- 2) El punto forma volumen.

- a) Es un elemento básico de la composición
- b) Se puede agrupar para formar líneas, planos y volúmenes.
- c) Es un foco de atención.

Punto conceptual

- a) El punto conceptual no existe.
- b) El punto conceptual no puede verse, ni percibirse.
- c) Se localiza en zonas específicas como el inicio o fin de una línea, en el vértice de un ángulo o la intersección de dos líneas.

El punto

El punto es el primero de los elementos básicos de la comunicación visual. Visto desde un modo conceptual no existe porque no tiene dimensiones, ni largo, ni ancho y tampoco altura, se ha desarrollado como un instrumento de precisión, de composición donde se determina una zona muy pequeña y con el cual se conforman los elementos básicos de composición como son la línea y el plano: desde el punto de vista gráfico, el punto puede producirse por la irrupción o el trazo de un instrumento, el fin de una línea, la intersección de ellas, etc... nos referiremos al punto como a la forma más pequeña e irreductible de la percepción visual.

El punto tiene las siguientes características: es la forma mínima en cuanto a su constitución simple, pero esto es muy relativo ya que cualquier objeto pequeño puede ser tomado como un punto. La forma de un punto no se puede reducir, básicamente es esto: si una forma se puede reducir o simplificar no es totalmente un punto.

Entonces entendemos de lo anterior:

Punto

- a) Es un elemento básico de la composición
- b) Se puede agrupar para formar líneas, planos y volúmenes.
- c) Es un foco de atención.

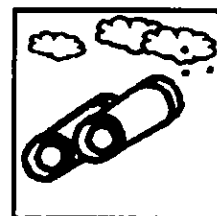
Punto conceptual

- a) El punto conceptual no existe.
- b) El punto conceptual no puede verse, ni percibirse.
- c) Se localiza en zonas específicas como el inicio o fin de una línea, en el vértice de un ángulo o la intersección de dos líneas.

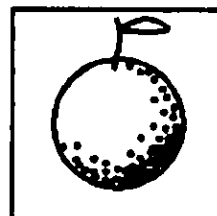
Punto material

- a) El punto material si puede verse
- b) Debe ser relativamente pequeño de acuerdo al espacio que lo contiene. Ejemplo: un elemento de 1cm. de diámetro es tomado como un punto si se localiza en una superficie de 2m. cuadrados, pero ese mismo elemento de 1cm. será tomado como una forma si este se sitúa en un

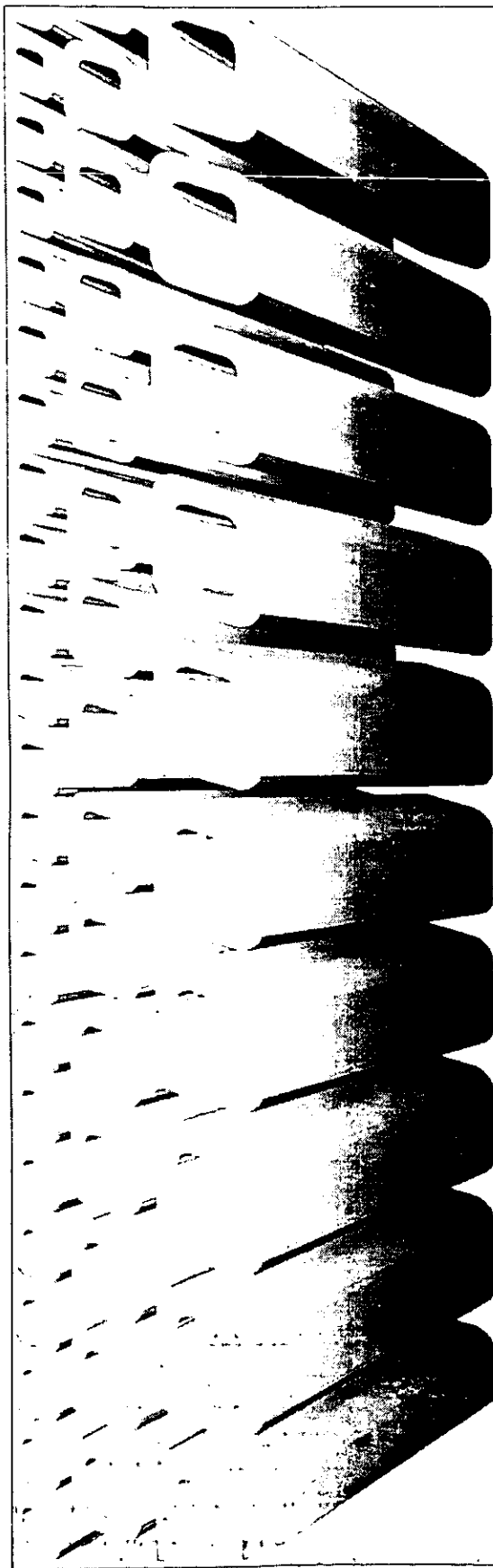
1)

2)

- 1) El punto como foco de atención.
- 2) El punto forma volumen.

manual de los elementos básicos
de composición

fabrizio germani

wang

scott

dionis

munari

carlos c. aparicio

El punto

TEMAS

Punto material
Punto conceptual
Expansión
Concentración
Gradación

El punto es el primero de los elementos básicos de la comunicación visual. Visto desde un modo conceptual no existe porque no tiene dimensiones, ni largo, ni ancho y tampoco altura. se ha desarrollado como un instrumento de precisión. de composición donde se determina una zona muy pequeña y con el cual se conforman los elementos básicos de composición como son la línea y el plano; desde el punto de vista gráfico. el punto puede producirse por la irrupción o el trazo de un instrumento. el fin de una línea. la intersección de ellas. etc.... nos referiremos al punto como a la forma más pequeña e irreductible de la percepción visual.

El punto tiene las siguientes características: es la forma mínima en cuanto a su constitución simple. pero esto es muy relativo ya que cualquier objeto pequeño puede ser tomado como un punto. La forma de un punto no se puede reducir. básicamente es esto: si una forma se puede reducir o simplificar no es totalmente un punto.

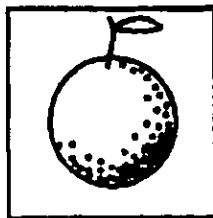
Entonces entendemos de lo anterior:

Punto

- a) Es un elemento básico de la composición
- b) Se puede agrupar para formar líneas. planos y volúmenes.
- c) Es un foco de atención.

1)

2)

- 1) El punto como foco de atención.
- 2) El punto forma volumen.

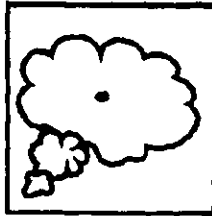
Punto conceptual

- a) El punto conceptual no existe.
- b) El punto conceptual no puede verse. ni percibirse.
- c) Se localiza en zonas específicas como el inicio o fin de una línea. en el vértice de un ángulo o la intersección de dos líneas.

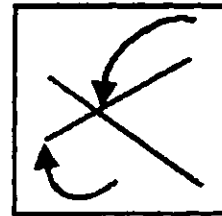
LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN

3) El punto conceptual sólo lo podemos imaginar.

4) El punto conceptual se encuentra en el principio y fin de una línea o el cruce entre ellas.

3)

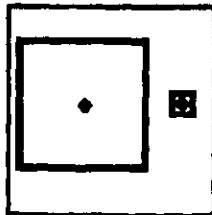
4)

Punto material

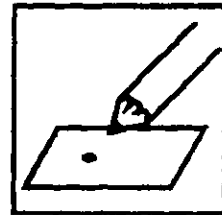
- a) El punto material si puede verse
- b) Debe ser relativamente pequeño de acuerdo al espacio que lo contiene. Ejemplo: un elemento de 1cm. de diámetro es tomado como un punto si se localiza en una superficie de 2m. cuadrados, pero ese mismo elemento de 1cm. será tomado como una forma si este se sitúa en un área de 5cm. cuadrados.
- c) El punto material puede ser cualquier forma simple, que no se pueda reducir a una expresión más sencilla.
- d) Puede darse por medio de la naturaleza o por el trazo de instrumentos.

5) El punto material debe de ser pequeño respecto a su entorno.

6) El punto material puede darse por la irrupción de un instrumento.

5)

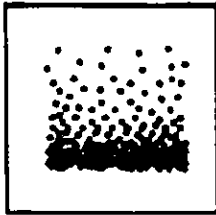

6)

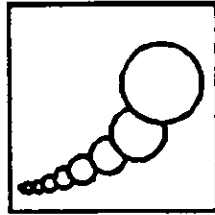
En cuestión de la expansión tomé como referencia un ejemplo tridimensional: un auto que se acerca hacia nosotros, al principio parece un punto pero al acercarse toma la forma de una figura, pero esto también se puede aplicar a objetos bidimensionales con el mismo concepto: un objeto pequeño se convierte en una forma al ir creciendo. En la expansión, el concepto de punto es muy relativo, ya que no se precisa donde termina el punto y principia la forma.

La gradación de un punto puede clasificarse dentro de la expansión. En el programa se puede suprimir este apartado y ligarlo a la expansión; además hay que definirlo correctamente.

LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN

7)

8)

- 7) *La gradación en el punto es sinónimo de acumulación.*
 8) *El punto material al expandirse se convierte en plano.*

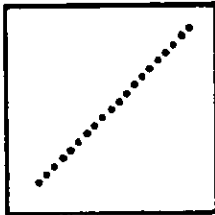
La línea

De los conceptos que nos han dado autores como Wong, Fabris-Germani y Dondis podemos señalar que:
 La línea

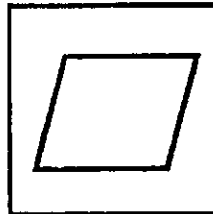
- a) Es el segundo de los elementos básicos del diseño.
- b) Expresa una idea en sus diferentes formas.
- c) Indica una sucesión de puntos.
- d) Crea los bordes de un plano.
- e) Es precisa.

TEMAS

Línea conceptual
Línea material
Partes de la línea
Dimensión
Movimiento
Tipos de línea

9)

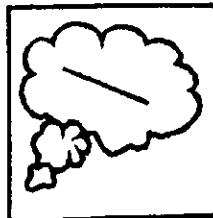

10)

- 9) *La línea es una sucesión de puntos.*
 10) *La línea forma los bordes de un plano.*

La línea conceptual

- a) No existe en la realidad.
- b) Tiene largo pero no ancho

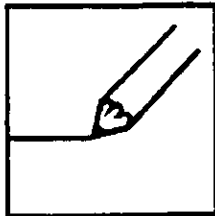
11)

- 11) *La línea conceptual sólo la podemos imaginar.*

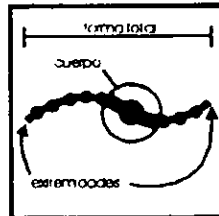
LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN

La línea material

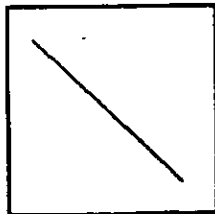
- a) Si existe.
- b) Tiene que ser bastante más larga que ancha.
- c) Puede modularse, es decir, cambiar en su anchura.
- d) Tiene diferentes partes como el cuerpo y las extremidades.
- e) Tiene diferentes terminaciones en sus extremidades.
- f) No está definido cuando termina la línea y comienza el plano.
- g) La línea puede variar entre modulada o filiforme y dentro estos tipos pueden estar los diferentes tipos de línea que se describen a continuación.

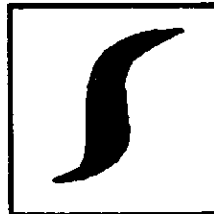
12)

13)

14)

15)

12) La línea material se puede trazar y ver en la realidad.

13) La línea material y sus diferentes partes.

La línea material se subdivide en 14) filiforme, que no varía en su ancho, y 15) modulada donde su grosor puede cambiar en su trazo.

La línea se divide según Fabris y Germani en:

- 1) La línea vertical parece dinámica, mística, ideal, digna. Sugiere simplicidad, firmeza, convicción, precisión e integridad; y si es pesada también sugiere rigidez, severidad, austeridad, iniciativa, fuerza y pensamiento.
- 2) La línea horizontal es la que más fácilmente puede ser recorrida por el ojo, puede sugerir idea de reposo, descanso y tranquilidad, indica extensión.
- 3) La línea inclinada hacia adelante indica movimiento, decisión, vida y alegría; dirigida de arriba a abajo y de

⊕ LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN ⊕

izquierda a derecha puede indicar descenso; y en sentido contrario tragedia o caída.

4) La línea curva sugiere dulzura, euforia, alivio, alegría, equilibrio.

Los siguientes tipos de línea pueden formarse a partir de la línea recta horizontal y vertical, la línea curva y la línea inclinada

5) La línea en zigzag puede ser signo de contradicción, espasmo o dolor.

6) El semicírculo es vigoroso, activo y potente; posee un fuerte sentido de acabado, debido a la estabilidad del centro sobre la línea de comienzo y de final.

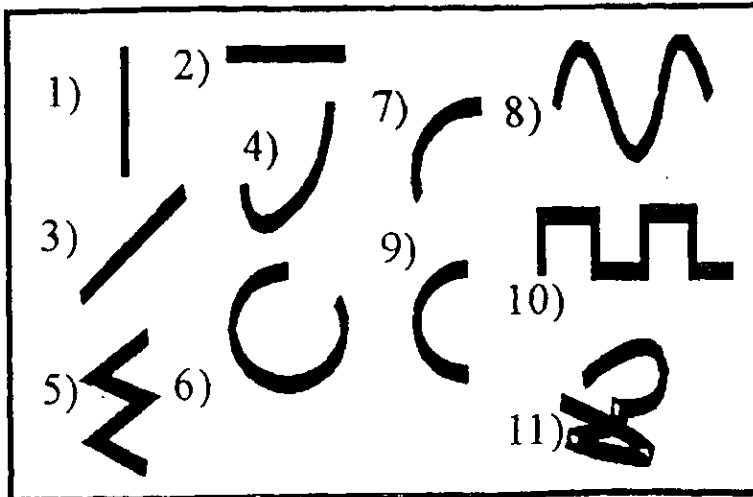
7) El arco es inestable, parece abandonado en el vacío, ingravido; esto porque no tiene referencia de donde se encuentra su centro.

8) Las ondulaciones producen un efecto de mayor equilibrio por su centro constante, y ritmo por su constante subir y bajar.

9) La curva truncada, puede estar equilibrada por paralelas imaginarias tangentes a ella.

10) La greca es semejante a la anterior. Emerge de la repetición de una misma construcción geométrica y produce una delicada impresión de equilibrio debido precisamente al predominio del ritmo de repetición.

11) La línea ondulada irregular sugiere una marcha inestable y blanda.

16) La clasificación de línea según Fabris y Germani:

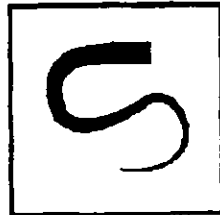
- Línea vertical 1)
- Horizontal 2)
- Inclinada 3)
- Curva 4)
- Zigzag 5)
- Semicírculo 6)
- Arco 7)
- Ondulada 8)
- Curva truncada 9)
- Greca 10)
- Irregular 11)

(16)

Como en el punto, la existencia de la degradación o gradación es algo muy difícil de establecer, ya que se refiere a límites sin definir entre la línea y el plano; también se puede tomar como una línea en su cuerpo. La gradación de la línea se tiene que tomar, desde mi punto de vista, como una estructura, no como una propiedad de la línea, esto lo digo en base a que la línea que se va extendiendo hacia una segunda dimensión (ancho) ya no existe como tal, sino como un plano; y la estructura a la que me refiero es la alternación, ya que en una secuencia de líneas que se va engrosando en un sentido de izquierda a derecha, la otra secuencia de derecha a izquierda va reduciéndose de un plano a una línea.

16)

17)

16) El límite entre la línea y el plano materiales es difícil de juzgar.

17) La línea modulada es un plano en un sentido gráfico minucioso.

El plano

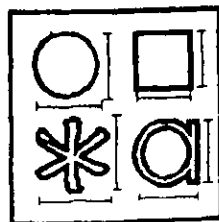
El plano, como los demás elementos conceptuales, se encuentra dividido en plano conceptual y plano material.

El plano

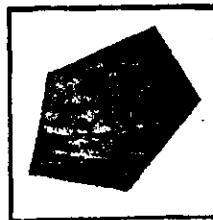
- a) Es el tercero de los elementos conceptuales.
- b) Se forma a partir de líneas.
- c) Se divide en varios tipos.
- d) Cada tipo de plano transmite una idea.

El plano conceptual

- a) Tiene dos dimensiones que son longitud y altura.

18)

19)

18) El plano conceptual tiene dos dimensiones (longitud y altura).

19) El plano se forma a partir de líneas.

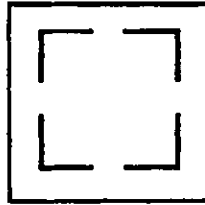
TEMAS

Plano conceptual
 Plano material
 Tipos de plano
 Formas positivas y negativas
 Interrelaciones entre formas
 Módulos
 Estructuras
 Repetición
 Gradación
 Radiación
 Alineación
 Reticula básica

LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN

El plano material

- a) Puede o no estar cerrado.
- b) Por lo tanto puede percibirse como plano algo que realmente no lo es.

20)

20) El plano material no tiene que estar totalmente cerrado, simplemente nos puede dar la sensación.

En los diferentes conceptos sobre plano, la mayoría de los autores consultados se refiere al plano como un elemento cerrado conformado por líneas o bordes bien definidos; Scott en cambio, maneja al plano con un concepto más perceptual, esto se debe que él considera como plano a una figura que puede simular algo cerrado o algo con apariencia de... como un plano. Esto puede ser válido en calidad de que el plano al que se refiera es conceptual porque de no estar cerrado sólo serían líneas; en caso de ser material me parece correcto; digo esto en base a que una figura puede ser tomada como un punto si está a gran distancia de nosotros, así mismo, la concentración de líneas o de puntos puede ser tomada como un "plano virtual", ya que propiamente no existe en realidad.

En la clasificación de los planos, los diversos autores tiene varias formas de hacerlo, pero haciendo un recuento de todas ellas sería:

- a) **Geométricas.** Que se forman a partir de cálculos matemáticos.
 - 1) Cuadrado. Es estático equilibrado y de un sentido de perfección, es una figura muy clásica.
 - 2) Círculo. Es armonioso, equilibrado y más dinámico que el cuadrado, las fuerzas en él se compensan mutuamente.
 - 3) Ovalo. Denota distinción y afectación, y es más dinámico que el círculo.
 - 4) Triángulo. Es la figura más estable y sólida, y tiene un dinamismo evidente. Si el triángulo es equilátero

En cuanto a las formas positivo-negativas, los autores manejan diferentes conceptos. Wong se refiere a las formas positivo-negativas solamente por su valor tonal ya que se refiere a ellas con:

- 1) Forma blanca sobre un fondo blanco.
- 2) Forma blanca sobre un fondo negro.
- 3) Forma negra sobre un fondo negro.
- 4) Forma negra sobre un fondo blanco.

Dondis establece que las formas positivo-negativas son percibidas alternativamente: primero la forma positiva y después la forma negativa o viceversa, y Scott dice que la forma más compleja o que llama más la atención o la que está sobre un "fondo", es la forma positiva.

Refiriéndose directamente al programa, la propuesta de Wong es la preferida, pero tiene la característica de que habla "sobre un fondo", y esto no puede ser siempre, en las figuras sin cerramiento no se puede establecer que exista un límite entre el fondo y la figura. Básicamente, Wong se basa en la parte de la naturaleza humana que tiende a ver "algo" de un tono más oscuro sobre un "fondo" más claro, unos ejemplos claros son el paso de un avión en el cielo, una mancha en la ropa, la mayoría de las letras que leemos, etc. El concepto de Dondis puede clasificarse dentro de los espacios conflictivos, donde una figura puede ser observada de varias maneras diferentes. Scott dice que la figura con más tensión es la positiva, esto crea un conflicto con la teoría de Wong, porque en ese caso la forma blanca sobre un fondo negro y la forma negra sobre un fondo blanco serían para Scott formas positivas.

En un resumen de los criterios de positivo-negativo o forma-figura se puede decir:

Wong

- a) Las figuras positivas son ocupantes de un espacio físico
- b) Las figuras negativas son vistas como un espacio
- c) Las cualidades de positivo-negativo son basándose en valores tonales
- d) Se relaciona con la manera de la percepción humana de observar un objeto oscuro sobre un fondo más claro.

LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN

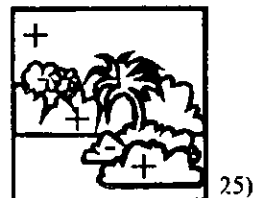
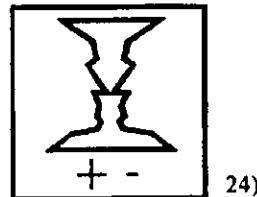
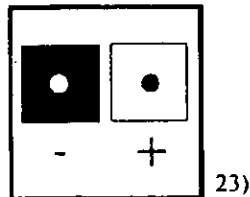
- e) Califica a las composiciones como conjunto en formas positivas y negativas.
- f) La composición entera es calificada como positiva o negativa.

Dondis

- a) Dice que no se trata de claridad u oscuridad
- b) Las figuras positivas generan más tensión que las formas negativas.
- c) Las formas positivas y negativas pueden estar perfectamente equilibradas.

Scott

- a) La figura o fondo es variable según nuestro interés
- b) El fondo es más grande que la figura.
- c) El fondo es más simple.
- d) La figura esta generalmente en la parte superior o delante del fondo.
- e) El fondo se puede percibir como una superficie o un espacio.
- f) La forma negativa no ocupa un espacio.
- g) Observa a los diferentes elementos de la composición por su entorno inmediato.
- h) Cada forma es tratada individualmente.

23) Formas positivas y negativas según Wong.

24) Formas positivas y negativas según Dondis.

25) Formas positivas y negativas según Scott.

Lo único en lo que están de acuerdo dos autores (Wong y Dondis) es que la forma positiva ocupa un espacio.

LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN

Pese a ello se puede decir, basándose en los conceptos anteriores que positivo-negativo es:

- a) La forma positiva ocupa un primer plano y puede variar según al interés que nos genere.
- b) La forma negativa ocupa un segundo lugar en nuestro interés y puede ser más oscuro o claro que la forma positiva.
- c) Las formas positivas o negativas no tienen que estar totalmente cerradas.

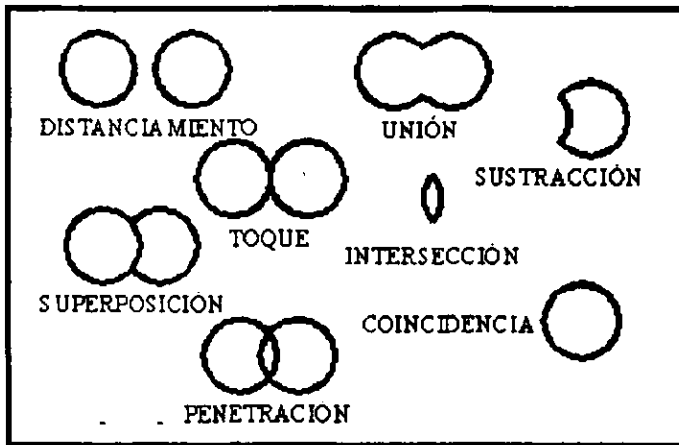
Con referencia a las interrelaciones entre formas, existen dos clasificaciones principales que son de los autores Wong por un lado, y Scott por otro. La más útil por su aplicación práctica es la de Wong que a continuación se menciona.

- a) Distanciamiento. Ambas formas quedan separadas entre sí, aunque esto no quiere decir que deban estar alejadas.
- b) Toque. Si acercamos las figuras empiezan a tocarse. El toque puede ser en un área pequeña o grande de los elementos.
- c) Superposición. Si acercamos aún más dichas formas una de ellas se encimará sobre la otra cubriéndose una porción de la que se encuentra debajo.
- d) Penetración. Puede darse el mismo caso que en la superposición, pero la diferencia es que ambas figuras en esa área parecerán transparentes. No hay una diferenciación de cual está arriba o abajo, pero los elementos siguen manteniendo su contorno visible.
- e) Unión. Puede ser un caso igual que en la superposición, pero los elementos se encuentran reunidos. Y se convierten en una figura nueva y mayor. Los elementos pierden una parte de su figura original.
- f) Sustracción. Se le llama cuando una figura invisible se superpone sobre otra visible. La porción de la figura visible que queda bajo la figura invisible se convierte en invisible también.
- g) Intersección. Sería igual que en la penetración, pero a diferencia de ésta, aquí los elementos son invisibles y solamente donde se cruzan se obtiene una forma visible. El resultado de esta interrelación es una nueva figura más pequeña, en donde muchas veces no nos recuerda a las

⊕ LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN ⊕

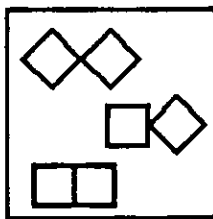
figuras con las que fue creada.

h) Coincidencia. Si se acercan aún más, y si son idénticas las formas nos encontramos en punto en que ambas habrán de coincidir, y los elementos se convertirán en uno.

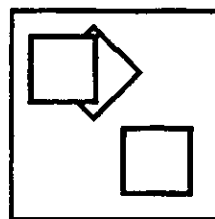

26) *Interrelaciones entre formas según Wong.*

26)

27)

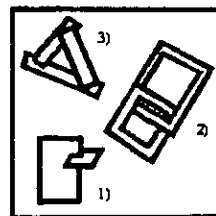
28)

Interrelaciones entre formas según Scott:

27) *Figuras que se tocan.*

28) *Figuras que se superponen.*

29) *Figuras que se interconectan.*

29)

De la clasificación de Scott parece, al menos para mí, que sus casos son muy particulares y no aplicables a todos los problemas. En ciertos casos, como en el toque y la superposición, el esquema que muestra es muy general, pero en las figuras que se interconectan muestra casos muy particulares como para ser tomados en cuenta.

LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN

El módulo es una figura simple que forma parte de una estructura de repetición: el módulo puede a su vez formarse de figuras menores llamadas submódulos, cuando los módulos se agrupan en estructuras formando figuras más grandes se les llama supermódulos.

Casi todas las estructuras se encuentran construidas por módulos. He tomado la clasificación de Wong por ser la más completa para subdividir a las estructuras en sus diferentes facetas.

Así las estructuras se dividen en:

a) Estructuras formales

1) Repetición

1.1) Gradación

1.1.1) En el plano

1.1.2) Espacial

1.1.3) De figura

1.2) Radiación

1.2.1) Concéntrica

1.2.2) Centripeta

1.2.3) Centrifuga

1.3) Alternación

1.4) Alineación

b) Estructuras semiformales

1) Anomalía

2) Similitud

2.1) Subdivisiones estructurales similares

2.2) Distribución visual

3) Concentración

c) Estructuras informales

1) Contraste

En lo que respecta a la repetición, generalmente se entiende como la forma de estructurarse de los módulos con respecto a una secuencia lineal establecida, siendo que repetición es la estructura en la que los módulos se encuentran varias veces en la misma composición sea cual sea su posición.

Juzgando como la más adecuada a la primera clasificación de Wong por su sencillez:

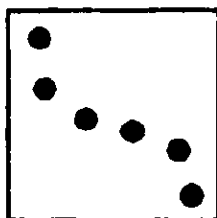
Tipos de repetición

1. Repetición de figura. Donde lo más importante es el contorno
2. Repetición de tamaño.
3. Repetición de color. Esto supone que todas los elementos deben tener el mismo color, pero su tamaño puede variar.
4. Repetición de dirección. Cuando las figuras que intervienen en la composición están orientadas hacia un mismo sentido.
5. Repetición de posición. Esto se nota cuando los módulos forman estructuras.

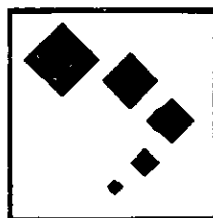
Seguir subdividiendo la repetición en casos más específicos daría como resultado una rigidez en cuanto a su aplicación, aunque todos los tipos de repetición que creamos pertenecen a un tipo o subtipo, no creo conveniente a este nivel académico que se sepa cuál tipo exactamente se está usando.

Si no tomamos en cuenta el color existirían, como lo menciona Wong, tres tipos principales de radiación:

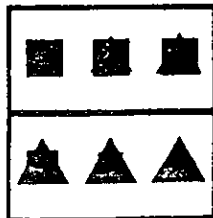
- a) Gradación en el plano. Es cuando la(s) figura(s) se mueve(n) a través del plano en cualquier dirección pareciéndonos siempre a la misma distancia
- b) Gradación espacial. Se le llama de esta manera cuando la(s) figura(s) parece(n) desplazarse hacia delante o hacia atrás, con ello se da un efecto de profundidad
- c) Gradación en la figura. Se da cuando la(s) figura(s) se transforma(n) en otras diferentes en el plano.

a)

b)

c)

- a) Gradación en el plano.
- b) Gradación espacial.
- c) Gradación en la figura.

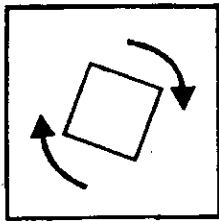
LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN

Estos tipos que afectan directamente a los módulos pueden modificarse en su estructura que se puede ser lineal, en zigzag pero no con un punto focal como dice Wong porque de ser así sería una estructura de radiación.

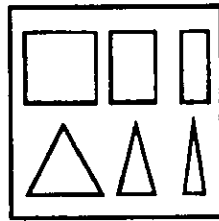
La rotación y la progresión no son otra clase de repetición, ya que se clasifican dentro de la gradación en el plano y espacial.

a) La rotación en el plano es cuando la figura gira alrededor de su eje; y rotación espacial es cuando la figura con eje en uno de sus lados pareciéndose oblicua y más pequeña en este movimiento.

b) Progresión en el plano es cuando la figura se mueve equidistante en todos los sentidos en que se dirija; progresión espacial es cuando la figura aparenta trasladarse hacia atrás y hacia adelante, pareciendo con ello más grande o pequeña.

a)

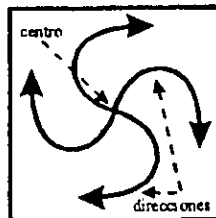
b)

a) Rotación en el plano.
b) Progresión en el plano.

La radiación se constituye de dos elementos principales:

a) Centro de radiación. Que es el punto focal en donde se organizan los módulos.

b) Direcciones de radiación. Se refiere a las líneas estructurales generadas por la radiación y a la situación de los módulos.

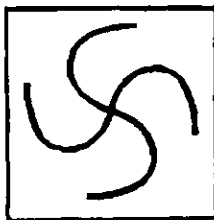
30)

30) La radiación se constituye del centro de radiación y de las direcciones de radiación.

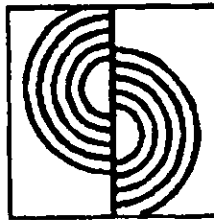
LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN

Existen tres tipos de estructura de radiación:

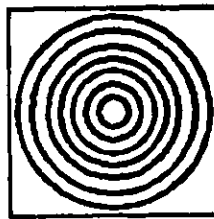
- a) Centrifuga. En esta estructura los módulos se dirigen o vienen desde el centro
- b) Centripeta. En esta estructura las líneas estructurales no convergen al punto focal, sino es el punto psicológico de las mismas.
- c) Concéntrica. Se forma de capas regulares que van hacia o desde el centro, un ejemplo cotidiano son las ondas en el agua cuando algo cae.

a)

b)

c)

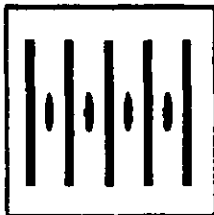
- a) Radiación Centrifuga.
- b) Radiación Centripeta.
- c) Radiación Concéntrica.

Estas estructuras a su vez se dividen en varias características según la situación de su(s) punto(s) focal(es) y de las líneas estructurales que las constituyen. Pero al igual que con la gradación y repetición, el subdividirlas en varias facciones no sirve de tanto para su aplicación y más bien confunde. La alternación es vista como un caso raro de la gradación para Wong, menciona que cuando dos series de elementos se encuentran en direcciones contrarias se le llama alternación. Wong no toma en cuenta que las dos series de formas no deben venir de direcciones distintas, sino que pueden ir y venir de direcciones iguales. Fabris y Germani hacen una clasificación de la alternación, pero no la menciono por ser demasiado particular

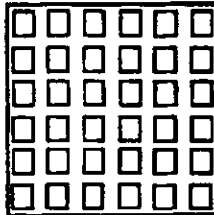
Para el tipo de repetición en la que los módulos se repiten en forma lineal he establecido un tipo que es la alineación que tiene

⊕ LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN ⊕

los mismos valores que el enrejado básico de Wong, la diferencia con él es que la clasifica como una estructura aparte, siendo para mí, más correcta, la clasificación anterior.

31)

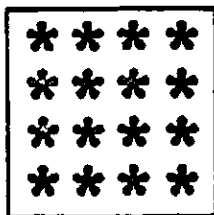
32)

31) Ejemplo de estructura de alternación.
32) Ejemplo de estructura de enrejado básico o alineación.

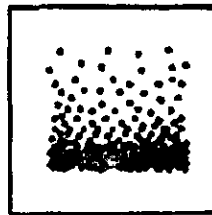
Las estructuras son la imposición del orden para la composición: estemos conscientes o no, todos nuestros diseños están organizados a un tipo de estructura, y se clasifican de la siguiente manera:

a) Estructuras formales. Están ordenadas basándose en líneas estructurales, construidas matemáticamente y tienen un orden que se puede apreciar enseguida. Dentro de este tipo de estructuras se encuentran:

- 1) Repetición o alineación
- 2) Gradación
- 3) Radiación
- 4) Alternación

33)

34)

33) Estructura de repetición.
34) Estructura de gradación.
35) Estructura de radiación.
36) Estructura de alternación.

35)

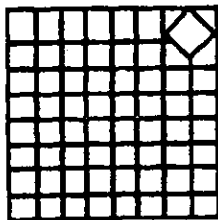

36)

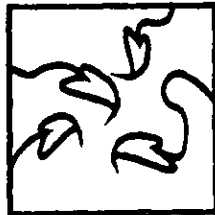
LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN

b) Estructuras semiformales. No son tan rígidas como las formales, por lo cual pueden adaptarse o no a líneas estructurales, los diseños que hacemos de repetición, gradación, radiación y alternación que no las construimos matemáticamente pueden clasificarse aquí. Las que si lo son por concepto son:

- 1) La anomalía. Se da cuando se rompen las líneas estructurales en una o más zonas dentro de una estructura, cambiando los módulos en tamaño, forma, orientación, etc. Creándose una sensación de desorden.
- 2) La similitud. Cuando las formas o módulos parecen ser iguales pero no lo son, no pueden en una estructura de repetición sino en similitud.
- 3) La concentración. Cuando no existe una estructura, los módulos pueden colocarse libremente; la concentración se logra con pequeños módulos que pueden variar su número en las zonas requeridas para lograr el efecto deseado.

37)

38)

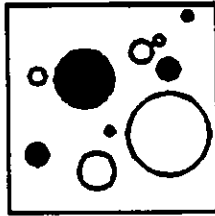
39)

- 37) Estructura de anomalía.
38) Estructura de similitud.
39) Estructura de concentración.

c) Estructuras informales. No están sujetas a líneas estructurales y son totalmente libres.

- 1) Contraste. No existe la regularidad, en la estructura de contraste los módulos son rara vez repetitivos y pueden existir de diferentes clases en una composición, aunque siempre predomina un tipo.

LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN

40)

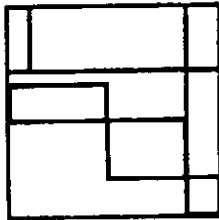
40) Estructura de
contraste.

d) Estructura activa. Todas las anteriores pueden pertenecer a este tipo. Las estructuras activas tienen líneas estructurales conceptuales (o sea que no se ven) que afectan directamente a la composición ya que se sujeta a ellas.

e) Estructura inactiva. Todas las anteriores pueden pertenecer a este tipo. Las estructuras inactivas tienen líneas estructurales conceptuales que no afectan a la composición.

f) Estructura visible. Todas las anteriores pueden pertenecer a este tipo. Las líneas estructurales son visibles. Un ejemplo claro sería una pintura de Kandinsky.

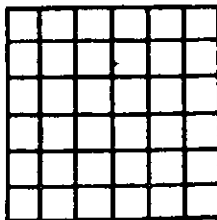
g) Estructura invisible. Todas las anteriores pueden pertenecer a este tipo. Las líneas estructurales no se ven.

41)

41) Estructura
visible.

Wong menciona que existe otro tipo de estructura llamada la retícula o enrejado básico, yo no la considero ya que puede entrar dentro de las estructuras formales porque se rige por líneas estructurales y conceptos matemáticos.

42)

42) Enrejado básico
de Wong.

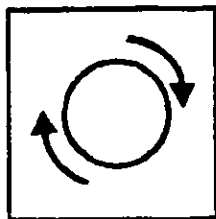
LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN

Conceptos básicos de la composición

Dirección-orientación

Se trata de la posición y relación que guardan los elementos con su entorno dentro del plano, esto puede ser arriba, abajo, izquierda, derecha, atrás y adelante con sus combinaciones. En la orientación Fabris y Germani toman las direcciones en razón de ser tridimensionales, me parece acertado, ya que en plano se puede dar la tercera dimensión ilusoria, y los objetos parecen desplazarse arriba o abajo, a la derecha o izquierda y también hacia atrás o adelante. Aunque exista un solo elemento tiene relaciones con el marco de la composición, Fabris y Germani resuelven diferentes tipos de orientación:

- Orientación indiferente. Es cuando la expresión de una forma no varía en cualquier modo que se coloque. Esto en el único caso de un círculo de color o textura uniforme.
- Orientación analógica o fisionómica. La forma de cumplir con una relación al objeto que representa.
- Orientación subjetiva. Que se percibe solo por quien así lo interpreta. Representando esto por medio de un hipotético cuadro en el que existen dos caminos y una figura al centro, solamente nosotros decidimos subjetivamente a donde se dirigirá según nuestras razones culturales y psicológicas.
- Orientación objetiva. Es la que se determina por medio de principios de orientación analógico-fisionómica y las leyes de composición. O sea por la representación gráfica y obvia de la dirección de un objeto, como por ejemplo unas flechas.

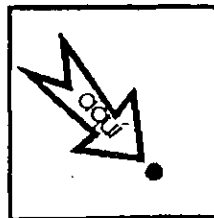
a)

b)

c)

d)

TEMAS

Dirección-orientación
Posición (equilibrio)
Espacio
Gravedad

- Orientación indiferente.
- Orientación analógica o fisionómica.
- Orientación subjetiva.
- Orientación objetiva.

LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN

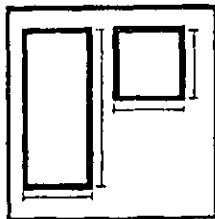
Equilibrio

El equilibrio no es considerado en este apartado, porque constituye una de las leyes de Composición que serán revisadas más adelante.

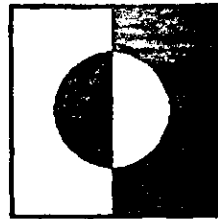
Espacio

En el concepto de espacio hay que distinguir dos tipos:

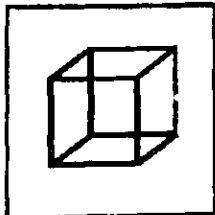
- a) Formato. Que es donde se hacen los trabajos gráficos. Fabris y Germani consideran que existe una retícula básica para subdividir al formato en veinticinco zonas. Fabris y Germani hacen una subdivisión de los espacios vacíos que se encuentran en el plano, pero considerando que se trata del formato, se puede subdividir en las diferentes formas que pueda adoptar un formato.
- b) Espacio dimensional. Que es donde se desenvuelven los elementos. Wong explica que en el espacio dimensional existen varios tipos que ya se explicaron, y son:
 - 1) Positivo o negativo. Que se refiere a las mismas características de las formas positivas y negativas de Wong, considerado también por Fabris y Germani.
 - 2) Liso o ilusorio. Es cuando la profundidad se puede hacer presente mediante interrelaciones entre formas.
 - 3) Fluctuante o conflictivo. Llamado así porque pueden ser vistos de diferentes maneras al mismo tiempo, son una paradoja y no se pueden construir en realidad.

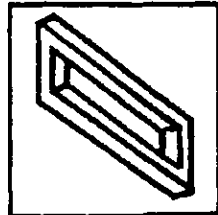
a)

1)

2)

3)

- a) Formato.
- b) Espacio dimensional:
 - 1) Positivo-negativo
 - 2) Liso o ilusorio
 - 3) Fluctuante o conflictivo.

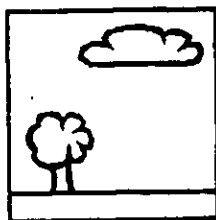
LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN

Puede, desde mi punto de vista el espacio solo 'puede' tratarse de dos cosas distintas pero equivalentes. una es el formato que es un plano bidimensional donde se colocan diferentes elementos. este formato tiene subdivisiones con diferentes características psicológicas: el segundo tipo designado por Wong se divide en positivo-negativo, liso-ilusorio y fluctuante-conflictivo. En mi opinión no veo la razón de esta división si el 'espacio dimensional' de Wong solo son propiedades del formato.

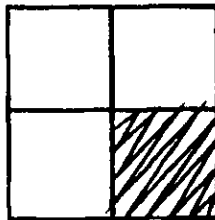
Gravedad

La gravedad es enteramente psicológica y depende primordialmente de la situación del objeto en plano. aunque también intervienen características como el color o la textura. Dondis nos dice que la zona inferior izquierda es "la más pesada". la forma de leer, la naturaleza del hombre a ver todo en el suelo firme y otros factores que todavía no están bien establecidos sugieren que es la zona más apta para la colocación de algún objeto que se quiera resaltar.

La gravedad es lo pesado o liviano que nos puede parecer un elemento según sus características formales (color, intensidad, tamaño, etc.) y su posición en el espacio.

43)

44)

- 43) La gravedad es enteramente psicológica.
44) Según Dondis, el sector "más pesado" es el inferior derecho.

Los elementos básicos de la composición fueron tomados de los conceptos de Wong acerca de los elementos de relación que nos explica son los que gobiernan la ubicación e interrelaciones de los elementos de una composición.

El programa de Diseño Gráfico tomó a la posición como equilibrio, siendo que la posición de Wong nos habla directamente de estructuras.

Si equilibrio fuera igual a estructuras se clasificaría éste dentro de las leyes de composición y no dentro de los Elementos de relación, que es como se hace actualmente.

LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN

El título de elementos básicos de la composición es ambiguo, y sería mejor que se le llamase por su nombre original de Elementos de relación.

Composición

En la composición se requiere un amplio conocimiento de los diferentes elementos que la conforman o un raciocinio subjetivo de donde poner tal o cual cosa y de que color. Sin embargo, el tener ese conocimiento subjetivo no quiere decir que se deban ignorar las leyes que rigen a la composición, para todo hay que tener un sustento teórico por aburrido que esto nos parezca. En los tipos de composición no existe un debate, sólo las mencionan Fabris y Germani ya que mientras Wong se rige por los tipos de estructuras. Dondis lo hace con antagonismos. Scott por los tipos de figuras que contiene y Munari no lo menciona. Tipos de composición:

TEMAS

Composición
Estática
Composición
dinámica
Leyes de
composición
Unidad
Ritmo
Interés
Resalte
Simetría
Intensidad
Equilibrio
Lenguaje

a) Composición estática o clásica. Casi siempre creemos que la composición estática solo esta ahí para molestarnos con cosas aburridas, pero el lograr una buena composición estática llega a más de poner todo centrado, aburrido es lo último que debe ser una composición sea del tipo que sea. La composición estática se rige por divisiones y cálculos matemáticos.

1) Composición continua. Ningún elemento debe resaltar más que otro en este tipo de composición, aparentemente parece aburrida pero el chiste es que no lo sea.

b) Composición dinámica. Al contrario de una composición estática, una composición dinámica no es colocar los elementos donde queramos, lo dinámico es más libre pero no un tiradero, es donde hay que tener más en cuenta. ¿Qué es lo que pasa si no nos medimos? Creo que ya todos conocemos la respuesta.

1) Composición polifónica. Los elementos que parecen de cristal se entrelazan como si fueran de algún elemento maleable.

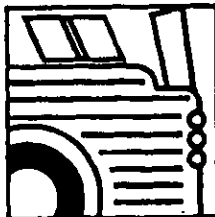
Fabris y Germani mencionan dentro de la composición dinámica a la composición en espiral, pero esto se basa en la estructura de radiación y más específicamente en la estructura concéntrica.

LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN

Con respecto a la composición polifónica, Fabris y Germani la clasifican dentro de la composición dinámica, pero desde mi punto de vista, una composición polifónica puede componerse sin dinamismo, con todo y con la propiedad de que los objetos puedan parecer transparentes.

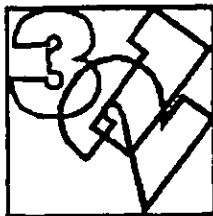
45)

46)

47)

48)

49)

- 45) *Composición estática.*
- 46) *Composición continua.*
- 47) *Composición dinámica.*
- 48) *Composición Polifónica.*
- 49) *Ejemplo de "composición concéntrica".*

Leyes de composición

Las leyes de composición rigen las diferentes fuerzas que se dan lugar en la composición. Cuando nosotros pensamos sobre las características de algún diseño, las leyes de composición ya se encuentran presentes, sin ellas el Diseño no es posible, porque son parte del raciocinio innato de cada individuo.

Leyes generales

Son aquellas en las que el autor es el principal elemento de composición mediante la aportación consciente o inconsciente de

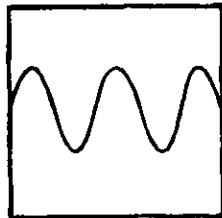
LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN

sus propios valores, conocimientos y cultura.
Dentro de las leyes generales están:

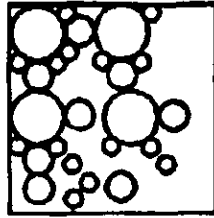
La ley de la unidad es algo complicado de explicar por que implica las relaciones que tienen todos y cada uno de los elementos de la composición. La unidad es proporcionar la composición para que cada elemento tenga su justo valor; si falta unidad en uno de nuestros diseños llega a pasar que cuando alguien lo observa dice '... ese círculo se ve raro ahí', '... ¿Ya lo acabaste?', 'Cómo que algo le hace falta ¿no?'.

La ley del ritmo reside en la diferencia de los elementos que escogemos para la composición, crea interés; entre más existan, más vistosa será la composición. Esto no quiere decir que la composición que hayamos creado se guíe solo por el ritmo, puede predominar, pero cualquier diseño tiene que estar ligado con todas las leyes de composición. El ritmo se divide en:

- a) Ritmo constante. Que no varía a lo largo de su período y siempre tiene los mismos intervalos.
- b) Ritmo libre. Que tiene diversos cambios y pueden variar los elementos de una manera casi indefinida, pero guardando un cierto orden para no crear una estructura de contraste.

50)

51)

50) Ritmo constante.
51) Ritmo libre.

Estos ritmos se construyen de:

- a) Procesos simples. Que es un periodo con tensión y relajamiento.
- b) Procesos compuestos. Donde se mezclan varios procesos simples.
- c) Ritmo global. Que se forma de varios procesos compuestos y que dan lugar a variaciones graduales

LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN

Leyes específicas

La ley del interés se crea a partir de la vivacidad y originalidad de los elementos que coloquemos en una composición. Fabris y Germani dicen que no existe una tensión a medias, o te interesa o no te interesa, el caso es que después te siga llamando la atención.

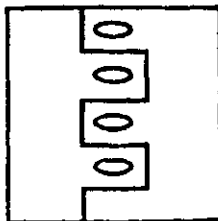
52)

52) La ley del interés consigue atraer la atención.

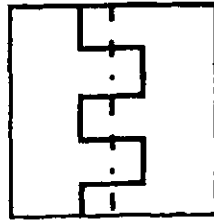
La ley del resalte estima que la composición debe tener un camino para observarse, para leerse: primero debemos mirar a ese elemento, después el que está al lado, dos elementos principales no pueden estar en conflicto.

La simetría es la forma más sencilla de lograr un equilibrio en una composición. La forma más simple de ejemplificar la simetría es un espejo, con ese objeto se establecen relaciones compensadas perfectamente y existen los tipos:

- a) Simetría lineal. Es cuando un elemento traza una trayectoria lineal se mencionan como ejemplo a las grecas y las orlas
- b) Simetría alternada. Es cuando varios elementos distintos tienen el mismo ritmo simple y constante.
- c) Simetría bilateral. Es cuando los elementos se encuentran dispuestos de acuerdo con un eje imaginario, este eje puede ser vertical, horizontal o diagonal.
- d) Simetría radial. Al igual que la simetría bilateral, solo que esta vez se componen relacionados a un centro real o imaginario.

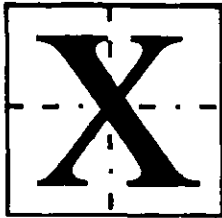
a)

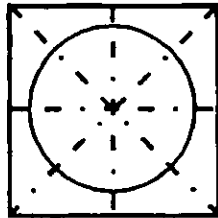
b)

*a) Simetría lineal
b) Simetría alternada..*

⊕ LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN ⊕

c)

d)

c) *Simetría bilateral.*

d) *Simetría radial.*

La intensidad se refiere al dinamismo o estatismo de los elementos en una composición, por lo tanto entre más dinamismo exista se dice que la composición es más intensa.

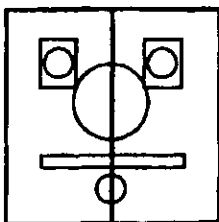
La ley del equilibrio es la exactitud en cuanto a orden compositiva se refiere: esto lo dicen Fabris y Germani, es la compensación entre las leyes de composición que mencionan los autores, el equilibrio va relacionado a la naturaleza humana, y como tal es muy difícil desligar el equilibrio de todo lo que nos rodea y darle una importancia primordial en lo que al diseño se refiere.

Para subdividir al equilibrio existen las propuestas de Fabris-Germani y Scott, escogiendo de manera que ambos se conjuguen queda la siguiente clasificación:

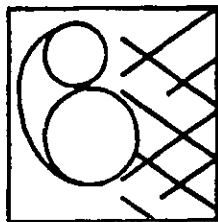
a) **Equilibrio estático.** Cuando un elemento está en reposo la composición suele sujetarse por medio de las líneas estructurales conceptuales.

1) **Equilibrio Axial.** Esta forma de equilibrio radica en ejes visibles y obvios, como pueden ser verticales, horizontales o ambos.

2) **Equilibrio aproximado.** Puede tener ambos lados de la composición totalmente diferentes, pero ligados en similitud a un eje.

53)

54)

53) *Equilibrio axial.*

54) *Equilibrio aproximado.*

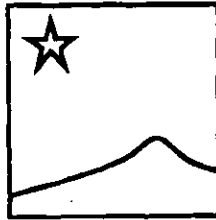
LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN

b) Equilibrio dinámico. Cuando un elemento está en movimiento y la composición no es simétrica ni rígida, desaparece por tanto la evidencia de simetría.

- 1) Equilibrio Radial. Se centra alrededor de un foco y tiene las características de una estructura de radiación.
- 2) Equilibrio Oculto. No requiere de ejes o puntos focales, pero tiene un punto de gravedad que sólo es perceptible de manera psicológica.

55)

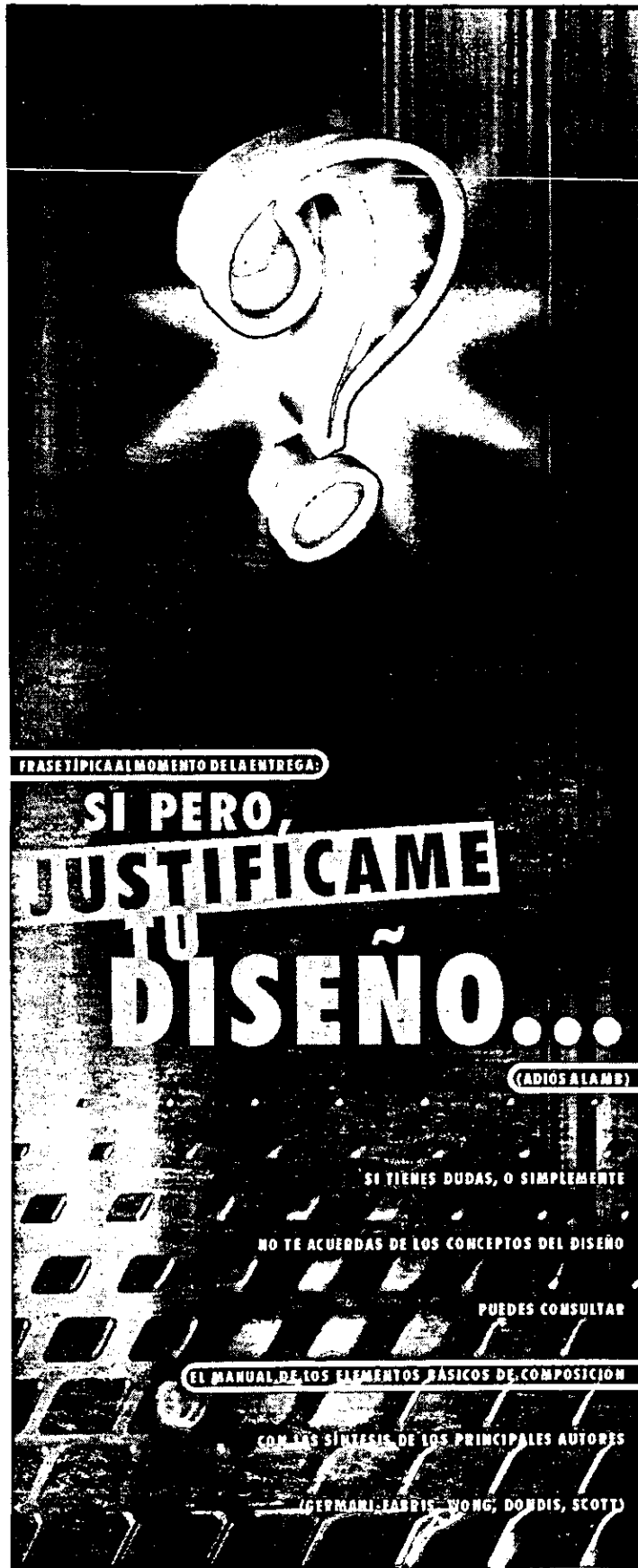
56)

55) Equilibrio radial.
56) Equilibrio oculto.

En la ley del lenguaje entre el diseñador y el público receptor deben de existir una serie de códigos que hagan comprensible al mensaje . ya que si se manejan códigos de signos diferentes, el mensaje no tendrá la repercusión que se espera. Hay que situarse en el entorno que se requiere para cada público receptor.

Para la mayoría de la gente cada color y cada forma se asocia con una idea en general, de hecho el diseñador se debe basar en códigos establecidos para captar la atención del sector al que se refiere, es lo que se le llama 'llegarle al público'.

Cartel final, realizado con los programas de software Corel 10, Photoshop 5 y 3D Max.

3.4 Realización de las soluciones

La terminación de El manual de los elementos de composición, el archivo dgelem.doc y el cartel para la promoción, se resolverá de la siguiente forma:

- a) El manual se imprimirá directamente de computadora, en ambos lados de la hoja, en una cantidad de 10 y posteriormente engargolados.
- b) El archivo se extraerá del archivo de la presenta tesis, el cual se simplificará en diseño editorial para que pueda ser guardado con la terminación doc. Se entregará un disquete.
- c) El cartel se imprimirá en plotter debido al corto tiraje de la edición. Se entregarán 2 6 3 según se requiera.

Lo anterior se entregará en la Coordinación de la Carrera de Diseño Gráfico en el Centro de Apoyo Didáctico.

Conclusión final

Al finalizar la presente tesis es necesario exponer las justificaciones, los objetivos y las metas alcanzadas para tener una evaluación global de todo el proyecto.

En primer lugar defendería mi trabajo si es tomado como un resumen, ya que no sólo es tomar diferentes libros para luego compilarlos, se requiere de todo un proceso:

- Analizar el contenido de los planes de estudio.
- Consultar el plan de la Carrera de Diseño Gráfico.
- Consultar la bibliografía que a mi parecer es la más importante en los cursos Diseño I y II.
- Diferenciar, empatar, o reclasificar los diferentes conceptos de cada uno de los autores consultados.
- Averiguar el grado de conocimiento de los alumnos de 7º semestre.
- Concluir sobre los conceptos anteriores.
- Adaptar el análisis a un diseño editorial.

Por lo tanto existe un desarrollo propio que se sustenta en diversos autores que son Fabris-Germani, Scott, Wong, Dondis y Munari que a mi parecer y basado en el programa de las Materias Diseño I y II son los más citados y difundidos entre la población de Diseño Gráfico del Campus Acatlán que se corrobora en las respuestas del cuestionario que se aplicó a los alumnos de 7º semestre. Cabe mencionar que el promedio de respuestas del mencionado cuestionario muestra la necesidad innegable de que exista un documento en el cual haya información sencilla, revisada y de fácil acceso al alumnado.

El manual, en contra de la obsolescencia a que pueda quedar sujeto, tiene conceptos y fundamentos que no varían sustancialmente al paso del tiempo, es probable que se agreguen nuevos términos y formas de estudiarlos, pero la base seguirá siendo la misma. El Diseño Gráfico tiene bases matemáticas y psicológicas, las primeras no variarán, y las segundas tienen sustento y corroboración basándose en estudios científicos que son aceptados a escala universal. Es cierto que se puede variar en la forma de interpretación pero las bases del Diseño no han cambiado mucho en setenta años (desde la Bauhaus), del por qué de la variación de una época a otra se debe sólo a los implementos tecnológicos, a las modas y a las nuevas teorías de composición.

El problema del acercamiento del manual a los alumnos se resuelve en primera instancia con los carteles que se instalarán en las áreas antes señaladas, pasado el impacto del cartel, puedo dar la siguiente sugerencia: durante todas las materias de Diseño se puede repartir entre la clase el manual para sacar fotocopias (que es todavía un método más habitual que el copiado de archivos en disquete), se sugiere que cada profesor de primer semestre haga obligatoria la reproducción del manual, en los semestres posteriores el profesor observaría que el fotocopiado fuera voluntario.

La conclusión acerca de cada uno de los elementos de composición es mencionada en el capítulo correspondiente; y la información se distribuye de la siguiente forma:

1.1 El punto

- 1.1.1 Expansión
- 1.1.2 Concentración
- 1.1.3 Gradación

1.2 La línea

- 1.2.1 Dimensión
- 1.2.2 Gradación
- 1.2.3 Movimiento
- 1.2.4 Tipos de línea

1.3 El plano

- 1.3.1 Tipos de plano
- 1.3.2 Formas positivas y negativas
- 1.3.3 Interrelación entre formas
- 1.3.4 Formas unitarias o módulos
 - 1.3.4.1 Repetición
 - 1.3.4.1.1 Tipos de repetición
 - 1.3.4.2 Gradación
 - 1.3.4.3 Radiación
 - 1.3.4.4 Alternación
- 1.3.5 Estructuras

1.4 Conceptos básicos de la composición

- 1.4.1 Dirección-orientación
- 1.4.2 Posición (equilibrio)
- 1.4.3 Espacio

1.4.4 Gravedad

1.5 Composición

1.5.1 Composición estática o dinámica

1.5.2 Composición libre o dinámica

1.5.3 Leyes de composición

1.5.3.1 Leyes generales

1.5.3.2 Leyes específicas

Esto se debe al orden propuesto en el programa de las materias de Diseño I y II- aunque hay que señalar que existen modificaciones en la clasificación y distribución de algunos de los elementos debido a la revisión de los temas antes señalados, donde se señalan claramente las causas del cambio de criterio. Como un ejemplo, puedo mencionar el siguiente párrafo de la Conclusión del apartado 1.4 Elementos básicos de la composición: *El programa de Diseño Gráfico tomó a la posición como equilibrio, siendo que la posición, de Wong, nos habla directamente de la colocación de elementos en las estructuras. Si equilibrio fuera igual a una estructura se clasificaría éste dentro de los leyes de composición y no dentro de los elementos de relación, que es como se hace actualmente.*

Considero que mencionar nuevamente las conclusiones dadas en cada capítulo sería repetitivo, además tiene mayor coherencia cada uno de éstos análisis, llamado *conclusión* que se encuentran al final de cada uno de los apartados del capítulo 1; en donde se concentra la información ya revisada y ordenada para el manual de los elementos de composición. Por tanto presentaré a manera de recuento los puntos más importantes de cada capítulo:

CAPITULO I

- a) Presentación las teorías del diseño de Fabris-Germani, Wong, Scott, Dondis y Munari en los puntos necesarios para la creación de la presente tesis.
- b) Diseño de imágenes representativas para ilustrar los conceptos de los elementos básicos de composición.
- c) Conclusión sobre los elementos básicos de composición de cada autor.
- d) Reordenación de los conceptos de cada autor en categorías establecidas en la tesis.

CAPÍTULO II

- a) Descripción de la carrera de Diseño Gráfico en el Campus Acatlán.
- b) Establecimiento del entorno del público usuario.
- c) Perfil del alumno de 7° semestre de la carrera de Diseño Gráfico en el Campus Acatlán.
- d) Aplicación y conclusión acerca del cuestionario de los elementos básicos de composición.

CAPITULO III

- a) Aplicación del método de Bern Löbach con los pasos siguientes:
 - 1) Estructuración del problema
 - 2) Solución del problema
 - 3) Valoración de las soluciones
 - 4) Realización de las soluciones

Para que no existan dudas acerca del aspecto general del Manual de los elementos básicos de composición y porque es el elemento principal de la tesis, se han integrado todas las páginas del mismo para su revisión, aunque todas las páginas están orientadas hacia el mismo lado porque hasta el momento de integrarlos no se sabe cuáles serán las páginas pares y las nones aunque también se puede observar el aspecto final de las mismas (a escala) en la página 93. Se puede apreciar que no es un diseño rebuscado, sino que el concepto editorial es sencillo y sin complicaciones para el fácil entendimiento del contenido.

Sería de una gran utilidad que todas las materias, ya sea distribuidas por grupos o individualmente, tuvieran un manual donde se compilara la información más importante.

De esta forma, cada estudiante sería capaz de almacenar lo más sustancial de un curso sin tener el problema de no saber en qué libro se encuentra el tema específico que busca.

Tal vez se piense que el Manual pueda fomentar la pereza del estudiante, eso puede depender mucho de los hábitos de estudio y lectura de cada alumno, ciertamente habrá quien nunca lea el manual, quien se conforme con la información que ahí encuentre y quien indague en libros los contenidos que le interesen.

Simplemente con el manual se está poniendo información donde el alumno pueda tomarla más fácilmente; de esta manera se evitaría la ignorancia por falta de material.

No creo que con esta sugerencia se perdiera el interés por estudiar o entrar a clases, por dos motivos:

El nivel de cultura y criterio con respecto a la educación que ha desarrollado el estudiante cuando alcanza el nivel universitario. Quien tiene el interés de estudiar y conocer más acerca de un tema, simplemente indaga y no se conforma con la información que se le pueda dar en un primer término.

El "estudiante" que no profundice en los temas de los manuales, por lo menos tendrá a la mano información al respecto, que es mejor que no tener nada.

Otro punto a favor de los manuales es que tendrían la bibliografía de cada curso, donde podrían investigar de una manera más amplia. Cabe mencionar que propuse un sistema de folletos con información condensada en el Museo de la Luz donde presté el servicio social, no se adoptó por la edad del principal público usuario (niños de 6 a 14 años); pero a nivel licenciatura reitero que es adecuada mi sugerencia.

En resumen, y con lo anteriormente expuesto, puedo concluir que el proyecto de tesis "Manual de los elementos básicos de Composición para los alumnos de 7° semestre del Campus Acatlán" es un medio apto para que el alumno de 7° semestre (principalmente) de la carrera de Diseño Gráfico no se olvide de los conocimientos que son la base para la creación de los proyectos gráficos, aún cuando los elementos pueden ser Aplicados de forma innata, debe de existir un conocimiento teórico para sustentar cada diseño que sea creado. Además se satisface la necesidad de una consulta rápida, efectiva y clara. Existirá, por mi parte toda la disponibilidad para el seguimiento del proyecto, de sus posibles modificaciones; así como de los nuevos manuales que pudiesen crearse a partir y como consecuencia de éste.

Espero que el "Manual de los elementos básicos de composición para los alumnos de 7° semestre del Campus Acatlán" no pase desapercibido entre los alumnos ni entre los profesores de diseño, de esta manera se aproveche todo el potencial que el proyecto de esta tesis puede dar.

Los comentarios o sugerencias sobre el manual pueden ser escritos a las direcciones electrónicas vozx@starmedia.com y vozx@mixmap.com con la certeza que serán tomados en cuenta.

Citas bibliográficas

- 1) *La Sintáxis de la Imagen*. Dondis, A. Donis, página 55
- 2) *Fundamentos del Proyecto Gráfico*. Germani-Fabris, página 68
- 3) *Fundamentos del Proyecto Gráfico*. Germani-Fabris, página 68
- 4) *Fundamentos del Diseño Bi y Tridimensional*. Wong, Wucius, página 42
- 5) *La Sintáxis de la Imagen*. Dondis, A. Donis, página 56
- 6) *La Sintáxis de la Imagen*. Dondis, A. Donis, página 58
- 7) *La Sintáxis de la Imagen*. Dondis, A. Donis, página 58
- 8) *Fundamentos del Proyecto Gráfico*. Germani-Fabris, página 88
- 9) *Fundamentos del Proyecto Gráfico*. Germani-Fabris, página 90
- 10) *Fundamentos del Proyecto Gráfico*. Germani-Fabris, página 157
- 11) *Fundamentos del Proyecto Gráfico*. Germani-Fabris, página 170
- 12) *Fundamentos del Diseño Bi y Tridimensional*. Wong, Wucius, página 29
- 13) *Fundamentos del Proyecto Gráfico*. Germani-Fabris, página 168
- 14) *Fundamentos del Proyecto Gráfico*. Germani-Fabris, página 144
- 15) *Arte y Percepción visual*. Arnheim, Rudolf, página 245
- 16) *Fundamentos del Proyecto Gráfico*. Germani-Fabris, página 45
- 17) *Fundamentos del Proyecto Gráfico*. Germani-Fabris, página 50
- 18) *Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado*. Reader's Digest, tomo 7 página 2187
- 19) *Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado*. Reader's Digest, tomo 7 página 2326

Bibliografía

Wong, Wucius

Fundamentos del Diseño Bi y Tridimensional

Editorial Gustavo Gili S.A. de C.V.

Barcelona, España 1989

204 pp.

Dondis, A. Donis

La sintáxis de la imagen.

Editorial Gustavo Gili S.A. de C.V.

Barcelona, España 1990

214 pp.

Munari, Bruno

Diseño y Comunicación Visual

Editorial Gustavo Gili S.A. de C.V.

Barcelona, España 1985

366 pp.

Scott, Robert Gillam

Fundamentos del Diseño.

Editorial Mc Graw Hill 1958

Editorial Víctor Lerú

Buenos Aires, Argentina 1978

196 pp.

Fabris, Severino - Germani, Rino

Fundamentos del Proyecto Gráfico.

Ediciones Don Bosco

Barcelona, España 1973

228 pp.

Arnheim, Rudolf

Arte y Percepción Visual.

Alianza Editorial

Barcelona, España 1988

554 pp.

Morales González, Elia dei Carmen

Propuesta de unificación, mediante cuadros sinópticos, de las diversas teorías de los conceptos fundamentales del Diseño y su aplicación de éstos en libros rápidos.

México, D.F. 1987

Tesis, Maestría en Artes Visuales con orientación en Comunicación y Diseño Gráfico.

E. N. A. P.

Programa de Diseño Gráfico

Plan de Estudios de la Carrera de Diseño Gráfico en la E.N.E.P Acatlán.

U.N.A.M.

México, D.F. 1995

Selecciones del Reader's Digest

Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado.

12 tomos.

Reader's Digest de México S.A. de C.V.

México, D.F. 1979

4156 pp.

Selecciones del Reader's Digest

Inventos que cambiaron el Mundo.

Reader's Digest de México S.A. de C.V.

México, D-F 1979

356 pp.

Löbach, Bernd

Proceso creativo Proceso de solución de problemas de Bernd Löbach.

Editorial Gustavo Gili S.A. de C.V.

Barcelona. España 1990

214 pp.

Conrad G, Mueller, Mae Rudolph

Luz y visión, Colección científica de Time Life

Time Life

México, D.F. 1979

200 pp.

Glosario

3D Studio: Software de animación tridimensional.

Adobe Photoshop: Software de retoque fotográfico

Afectación: Acción de afectar.

Baricentro: Centro de gravedad.

CDR: Es el formato de los archivos del software de creación de vectores Corel Draw.

Collage: (Voz francesa), conjunto de textos, imágenes, etcétera, de procedencia diversa conformando una unidad.

Corel Draw: Software de creación de vectores

Cuatricromía: Impresión en cuatro colores; negro, amarillo, magenta y cyan.

DOC: Formato de los archivos del programa de edición de texto Microsoft Word.

Diapoteca: Recinto donde se guardan diapositivas.

Fusil: Plagiar, copiar o apropiarse en lo sustancial de obras ajenas.

Hemeroteca: Biblioteca en la que se guardan periódicos y libros.

Kandinsky, Vasili: Pintor ruso (1866-1944), nacionalizado alemán y después francés. Fue uno de los fundadores de Der Blaue Reiter en Munich y uno de los grandes iniciadores del arte abstracto. Se incorporó a la Bauhaus en 1922 y en 1933 se instaló en París, huyendo del nazismo. En lo espiritual, reflexiona sobre la creación artística, que responde, según él, a una "necesidad interior".

Mapa de bits: Es la representación de una imagen almacenada en la memoria de la computadora como un conjunto de bits, a cada bit se le asigna un código numérico que significa un determinado color.

Matisse, Henri: Pintor y escultor francés (1869-1954), pionero del fauvismo, está considerado el más importante plástico francés del

siglo XX; realizó pinturas, esculturas, collage, vidrieras, decoración, grabados, dibujos e ilustraciones.

Microsoft Word: Software de edición de texto.

Mnemotecnico: Relativo a la nemotecnia, que sirve para desarrollar la memoria.

Multimedia: Que combina texto, imagen sonido e imagen en movimiento.

Oblicuo: Que no es paralelo ni perpendicular a un plano o línea dados.

Pixel: Cada elemento gráfico correspondiente a un pequeño punto de la pantalla.

Puntillismo: Técnica de los pintores neoimpresionistas, que yuxtaponían las pinceladas de color sobre la tela en lugar de mezclar los colores en la paleta.

Software: Es un código que es interpretado por la computadora y que permite realizar acciones específicas.

TXT: Formato de los archivos de sólo texto, no es específico de un software.

Vectorial: Elemento que se constituye de coordenadas matemáticas creado por un software de computadora.

Videoteca: Lugar donde se guardan archivos videograbados.