

CBS

Colegio Bautista Shalom

Diseño y Expresión Gráfica

Quinto BADG

Segundo Bimestre

Contenidos

ESTRUCTURAS

- ✓ ESPACIOS ESTRUCTURALES.
- ✓ ESTRUCTURA INACTIVA.
- ✓ ESTRUCTURA ACTIVA.
- ✓ ESTRUCTURAS VISIBLES.
- ✓ ESTRUCTURA INVISIBLES.

FORMAS FIGURATIVAS Y ABSTRACTAS

- ✓ FORMAS FIGURATIVAS.
- ✓ FORMAS ABSTRACTAS.
- ✓ VARIACIONES DE LA FORMA.

EQUILIBRIO

- ✓ EQUILIBRIO AXIAL.
- ✓ EQUILIBRIO RADIAL.
- ✓ EQUILIBRIO OCULTO.

COMPOSICIONES

- ✓ CONCENTRACIÓN.
- ✓ CONCENTRACIÓN LIBRE.
- ✓ CONCENTRACIÓN DESDE UN PUNTO.
- ✓ CONCENTRACIÓN HACIA UN PUNTO.
- ✓ CONCENTRACIÓN HACIA LA LÍNEA.
- ✓ CONCENTRACIÓN DESDE UNA LÍNEA CONCA-INVERSO AL ANTERIOR.
- ✓ TEXTURA.
- ✓ ANOMALÍA.
- ✓ ROTACIÓN.
- ✓ GIRO.
- ✓ TRASLACIÓN.
- ✓ DILATACIÓN.

ESPACIO

- ✓ ESPACIO LISO E ILUSORIO.
- ✓ ESPACIO FLUCTUANTE Y CONFLICTIVO.

NOTA: conforme avances en tu aprendizaje tu catedrático(a) te indicará la actividad o ejercicio a realizar. Sigue sus instrucciones.

ESTRUCTURAS

Una estructura es el soporte físico de toda composición y está conformado por líneas estructurales y espacios estructurales (celdas).

ESPACIOS ESTRUCTURALES

Alojan cualquier tipo de módulos idénticos o similares.

Las funciones principales de una estructura son:

1. Impone un orden en el diseño.
2. Gobierna la posición de los módulos.
3. Determina su proporción.
4. Predetermina la relación interna de las formas.

Los principales tipos de estructuras para generar composición, son:

1. Formal.
2. Semiformal.
3. Informal.

Características más importantes de cada una:

1. Formal:
 - a. Es regular y rígida.
 - b. Realizada matemáticamente, con instrumentos de precisión.
 - c. Es la base de todas las estructuras.
2. Semiformal:
 - a. Parte de un trazo regular, con una ligera irregularidad.
 - b. Posee espacios estructurales similares.
 - c. No posee rigidez, sugiere pequeña agitación o movimiento.
3. Informal:
 - a. Es completamente irregular.
 - b. Es construida en forma libre e indefinida.
 - c. Posee espacios estructurales desiguales.
 - d. Sugiere completo movimiento.

La estructura debe gobernar la posición de las formas de un diseño, impone un orden y predetermina las relaciones internas de las formas de un diseño.

Las variantes para manipular líneas y espacios estructurales, en cualquier tipo de estructura (formal, semiformal o informal), pueden ser:

- a. Inactiva.
- b. Activa.
- c. Invisible.
- d. Visible.

ESTRUCTURA INACTIVA

Se compone de líneas estructurales conceptuales. Construidas en un diseño para guiar la ubicación de formas o módulos, sin interferir con sus figuras ni dividiendo el espacio en zonas distintas.

ESTRUCTURA ACTIVA

Se compone de líneas estructurales que a su vez son conceptuales. Pueden dividir el espacio en subdivisiones individuales, que interactúan con los módulos que contienen:

a) Las subdivisiones estructurales aportan independencia espacial para los módulos.

b) Dentro de la subdivisión estructural, cada módulo puede presentar distinta posición. Incluso, pueden presentar cortes en los módulos marcados por las líneas estructurales activas.

c) Cuando el módulo penetra en el dominio de una subdivisión estructural adyacente, puede considerarse el encuentro de dos formas, procediendo a la penetración, unión, sustracción o intersección.

d) El espacio aislado por un módulo en una subdivisión estructural puede ser reunido con cualquier módulo o subdivisión estructural vecina.

ESTRUCTURAS VISIBLES

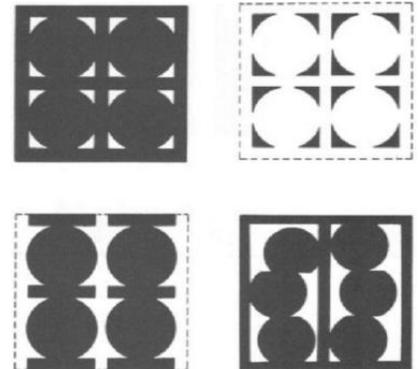
Estructuras con líneas estructurales visibles. Pueden interactuar con los módulos y el espacio contenido en cada subdivisión estructural.

Las líneas estructurales existen como líneas reales y visibles, de un grosor deseado.

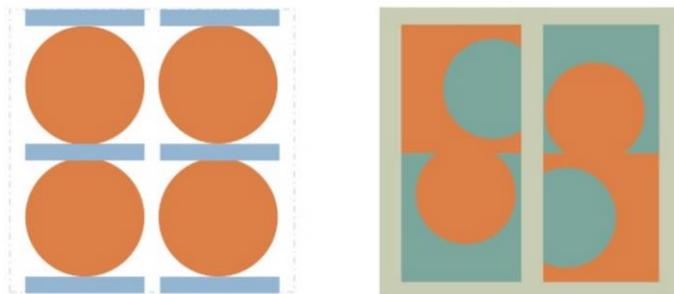

Tipos visibles

- Las líneas estructurales visibles pueden ser positivas o negativas. Las líneas estructurales negativas son consideradas como visibles, ya que tiene grosor definido que puede ser visto y medido.
- Las líneas estructurales visibles positivas y negativas pueden ser combinadas en un diseño.
- Las líneas estructurales visibles e invisibles pueden ser utilizadas conjuntamente. Esto supone que podemos hacer visibles solamente las verticales o las horizontales.

Las líneas estructurales visibles positivas y negativas pueden ser combinadas. Del mismo modo pueden actuar las estructurales visibles e invisibles.

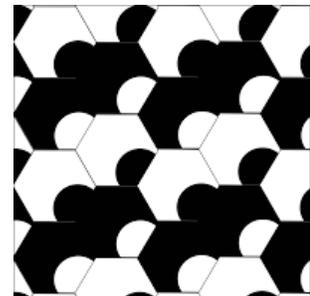
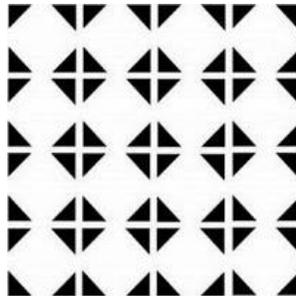
ESTRUCTURA INVISIBLES

Estructuras conceptuales sin importar si son formales, semiformales, informales, activas o inactivas. Son líneas activas pero no visibles.

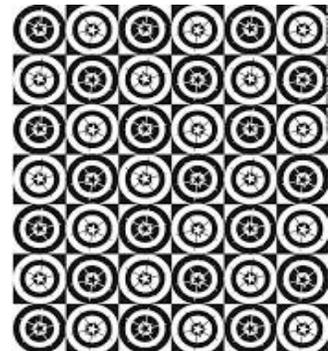
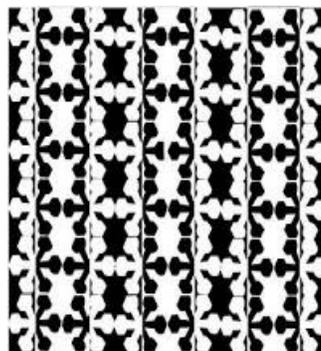

Ejemplos:

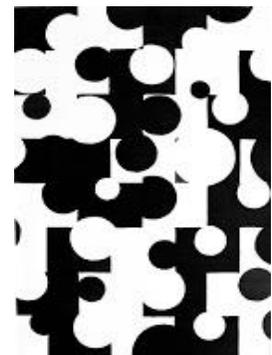
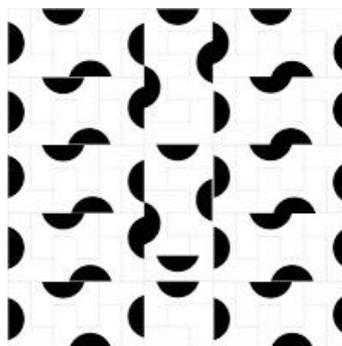
Estructuras formal, activa, visible:

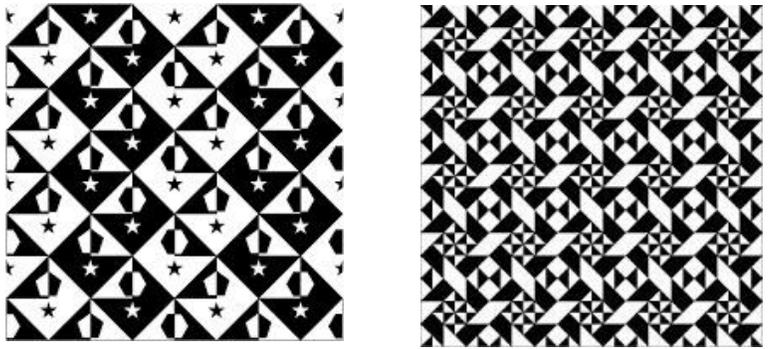
Estructuras formal, inactiva, invisible:

Estructuras informal, activa, invisible:

Estructuras semiformal, activa, invisible:

Estructuras semiformal, inactiva, visible:

FORMAS FIGURATIVAS Y ABTRACTAS

FORMAS FIGURATIVAS

Son aquellas donde se representa temas, formas reconocibles y formas concretas usadas normalmente para expresar ideas de imágenes con formas existentes, pero las modifican en función de la composición. Esta forma está basada en la reproducción del mundo real o artificial, pero sin necesariamente ser una copia fiel de ella. Puede ser ejecutada con realismo fotográfico o con un cierto grado de abstracción, mientras no sea tan abstracta que convierta su tema en no identificable.

FORMAS ABSTRACTAS

Son aquellas que carecen de tema identificable, no representan algo concreto. Estas formas tienen belleza absoluta debido a que ninguna obra es igual que la otra.

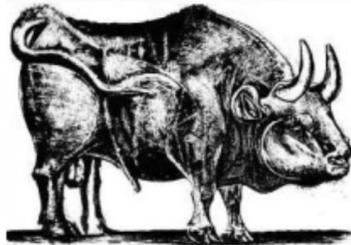

Las imágenes figurativas son aquellas en las que podemos reconocer el objeto representado. Conforme disminuya ese grado de parecido o acercamiento con la realidad la imagen irá alcanzando grados de abstracción cada vez mayores. Se denomina realista a la imagen fiel a la realidad que representa, a veces confundiendo con ella (Hiperrealismo).

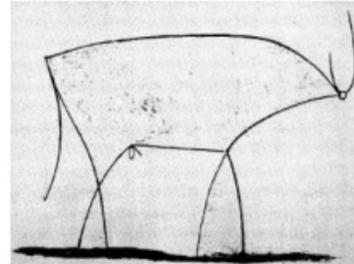
Realista

figurativa

abstracta

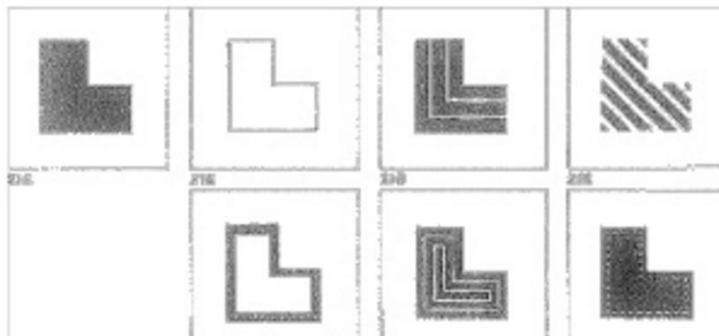

VARIACIONES DE LA FORMA

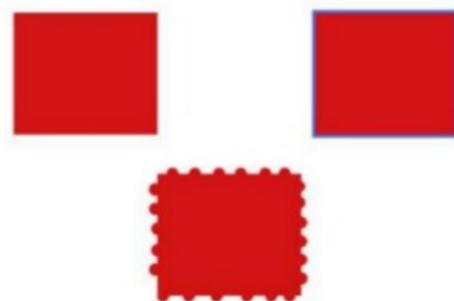
Por variación se hace referencia a la capacidad de una forma ya sea abstracta, geométrica, etc. De cambiar a diferentes configuraciones según el deseo del diseñador. Las formas evolucionan

Una figura tanto si es abstracta como figurativa, geométrica u orgánica, puede evolucionar en diferentes configuraciones. El diseñador puede examinar todas las variaciones posibles antes de decidirse por una de ellas.

Variación interna: son las modificaciones o cambios internos de la propia figura, por medio de variación de color, texturas, etc.

Variación externa: las dos maneras básicas de variar externamente una forma son la variación de vértices y de contorno.

EQUILIBRIO

El equilibrio en diseño tiene gran importancia, pues a través de este se puede comunicar estabilidad, da un atractivo, cohesión. Es por ello que siempre se debe buscar este elemento en un proyecto.

Para muchos, el equilibrio equivale a la simetría en diseño, por lo que en cierta forma es un sinónimo de este concepto, pero el equilibrio va mucho más allá, pues es una estrategia en la que también puede intervenir en el espacio negativo, según un artículo de **Design Mantic**.

EQUILIBRIO AXIAL

El equilibrio axial es aquel que se organiza según uno o más ejes presentes o implícitos, que pueden ser verticales, horizontales o inclinados. El retrato es un ejemplo de reflexión aproximada. En sencillas palabras, el equilibrio cae sobre una línea dentro del área de la imagen, y puede variar, podemos verlo en varios casos.

A este tipo de equilibrio también se le puede denominar equilibrio simétrico, ya que manifiesta racionalidad en la ordenación de los planos o volúmenes, distribuye las formas mediante ejes equitativamente estableciendo una repetición comúnmente similar o igualitaria en ambos sentidos orientados a partir de un punto común.

EQUILIBRIO RADIAL

El equilibrio radial se produce cuando las formas están equilibradas tomando como ejes los radios de una circunferencia, como puede verse en la imagen. Este se manifiesta diferente, se organiza alrededor de un punto dentro del área, como lo dice la misma palabra, "radial", podemos imaginar un sol para darnos una idea más clara.

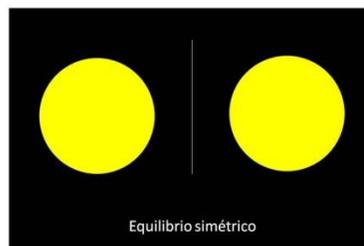
EQUILIBRIO OCULTO

El equilibrio oculto no comprende ejes ni puntos explícitos ni tácitos, pero sí un centro de gravedad relativizando todos los elementos. Es el tipo más difícil y que permite infinitas alternativas, proporciona más libertad pero exige más control, también implica elementos opuestos que son más diferentes que iguales entre sí. No hay una regla a seguir en el uso de este tipo de equilibrio, es una cuestión de sensibilidad.

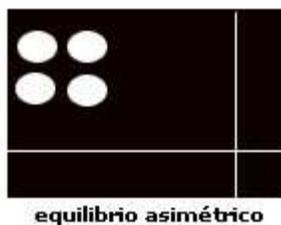
El equilibrio también se clasifica en simétrico y asimétrico:

El equilibrio simétrico se produce cuando al dividir una composición en dos partes iguales, existe igualdad de peso en ambos lados. No se encuentran elementos que sobresalgan más que el resto en importancia y peso. La creación de un diseño simétrico nos transmite una sensación de orden.

Un equilibrio es asimétrico cuando al dividir una composición en dos partes iguales, no existen las mismas dimensiones en tamaño, color, peso, etc... pero existe un equilibrio entre dos elementos. En el equilibrio asimétrico, al ser desiguales los pesos a un lado y otro del eje, el efecto es variado.

La asimetría nos transmite agitación, tensión, dinamismo, alegría y vitalidad; en este tipo de equilibrio una masa grande cerca del centro se equilibra por otra pequeña alejada del aquel.

COMPOSICIONES

La composición se define como una distribución o disposición de todos los elementos que incluiremos en un diseño o composición, de una forma perfecta y equilibrada.

En un diseño lo primero que se debe elegir son todos los elementos que aparecerán en el, luego debemos distribuirlos, para colocarlos con el espacio disponible. Los elementos pueden ser tanto imágenes, como espacios en blanco, etc. Es muy importante, tener en cuenta de que forma situaremos estos elementos, en nuestra composición, para que tengan un equilibrio formal y un peso igualado.

En el Diseño existen varios tipos de concentración, cuya finalidad es presentar el contraste del peso visual en el campo de la imagen: Pesantez y liviandad.

Los elementos de mayor peso tendrán la función de atraer la atención del usuario, mientras que los elementos que contienen mayor ligereza, no pierden importancia por ser distribuidos en forma estratégica y ayudan a dirigir la mirada hacia el área de concentración.

En toda composición, los elementos que se sitúan en la parte derecha, poseen mayor peso visual, y nos transmiten una sensación de avance. En cambio los que se encuentran en la parte izquierda, nos proporcionan una sensación de ligereza.

Esto también se observa, si lo aplicamos en la parte superior de un documento, posee mayor ligereza visual, mientras que los elementos que coloquemos en la parte inferior, nos transmitirán mayor peso visual.

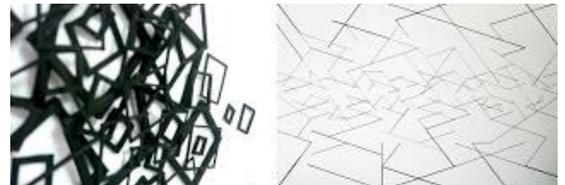

Reglas básicas de composición:

- ✓ Cada obra es un conjunto de unidades.
- ✓ Cada elemento tiene un valor dado.
- ✓ El valor de cada elemento depende de su fuerza de atracción.
- ✓ Un elemento cerca del borde es más atrayente.
- ✓ Cada parte del espacio de la obra tiene alguna atracción.
- ✓ Es espacio sin detalles puede poseer atracción degradando.
- ✓ Un elemento en espacio vacío tiene más fuerza sólo que colocado junto a otros elementos.
- ✓ Un elemento negro sobre blanco tiene más fuerza.
- ✓ El valor del blanco o del negro es proporcional al tamaño del espacio que contrasta con él.
- ✓ Un elemento en primer plano tiene menos peso que el mismo situado en la distancia.
- ✓ Dos o más elementos asociados pueden ser reconocidos como uno.

CONCENTRACIÓN

La concentración a una manera de distribución de los módulos o elementos en un plano visual, que pueden estar aparentemente reunidas en ciertas zonas del diseño. La distribución aquí suele ser dispares e informal. En nuestro ambiente la ciudad es un ejemplo de concentración, los edificios y las personas se concentran en el corazón de la ciudad, en nuestro cuerpo la cabellera es parte de la concentración, un panal de abejas o un hormiguero.

Estudiantes: Jimena Alpizar (izq) e Issabeu Alvarez

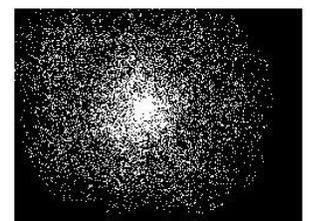
CONCENTRACIÓN LIBRE

También se le puede decir súper concentración, esto supone que los módulos o elementos son agrupados de manera libre espontánea con variantes de densidad y de escasas de diseño, la organización aquí es completamente informal prevalece el contraste entre menos y más, pero se debe ser cuidadosamente manejo para crear la sutileza visual.

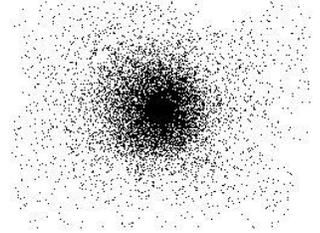
CONCENTRACIÓN DESDE UN PUNTO

Es todo lo inverso con vacíos o extrema ausencia o escasez de las zonas inmediatas que rodean al punto conceptual.

CONCENTRACIÓN HACIA UN PUNTO

Es cuando los módulos o elementos se agrupan alrededor de un punto conceptual preestablecido en el diseño, el efecto sería mucha agrupación tomando como referencia el punto y luego se va aliviando y descargando por las zonas más lejanas. El grado de concentración puede ser uniforme similar, alternativamente similar.

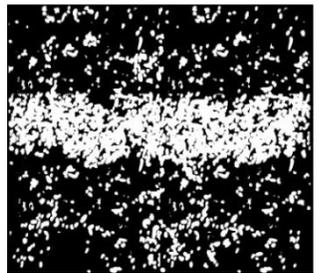

CONCENTRACIÓN HACIA LA LÍNEA

Esto supone que los módulos se agrupan alrededor de una línea conceptual, esta puede ser de manera recta o de cualquier figura simple. Cuando se utiliza más de una línea esta puede convertirse en líneas estructurales de una estructura formal, la concentración hacia una línea se aproxima al efecto de gradación.

CONCENTRACIÓN DESDE UNA LÍNEA CONCA-INVERSO AL ANTERIOR

TEXTURA

Aporta al diseño una mirada, una sensación, o una superficie. Diariamente encontramos gran variedad de texturas por todo el entorno que nos rodea. La textura ayuda a crear un humor particular para una disposición o para otras en formas individuales.

La textura, permite crear una adaptación personalizada de la realidad añadiendo dimensión y riqueza al diseño. En el arte, la aplicación de texturas a las diferentes superficies es un proceso indispensable para conseguir resultados atractivos e impactantes. Si en el caso del dibujo las texturas son por completo bidimensionales, en el caso de la pintura pueden tomar algo de relieve (por acumulación de materia pictórica), siendo plenamente tridimensionales en la escultura y la arquitectura.

ANOMALÍA

Es la presencia de una irregularidad en un diseño en el cual prevalece la regularidad.

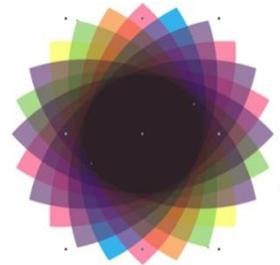
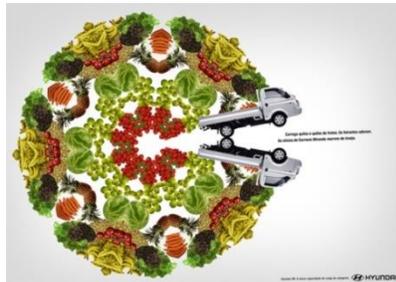
Las anomalías son alteraciones drásticas en un entorno perceptivo. Todas las anomalías tienen la propiedad de llamar la atención de manera rápida. Por ello se usan en comunicación visual para dirigir la mirada de los espectadores. En la imagen superior la anomalía perceptiva es una fuerte influencia en la llamada de atención, un grito visual por así decirlo la anomalía puede producirse por el cambio de forma, de color de tamaño. Las anomalías deben entenderse como un medio para jerarquizar la comunicación de un mensaje, de manera que facilitemos al lector el acceso a la información.

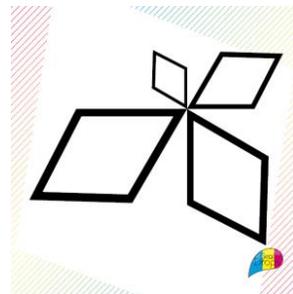
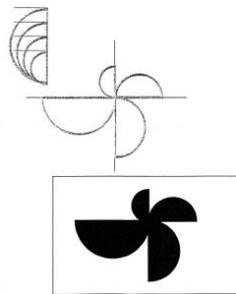
Estudiantes: Diana Rojas (izq) y María Pineda

ROTACIÓN

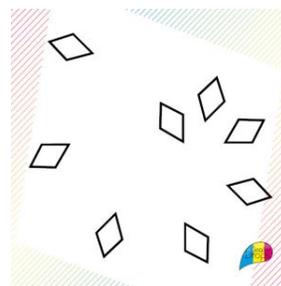
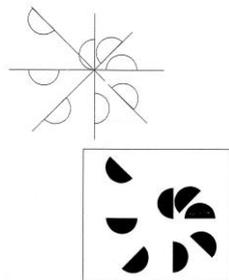
Movimiento circular de un módulo teniendo como referencia un centro u eje. La rotación de una forma tiene por resultado un cambio en su dirección. En la mayor parte de los casos, la rotación produce también un cambio de posición, de modo que las formas sujetas a rotación no quedan superpuestas.

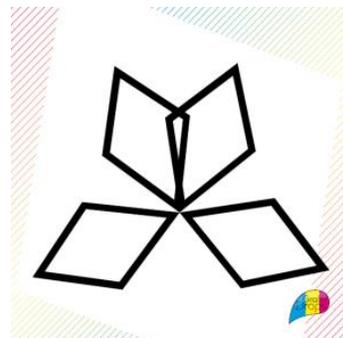
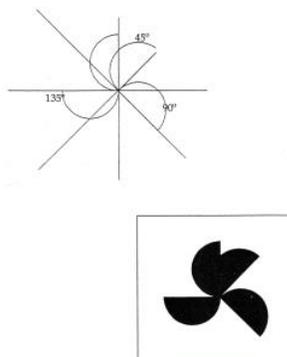
Rotación + extensión del motivo:

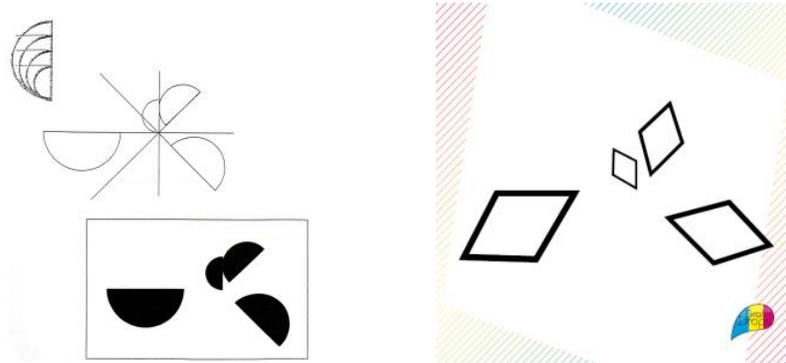
Rotación + extensión del radio:

Rotación + extensión del ángulo 0, 45°, 90°, 135°:

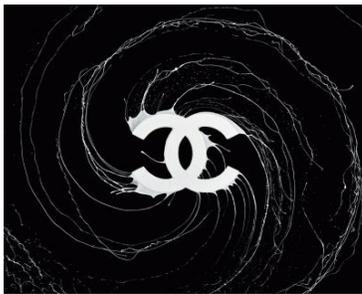

Rotación + extensión del motivo, el radio y el ángulo:

GIRO

Movimiento circular del motivo alrededor de un punto base o eje de rotación. Una rotación tiene un centro de rotación y un ángulo de rotación.

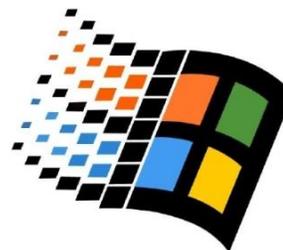

TRASLACIÓN

Es la repetición de una forma a lo largo de una línea que puede ser recta o curva. En geometría, traslación significa simplemente mover. La traslación hace cambiar la posición de la forma, sin embargo la dirección de la forma permanece invariable. Las formas sometidas a traslación están espaciadas regularmente, es decir que se mueven siempre la misma distancia y en la misma dirección.

Composición formal en la que hay un cambio de posición.

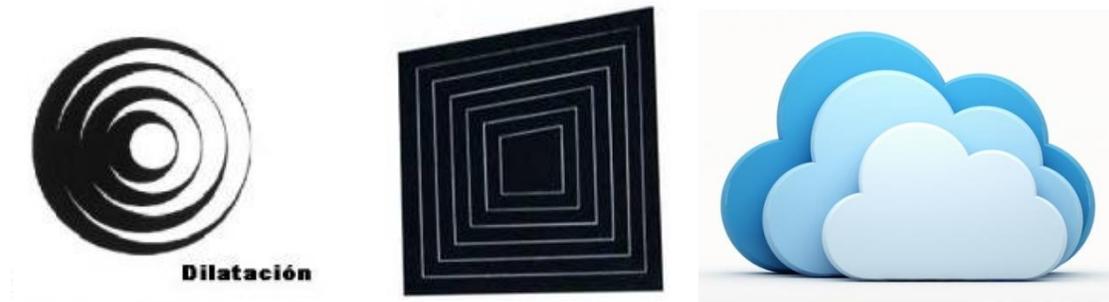
Traslacion

Semejanza, Traslación

DILATACIÓN

Los efectos de la dilatación modifican el tamaño de las formas. la dilatación puede usarse para mover formas hacia adelante o hacia atrás en el espacio: las formas más pequeñas parecen estar más lejos; las formas mayores parecen más cercanas.

ESPACIO

ESPACIO LISO E ILUSORIO

El espacio es liso cuando todas las formas parecen reposar sobre el plano de la imagen y ser paralelas a él. Las formas mismas deben también ser lisas y aparecer equidistantes del ojo, ninguna de ellas más cerca, ninguna más lejos. Sin embargo, es posible que podamos sentir como muy profundo al espacio que rodea las formas, dejando que tales formas aparezcan flotando sobre el plano de la imagen.

En una situación de espacio liso, las formas pueden encontrarse entre sí, por medio del toque, la penetración, la unión, la sustracción, la intersección, la coincidencia, o pueden también estar alejadas, pero nunca pueden encontrarse superponiéndose entre sí.

La superposición sugiere que una forma está más cerca de nuestros ojos que otra, con lo que en cierto grado el espacio se hace ilusorio.

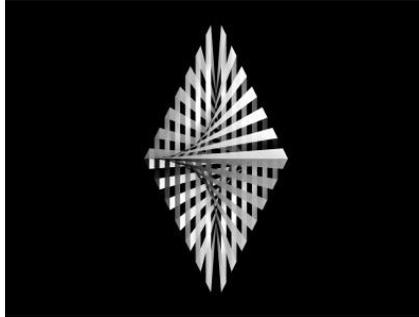
Las variaciones en figura, tamaño, color y textura pueden anular asimismo la lisura del espacio, pero eso no siempre ocurre.

El espacio es ilusorio cuando todas las formas no parecen reposar sobre el plano de la imagen o ser paralelas a él. Algunas formas parecen avanzar, algunas parecen retroceder, algunas parecen presentarse frontalmente y otras de manera oblicua. Las formas mismas pueden ser lisas o tri-dimensionales. La zona del diseño se abre como una ventana o como un escenario donde las formas quedan expuestas en diversas profundidades o con ángulos diferentes o ambas cosas a la vez.

ESPACIO FLUCTUANTE Y CONFLICTIVO

El espacio fluctúa cuando parece avanzar en cierto momento y retroceder en otro. Hemos ya mencionado una clase de situación fluctuante simple, cuando discutimos al principio de este capítulo el espacio positivo y negativo y las relaciones reversibles entre figura y fondo. La fluctuación espacial crea interesantes movimientos ópticos.

Fluctuante

El espacio conflictivo es similar al espacio fluctuante, pero intrínsecamente diferente. El espacio fluctuante es ambiguo, porque no existe una forma definida con la que podamos interpretar la situación espacial, pero el espacio conflictivo aporta una situación espacial absurda, que parece imposible de interpretar. En el espacio conflictivo, sentimos que estamos mirando definitivamente hacia abajo i solo vemos una parte del diseño, o mirando definitivamente hacia arriba si vemos sólo otra parte del diseño. Sin embargo, cuando el diseño es visto en su conjunto, las dos experiencias visuales están en serio conflicto entre sí y no pueden ser reconciliadas. La situación es absurda porque no existe en la realidad. Sin embargo evoca una extraña tensión visual que ofrece muchas posibilidades interesantes a los artistas y diseñadores.

INFORMACIÓN INCLUIDA EN (LA VERSIÓN ANTERIOR) DE ESTE DOCUMENTO EDUCATIVO TOMADA DE:**Sitios web:**

1. <http://definicion.de/disenio/>
2. <http://www.significados.com/disenio/>
3. <http://www.uacj.mx/IADA/DD/LDG/Documents/LECTURAS%202014/Lectura%20del%20Mes%20-%20Enero2014%20-%20Definicion%20de%20Diseno.pdf>
4. <http://www.significados.com/disenio/>
5. <http://www.visocym.com/2015/06/10/diferentes-tipos-de-dise%C3%B1o-y-sus-categorias/>
6. <http://blogvecindad.com/proceso-del-disenio-grafico/>
7. <http://www.fotonostra.com/grafico/escalascolores.htm>
8. <http://www.fotonostra.com/grafico/escalascolores.htm>
9. <http://lenguajeartisticocep70.blogspot.com/2011/09/el-punto.html>
10. <http://redgrafica.com/El-punto-y-la-linea>
11. <http://arsvisui.blogspot.com/2012/03/punto-linea-y-plano.html>
12. [http://www.ecured.cu/Volumen_\(Artes_Visuales\)](http://www.ecured.cu/Volumen_(Artes_Visuales))
13. <http://www.aulafacil.com/cursos/I7986/secundaria-eso/dibujo-lineal-secundaria/educacion-plastica-y-visual-1-eso/la-textura>
14. <http://www.arts4x.com/spa/d/forma/forma.htm>
15. <http://mimente.com.mx/blog/conceptos-formales-o-elementos-del-disenio-visuales/>
16. <http://mumng.blogspot.com/2013/01/principios-de-disenio-forma-color-tamano.html>
17. <http://patogiacomino.com/2013/06/28/los-elementos-basicos-del-lenguaje-visual-escribiendo-imagenes-parte-1-de-2/>
18. <https://dimecreatividad.wordpress.com/2012/06/12/elementos-basicos-de-la-comunicacion-visual/>
19. <https://elrehilete.wordpress.com/tag/elementos-de-relacion/>
20. <http://ensayosuarcarolinatorres.blogspot.com/2013/02/figuras-geometricas-y-organicas.html>
21. <http://maribleduca.blogspot.com/2011/06/superponer.html>
22. <https://adelossantos.files.wordpress.com/2011/08/gradacionyradiacion.pdf>
23. <http://es.slideshare.net/interfazgrafica/estructura-14891939>
24. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21003712/helvia/sitio/upload/6_LA_FORMA_PLASTICA_REALISTA_FIGURATIVA_ABSTRACTA.pdf
25. <http://www.fotonostra.com/grafico/equilibriosimetrico.htm>
26. <https://artdesignina.wordpress.com/la-composicion-en-el-disenio/>
27. <http://mumng.blogspot.com/2013/02/principios-de-disenio-la-composicion.html>
28. <http://diseniobasicounoudl.blogspot.com/p/concentracion.html>
29. <http://works-cristian.blogspot.com/2010/03/concentracion.html>
30. <http://composicionart.blogspot.com/2012/11/repeticion-de-modulo-y-anomalia.html>
31. <http://conceptosdeldiseo.blogspot.com/2012/02/anomalia.html>
32. <http://waleskacarq.blogspot.com/2013/03/fundamentos-del-disenio-rotacion.html>
33. http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/2050_4359.pdf
34. <https://giovannamerino.wordpress.com/category/fundamentos-del-disenio-grafico/>
35. <http://cursos.veteporlasombra.com/composicion-y-espacio>
36. <http://manuelcastillo.byethost14.com/archivos/ELEMENTOS%20DE%20LA%20COMPOSICION%20ARTISTIC A.pdf?ckattemp=1>
37. <http://mimente.com.mx/blog/espacio/>
38. <http://graffica.info/disenio-grafico-y-fotografia/>
39. <http://www.desarrolloweb.com/articulos/2084.php>
40. <http://origenarts.com/que-es-la-animacion-en-el-disenio/>
41. <http://www.difadi.com/disenio-de-carteleria.php>
42. <http://www.somoswaka.com/blog/2015/06/que-es-la-senaletica/>

INFORMACIÓN INCLUIDA EN (LA VERSIÓN ACTUAL) DE ESTE DOCUMENTO EDUCATIVO, TOMADA DE:**Sitios web:**

1. <http://diseniobasicounoudl.blogspot.com/p/tema-estructuras.html>
2. <https://einatec.com/disenio-grafico-publicitario/>
3. <https://www.paredro.com/la-importancia-de-equilibrio-en-disenio-3-aspectos/>