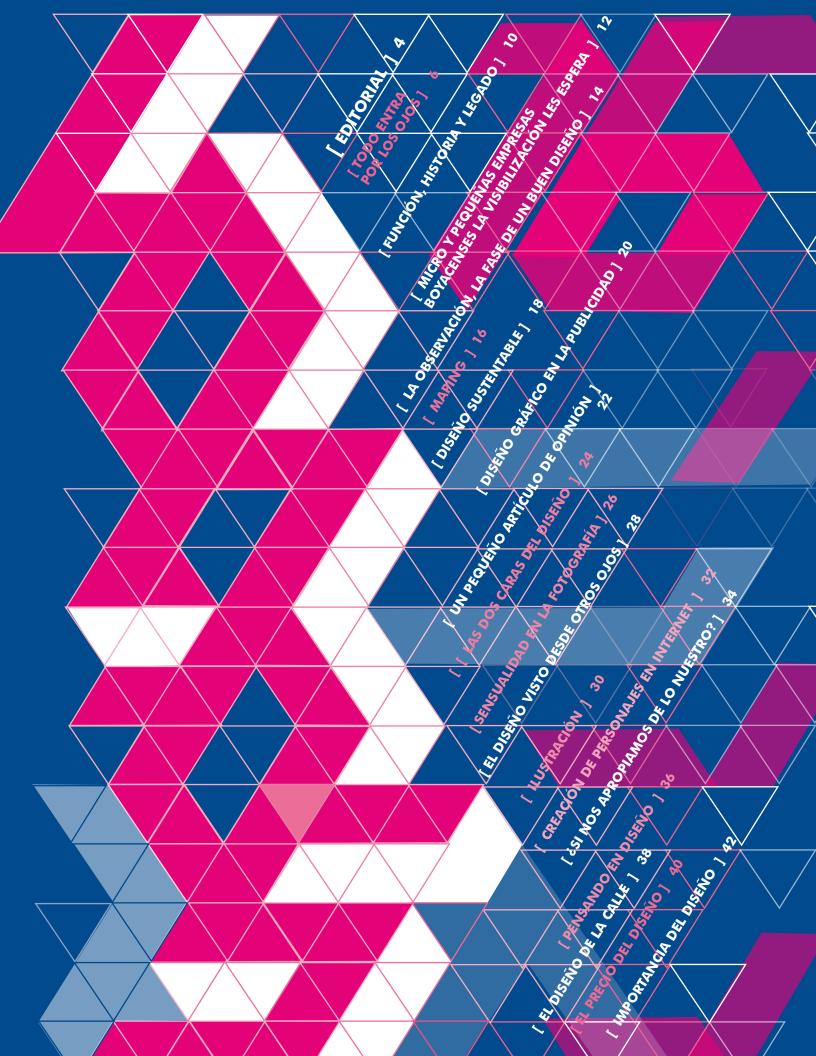

Cel: 312 431 6536 - 321 2076059 - 312 3695129 / E-MAIL: dpitunja@gmail.com

ENVIA UNCOHETE ALALUNA

Lo complejo del diseño parece encontrarse en la posibilidad única de entablar un diálogo con equis cantidad de personas sin emitir el más mínimo sonido. De allí en adelante,todo en el diseño es una paradoja: la paradoja se define, como la figura retórica donde la coexistencia de dos ideas que aparentemente parecen imposibles de concordar, se logra; y su función esencial es invitar a la reflexión.

Entonces, ¿será el diseño una paradoja, una especie de "País de las Maravillas", donde escapamos siguiendo un conejo en procura de cambiar el destino de la tierra en la que se nos imponen toda suerte de prototipos y lo que se sueña, sueño es?

Valgan estas notas, al parecer sueltas, para hacer la invitación anunciada al principio, una invitación al sano oficio de reflexionar. Reflexionar sobre el por qué de tanto trabajo al hacer diseño, cuando si bien leí hace poco, no recuerdo donde "no se trata de enviar un cohete a la luna"; si al sacar las cuentas finales, no solo los diseñadores (que nacen buenos) sino también la sociedad que los corrompe, han olvidado su historia y prefieren no pensar en su futuro.

Por:

D.G. Ana Milena Castro Fernández Directora Programa Diseño Gráfico Facultad de Arquitectura y Bellas Artes Universidad de Boyacá

"Por eso, identificar al diseño sólo con algunas de sus manifestaciones formales o confundirlo sin más con malabarismos estéticos—seguramente necesarios, pero en otro orden de cosas— es, pues, un prejuicio o una frivolidad. El diseño no es un valor superficial y aleatorio, sino una disciplina inserta en los procesos productivos y de intercambio" (Pibernat, 1986:1)"

Para que desgastarse tanto en "pretensiones diseñísticas salvadoras del mundo", cuando esta profesión nuestra cuenta con cientos de respuestas ya predeterminadas, licenciadas y lo que puede resultar peor, pontificadas desde las aulas mismas en las que tanto se promueve el libre albedrío creativo.

¿Para qué entonces, intentar vanamente, consolidar en un grupo de estudiantes, futuros profesionales del diseño, una conciencia, un "yo social" que anteponga a sus propios intereses, lo benéfico para el colectivo que le aguarda? ¿Para qué intentar, pensar, evaluar, criticar o para qué entrar en polémicas con el mundo, si todo lo que debemos hacer es aceptar humildes la voluntad de clientes e imposiciones de carácter laboral?

¿Es realmente importante conocer tantas posibilidades que la tecnología nos ofrece hoy, si no tenemos ni siquiera la más mínima intención de cuestionar a la misma, y simplemente nos hemos convertido en una extensión con carne de los códigos?

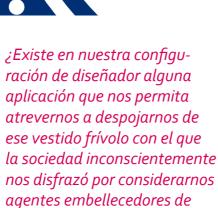
Para volver sobre lo paradójico, ¿existe en nuestra configuración de diseñador alguna aplicación que nos permita atrevernos a despojarnos de ese vestido frívolo con el que la sociedad inconscientemente nos disfrazó por considerarnos agentes embellecedores de mensajes sin sentido? Acaso, ¿no llegó ya la hora de correr tras ese conejo y enfrentar con argumentos y con propuestas de valor las cuestiones de lo meramente comercial?

"El diseño gráfico no es un simple artificio estético, resultado de una operación técnica o de la inspiración divina del diseñador. Lejos de esta visión romántica y poco profesional, el diseño gráfico se inscribe en el ámbito de la programación estratégica de la comunicación."²

¹Citado por Paco Calles en http://foroalfa. org/articulos/ notas-incomodassobrela-ensenanza-del-diseno

²Paco Calles en http://foroalfa.org/articulos/notasincomodas-sobre-la-ensenanza-del-diseno

³ Julio Frías en http://foroalfa.org/articulos/las-politicas-del-diseno-en-latinoamerica

mensajes sin sentido?

Muchos dentro de las esferas productivas sociales, critican al diseñador o a su ejercicio, basados en simples cuestiones de gusto. Pero al parecer, es el mismo diseñador quien olvidó que era la luna el destino del cohete de sus propuestas y se limitó a atravesar el jardín con ellas, olvidó tomar postura, olvidó la fascinante sensación de lo riesgoso. Al parecer, está muy lejos esa versión de diseñador que soluciona problemas de comunicación de manera bella por lo eficiente de sus recursos, todo por una mal entendida percepción de la eficiencia o una errada definición del objetivo del cohete.

Queremos más cohetes alunizando, más propuestas, más gente pensando en la gente y más diseñadores pensando en el diseño para la gente. Diseñando con conciencia de su contexto de su propia latinoamericanidad, de las madres cabeza de hogar, de los niños, de quienes desconocen el inmenso placer de la lectura. Más

gente diseñando para enseñar y menos vendedores de cigarrillos. Queremos, necesitamos infinitamente, más diseñadores buenos que se arriesguen a transformar realidades dudosas; que sepan hacer entender aquellas cosas que ni la represión o el adoctrinamiento han logrado. Queremos más diseñadores enamorados de las posibilidades del diseño y si es posible, que nadie ose llamarse diseñador si no cuenta con los recursos suficientes para dejar en claro, que su ejercicio va mucho más allá de lo decorativo y se adentra con suficiencia en el terreno de los problemas, proporcionando soluciones íntegras e innovadoras.

"Si bien el diseño no es la panacea, como dicen algunos críticos, el diseño es lo que enlaza la creatividad con la innovación y han sido estos elementos junto con el conocimiento la palanca de desarrollo de la humanidad. ¿Qué haríamos sin la creatividad, qué haríamos sin diseño, qué haríamos sin innovar, que es evolucionar?"3-

MATTER AND SOLVEN TO SOLVE

El diseño gráfico, busca mejorar el entorno del individuo, brindando bienestar visual y materializando

mensajes en formas de fácil lectura y de gran poder estético. Una buena publicidad y diseño puede alterar el comportamiento de una sociedad entera; los convence que con la adquisición de un producto su vida puede ser mejor y más bonita.

Esta es la misión que los diseñadores gráficos tenemos, saber llegar al espectador sabiendo vender una idea, por medio de gráficas e ilustraciones. A pesar de que Boyacá es un departamento pequeño y que sus ciudades han tenido una evolución demasiado lenta, con el pasar del tiempo el diseño gráfico se ha venido implantando de una manera rápida, y que sin darnos cuenta siempre ha estado presente en nuestro entorno.

En el mundo del diseño hace parte tanto la imagen como el arte. Para mí el arte es una de las partes más importantes y fundamentales del diseño. Es

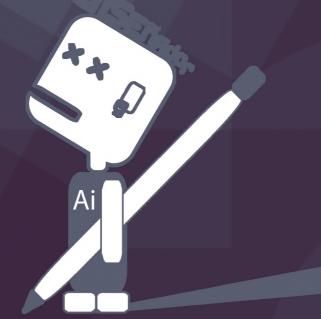
el medio de expresión realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, mediante la cual se logran expresar ideas, emociones o, en general, lo que nos quiere decir, los grafiti los encontramos en los puentes, en las paredes, en las calles, etc.

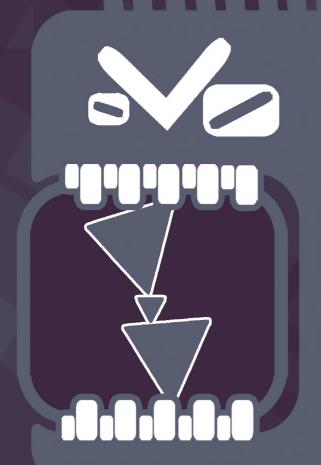
El diseño gráfico por medio de las imágenes ayuda a dar respuestas y a entender un cien por ciento algunas situaciones cotidianas, como lo son las señales de tránsito, aunque muchos no lo crean estas son parte del mundo del diseño gráfico. El diseño en Boyacá viene desarrollándose desde muchos siglos atrás, desde cuando los indígenas manifestaron el arte precolombino por medio de

jeroglíficos: que eran inscripciones realizadas en las piedras o en las laderas, también las pinturas rupestres: que consisten en inscripciones pintadas en las rocas, y por último los petroglifos: que consisten en inscripciones labradas en piedra. Además de dejarnos este legado, que es bello y que es lo más importante que tenemos como parte de nuestra cultura, también nos dejaron esculturas, que hacen parte del mundo del diseño gráfico; y que con este gran legado existen museos, donde podemos encontrar y enamorarnos de muchas cosas.

"Todo entra por los ojos", la publicidad, las imágenes de las empresas, la señalización, los símbolos, y todos ellos hacen parte del gran mundo del diseño gráfico."

una visión del mundo, mediante diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, etc. Cuando vamos caminando y observamos a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que todo lo que nos rodea está complementado por imágenes y por gráficas, también nos encontramos con arte urbano como lo es el grafiti que para muchos es considerado como

Si seguimos caminando por nuestra ciudad en las iglesias también podemos encontrar diseño gráfico, aunque no parezca cierto es verdad, todo este arte mudéjar, al hacerle un estudio semiológico nos podemos dar cuenta que en él hay mucho diseño gráfico, los símbolos, retomando a las pinturas de los indígenas los estilos utilizados, aportan a esta linda carrera. La publicidad en las calles, como lo son las vallas, los carteles, material p.o.p, etc., son parte del diseño gráfico, las identidades de las empresas, imagen corporativa, logotipos, es lo que realmente vende lo que hace que exista comercio que la gente se convenza de comprar y vender el buen uso del color, de las imágenes de las gráficas.

Siendo la ilustración una imagen un dibujo, que adorna, un documento o libro también es un elemento importante del diseño gráfico, ya que muchos comunicadores visuales se dedican a ilustrar. El uso de la ilustración ha sido básicamente el de la publicidad, prestándose a hacer anuncios de cualquier tipo de producto, a deco-

El diseño gráfico hace parte de la sociedad, de nuestro contexto y de nuestra realidad. rar la portada de un libro, un cómic, de un juego de ordenador, o a hacer aparecer la imagen descrita en un libro de cuentos. Es simple de entender, el diseño gráfico está en todas partes en

nuestro diario vivir, en las calles, el libros, en nuestros computadores, en las revistas, en los periódicos, en las pastelerías, panaderías, en los centros comerciales y puedo seguir escribiendo y escribiendo, seguir nombrando y no terminar. Aunque para muchos el diseño gráfico sea una carrera que no es competitiva, ya podemos darnos cuenta que sí, es una carrera nueva, importante, deliciosa de estudiar, aprender, es competitiva y real.

llustración: Sergio Naizaque Diagramación: David Borda

Cumplimos con los deberes y siempre vamos a estar anhelando algún suceso que cambie nuestras vidas. Siempre nos estamos quejando de algo, y como diseñadores no nos damos cuenta (del visionario y) papel tan importante que jugamos en nuestra sociedad. El diseño empieza cuando suena el despertador y nos encontramos con innumerables identificadores en nuestra habitación, afiches ilustrativos, el manejo del espacio, el color de la mañana, y un televisor que nos está vendiendo día y noche.

La hora de la ducha es el espacio que tenemos para reflexionar, sin contar también que el baño cuenta gran cantidad de diseño donde se crea y muestra la comunicación visual que cumple con nuestras necesidades.

Después generalmente desayunamos, si es que lo hacemos porque el tiempo no alcanza y debemos estar a tiempo o cumplir con algún trabajo, pero a la hora del desayuno nos encontramos con gran variedad de empaques, color, composición, etc. Por lo menos es el momento necesario que debemos tener diariamente para estar activos.

El momento de partir de la casa, es el momento en donde más chocamos y abrimos nuestra mente a nuevas creaciones, tomamos algún medio de transporte para dirigirnos a nuestro lugar de origen o si es muy cerca optamos por caminar. En ese transcurso nos damos cuenta como la vida social actúa a través de la imagen, pues estamos rodeados de cantidad de publicidad, armonía, dibujos, creaciones, imaginación, tipografía, imagen, composición, texturas, colores, que de una u otra forma cambian nuestra vida.

Cuando llegamos, nos encerramos en un establecimiento, encontrando las mismas personas que viste el día anterior, deseando que el día pase rápido y poder llegar a descansar o cumplir alguna cita previamente planeada. Lo que no nos damos cuenta es que en este lugar posiblemente es donde estemos aprendiendo o cumpliendo las labores de nuestra vida. La importancia del ser profesional se compone en este lugar, y si es de alguna u otra manera "aburrido" lo remediamos con los frutos de nuestro esfuerzo, los resultados positivos porque es aquí en donde diariamente aprendemos o trabajamos en lo que queremos ser en nuestra vida.

Este instante es el más largo de la jornada, aquí enriquecemos los conocimientos y contamos con numerosos profesionales que tienen un visionario más amplio y mayor conocimiento, aquí mismo vemos como el papel del diseñador juega en nuestro contexto, por ejemplo el transferir ese conocimiento.

Este papel que nos otorgan es bastante importante puesto que el diseño actual se encarga de comunicar, nosotros somos comunicadores visuales, damos respuestas, cumplimos propósitos, creamos una opinión pública y satisfacemos a el usuario.

Siguiendo así, llega el momento de terminar la jornada en el lugar de estudio, este momento quizás es el más alegre de todo el día pero estamos tan agotados que sólo queremos llegar a descansar y no pensar en nada más sino en dormir. Así mismo tomamos el mismo medio de transporte o el mismo camino y nos encontramos con soluciones visuales.

Cenamos, hablamos, y seguimos trabajando, todo bajo la misma palabra: Diseño, sabiendo que todo lo que está a nuestro alredor tiene que ver con el diseño.

Llega el tiempo de acostarnos a dormir, de poner la mente en blanco, de unificar conocimientos, de descansar previamente para el día siguiente y es el momento más corto de todo el día. Cuando menos nos damos cuenta ya está sonando de nuevo el despertador.

En este día rutinario de estudio o de trabajo nos damos cuenta como la importancia del diseño en nuestro contexto es bastante notoria, así mismo en nuestro departamento contamos con muchos diseñadores gráficos que están dando su "granito de arena" a la sociedad y entre todos estamos agrandando este grupo de profesionales que cada vez más cumple con objetivos y hace que nuestro departamento y porque no decir, nuestro país, comunique a través de la imagen.

Artículo: Andrea López

cuenta que día a día ompartimos espacio osas nuevas a diario o ar puesto", y después la fina olorgano.

l empezar a escribir este artículo me di cuenta que día a día como estudiantes, asistimos a clase, compartimos espacio con diversas personas, aprendemos cosas nuevas a diario o vamos a lo que llaman popularmente a "calentar puesto", y después de tanto tiempo si nos preguntan ¿Para qué sirve el diseño en nuestro contexto?, tal vez se dificulta un poco responder por qué a veces no nos cuestionamos aquello o lo sabemos de forma inconsciente y no encontramos las palabras para expresarlo...

Así pues, decidí ir al navegador y buscar en la web qué es el diseño gráfico, la mayoría de definiciones en suma dicen que éste es una profesión, una disciplina que busca crear y transmitir un mensaje visual de forma efectiva, reuniendo diversos elementos estilísticos, tipográficos, informativos, gráficos, entre otros. Así, el diseño gráfico se presenta en el campo publicitario, editorial, corporativo, señalético, entre otros, donde la necesidad de la imagen se hace más que evidente y la función del diseñador de igual forma. Entonces a partir de la definición del diseño gráfico me atrevería a decir que éste sirve para idealizar, moldear y crear un mensaje visual con determinado

fin, buscando que llegue de una forma efectiva al público. Pero entonces si nos vamos a la historia, el diseño gráfico en Colombia empieza a comienzos del siglo XX, con la diagramación del periódico ilustrado, éste se destacó por el uso de la tipografía y fue el primer periódico gráfico en el país, de igual forma implementó la imagen cotidiana, que para este tiempo eran grabados. Para este tiempo surgen algunas de las primeras tipografías e imprentas, entre ellas se destaca Carvajal y Cía., entre algunos de sus trabajos se encuentran:

fundación del diario El Día, por medio del cual impulsan su imprenta, mostrándola como un servicio a nivel nacional, fundaron la editorial Norma en 1960, imprimieron el primer directorio de Bogotá y de Latinoamérica, entre muchos otros aportes que han generado la familia Carvajal y sus descendientes, hoy en día poseen diferentes compañías y empresas de impresión, así como los aportes que le han dado a la sociedad, entre los cuales la creación de una fundación que tiene como fin trabajar por el desarrollo y la transformación social de los sectores más pobres de la región. Así mismo, se realiza el primer concurso de portadas para la revista Lectura y Arte, se edita la revista semanal El Gráfico, la cual ofreció la publicación de avisos gratuitos para las diferentes empresas. En 1911 se funda el diario El Tiempo, el diario el colombiano, los cuales hoy en día se siguen circulando y en 1916 se funda la revista Cromos, la cual empezó utilizando en su portada pinturas de artistas nacionales e internacionales.

"El diseño ha servido para la creación e impresión de diferentes diarios que nos permiten tener la información en nuestras manos, así mismo el diseño ha permitido que el campo editorial avance en la manera técnica y tecnológica"

En los 30's se diseñan los logos de la Compañía Nacional de Chocolates, Coltejer y Fabricato, se funda las revistas pan y se diseñan las revistas "rin rin" y la revista de las indias, destacadas por la ilustración presentada en ellas. En la década de los 40's se destacan la creación del departamento de creación de Bavaria. S.A, se fundó la revista semana, sus portadas eran diseñadas a partir de la caricatura. En los años 50's se funda la revista Lámpara, la cual empezó con grandes artistas y escultores del país. Se utiliza y aplica la caricatura como elemento esencial para la publicidad, así como se imprimen los primeros diarios a color. Así mismo en 1959 se crea y se empieza a implementar como una marca reconocida del país la imagen de Juan Valdez, a pesar de no haber sido diseñada dentro del país.

Observamos que la necesidad de transmitir mensajes visuales ha permitido que el arte y el color se apliquen en esta disciplina, permitiendo así, que éstos dejen de ser una necesidad para convertirse en una pasión y gusto de ver a diario y utilizarse como un elemento esencial que llena de vida al diseño. De igual forma, a través de la creación de imágenes corporativas, ha aportado una imagen no solo a determinado producto sino que también al país entero, reconociendo nuestras marcas a nivel internacional, con un legado histórico y cultural. Así mismo, vemos que el diseño ha permitido que a través de la tipografía y la imagen, se le brinde a las diferentes compañías la oportunidad de vender y anunciar sus productos. Retomando la historia, en 1962 se crea la primera agencia de diseño que separa los lazos directos con la publicidad, Dicken Castro y Cía., cabe agregar que este diseñador es hoy en día uno de los más reconocidos del país a nivel nacional e internacional.

Seguidamente, en 1963 al país regresa el primer graduado en Diseño Gráfico, fundó el primer programa de diseño gráfico en Colombia, en la universidad Jorge Tadeo Lozano en 1967, fue profesor de algunas universidades fuera del país y publica destacados textos acerca del diseño, vale aclarar que este personaje fue David Consuegra. En 1969 se da inicio al programa de Diseño Gráfico en la Universidad Nacional, seguido se organiza la primera exposición de Artes Gráficas en el país, seguidamente se presentan los ganadores de diferentes concursos en el ámbito del diseño a nivel nacional e internacional, la creación de diferentes identificadores visuales de grandes corporaciones que representan al país y otras empresas que conservan hoy en día sus "logotipos" debido al impacto que tienen desde aquella época, cabe agregar que entre los artistas destacados se encuentran: Benjamín Villegas, Carlos Duque, Carlos Rojas, Gustavo Pardo, Antonio Grass, Marta Granados, entre muchos otros. Así, a partir de esta década el diseño toma su mayor auge, con la llegada de Apple Macintosh, cambia la forma de hacer diseño y poco a poco ha surgido y se ha destacado no solo en el medio impreso sino también en el digital.

"El diseño gráfico nos ha servido como un legado cultural e histórico, que más allá de dejarnos sólo recuerdos impresos, nos ha dejado gran número de premios, reconocimientos y una imagen a nivel internacional"

Como nos damos cuenta el diseño gráfico no solo ha aportado avances al mundo gráfico e impreso, ha generádo conocimiento y trabajo, ha permitido la creación de grandes compañías y su reconocimiento a través de la historia por medio de la imagen, ha permitido que grandes artistas luchen por posicionar el diseño gráfico en el país, rompiendo las fronteras y mostrando al mundo el diseño gráfico en Colombia. Del mismo modo, el diseño es base para la innovación tecnológica, por la misma razón que el diseño rompió las barreras del trabajo análogo y dio un paso para ir de la mano con la tecnología. Opte por buscar la historia del diseño gráfico en Colombia, ya que antes de respondernos para qué sirve esta profesión, deberíamos preguntarnos para qué sirvió hace años y cuáles han sido los aportes que nos han dejado hasta hoy.

Si a través de este artículo, no he mostrado en gran parte cómo el diseño ha servido para cambios positivos y su gran impacto a través de la historia para el país, sólo me queda decir que los grandes diseñadores de los años go's no hubiesen luchado para posicionar el diseño en el país y haber obtenido un sinnúmero de premios si no supieran de la gran importancia del diseño y sus aportes. Y nosotros como la nueva y futura generación de diseñadores, debemos mantener el legado que nos han dejado nuestros antecesores, y buscar la forma de mejorarlo, innovarlo y mostrarle a quienes aún no conocen la importancia de esta profesión.

EMPRESAS BOYA

Nuestros micro y pequeños empresarios, reconocidos por su capacidad de trabajo y hasta de innovación, no invierten en el estudio, diseño y posicionamiento de sus marcas de bienes o servicios, tal vez porfalta de recursos o por no tener una información y asesoría profesionales que les permitan ver y aprovecharla importancia de este aspecto, en un mundo tan conectado y globalizado.

No es fácil encontrar en nuestro departamento que empresas de menor tamaño, tales como las micro y pequeñas, tengan en sus planes el de diseñar, manejar, visibilizar y compartir algo que en otras latitudes se considera como de primer orden: el manejo de marca y de imagen.

Los Micro y Pequeños empresarios boyacenses han seguido en muchas veces las líneas impuestas por sus antecesores empresarios y/o por los fundadores de las empresas, quienes no consideraban importante "gastar" en el desarrollo de una buena imagen, tanto a nivel conceptual, como a nivel de diseño, comunicación y posicionamiento, pensando quizá que primero es la parte del desarrollo del bien o servicio y los costos meramente administrativos, que una etiqueta, un trazo, un logo, un signo, una señal distintiva o una frase diferenciadora y, mucho menos, pensar en que todo esto es susceptible de un manejo marcario y su correspondiente registro, realizado por personas conocedoras y profesionales en los temas referidos.

Quienes se han "aventurado" en este propósito, han visto resultados positivos, log rando penetrar mercados nacionales y hasta internacionales, pues saben que no solamente se debe trabajar en desarrollar un buen producto o servicio, sino en presentarlo de manera positiva, audaz, creativa, innovadora, pertinente, logrando una diferencia con la competencia, un fortalecimiento institucional y un mejor reconocimiento en el mercado.

Articulo: Maria Alejandra Olano

Diseño: Bairon Noel Puentes

Las empresas

al público.

y las institucio-

nes en general, así

como las personas físicas,

así no pretendan comunicar

permanentemente un mensaje, lo

están emitiendo a su público objetivo y

a su entorno a través de un componen-

te permanente, como lo es la imagen

que han diseñado, de sus valores y del

enfoque que den a su quehacer.

¿Cómo podemos entender la Identidad Corporativa?

Algo básico la definiría como un conjunto de valores y atributos que toda empresa o cualquier individuo posee, como sería a través de elementos de su personalidad, su razón de ser, el mismo espíritu, la visión y misión que tenga o que defina, así como la imagen que quiera o pretenda reflejar.

De esta manera, la empresa a través de la personalidad, se identifica y diferencia de las demás, colocándose frente a sí misma y ante los ojos ajenos como una entidad diferente, con normas, elementos, componentes, cultura, proyectos y sueños propios.

do constituyendo en una fuerza productiva en ascenso, encontrando su constitución y conformación en los diferentes sectores económicos e institucionales, tales como el agropecuario, comercial, minero, ambiental, forestal, industrial y de servicios (turismo, software, logística), entre otros, pasando en la actualidad a un 90% de la masa empresarial boyacense, generando el 65% del empleo productivo,

El peso de las Mipymes en Boyacá

Es indudable que

en el departamento

de Boyacá, las Mi-

pymes se han veni-

Las Mipymes del departamento han podido trascender a nivel nacional en sus respectivos sectores (salvo algunos casos de excepción) debido a la poca innovación en sus procesos, el bajo uso de

La imagen visual resulta ser uno de esos elementos clave y prioritarios que más utilizan las organizaciones, sean comerciales o estatales para transmitir y manifestar su identidad, su responsabilidad social y ambiental, así como el compromiso estatutario y reglamentario, mostrándola la investigación y el poco acceso a las TIC. Lo anterior, sumado al poco uso de herramientas gerenciales apropiadas y el no tener claro el manejo de la imagen corporativa, hacen que la masa de Mipymes boyacenses sea

poco competitiva a nivel nacional e internacional.

El manejo de imagen Corporativa, una herramienta necesaria y urgente

de acuerdo al Plan Regional de Competitividad.

Sin entrar a referir el manejo de imagen de entidades públicas, caso los entes territoriales (Departamento, Municipios) y empresas estatales, por cuanto es difícil hacer un seguimiento, se puede brevemente y como contexto manifestar que el manejo de imagen en este sector es disperso, no contundente, poco técnico y esporádico, puesto que obedece más a visiones personales y hasta políticas de quien gobierna, que a un trabajo técnico y sostenible que trascienda gobiernos y administraciones, convirtiéndose en un gasto, más que en una inversión.

Con respecto a las Mipymes, se debe tener presente situaciones y elementos tales como, la propia entidad, la empresa, su filosofía y visión, la que debe abrirse por sí sola el mercado y no tener que perseguirlo.

Iqualmente definir y tener claro el nivel de costumbre o adaptación de la identidad, de acuerdo al entorno y a su público objetivo, así como lo que persigue y pretende mostrar y proyectar. Si bien el producto o el servicio, por sí mismo, ya aporta una información, es necesario hacerlo más atractivo visualmente con el fin de que se persiva en toda su dimensión y alcance.

Por lo tanto, la consecución de la imagen se traslada equivocadamente al producto, poniéndole todo el peso a éste, como si fuera una entidad autónoma, cargándole todo el peso sin ayudarle con otros elementos institucionales y corporativos.

"Ante un mercado cada vez más competitivo disponer de una imagen ya no es una opción ni mucho menos un lujo del que se pueda prescindir, al día de hoy la imagen de la empresa es crucial tanto para el desarrollo como para la supervivencia de una empresa, establecimiento, institución o simplemente de un negoció.

De un rápido intercambio de opiniones, se puede decir que un alto porcentaje de las decisiones que realiza un cliente se basa en la imagen, es decir que compra por los ojos.

Mucho se podría exponer sobre cuál es el objetivo de la imagen de una empresa, pero no me detengo en ello, pues es parte de una investigación, la cual tiene por finalidad establecer el nivel de manejo de imagen que se da en las Mipymes de una determinada región del departamento, así como la percepción que tienen los emprendedores y los empresarios sobre este aspecto, la utilización de profesionales del diseño, la publicidad y la comunicación en este proceso.

Si lo ven o no como una forma de proyectar profesionalidad empresarial, transmitir confianza a sus clientes potenciales y conseguir ser más competitivas, será parte de un estudio y análisis para los actuales diseñadores y otros profesionales afines y complementarias, así como para los actuales y los potenciales estudiantes.

n nuestro entorno educativo hemos escuchado muchas veces la palabra observación y su verbo observar, pero ¿porque es tan importante este término en el diseño? Simplemente observación hace referencia inicial al ojo, es el sentido de la visión al que nos referimos, tal vez el de mayor importancia vital para el ser humano.

Sin embargo como diseñadores este término va más allá del concepto ver, es decir, recibir información externa a través del sentido de la vista. Me refiero, a que la observación es parte de los dominios que establecen relación con los sentidos y de los procesos perceptuales, podemos decir que la observación establece relación con darse cuenta, al integrar información mental y realidad, lo cual nos lleva a procesar, entender, y adquirir una nueva percepción de algo.

OBSEK

BUEN

AUNQUE LOS FENÓMENOS **CULTURALES** MARCAN NUESTRA FORMA DE INTERPRETAR, LA OBSERVACIÓN DEPENDE DE QUIÉN LA HACE.

Observar es más que ver, más que mirar, es principalmente el proceso mediante el cual nace la idea y se forma en nuestro cerebro. La observación, por lo tanto, no solamente proviene del sentido de la vista, sino de todos los sentidos que son, en realidad, los órganos a través de los cuales los seres humanos nos relacionamos con el mundo exterior. Desde que nacimos hemos adoptado un grupo de signos y elementos que nos han ayudado a crear en nuestro cerebro un modelo de comunicación eficaz que representa nuestra realidad.

Aunque los fenómenos culturales marcan nuestra forma de interpretar, la observación depende de quien la hace. Trabajamos para la sociedad creando soluciones visibles que muestren con claridad el propósito por el cual es creado debemos tener muy claro que nuestra profesión va mas alla de hacer cosas por hacer si no que debe ser un diseño con sentido y proyección.

Al enfrentarnos como profesionales a esta sociedad nuestra percepción cambia, ya que nuestro pensamiento está obligado a recoger información, procesar, relacionar, interpretar, y finalmente comunicar visualmente lo que se ha estudiado.

Actualmente estamos en el momento del diseño donde la sociedad nos impulsa a crear soluciones visibles y entendibles para un público determinado, somos una generación nueva

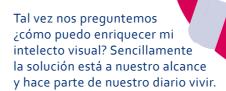

PYACIÓN

DIAGRAMADO POR: ÓSCAR GARCÍA ESCRITO POR: SERGIO NAIZAQUE

Estas son algunas formas en las cuales como diseñadores podemos analizar y comprender de forma clara lo que queremos saber:

que lleva conceptos, ideas
y las plasma para un fin específico, nuestra percepción está
abierta a crear soluciones efectivas y
generar nuevas formas de aprendizaje.

Los apuntes, los mapas conceptuales, las fotografías, los croquis y esquemas, los videos, las entrevistas, las conversaciones,
la observación de campo, las encuestas, bitácora, estudios en
la Web, etc., son el tipo de instrumentos que utilizamos los
diseñadores para registrar y analizar la información.

Nunca olvidemos que para el diseñador el acto de observar es una actividad fundamental. La observación se refiere a, percibir y darse cuenta; es decir, aislar y generar un conocimiento previo antes de entrar en el acto de diseñar.

Crea, innova, propone, y recuerda que tú generas grandes ideas en tu mente, no dejes que una idea excelente se pierda a la hora de llevarla a cabo y fomentemos el diseño con pasión.

La esencia del diseño es sentir pasión por lo que

hacemos, no solamente es saber observar sino también

es activar todos nuestros sentidos para que trabajen en un

solo sentir, son los colores, las texturas, la sensibilidad y el conocimiento los que nos forman como diseñadores. Todo lo que nos rodea es observable, y todo lo que vemos amplía

nuestros conocimientos con los cuales podemos abordar un

proyecto de diseño.

"Muestra sociedad evidentemente necesita un cambio, necesita innovación marcar una diferencia y esto es, un objetivo que los comunicadores visuales tendremos que lograr a través de un diseño puro e impecable, que satisfaga las necesidades y a la vez ayude a que el mundo tenga unos años más de vida".

Sustentable

Para esto necesitamos una estrategia, una manera de llegar al espectador que sea concreta y correcta, debemos seducir a las personas, llegar a un punto de confianza, mediante el diseño innovador y ecológico podamos satisfacer las necesidades de los dos. El papel del diseñador es más importante que el de los economistas, políticos, o incluso

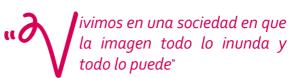
el de los ambientalistas, si enfocamos el diseño en frenar la degradación ambiental del planeta podemos lograr un cambio. Podriámos empezar con algo pequeño como campañas ecológicas, desde nuestros hogares hasta nuestras instituciones educativas o ciudades y llegar a un punto más alto como la elaboración de productos de diseño usando materiales de óptima calidad y que contribuya con la preservación del planeta, o también mediante el diseño publicitario. Vivimos en una sociedad en que la imagen todo lo inunda y todo lo puede. Nuestros sentidos son seducidos a través de los medios de comunicación, es allí donde los diseñadores gráficos sacamos provecho de la situación y empapamos a las personas con propuestas innovadoras, utilizando recursos aptos y sin el menor desperdicio de papel, o también un diseño publicitario amigable con el medio ambiente utilizando materiales naturales, reutilizables, o reutilizando materiales.

Actualmente las empresas a nivel mundial están en la búsqueda de mejorar e innovar usos de productos con el objetivo de satisfacer principalmente sus necesidades y las de sus consumidores; pero detrás de toda esta logística el papel del diseñador es muy importante, si hablamos de hacer llegar un mensaje de cambio.

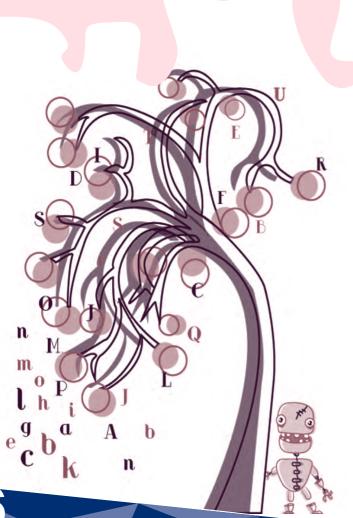
Entonces se puede decir que el diseño gráfico ecológico, consiste en tener en cuenta a la hora de crear un producto, los materiales de fabricación, la vida útil, su forma de desecho o su forma de reciclar, con el fin de que estos causen un menor impacto ambiental, sin dejar a un lado satisfacer las necesidades del consumidor.

La importancia del diseño radica en la manera como la sociedad lo utilice y lo logre adaptar a su contexto, y al individuo que interactúa con él, si tenemos en cuenta el hecho que los medios masivos son culpables de propiciar nuevos comportamientos, hábitos, y costumbres que están ligados y se refleja a la hora de diseñar, podríamos obtener un muy buen resultado si nosotros mismos como diseñadores entregamos y propiciamos un producto de alta calidad y sustentable.

Sabemos que el diseño es parte inherente del mundo actual,

y por esta razón se debe tomar conciencia de ello y responsabilizar nuestra labor dentro del contexto sociocultural, nosotros como diseñadores hacemos parte de la vida cotidiana de cada una de las personas, diseñamos objetos y piezas visuales con el fin de adecuarlas para servir a nuestras propias necesidades.

abemos que el diseño es parte inherente del mundo actual, y por esta razón se debe tomar conciencia de ello y responsabilizar nuestra labor dentro del contexto sociocultural"

del producto que fabricamos po-

dríamos obtener grandes beneficios, como lo es la reducción del impacto ambiental del producto, la reducción de materias primas, el aumento de la calidad derivado análisis detallado del mismo producto como la durabilidad, disminución de costos, mejoramiento de la imagen del producto, y reducción de cantidad de residuos. La sociedad es también un problema com-

si podemos lograr un ciclo de vida

plejo por lo que las decisiones en el proceso de diseño de forma sustentable es un proceso que incluye la influencia de este en el comportamiento hábitos y estilo de vida, haciendo que se convierta en una necesidad y un problema que resolver para un diseñador.

> En este sentido la sustentabilidad en el diseño permite comprender el mundo para así actuar de manera apropiada generando la necesidad de fomentar una cultura ambientalista dentro de la sociedad, si como diseñadores damos el primer paso, esa cultura comenzaría a tener un sentido.

La sociedad aceptará propuestas y proyectos consecuentes con lo que se hace y transparentes y veraces en lo que dicen, para dar este primer paso debemos comenzar con nosotros mismos y nuestro trabajo.

Si tenemos en cuenta la problemática por la que el planeta está pasando gracias a nosotros mismos y si tomamos el sentido de responsabilidad que deberíamos tener cada uno de nosotros, entenderíamos que los diseñadores somos piezas clave para contribuir al mundo en el que estamos viviendo y en base a esto realizar un diseño apropiado, y ecológico, sin necesidad de perder el concepto, la calidad y el manejo del buen diseño.

Existe un cierto tabú a la hora de diseñar ecológicamente, las personas pensamos que si no seguimos los parámetros establecidos y si nos salimos de lo normal y lo habitual vamos a obtener un producto de baja calidad o sin ningún tipo de atracción al público, esto es falso, podríamos conse-

guir un producto, de muy buena calidad, con un excelente e impecable diseño, sin necesidad de gastar mucho, sin crear la necesidad de fabricarlo para una producción con alto costo, y así gastar mucho dinero a los consumidores.

Un buen ejemplo de ello es, el diser si fabricamos libros que son muy car instituciones educativas y si tenem cuenta quíenes son los que van a c prar este tipo de libros y cuánto gar mensualmente, manteniendo a vari miembros de la misma familia, mu chas veces con un salario mínimo

Es claro que actualmente en este país a muchas personas el dinero no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas con tan poco presupuesto, difícilmente logran que sus hijos accedan a una institución educativa, apenas con los materiales necesarios, hablamos de algo donde escribir y un objeto con que escribir. El diseño comprende la relación directa con el ecosistema, el diseño está por todas partes, convirtiéndose en una exigencia de la sociedad y así mismo demandan la necesidad de ser objetos de consumo,

video
mapping consiste en adaptar
la proyección a la
arquitectura del edificio, modelando en 3D
elementos característicos
de la construcción para poder jugar con estos elementos y lograr un espectáculo
artístico único con un fuerte
impacto sobre el público.

La técnica de los videos mapping es la proyección de animaciones 3D sobre edificios, teatros, o grandes obras arquitectónicas, que generalmente son acompañados por animaciones visuales de la mano de efectos sonoros que aportan mayor realismo al espectáculo.

Es una contribución muy grande del diseño gráfico, ya que con la aplicación de nuevas tecnologías la expresión artística le da un valor más importante en la sociedad y un impacto notorio a la hora de transmitir un mensaje.

Este tipo de técnica da una libertad suficiente para generar nuevas propuestas, diseños y animación, respecto a lo que se quiere decir, expresar o hacer. Siendo una nueva vía de comunicación publicitaria, pues gracias al impacto visual y dinamismo de las imágenes en movimiento sobre la fachada del edificio se consique la asociación de la imagen del cliente (corporativa, marca o de producto) a soportes novedosos que captan la atención del público.

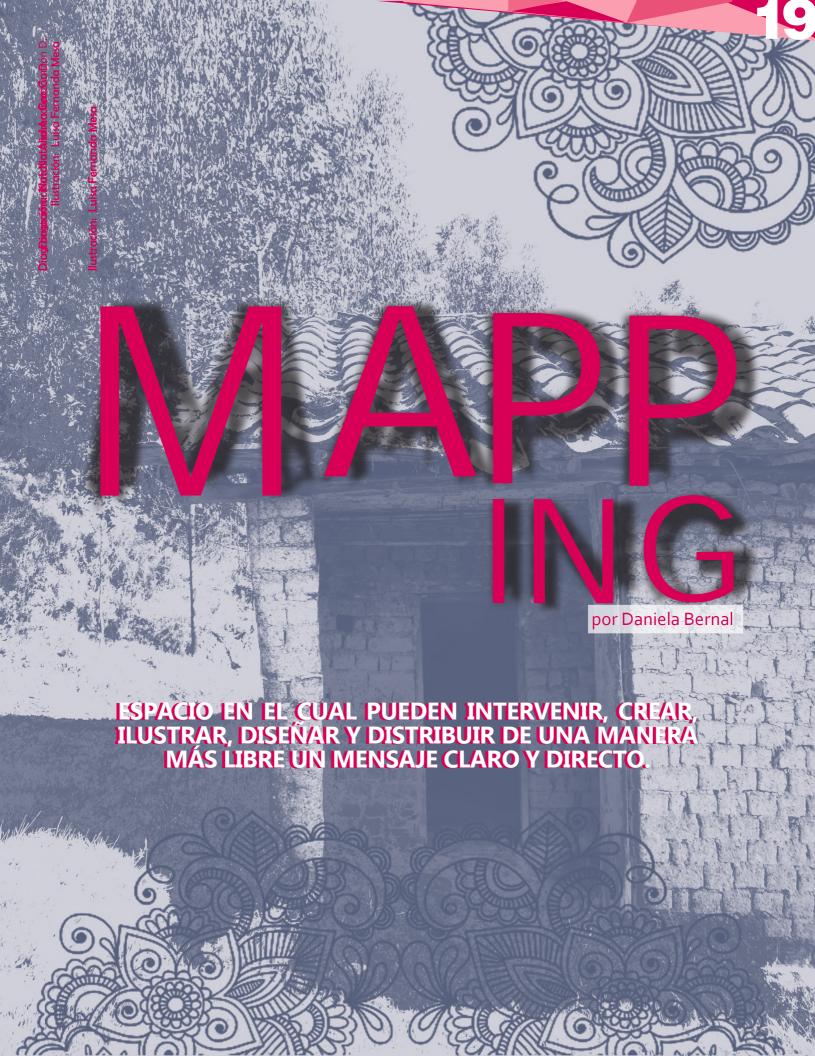
En los últimos años el mapping a tenido una gran acogida por la sociedad y las diferentes empresas para generar gran impacto a un público determinado, el mapping se destaca cada vez más como medio de marketing y comunicación gracias a su interacción con el público y la adaptabilidad que tiene este sistema con cualquier tipo de empresa generando un gran impacto en cualquier marca.

Gracias a ser una invención visual atractiva y de gran impacto, ha generado gran acogida tanto en diseñadores gráficos como en publicistas como salida del diseño convencional y como espacio en el cual pueden intervenir, crear, ilustrar, diseñar y distribuir de una manera más libre un mensaje claro y directo.

En los
últimos años el mapping
ha tenido una gran accigida
por la sociedad y por las
diferentes empresas para
generar gran impacto a un
público determinado

Cabe recalcar a la hora de realizar un video mapping, que para realizar una trabajo impecable se debe tener en cuenta que el escenario, la fachada de la iglesia o la obra arquitectónica esté en total oscuridad, para que así las proyecciones que se vayan a hacer sobre éstas se vean perfectas y verdaderamente reales.

Esta experiencia ayuda a gran escala, a dar un paso en la evolución de las animaciones en 3D, con la implementación de técnicas audiovisuales y tecnológicas para la creación e impacto de diferentes procesos de comunicación gráfica, a través del mapping, el cual ha sido de gran utilidad a la hora de referirse a un medio de comunicación masivo debido a su capacidad de prolongación e impacto a los diferentes espectadores de este tipo de espectáculo.

Hay muchas maneras de ver el Hay muchas maneras de nues diseño, el ha sido parte de nues tra cociedad de cale bace mucho disento e na suo Parte de nues tra sociedad desde hace mucho tiempo, en la actualidad es de diempo, en la actualidad es de de diempo, en la actualidad es tiempo, en la actualitad es des grans importancia, capitalista, compuna sociedad consumo la compuna sociedad consumo sociedad una sociedad Capitalista, todo se centra en el consumo, la conse centra en el consumo, la comse centra en el consumo, la compra y venta actividad diaria al
pra y una algo fundamental
vuelto tanto un consumidores
por lo tanto de consumidores
en la vida de consumidores
de esos grandes consumidores en la vida de un consumidores de esos diseñador empieza a des que el diseñador empieza a les que el diseñador empieza a la des que el diseñador empieza a la des que el diseñador empieza a la desenada inducata de la desenada de la desenada inducata de la desenada inducata de la desenada de la desenada inducata de la desenada inducata de la desenada de la desenada inducata de la desenada de la desenada de la dese es que el disenador empreza a les que el disenador emportante en tener un papel Estamos rodea. Les tambacanas esta sociedados de incacanas estas sociedados de incacanas estas est dos saturados de imagentes lados. de publicidad por todos lados de publicidad por todos lados lados. Las imagenes se han puesto por Las imagenes se han puesto por encima de la letras va que don lo encima de la letras va que don lo encima de la letras pueden encina de la lestas ya que sol mejor captadas y se pueden los accuracións costas con una colo mejor captagas y se pueden los grar muchas cosas con una sola grar muchas cosas con una sola graf muchas cosas con una sola imagen, todo entra por los ojos imagen, todo entra por los ojos en el cual todo en va ca adacata en el cual todo en va ca adacata si austa lo que se va ca adacata enercial todo entra portos otos si gusta lo que se ve se adopta la si gusta lo carabica con caratala si gusta lo que se ve se adopta la pero si en cambio no esagradable

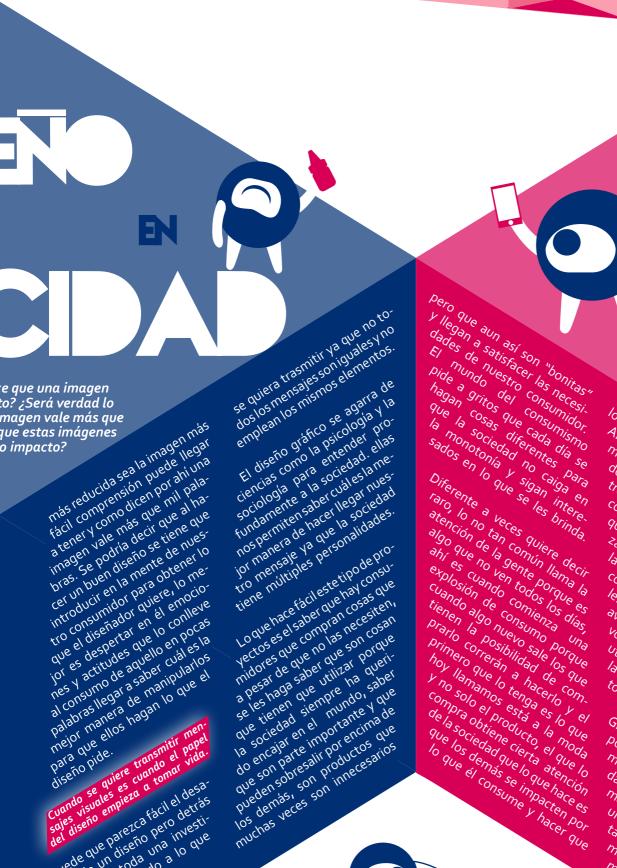
washreez nor aux actacinal una imagen vale más que mil palabras? i por que impacto?. genes tienen tanto impacto? son preguntas importantes de the state thoo de ima que pensar este tipo de ima de la prestiga de mesto y una preste este cure con miento de nor que este cure con miento del nor que este con miento V una breve investiga ción del por que este suceso. No es lo mismo le er un texto lar NO ES TO MISMO REET UN TEXTO TAIT una magense pueden conseguir diferentes tipos de pensamien tos descours con i culas magues onerentes tipos de pensamien tos pero que en si ellos leguen tos pero que en si enos hegores de la misma conclusión, o pero este Impacto depende como este las hace realizada un algo que las hace realizada un diferentes a las deservados de las haces de las las deservados de las las de las las deservados de las las deservados de las las de las las de las de las las de las delas realizada un algo que las hace realizada un algo que la las dec especiales y diferentes a las dec más:

Pero aun así no es solo la ima-Pero aun si no es solo la mas blanco ya que solo la mas tanta acogro una imagen a color, pero si está a tanta acogida como una imagen sue este a color, pero si agen que el consumidor pueda captar que el consumento de la captar transmi lue el consumidor puede captar tiendo, del que está transfar de que sea tan colori. de notivo de mismo movinou de la coloria de la coloria de la coloria de cir. ermonvo de que sea tan colonio de o que es lo que quiere deciry por que es to que quiere vectry no de otra manera. También es importante ver con po sodos las imádenes ver gen, no todas las inágenes van dirigida a todas las intagenes van as todas las personas aunque es importes persones persones persones la entienda no tipo de personalme que todo de persona lo entienda no estar satisfectos todos van a estar satisfechos

excelentes, muchas veces entre

con el producto
nen los noismo ya que
fundamental que to tie
a la nentel
a la nentel
a la nente Ten los mismo ya que no la cual mismo ya que no de cual va que agradable dirigida la gente a ser ser un ser o la cual de cual va que a la pero es o la cual management de cual management de cual de c tienen tant sado si po pueda ser se se sirve prod ccomo se llega a conocer el cipo de sociedad a la conocer el cipo dirigidas Para pensar que es lo que le gusta dirioido se tie. pensar que es roque le gosta ne que investigar como piensar el publico que va un que se ne que investigar cómo se ne se la meior ma ne que investigar como piensan per de lle garles para que sea un sociedad puede refatellegeries para que sea un cor con exito, la sociedad puede Ser compleja pero tenad prevede los colores a ser non prede pero campient lega les onles de llegar a carlla colores les puede llegar à ser llamativos
tença mucho texto el que negal a ser lametros
es faccionete no tenga mucho texto es fascino tenga inveno texto con una inacen muy bien fue con una imagen ellos va que excelentes muchas veces entre

Cuando se quiere transmitir mento cuando se quiere cuando el papel vida.

Cuando se quiere transmitir mento papel Puede que parezza fácil el desa-rono de un diseño pero detrae de esto hay acuardo a investir de esto hay acuardo a investir de esto de maria de esto de maria de esto de maria de esto de maria de esto de est gación de

que son parte importante y que pueden sobresair por encima de pueden sobresall por encuma de pueden sobres son productos que nos veces son innecesarios muchas veces son innecesarios

los demás también lo hagan. Al entrar lambien to hadan. Avenual and se introduction de la constant de la co to public si alla es nues. tro publico si ellos son felices con lo publico si ellos son felles du esta esta eso con to que se les muestra de con la gente decir que se esta reso con este tipo de cosas que se tipo de cosas que se due se cosas que se les offece viva oue la tecnologie ton este upo de cosas que se avanza y va que la tecnología son de grat Vos productos ella llegarringe casi innonsible gran vos productos que sur la social de casi imposible dan este tipo de interés por de experiencias. to societado pierda interes por de experiencias. Gracias al diseño la gente ha cosas y podido di diseno, la gente na varas nuevas cosas y innoacta. podlato
muchas por veces nuevas cosas por todo quedar impacta.
solas nuevas salgan abra his cosas nuevas ven enne his cosas nuevas salgan abra más cosas nuevas salgan eura consumidor feliz y no importa Cuanto muor lenz y no mpor meior quiere decir entre que es

odos estamos seguros y cargamos con el estigma que la gente que no está involucrada con el diseño, piensa que sólo hacemos dibujitos y cosas "como publicidad". Es cierto, mucha gente desconoce lo que en verdad hacemos, pero también por una u otra razón, ellos responden a lo que perciben en su medio.

Justamente, me encuentro que en la calle se le pregunta a los transeúntes ¿qué es el diseño gráfico para ellos?, algunas respuestas no nos sorprenden pero otras sí nos pueden causar algo de asombro: muchos relacionan el diseño gráfico con dibujar, trabajar programas vectoriales o 3d en un computador, hacer cosas de publicidad y todo lo que existe en el mundo de la imagen; y seguro muchos diseñadores se reirán o se molestarán o pensarán lo peor: "¿Por qué la gente no respeta nuestra carrera?" "Sí, son unos ignorantes" "No les interesa en lo absoluto lo que hacemos.

¿Acaso están realmente equivocados?

Lo que me llamó mucho la atención de algunas de las respuestas, es que la gente se esforzaba por dar una respuesta atinada. Aunque algo equivocados, ponían a los diseñadores gráficos en pocas palabras como artistas y creadores. No está del todo mal eso porque hay algo de verdad en ello.

Si conocemos la historia del diseño se darán cuenta que un punto del pasado, los artistas fueron contratados para comunicar y vender una idea por sus habilidades estéticas y representativas. Aunque hoy en día el diseño no debe ser considerado "arte" (en el sentido estricto de la palabra), sus orígenes parten de ahí.

ES CIERTO, MUCHA GENTE DESCONOCE LO QUE EN VERDAD HACEMOS...

Respecto a la concepción de los diseñadores como "personas que hacen dibujos", es algo que la gente seguirá pensando. En parte porque la gente que le tocó vivir la etapa análoga del diseño, presenció a estos profesionales trabajando con herramientas de dibujo para plasmar sus ideas y trabajar a mano los materiales hasta llegar al resultado final. Para esta gente mayor la idea de un diseñador dibujando y trazando es válida.

Otro punto importante. ¿Cuántos de los diseñadores que conocemos ingresaron al programa porque les gustaba dibujar? Debo reconocer que yo pasé por eso, y si nos damos cuenta, muchos entramos a la carrera porque sentimos que sabíamos dibujar (además de los que entraron porque la carrera no entendían matemáticas), así que tampoco debemos culpar del todo a la gente de esa concepción que tienen de nosotros.

La gente responde a los estímulos del entorno

Así como percibimos que los ingenieros trabajan con máquinas, los mecatrónicos hacen robots y los geólogos aman las piedras, no podemos culpar a la gente de que piensen que sólo hacemos dibujos. Es también responsabilidad nuestra orientar a la gente para que reconozca esta realidad del diseño gráfico, y además que nosotros mismos proyectemos una imagen diferente, que nos vean como profesionales hechos, que este trabajo es en serio y que tiene mucha importancia en la vida cotidiana de cualquier persona, que la imagen final es el resultado del estudio minucioso de las necesidades de un problema de comunicación visual, que nuestra profesión va más allá del simple uso del

color como respuesta al mundo globalizado en el cual dejamos de un lado el blanco y negro, nosotros creamos con criterios establecidos por normas siempre desconocidas por quienes están fuera de nuestro circulo laboral. Es por esto que todo me lleva a preguntar a la sociedad del común ¿Se imaginan el mundo, sin diseñadores gráficos?

Todo depende de nosotros.

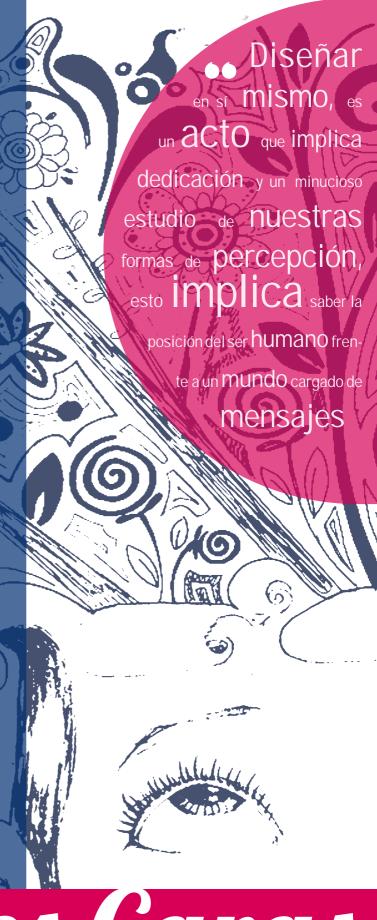
El ser humano se constituye hoy en día, como el dinámico protagonista dentro de los procesos de comunicación social, diseñar implica saber como percibimos nuestro entorno y diseñar también implica trabajar para mejorar nuestro entorno visual, hacer el mundo más claro y perceptible, mejorando así, la calidad de vida; cooperar generando conciencia mejorar el flujo de la información; difundir cultura y las maneras en como los segmentos colectivos de la cultura logran manifestar ideas o posiciones frente a su sociedad. Su destino como disciplina es transmitir «sensaciones, emociones, informaciones y conocimiento».

...El diseño que más se ve hoy en día, es el de consentir el consumismo, y el de reforzar el capitalismo...

Pero también el diseño, cumple otras funciones y el diseño que más se ve hoy en día, es el de consentir el consumismo, y el de reforzar el capitalismo. Ese que seduce en favor de las ideologías y los fundamentalismos, ese que fomenta la competencia salvaje que sirve para mediatizar un mundo más artificial y alienante, ese diseño que muchas veces no comunica pero sí genera ruido y contamina el entorno urbano y que por lo general está orientado a homogeneizar y hacer más estéticas las identidades culturales y que niega la libertad individual y colectiva. Estas dos caras del diseño, esta ambivalencia comunicativa (para bien y para mal), conlleva a la vez, unas implicaciones: económicas, políticas, técnicas, culturales, sociales y éticas.

El grafismo está ligado a la industria y al comercio, y por tanto a la economía; a los medios audiovisuales, la cultura, y asimismo a la política; al marketing y al consumo; a la estética y la semiótica; a la ciencia de la comunicación y, por eso mismo, a las ciencias humanas y a las nuevas tecnologías.

Este es el campo de fuerzas en el que hoy se inscribe y se define el diseño gráfico, y su distinción con las otras disciplinas del diseño. Si bien todos los productos y artefactos industriales y las realizaciones urbanísticas y arquitectónicas, pasan en primer lugar por los ojos, pues son objetos visibles en el entorno; y si están hechos para las funciones prácticas de la acción humana (operar, manipular, desplazarse, trabajar, etc.) no lo están en cambio para comunicar información y transmitir conocimiento.

Las Dos Caras

Pero la disyuntiva y la distinción crítica ¿y ética? está en los extremos: entre el diseño como comunicación (dar a la gente la información necesaria en cualquier ámbito de la vida social) y el diseño de persuasión (que intenta convencer, seducir para que las personas compren cosas y voten a personas, o se adscriban a ideologías).

...Se está gastando demasiada energía en diseño promocional de un consumo sin sentido...

y poca en ayudar a comprender un mundo cada vez más complejo y frágil en el entorno visual. Una serie de crisis medioambientales, sociales y culturales sin precedentes requieren la atención. Existen cantidad de intervenciones culturales, campañas de marketing social, libros, revistas, exhibiciones, herramientas educacionales, programas de televisión, películas, causas benéficas y otros proyectos de diseño de información que necesitan urgentemente la ayuda de la buena cara del diseño. En tanto que el cometido del diseño gráfico es la «comunicación», la disciplina cuenta para ello con un «lenguaje» propio. Es el lenguaje básico de la imagen y el texto, o lo que llama Joan Costa «bimedia» (icónico y tipográfico), que organiza la colaboración expresiva de las imágenes y los textos. Este lenquaje esencial de la gráfica ha dado lugar a desarrollos y ramificaciones técnicas, como los lenguajes del color, los signos funcionales, los símbolos de las ciencias y las técnicas, los grafos —que constituyen el lenguaje de los esquemas— y la digitalización. Son nuevos elementos —unos conceptuales y otros técnicos— que no se clasifican dentro del dualismo fundamental imagen-texto, porque no son lo uno ni lo otro, y vienen a completar y ampliar así el repertorio de los recursos comunicacionales del diseñador gráfico contemporáneo.

> Ilustración: Luisa Mesa Diagramación: Natalia Garzón

In la evolución del pensamiento del hombre, la imagen ha tomado una posición fundamental, y ha tenido gran influencia en la forma de cómo el hombre interpreta el mundo y ha sido motor para la creación del arte, por ende la sensualidad entra a jugar un papel esencial en él; donde se define lo bello y lo feca través de la percepción, lo que puede ser una forma, color, textura, y en sí lo que es la imagen.

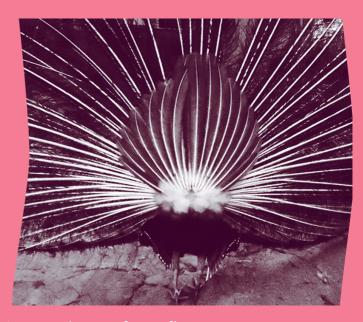
Un arte, una manera de expresarse, de reflejar lo que tú quieres.

Hay una sensualidad subyacente, que se percibe a través de la fotografía donde la sensualidad entra a tomar diferentes formas, donde lo vulgar remplaza el sentido de la atracción y la emoción que puede evocar y trasmitir, en cualquier receptor con la suficiente sapiencia para poder interpretarla y de ahí generar una reacción emocional que despertara todos los sentidos y lograra el objetivo que anhela todo fotógrafo de lograr ese magnetismo con el mundo interior y exterior.

La fotografía es ahora un estilo de vida muy común, en cada uno de los aspectos de nuestra vida, al igual que en cada una de las representaciones que se hacian en el arte rupestre, así fuesen sobre piedra era la manera de mostrar sus costumbres, gustos, y maneras de vivir. Es lo mismo que nosotros hacemos de manera común, dejamos nuestros recuerdos, no plasmados manualmente sino de manera digital como imagen, que se pueden distribuir y ver con facilidad en cualquier lugar y en cualquier medio tecnológico; donde se despertán incitaciones y evocaciones donde las emociones, dejan fluir el poder sensual interior que proviene del pensamientos al tratar de reconstruir las vivencias.

Diseñado por Diana Becerra y Carolina Solòrzano

Lo sensual en una fotografía no representa una toma de la mujer desnuda, o de una escena comprometedora, eso va más allá, es el significado artístico de ver la fotografía como lo que es: un arte, una manera de expresarse, de reflejar lo que tú quieres. Plasmar pensamientos utilizando tus manos como si fueras dibujante, la cámara sustituye al grafito, y esa es la herramienta que ahora va con decisión y disparas a lo que crees interesante. Hay una fluidez en cada imagen que permite que la misma se vea completamente natural y ser capaz de capturar una imagen elegante y pasajera a través del sentido de las cosas, que se transmite a través de la suavidad de la luz y el color. La fotografía ha intervenido en diferentes áreas, haciendo crecer, en el imaginario y la reflexión; teniendo la capacidad de documentar, capturar imágenes en momentos importantes en la realidad, y se ha convertido en una herramienta indispensable en distintos campos como el arte, la publicidad y el periodismo y hasta en la ciencia.

La fotografía ha operado como difusor en las ideologías, y con la imagen han creado un componente seductor que hace que sea recordada; como la popular imagen del Che Guevara con su gorra negra guerrillera y su actitud rebelde, tomada el 5 de marzo de 1960 por el fotógrafo cubano Alberto Díaz; impactó la profundidad de su mirada y disparó dos fotos, después de 7 años empezó a ser reconocida y usada en todo el mundo en diferentes publicaciones siendo un actor importante y muy repetitivo, así es como la fotografía hace de la esencia su sensualidad y con ella la capacidad de atracción y emoción. e ha logrado ampliar la visión del ojo humano, llevándolo a ver más allá y transmitiéndolo por medio de la imagen fotográfica, alcanzado que la imagen logre trasmitir y mostrar la esencia de lo informado, de lo que sucede en nuestro contexto social y de la información mundial que se maneja cotidianamente; no solo en las noticias sino en la imaginación, en lo percibido en el cine y el arte fotográfico. Dejando ver la fascinación que éstas muestran por primera vez creando infinidad de personajes que han logrado en el tiempo dejar su esencia. En el campo de las ideas, como el de la publicidad, el diseño, como parte esencial, ya que la imagen ha sido la parte seductora que el texto no logra expresar, además de ser un gran soporte para la venta de productos o apoyar las campañas sin ánimo de lucro, o cuanta creatividad como el de algunas de las publicidades gráficas de Coca Cola, Red Bull, entre otras, con sus afiches y/o campañas publicitarias.

La fotografía ha sido y es documento de la realidad que va en constante movimiento. Una realidad que busca su espacio de atención en el espectador, ciertas veces con más calidad que otras, pero siempre ante la significación de nuestro mundo; ya sea como las graciosas fotografías, o las que ni siquiera pensamos, las movidas, desencuadernadas, incluso las que no tienen sentido o sencillamente la que salió mejor de lo que esperábamos; proyectando la atención que se quiere lograr, y hacer de esta la magia suficiente para la comunicación.

La fotografía ha sido y es documento de la realidad que va en constante movimiento

Lo estético va de la mano y ha buscado destacar la imagen, como en la fotografía, aplicando enfoques con reacciones sensibles al receptor y con la esencia que da la imagen, logrando opiniones críticas y el nivel conceptual; estudiando varios enfoques, lo real y lo infotografiable; la relación real/foto y a la vez busca destacar que lo que diferencia es el planteamiento de la estética con el magnetismo personal.

Así como en pocas personas existe la capacidad de sentir la esencia que puede transmitir una fotografía, o las reacciones emocionales que se sienten al tener el placer de hacerla, sencillamente tú mismo le das la esencia de lo que quieres trasmitir, y desde luego se presentarán algunos parámetros o códigos difíciles de resolver que no serán tropiezo en la percepción de lo que será el momento.

Sensition de la fotografia Escrito por Sara Castro

Podríamos decir que sería Como primera medida, la idea un mundo plano, vacío, monótono predicible, etcétera. Esta sería una de tantas respuestas que plantearíamos respecto el tema central, El aporte de el diseño gráfico a nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que aporta realmente el diseño gráfico a la sociedad? Podemos verlo desde diferentes puntos de vista y desde múltiples perspectivas.

que tienen las personas acerca del diseño gráfico es aquella carrera en la cual uno como diseñador gráfico se especializa en toda el área gráfica y en los múltiples métodos de sistemas de impresión, sin tener en cuenta que toda esa parte técnica trasciende mucho más allá. Lo que realmente aporta el diseño gráfico a la sociedad es esa manera diferente de ver el

mundo por medio de una idea innovadora que generalmente propone un especialista en artes gráficas, el cual está obligado a enriquecer toda la comunicación visual con la intención de que los clientes o personas del común cambien esa idea que tenían

respecto a la forma de hacer publicidad, abriéndoles poco más su mente y hacerles comprender las diferentes formas en las que podemos ver nuestro entorno.

"Lo que realmente aporta el Diseño Gráfico a la sociedad es esa manera diferente de ver el mundo por medio de una idea innovadora"

diseño gráfico cumple una función educativa, si no es el diseñador nadie más realizará esta tarea de ver que el público enriquezca su forma de ver nuestro alrededor por medio de nuevas formas, colores, técnicas, conceptos, etcétera.

Dentro de todos estos ámbitos el diseñador toma como herramientas la Comunicación, la psicología, las artes y un sin número de campos que se involucran con el área del diseño.

El diseño gráfico para nuestra sociedad no es más que una herramienta fundamental para que las personas vivan en un mundo más amable en cuanto a el campo de la comunicación visual se refiere, rompiendo así de esta

manera con un estilo de vida posiblemente vacío, llano y simple en donde todo finalmente se podría sin ningún otro problema.

El diseño gráfico finalmente es la disciplina que satisface la necesidad de sus clientes y a su vez potencializa todo el aspecto comunicativo visual, creando así, armonía y estética en un mundo donde trascenderá por siempre las diferentes formas de ver nuestro alrededor a través de la gráfica.

Escrito por David Borda

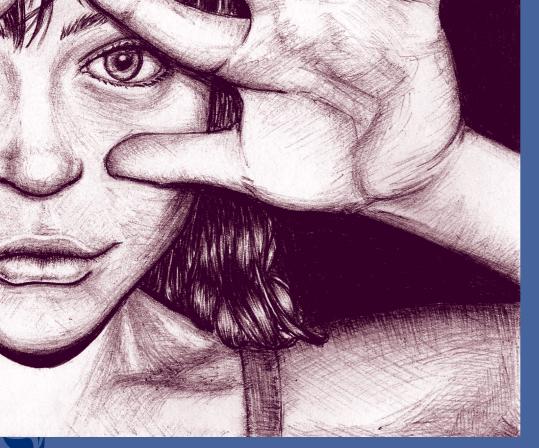

Ilustración ¿Arte o diseño, Innovación o apropiación?

Con el paso de los años la ilustración se ha convertido en una de las disciplinas que han evolucionado con los avances de la tecnología, acoplándose a las transformaciones de la sociedad, esto ha llevado a redefinir nuevamente el papel que conlleva la ilustración en la sociedad.

Dentro del diseño gráfico la ilustración juega un papel importante como herramienta de formación y comunicación, y abre las puertas a un mundo de posibilidades para el diseño y exploración de nuevas maneras de comunicar y hacer visible una idea.

El trabajo que ha tenido la ilustración hoy en día en diferentes campos desde los científicos, de diseño, a los de realidad virtual, y a un mundo digital, se han formado géneros donde la ilustración hace parte de la moda, la publicidad, el periódico, las caricaturas, el libro, comics, anime, manga, etc. Esto permite tener un número ilimitado de combinaciones sobre el uso de la ilustración en la sociedad.

Muchas veces nos preguntamos si ¿la ilustración es un arte o diseño?, pero no tenemos en consideración los aspectos que definen la ilustración en cada contexto y el uso que se le da.

La ilustración como arte define a la imagen como una creación única e irrepetible, donde el artista plasma su esencia, su estilo y las diferentes técnicas que lo definen en un contexto cultural e histórico, es un mensaje ideológico, una opinión y un punto de vista

plasmado en un lienzo, es único y por tanto original. En el diseño la ilustración cumple un propósito más comercial, busca informar, vender, seducir al espectador por medio de la imagen para su consumo, la imagen surge de la creatividad del diseñador al utilizar elementos ya establecidos y reinterpretarlos para un fin meramente comercial, este producto es destinado a la reproducción en masa.

Hoy en día hemos visto a profesionales enfocados en la Ilustración en diferentes campos tanto de consumo como de reflexión, y se han fusionado ambos conceptos, aportando creaciones nuevas, originales, que aportan un bien comercial o de reflexión, que pueden ser repetibles o cumplen un fin meramente ideológico.

Otro problema que enfrentamos al momento de ilustrar es el factor "crear", ahora entiéndase a la palabra crear como (hacer algo de la nada) acto tal que el ser humano no podría realizar, pero aunque no podamos crear, si podemos modificar, transformar, descubrir y reinventar algo que ya hemos visto o imaginado como acto de transformación. Entendamos a todo este proceso de organizar partes de un todo coherente como "Diseñar".

Estas herramientas que utilizamos para dar nuestro toque personal a una ilustración, son nuestra carta de presentación.

Las ilustraciones pretenden acercarse al espectador, conectarse y transmitir una idea que logre motivar y asombrar, que atraiga las miradas y permita llenar las expectativas del observador, pueden cumplir diferentes objetivos dependiendo el género de ilustración en el que se esté, todo como una estructura de un medio que ya está orientado y enfocado a la comercialización.

Muchas de nuestra identidad como ilustrador está en nuestras influencias que marcaron nuestro estilo, el basarse en el trabajo de otro es reconocer su trabajo, estudiando y analizando sus estrategias y formas, su trazo, visión, enfoque, etc., utilizamos sus aportes para implementarlos en nuestra visión de realidad creativa, aportando formas únicas y originales.

¿Podemos explicar este proceso como una apropiación o innovación de elementos visuales?

Dentro de la ilustración podemos llegar a ambos procesos, porque tanto la apropiación como la innovación hacen parte de conductas tomadas a lo largo de los años, mal o bien tomadas ambas han hecho aportaciones en la cultura.

En la ilustración podemos decir que a finales del siglo XX se ha tomado una concepción retro de utilizar imágenes del pasado e incorporarlas en objetos nuevos dentro de la cultura popular para transmitir elementos emotivos de nostalgia y anhelo. Entonces vemos como se apropia de una retórica visual de elementos iconográficos de épocas pasadas, tanto de discursos ideológicos como elementos simbólicos en la historia, para reinterpretarlos en nuestra cultura para trasmitirles un fin comercial dentro de una sociedad de consumo globalizada. Esta apropiación utiliza elementos ya definidos, y establecidos donde el mensaje es alterado y busca un fin específico.

Por otra parte la innovación parte de la renovación de nuevas ideas, que permitan explorar nuevos campos de investigación, un claro ejemplo son los lenguajes visuales de la modernidad: constructivismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, arte pop, arte

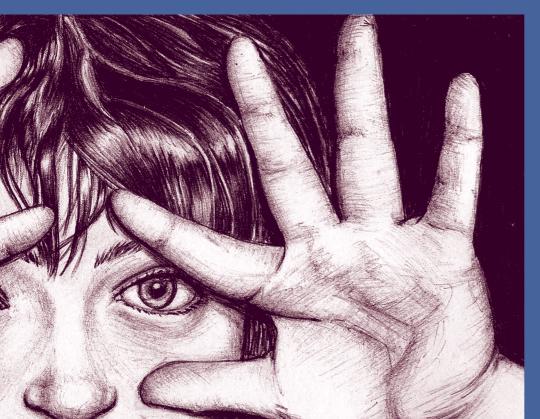

Lasilustraciones pretenden acercarse al espectador, conectarse y transmitir una idea que logre motivar y asombrar "

óptico, y minimalismo, todas estas vanguardias partieron de ideas nuevas que tuvieron como base estilos pasados, pero que aplicados a los contextos de la época le fue designada una carga original y única.

Hoy en día se habla que toda innovación estilística ha sido inventada, pero lo cierto es que todo ha sido moldeado para el sistema económico y cultura por el que estamos pasando, se necesita cambiarlo todo para volver a empezar y tomar de lo nuevo y renovador algo original.

La ilustración emplea ambos aspectos, innovación y apropiación ya que somos un reflejo de las tendencias de la sociedad y nuestro estilo es la visión que le damos a nuestra cultura y a nuestra historia en esta época.

Pensande

n diseño

En los últimos años he podido notar que el diseño se ha convertido en algo muy importante a la hora de vender, dar a conocer una marca o inclusive posicionar una que ya se encuentra en el mercado. Podemos transmitir ideas estéticamente agradables a los usuarios, ya sea por medio de vayas publicitarias, avisos, etc. a su vez el diseño ayuda a explorar nuevas formas o alternativas de explotar la creatividad.

Es necesario tener muy claro que la inventiva y la calidad visual del trabajo es debidamente necesaria a la hora de trabajar en un diseño, por supuesto también se debe tener conocimiento de la gente a la que se va mostrar el producto final y conocimiento acerca de la empresa a la que se va a trabajar, para que así la comunicación de éste sea eficaz.

No se puede dejar de lado la búsqueda de un estilo personal, es necesario para que reconozcan nuestro trabajo por doquier; como diseñadores debemos encontrar un equilibrio entre la práctica auto-expresión, gusto del cliente y placer estético, para que de esta forma se pueda vender el producto y así proceder a darlo a conocer a los usuarios quienes serán los encargados de comunicar si la publicidad es o no eficaz, pero para esto no sólo basta con el diseño en sí sino que también debe haber una motivación para el diseño del mismo y así lograr el objetivo que es la compra del producto por parte del usuario.

Desde hace mucho tiempo se ha tenido en cuenta que si el diseño publicitario que no vende se puede considerar un fracaso rotundo, así el arte final sea fenomenal. El trabajo de comunicar no termina luego de diseñar y reproducir sino que también implica la buena actitud que toma la gente hacia él, para ello requiere que éste sea llamativo, comprensible y a su vez convincente.

Al hablar de comunicación no se puede olvidar que tanto la imagen que se va a implementar como el texto poseen la misma importancia, ya que estos dos van a jugar un papel muy importante a la hora de presentar el arte final.

Entrando a otros campos del diseño nos encontramos con el diseño industrial, el cual nos ayuda en nuestra vida cotidiana ya que éstos diseñadores se encargan de desarrollar objetos, ya sean relacionados con autos, mobiliario, juguetes, accesorios para el baño, nos facilitan tareas tales como sentarse, dormir, comer entre otras, aunque el diseño industrial no abarca tan solo esos implementos, éste se encuentra en todo lado, tanto en nuestras casas, como en e mundo exterior, todo lo que vestimos está pensado por alguien, esto pasa por un proceso muy largo y luego es fabricado en grandes cantidades producidos en serie.

Pero el diseño es mas complicado ya que hasta el proceso mas simple requiere de un proceso complejo, es pensado y diseñado tecnológicamente y funcionalmente, desde un arete hasta una máquina empleada en textiles. Esta actividad es muy amplia, primordialmente se comienza por el concepto para lo que se va a diseñar, se debe tener en cuenta rasgos formales y sobre todo que este objeto sea del todo funcional, debe ser innovador y su diseño debe estar pensando detalladamente ya que no se pueden dejar al azar a la hora de diseñar un producto.

Este diseñador debe estar al tanto de lo que pasa en el mundo ya que todo afecta directa o indirectamente, ya sea a nivel económico, social, político, tecnológico, etc. No se pueden dejar de lado las necesidades humanas por tener presente sólo lo estético, este objeto debe solucionar problemáticas y sobrepasar a los objetos ya existentes.

El diseño industrial lo podríamos dividir entre productos, que maneja desde una jabonera hasta utensilios para un camión, o sea todo, textiles, que maneja lo que es estampería, telas, hilos, bordados, etc, e indumentaria, que abarca todo lo que cubre el cuerpo, ya sean joyas, calzado, marroquinería, entre otras.

Tocando otro campo del diseño, nos encontramos con el diseño de modas, el profesional se encarga de los procesos creativos y ciclos de producción de la moda, diseño de ropa y accesorios teniendo en cuenta una influencia cultural y a su vez social de un año o periódo determinado.

Este campo no se puede confundir con el corte y confección de prendas o incluso la sastrería no encaja allí, aunque está muy ligado a los textiles, es una tarea muy distinta.

El diseño de la figura humana es primordial a la hora de crear una prenda de vestir, luego de ellos se procederá a dibujar dicho vestuario, dependiendo de la creatividad y concepto se obtendrán los mejores resultados o en otro caso, los peores, a esto también se le une la psicología de color ya que algunos tonos pueden cambiar tu estado de ánimo al ponerte la prensa, también puede brindarte seguridad al exponer en otras actividades diarias, a través de su vestimenta también se pueden hacer análisis acerca de su personalidad, nivel cultural, ambiciones, pasatiempos, gustos musicales, condiciones físicas, etc.

Pasando a otro de los campos del diseño llegamos a Diseño multimedia, se compone por fotografía, video, sonido, animación y texto, a su vez abarca campos como lo son el diseño gráfico, diseño editorial, diseño web entre otros.

Multimedia se puede llamar a la capacidad que poseen los ordenadores, tales como medios visuales, textos, gráficos y la capacidad de producir sonido.

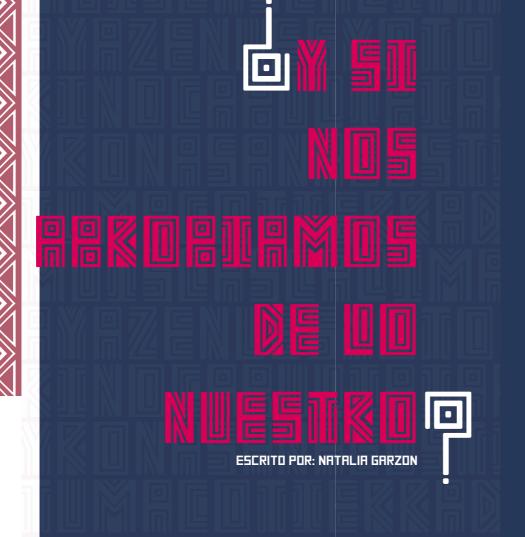
En diseño también encontramos otro campo que es el diseño gráfico, éste se dedica a concebir, programar, proyectar y realizar comunicación visual, se producen por medios industriales, los cuales se destinan para transmitir mensajes a un grupo específico o determinado, esto se hace con el objetivo de vender el producto que se quiere promocionar, debe ser llamativo visualmente para lograr el cometido, de lo contrario será un fracaso rotundo.

El diseño gráfico también se conoce con el nombre de diseño en comunicación visual, debido a que se asocia lo gráfico los cuales se encuentran en muchos medios de comunicación y no sólo los medios impresos.

Algunas clasificaciones de este campo pueden ser, el diseño publicitario, el diseño editorial, la imagen corporativa, el diseño web, diseño tipográfico, señalética, diseño de carteles y empaques.

Como conclusión podemos decir que para diseñar no basta con saber dibujar, también se debe tener imaginación e inventiva, acompañada de innovación, nada más lejos de lo real.

Para diseñar no basta con saber dibujar, también se debe tener imaginación e inventiva, acompañada de innovación.

SE LE LLAMA DISEÑO GRÁFICO PRECOLOMBINO A
LOS GRAFISMOS DE LAS CULTURAS PRECOLOMBINAS QUE APARECEN EN LOS VESTIGIOS CONSERVADOS EN MUSEOS Y COLECCIONES, DE ESTAS
EXPRESIONES VISUALES, PODEMOS INFERIR E
IMAGINAR COMO FUE LA VIDA DE NUESTROS ANTEPASADOS, QUIENES DESARROLLARON UN LEGADO
GRÁFICO

PRESENTE EN LOS OBJETOS CERÁMICOS Y ORFEBRES.

GRACIAS A ESTA PROPUESTA VISUAL PRECOLOM-BINA, EL DISEÑADOR EN LA ACTUALIDAD, PUEDE APROPIAR UN DISEÑO CONCEPTUAL, CONDENSADO Y SENSIBLE A LA CULTURA VISUAL PROPIA DEL SINCRETISMO

QUE DIO ORIGEN A NUESTROS SÍMBOLOS LATINOAMERICANOS.

COMO DISEÑADORES GRÁFICOS ES MUY IMPORTANTE MANTENER EL EQUILIBRIO VISUAL PLANTEADO
POR EL MOMENTO EN QUE VIVIMOS, PERO ESTE
MANIFIESTO GRÁFICO SE HA APPARTADO CONSIDERABLEMENTE DE LO FIGURATIVO Y GEOMÉTRICO
QUE PLANTABAN LOS DISEÑOS PROPUESTOS POR
NUESTROS ANCESTROS PRECOLOMBINOS, ESTO

COMO RESPUESTA A UN MEDIO QUE EXIGE ADAPTARSE A LOS REQUERIMIENTOS DE UN MUNDO GLOBALIZADO, DONDE LOS SÍM-BOLOS NO TIENEN RAIGAMBRE CULTURAL Y NO REPRESENTAN LA ESPECIFICIDAD DE NADIE.

COMO DISEÑADORES ALTERNATIVOS Y CREATIVOS GRÁFICOS, PODEMOS APO-YARNOS DE LAS HERRAMIENTAS QUE TE-NEMOS, APARTÁNDONOS DE LO LITERAL, DISTANCIÁNDONOS DEL DISEÑO IMPUESTO POR LA ÉPOCA, PARA ASÍ, PODER UBICAR-NOS FRENTE A NUESTRAS RAÍCES GRÁFI-CAS, COMO REQUERIMIENTO PARA LOGRAR UNA PROPUESTA ORIGINAL Y REPRE-SENTATIVA DE NUESTRAS TRADICIONES CULTURALES, RECONDOER EL APORTE QUE BRINDA A NUESTRA SOCIEDAD, PUES QUE ES APRECIABLE EL ARTE-DISEÑO PRECOLOMBINO SOBRESALE Y SE DESTA-CA POR SER RIGUROSO Y 100 % ORIGINAL EN LA INTERPRETACIÓN DEL COSMOS QUE REALIZARON

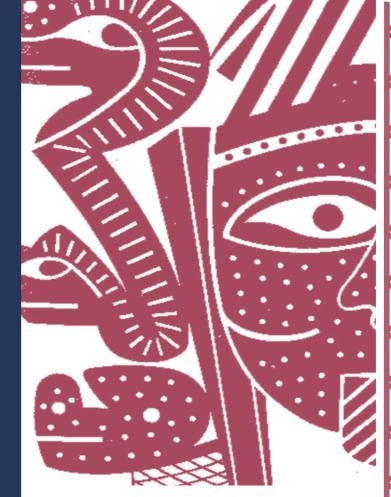
> MAGNÍFICAMENTE NUESTROS ANTECESORES PRECOLOMBINOS.

ES POR ESTE MOTIVO QUE ROOPTAR LAS DISTINTAS MANERAS DE REPRESENTACIÓN PRECOLOMBINAS, NOS PERMITE
OBTENER UN RESULTADO GRAFICO CONSECUENTE CON NUESTRAS COSTUMBRES
Y COMO TRIBUTO DE NUESTROS ORÍGENES
MESTIZOS, DE TAL MANERA POOREMOS
BRINDARLE A LA SOCIEDAD UN PANORAMA QUE PERMITA RECONOCER NUESTRA
DIVERSIDAD Y RIQUEZA CULTURAL.

ES MUY IMPORTANTE COMO DISEÑADORES
MANTENER VIGENTE LOS VÍNCULOS CON
NUESTROS ORÍGENES CULTURALES, YA
QUE ESTO PERMITE SU PERCEPCIÓN Y
APROPIACIÓN POR PARTE DE LA SOCIE-

COMO DISEÑADORES TENEMOS EL PODER
DE NO DEJAR QUE TODAS ESTAS MANIFESTACIONES GRÁFICAS MUERAN CON EL
TIEMPO, Y POR EL CONTRARIO, PERDUREN
PARA QUE GENERACIONES FUTURAS SE
APROPIEN DEL LEGADO VISUAL PRECOLOMBINO.

(IMAGEN: ANTONIO GRASS)

"NUESTRAS RAICES
GRAFICAS, COMO
REQUERIMIENTO
PARA LOGRAR UNA
PROPUESTA ORIGINAL
Y REPRESENTATIVA"

CREACIÓN DE PERSONAJES UNA MODA EN INTERNET* Hay que tener en cuenta que un personaje es la parte esencial dentro de un mundo ficticio y es el centro del mismo. Es bueno recordar que la caracterización del personaje está

a creación de personajes va más allá de un simple dibujo, es la combinación perfecta entre varios aspectos y una buena ilustración para obtener como resultado la definición de una personalidad auténtica y llamativa.

Los aspectos físicos del personaje son los que lo caracterizan como tal: edad, sexo, raza, altura, contextura, etc; los aspectos sociales que son más complementarios describen el entorno social en donde vive, sus costumbres, clase social, entre otras. Y la reunión de todo esto, narra una historia en donde se desarrolla un problema, que posee el personaje, y de allí surge todo un entorno de acuerdo a lo que se desea transmitir, dándole unas cualidades y virtudes al personaje.

Estos personajes pueden tener diferentes fines; publicitarios, críticos, humorísticos, entre muchos otros, ya que la libertad de expresión, que poseen los artistas y diseñadores gráficos, elimina barreras y saca a flote cualquier idea o historia interesante que genere más que cualquier cosa cultura.

Escrito por: Luisa Mesa

Hay que tener en cuenta que un personaje es la parte esencial dentro de un mundo ficticio y es el centro del mismo. Es bueno recordar que la caracterización del personaje está ligada a varios ítems como por ejemplo, la buena ilustración, el uso de una técnica adecuada y todo esto unido con el manejo cromático acertado, ya que el color es un excelente transmisor de emociones y sensaciones, dándole el toque final, es de sumo cuidado ya que si por el contrario su elección no es adecuada, se correría el riesgo de cambiar el rumbo de la historia. Por ejemplo, si es un personaje muy masculino y entre los colores que más se resaltan está el rosado, perdería esa fortaleza y bastedad que identifica ese tipo de personajes.

Frente a este panorama, es interesante indagar sobre la internet como medio de propagación de los mismo y cómo su éxito puede incluso crear "modas en

"La buena ilustración, el uso de una técnica adecuada y todo esto unido con el manejo cromático acertado"

internet": se sabe que los personajes pueden tener variadas funcionalidades como por ejemplo publicitarios, la representación de una marca, o la simple creación de una historia de cualquier género, y es que internet ofrece tan variadas opciones que para llegar al éxito, que últimamente está en furor entre los usuarios de redes sociales, los famosos "meme", aportando una crítica social por medio de un tipo de "humor negro" si así se puede llamar, en el que se reflejan las anécdotas más comunes entre los usuarios.

HISTORIA DE LOS MEMES.

sta "moda" está intimamente relacionada con las redes sociales más famosas. principalmente Facebook. Basadas en caras dibujadas de manera simple y con bastante gracia que hace parte de comics y pequeñas historietas representando sucesos cotidianos no relevantes pero graciosos comúnmente realizados por el receptor o sucesos sociales actuales. Son de gran auge entre jóvenes y adolescentes, siendo estos, los creadores de las historias.

Su origen no se remota a un solo autor, ya que son producto de una comunidad llamada "4CHAN": un foro de habla inglesa muy activo, conformado en el año 2003 por jóvenes de una edad promedio entre 15 -17 años; quienes platican y analizan el Comic y el Anime, encontrando por demás la creación de un nuevo espacio de manifestación y protesta a favor de la libre expresión. Como es observable el diseño de estas historietas son producto de los jóvenes. que miran problemáticas y sucesos, quieren expresarse, son fruto de la gente y para la gente, ya que no tratan léxicos demasiado compleios ni es ese su fin tratando, de volver identificables las historias a tal punto de hacer reír. En estos foros del 4CHAN se establecieron cierto número de personajes (10, los más conocidos) con diferentes movimientos gestuales, emisores de diferentes emociones y de fácil recordación,

su diseño y es la simpleza con la que fueron construidos. Obviamente se basan en la internet para su publicación, pero últimamente se pueden encontrar plasmados en cubrecamas, camisetas, cuadernos, y objetos en general. Cada uno de estos personajes fue diseñado sin mayor cuidado ni precisión en el famoso programa "paint", (aunque si es necesario tener conocimientos básicos sobre estructuras faciales y corporales, y donde también se puede hacer uso de otro tipo de programas más profesionales como Illustrator, etc.) en donde estos jóvenes del 4CHAN después de consumir millones de imágenes fotográficas, que casualmente sus amigos subían o publicaban en redes sociales, se apropiaron de las que tenían gestos exageradamente pronunciados y los calcaron, obteniendo un diseño estructuralmente no muy bueno pero con una cantidad de

ENIUS

ya que tiene un factor en

Son comúnmente utilizados como se mencionaba en Facebook, y su auge ha sido tal que para su creación han sido diseñadas plataformas especiales como "IMEME" que es una aplicación descargable, disponible para Mac OSX y también para Windows disponible para XP en adelante, con muchas plantillas, tipografías, y muchos memes en las cuales las opciones para diseñar un meme propio son muy fáciles y prácticas, generalmente lo usan guienes administran blogs y redes sociales. Y también existen páginas de internet en donde al estar en línea, se puede crear un meme pero mucho más sencillo y menos original, por ejemplo en: "memegenerator.net" y "memechef.com" que son utilizados por las personas del común, que buscan hacer burlas y bromas a sus amigos, y todo gracias al diseño de estas plataformas, virtuales o descargables. Y como final, recodar que este tipo de diseños aunque no son demasiado perfectos ni agraciados, son muy diferentes de cualquier caricatura, no buscan ningún tipo de lucro, no hacen parte de ninguna ideología política, son de la gente y para la gente, y siempre van a dejar **INO ME DIGAS!**

una sonrisa o algo en

qué pensar.

emociones para transmitir.

EL DISERO DE LALLE

Desde que el hombre descubrió el cartel como medio de comunicación, las ciudades de todo el mundo han vivido paralelamente con las expresiones gráficas desarrolladas en la calle, sea de objetivo publicitario o no, el cartel es una gran introducción a la temática del arte callejero, casi podría decir que sus inicios están desde los primeros carteles de Europa a comienzos del siglo XX.Durante los años 90's el término "Arte Urbano" fue implementado para definir las acciones elaboradas en la calle con fines comunicativos y expresivos, con técnicas de reproducción masiva de imágenes como: Carteles, plantillas, pegatinas, murales, stickers, etc.

El contexto del arte urbano tiene una relación directa con la sociedad en su totalidad, está dispuesto para cualquier clase de persona ya que se encuentra en un ambiente

Por su posición y su condición el arte urbano cumple con un proceso comunicativo que lleva un mensaje de interpretación individual. Generalmente el arte urbano más que todo en el "Street art" contiene un objetivo de informar, ya sea el inconformismo de un artista callejero con la vida social, o la expresión de sus sentimientos. Cuando el producto visual del artista lleva consigo un mensaje, el artista se vale de conceptos y técnicas de la imagen para poder persuadir al transeúnte.

También encontramos en el arte urbano, el uso de la imagen no solo con el fin de informar o comunicar sino también con el hecho de mostrar una marca propia de cada artista, como se puede demostrar en el "Graffiti". Algunos graffitis se valen de elementos conceptuales y de elementos visuales, y otros simplemente son un hecho empírico de uso de colores y formas.

Luego de conocer el área durante 7 años he podido conocer que los objetivos del arte urbano tienen como máxima temática el cambio. En el caso de Colombia, un país con cantidades de problemáticas sociales, el arte urbano tiene un acto de rebelión en contra del orden establecido, en pro de un mejor ambiente político y familiar, los artistas callejeros como TOXICÓMANO de Bogotá y LESIVO de Bogotá que usan el esténcil, buscan que el receptor tenga en su interpretación un

conocimiento de las problemáticas sociales del país, también muestran una clase de publicidad satírica para promocionar el valor de la vida y de las cosas que en realidad deberían tener importancia. Por otra parte artistas como SKORE y SAKS de Bogotá que desarrollan el graffiti desde una postura Vandálica, SKORE en un fanzine de la APC (Animal Power Culture) dice:

"Satisfago el deseo de fastidiar a la gente, puesto que la gente no es más que robots disfrazados de humanos cumpliendo leyes y siendo monótonos, debido a que me encuentro del otro lado de esto, siento la necesidad de pintar por donde más pasa la gente para que lo vea como un:

HEY! REACCIONE..."

Algunos graffitis no tienen un sentido, simplemente son un juego de vandalismo, dónde estar al margen de la sociedad se convierte en estar en los muros de la sociedad. El vandalismo es un ejercicio muy difícil, los artistas vandálicos suben a lugares impensables, pintan en lugares que por su ambiente son peligrosos y requieren de habilidades físicas rápidas, ponen en riesgo hasta su propia vida por un Tago por una Throw up, sin embargo esta clase de graffiti es el que más asecha en la ciudad.

El arte urbano se vale de todo para reproducir sus composiciones, utilizan el esténcil, el muralismo, las pegatinas, extintores, pintura en aerosol, pintura en vinilo, carteles etc. Cada artista tiene su técnica y forma de realizar sus composiciones entre las más frecuentes está el esténcil, es una plantilla con una serie de cortes que muestran una figura, uno de los artistas más importantes de Colombia que elabora un trabajo muy particular es STINK FISH de Bogotá, utilizando la fotografía STINK hace sus esténciles, poniendo las fotos en altos contrastes la plantilla es elaborada con mejor calidad, ya que se define mejor la forma de la imagen. Al tener la plantilla STINK FISH la pasa a la pared con pintura en aerosol y luego utiliza un juego de líneas con diferentes colores para dar una textura en la composición, estas líneas están ubicadas en lugares estratégicos del esténcil ya pintado.

DJLU, artista de Bogotá con la misma técnica del esténcil opta por ser más sencillo, utiliza el lenguaje de la señalética para componer su mensaje, con el fin de que el transeúnte tenga una mayor facilidad de entendimiento.

Los artistas de graffiti con la técnica de la pintura en aerosol hacen tipografías de diferentes tamaños, con unos conceptos visuales que dan armonía y equilibrio a las composiciones tipográficas, en el graffiti surge una libertad de poner en visto lo que se le ocurra, por tanto el uso de los colores es a veces elegido empíricamente al igual que las líneas que contornean la figura, puede ser línea curva o línea recta. Otras técnicas mixtas como las que utiliza PIPIN artista de Boyacá, es la recolección de objetos sin uso o reciclables para poner en estas su trabajo.

por ejemplo PIPIN utiliza los vidrios quebrados para forrar ilustraciones pequeñas y luego pegarlas en los muros de la ciudad.

El diseño gráfico, es la forma para conocer los fenómenos de la imagen, con sus conceptos y elementos de composición se pueden elaborar cualquiera de las formas de arte urbano que se explican anteriormente, valiéndose desde los principales elementos conceptuales como el punto, la línea, el plano y el volumen hasta los elementos visuales como la forma, el tamaño, el color y la textura.

Utilizando los elementos visuales y sus conceptos gráficos, el arte urbano se ha convertido en una forma de publicar los deseos de libertad que exige cada ser humano, también es una forma de demostrar nuestras inconformidades, de educar, de proponer.

El arte urbano es un gran poder de comunicación y por ello es importante dar un mensaje que ayude en cierta forma a crear en cada receptor una conciencia social y humana que lo haga reaccionar ante las injusticias y desequilibrios que existen. Miles de artistas en todo el mundo, están proponiendo, y ejecutando ideas nuevas que causan controversia entre los seres de la sociedad, un ejemplo global es BANKSY de Inglaterra que desarrolla esténciles con mensajes políticos y culturales, otros como OBEY (Fairey Shepard) de EEUU hace gigantescas publicidades para consumir valores sociales como el respeto, el amor, la bondad, la tolerancia etc., también en sus mensajes podemos ver un poco de sabor insurgente, puesto que utiliza colores rojos y negros que connotan la revolución, este artista también ha colaborado en campañas políticas como la de Obama en el 2009.

diseñado por: Maria Alejandra Olano Castro Iris Milena Jiménez Acuña i Escrito por: Camilo Andres Bautista

En torno a los billetes es que se dirigen las economías los mercados y pareciera para muchos que es el que dirige la vida y acciones.

oy en día los billetes no suelen ser incluidos dentro del campo del diseño ya que se han convertido en un objeto que se suele manipular muy cotidianamente, por ésta razón pasan a un segundo plano en el diseño.

Hemos interactuado no solo con el lenguaje también, sino también con nuestras pertenencias y lo más importante le hemos dado valor a todo lo que nos rodea, incluyendo nuestras mismas vidas, nuestro cuerpo, nuestra virtud hoy día pareciera valer, es así, el mundo demanda de que cada vez las cosas mejoren y ese mejoramiento se ve reflejado en el valor que hoy le damos a cada cosa con la que tenemos contacto, pues si nos fijamos todo tiene un precio.

A lo largo de la historia el ser humano ha necesitado manifestar y dar a conocer lo que dentro de si se construye: emociones. sentimientos. puntos de vista entre otras creaciones únicas de cada ser pensante, ideas que se procesan como en un laboratorio lleno de máquinas pensadoras que trabajan incansables y se concentran en un punto: nuestro cerebro, orientados por èl somos capaces de actuar y de relacionarnos con el mundo exterior que es en materia uno de los puntos de partida más importantes para el desarrollo personal y el de toda una cultura, la comunicación entre seres humanos como motor indispensable en la sociedad.

El valor que se le han otorgado a las cosas ha generado en la sociedad ese deseo por consequirlas y por tener propiedad, así mismo dominio sobre las mismas, llamándose así lo que hoy conocemos como dueños o dueñas de tal cosa, al producirse esta inminente necesidad de tener, de marcar, de determinar de poseer con el fin de posicionarse en un lugar más de los demás ha producido una serie de cambios éticos, económicos, sociales v culturales en todo el mundo.

Este objeto ha acompañado a las sociedades desde el siglo XX y desde entonces cada país asumió un diseño distinto para sus billetes, lo que no se contaba era que tan importante y que significados tiene todas estas imágenes incorporadas en los billetes, es así como el trabajo del diseñador; empieza a jugar un gran papel en la creación de esta pieza que se forjara por años y que en tan diminuto papel llevara plasmada la historia de todo un pueblo.

La importancia del Diseño que le otorgamos a los billetes influirá en la credibilidad económica del país, sin pensarlo, plasmara valores, historia y le dará la identidad a todo un pueblo, de èsta forma los billetes logran dar gran identidad a toda una nación el diseño por ende debe tener gran peso visual, debe persuadir pues es la fiel representación de toda la economía de un país y de su de

sarrollo económico, político y a su vez de la perspectiva del país extranjero o nacional.

El deseo de comunicar y de ser comunicado ha estado con el ser humano como un aspecto inherente y esencial para su evolución cognitiva, ética y laboral, estamos en la constante de búsqueda de transmitir mensajes v de esperar una respuesta, siendo receptores de miles de mensajes que hoy día circulan y nos asedian, como queriéndonos persuadir quitando parte de lo que en realidad somos, generando cambios en nuestro comportamiento y nuestra visión del mundo.

Hemos interactuado no solo con el lenguaje también, sino también con nuestras pertenencias y lo más importante le hemos dado valor a todo lo que nos rodea, incluyendo nuestras mismas vidas, nuestro cuerpo, nuestra virtud hoy día pareciera valer, es así, el mundo demanda de que cada vez las cosas mejoren y ese mejoramiento se ve reflejado en el valor que hoy le damos a cada cosa con la que tenemos contacto, pues si nos fijamos todo tiene un precio

A pesar de que es un tema poco mencionado dentro del campo del diseño, es de vital importancia reconociendo que alrededor de los billetes es que se mueve el mundo de hoy.

Del Diseño Autora: Ana María Malagón Diagramadores e ilustradores Cristian González Mayra Piraquive

mportameia

Resaltan que tu trabajo no es de gran demanda?, que sólo realizas dibujos y que ha eso te vas a dedicar?, creen que lo que haces no necesita mucho esfuerzo o es muy fácil?, se ve un poco distorsionada la posición del diseñador gráfico ¿verdad? Aunque ocurra todo lo contrario, esta es la visión de algunos y a estas críticas nos sometemos.

Josh Sommers es un fotógrafo y artista que también utiliza programas digitales para producir ilusiones en sus fotografías

Pero, ¿a qué se debe esto? Probablemente porque en una sociedad en la que lo más relevante es la posición de un mandatario, los diferentes contratos administrativos de vías para el manejo del tráfico y el manejo de las acciones en diferentes empresas, toman al diseñador en un segundo plano, así pasa en algunos países, establecen un mismo criterio sobre el diseño gráfico, ocupándolo muy debajo de carreras como el derecho, la economía, la medicina o las ingenierías, pero esto no quiere decir que esta carrera no tenga un uso tan importante, todo lo contrario.

Detrás de un candidato a un cargo como político siempre habrá una campaña publicitaria, en la que interviene el uso del cartel, el diseño de vayas, el uso de medios audiovisuales que se emiten en televisión, en la radio o en la prensa escrita.

Decir que el diseño gràfico no forma parte vital en la sociedad es algo totalmente falso, esta profesiòn es bastante amplia.

))

La fotografía, campo enfocado totalmente con el valor de la imagen, lo que representa y de qué manera. ¿Cuál es el aporte que le realiza la fotografía a la sociedad?, además de involucrarse de manera constante y permanente en el periodismo, en las revistas, los periódicos y en los libros, es también pieza esencial en la publicidad por medio de carteles e incluso puede ir más allá, siendo el mismo fin la producción de fotografías.

Vin Vincent Bousserez y su trabajo en miniatura son las obras que mas se destacan de su trabajo como fotògrafo.

Como por ejemplo Dave Hill con su enorme creatividad sabe fusionar la técnica de la fotografía y la de los programas de ordenador para lograr un trabajo exquisito en cuanto a color y detalle, llevando sus fotos casi al punto de una ilustración.

Ellos han mostrado, el otro lado de un diseñador gráfico, ese lado en que la sociedad no está involucrada, el cual se desconoce, que simplemente ignora y no se tiene en cuenta, sin pensar que aporte obtendrían si se apropiaran un poco más de esta profesión.

Autor: Oscar Danilo Garcìa Diagramadores e ilustradores Cristian Gonzàlez Cepeda Mayra Piraquive Rodrìquez

Eliecer Alvarado Martinez Camilo Andrès Alvarado A. E-mail: mucblesunoaduitama@gmail.com

3142931555

Tel: 7628017 Cel: 3123475378 - 3154182348 Carrera 29 No 8-26 Duitama - Boyacă

Tunia - Boyacá - Colombia

RANCHO, LÁCTEOS, CÁRNICOS, LICORES, FRUTAS, VERDURAS, PRODUCTOS DE ASEO Y VÍVERES EN GENERAL, ADEMÁS SERVICIO DE RECARGAS EN LÍNEA

CALLE 54 N° 6-74. TUNJA-BOYACÁ CEL: 3103292709

Av. Norte # 43 a 64 Cel: 320 404 50 90 F blackandwhite www.blackandwhiteburger.com

Programas de Pregrado

Ingeniería de Sistemas Acreditado de alta calidad Reg. SNIES 20710

Ingeniería Ambiental Reg. SNIES 53841

Ingeniería Industrial Reg. SNIES 20699

Ingeniería Sanitaria Acreditado de alta calidad Reg. SNIES 20711

Ingeniería Mecatrónica Reg. SNIES 54539

Diseño de Modas Reg. SNIES 90577

Arquitectura Acreditado de alta calidad Reg. SNIES 20700

Diseño Gráfico Reg. SNIES 20713

Derecho y Ciencias **Políticas**

Reg. SNIES 20706

Comunicación Social Reg. SNIES 20716

Psicología Reg. SNIES 52316

Enfermería Reg. SNIES 101677

Medicina Reg. SNIES 20697

Fisioterapia Acreditado de alta calidad Reg. SNIES 20712

Terapia Respiratoria Reg. SNIES 20705

Bacteriología y Laboratorio Clínico Reg. SNIES 20734

Instrumentación

Quirúrgica Reg. SNIES 20704

Administración y Negocios Ínternacionales

Reg. SNIES 20739

Contaduría Pública Reg. SNIES 20709

Administración de Empresas

Reg. SNIES 20708

Sede Sogamoso

Administración de Empresas

Reg. SNIES 20708

Arquitectura Acreditado de alta calidad Reg. SNIES 20700

Psicología Reg. SNIES 52316

Derecho y Ciencias **Políticas**

Reg. SNIES 20706

Ingeniería Ambiental Reg. SNIES 53841

Estímulos e Incentivos Académicos:

- Beca al mérito académico para el "Mejor Bachiller"
- Beca al estudiante con mejor promedio semestral
- Beca al estudiante con mejor promedio acumulado
- Beca al mérito cultural y beca al mérito deportivo
- Beca para hijos de egresados de la Universidad

www.uniboyaca.edu.co

comunicaciones@uniboyaca.edu.co

Inscripciones y matrículas:

TUNJA Campus Universitario: Carrera 2ª Este No. 64 - 169 Tel. (8) 7450000 - Fax. (8) 7450044

SOGAMOSO Sede: Carrera 9 No. 28 - 41 Barrio El Recreo Tels.: (8) 7729222 - 3166901644

CHIQUINQUIRÁ Sede: Calle 17 No. 7 - 67 Piso 4 Colegio El Rosario Tels.: (8) 7263156 - 3175729788

BOGOTÁ Oficina: Carrera 13 No. 93 - 85 / Of. 306 - Tels.: (1) 6170298 - (1) 6170367

YOPAL Oficina: Carrera 19 No. 7 - 44 Tels.: (8) 6348018 - 3174051130

Sede Chiquinquirá

Derecho y Ciencias **Políticas**

Reg. SNIES 20706

Administración y Negocios Internacionales

Reg. SNIES 20739

Comunicate con nosotros:

Tel.:(8) 7452105 Cel.: 3174003603

