

LA COMPOSICIÓN

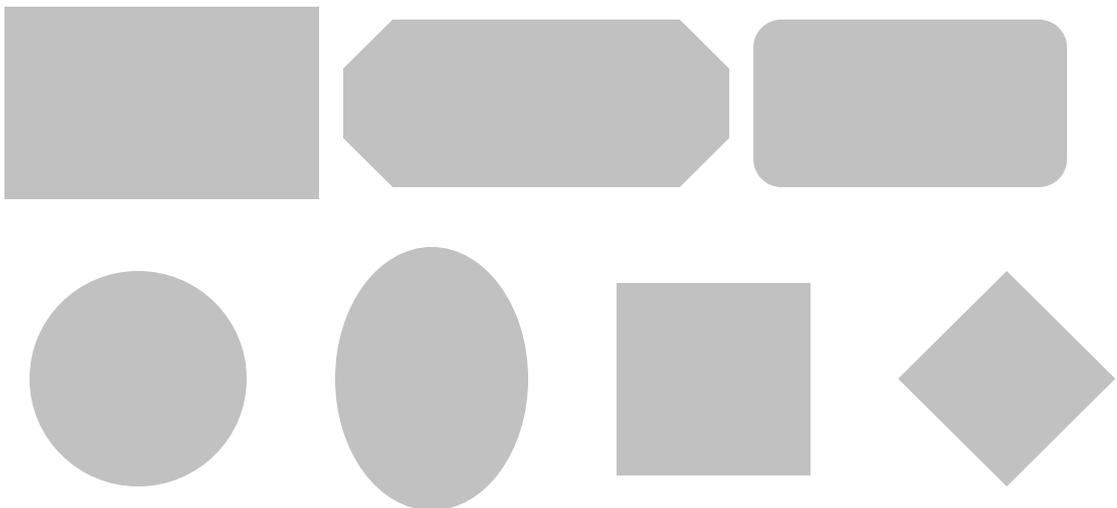
Es importante el color, la tipografía, la lógica visual y los elementos de la comunicación visual pero, ¿cómo se pueden mezclar estos conceptos y obtener un diseño de calidad?. Llegado este punto, es necesario introducirse en el terreno de la composición.

COMPOSICIÓN

Elección de una forma con la que trabajar.

Las primeras decisiones deben ir dirigidas hacia la elección de la forma, el tamaño y las proporciones del área de diseño. Para ello, se debe considerar la naturaleza del proyecto y cuáles serían la forma, el tamaño y las proporciones más creativas y relevantes para el trabajo.

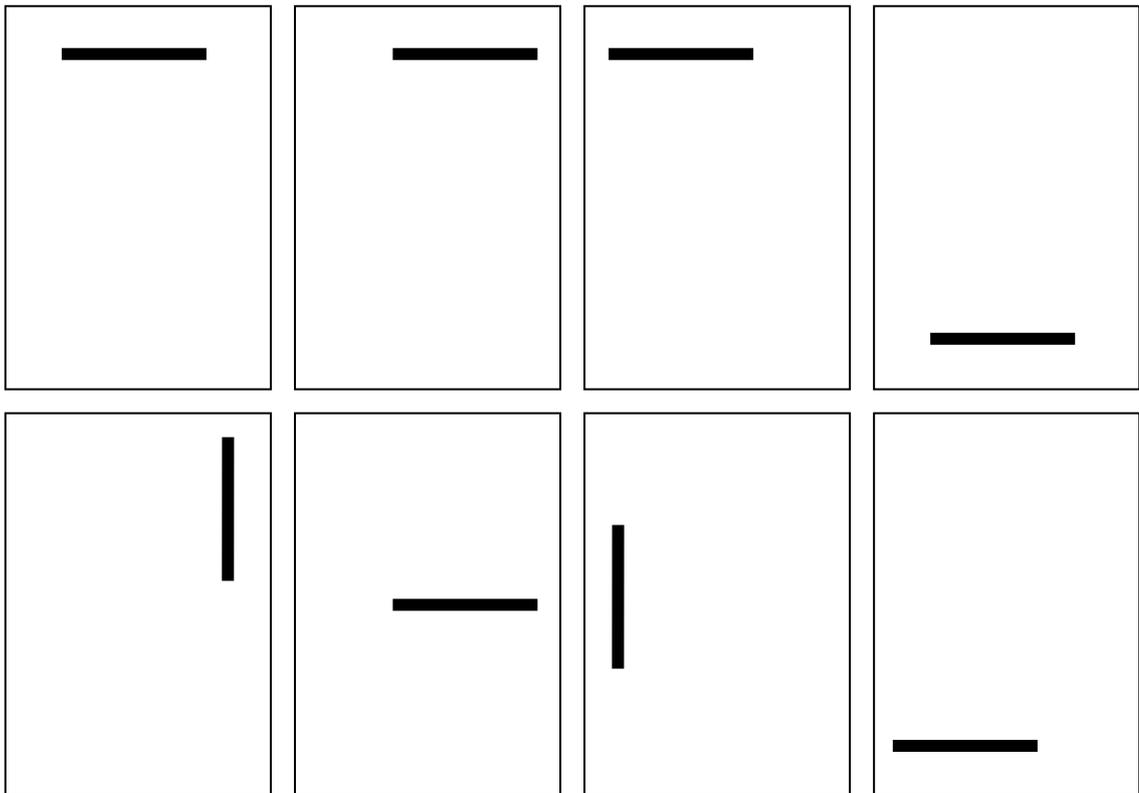
A continuación, se presenta una pequeña muestra de las múltiples formas que se pueden utilizar como área de diseño.

Boceto y colocación de la primera línea.

Una vez identificadas las diversas posibilidades respecto a la elección de la forma con la que trabajar, es posible pasar a la siguiente fase, que consiste en tomar una decisión acerca de cómo colocar la información mediante la utilización de afirmaciones visuales simples.

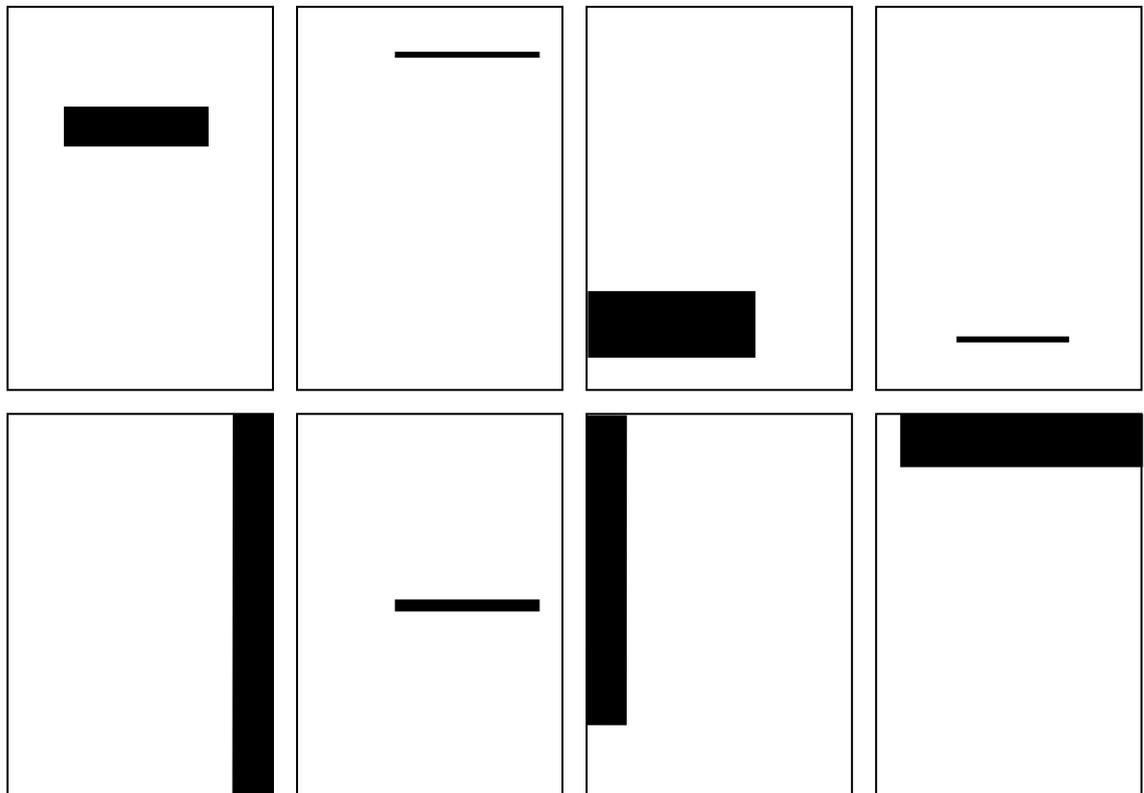
La mayor parte de los diseños incluyen palabras que aparecen como títulos o texto. El primer asunto será la colocación de una línea que represente el título, con el propósito de desplazarla dentro de nuestra forma para establecer dónde ofrece la posición más dinámica visualmente. Al hacer esto, se descubre que atraen más unas posiciones que otras y se comienza a percibir cómo las distintas posiciones afectan a las sensaciones transmitidas por el espacio, según el grosor, la situación y la longitud de la línea.

Elección de las proporciones adecuadas para la línea.

Se denomina línea a la marca con la que se están realizando experimentos visuales. Se analizará ahora esta línea y explorarán sus posibilidades. Se dispone ya de alguna experiencia al haber colocado la línea que representa el título en diversas posiciones dentro de la forma elegida. Ahora es posible comenzar a expandir y contraer las proporciones de la línea para decidir qué área se desea ocupar.

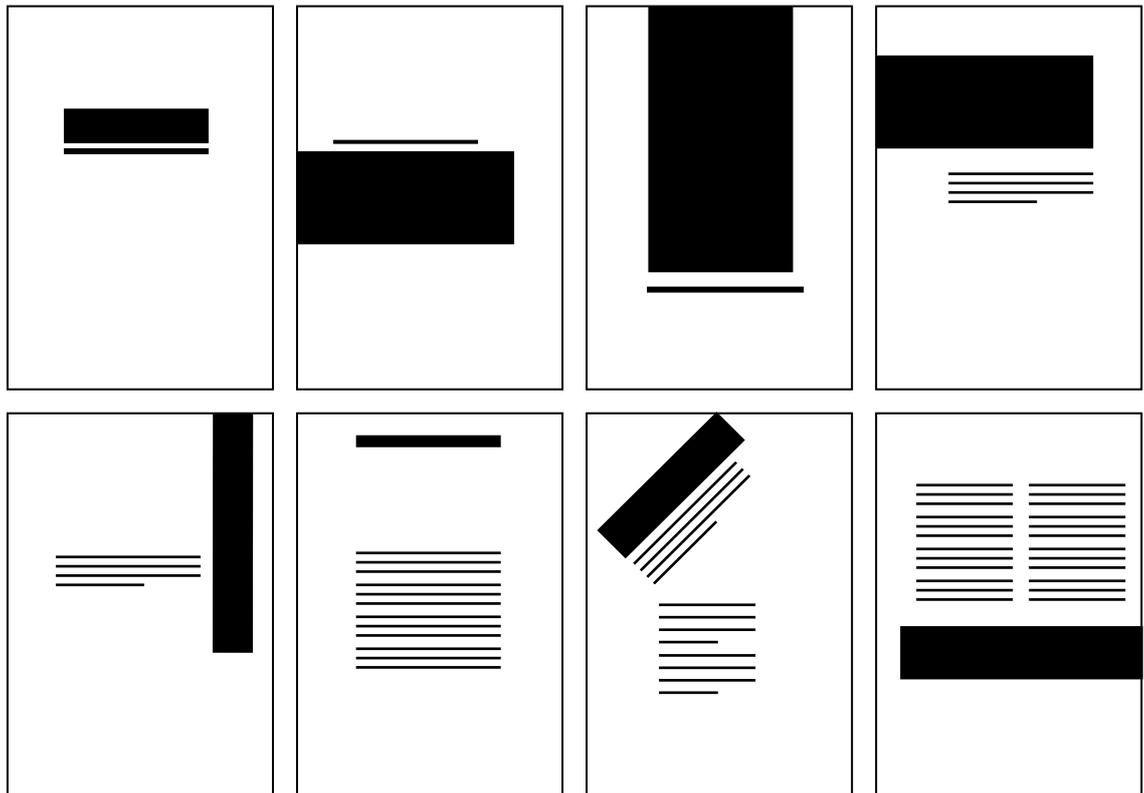
Hay que equilibrar el diseño con el grosor de la línea, dejando más espacio en blanco en la parte superior, inferior o en los lados. También se observa que la anterior decisión sobre la posición de la línea puede no ser ya tan relevante, puesto que la intuición creativa se verá influenciada, una vez más, por el cambio de tamaño de la línea. Una línea más voluminosa puede resultar mejor en una posición determinada dentro del espacio, mientras que una línea más esbelta puede gravitar de modo natural hacia una posición alternativa. No se debe pasar por alto que una línea delgada, cuando se acorta, parece más gruesa.

Introducción de nuevas líneas en el boceto.

Raras veces se producirá una situación en la que haya que incorporar exclusivamente una línea o un título al diseño, de modo que ahora se debe considerar la posibilidad de añadir nuevas líneas que representen al texto. Ese texto se denomina “*texto seguido*” y será de menor tamaño, más ligero que el título y de un número de líneas indeterminado.

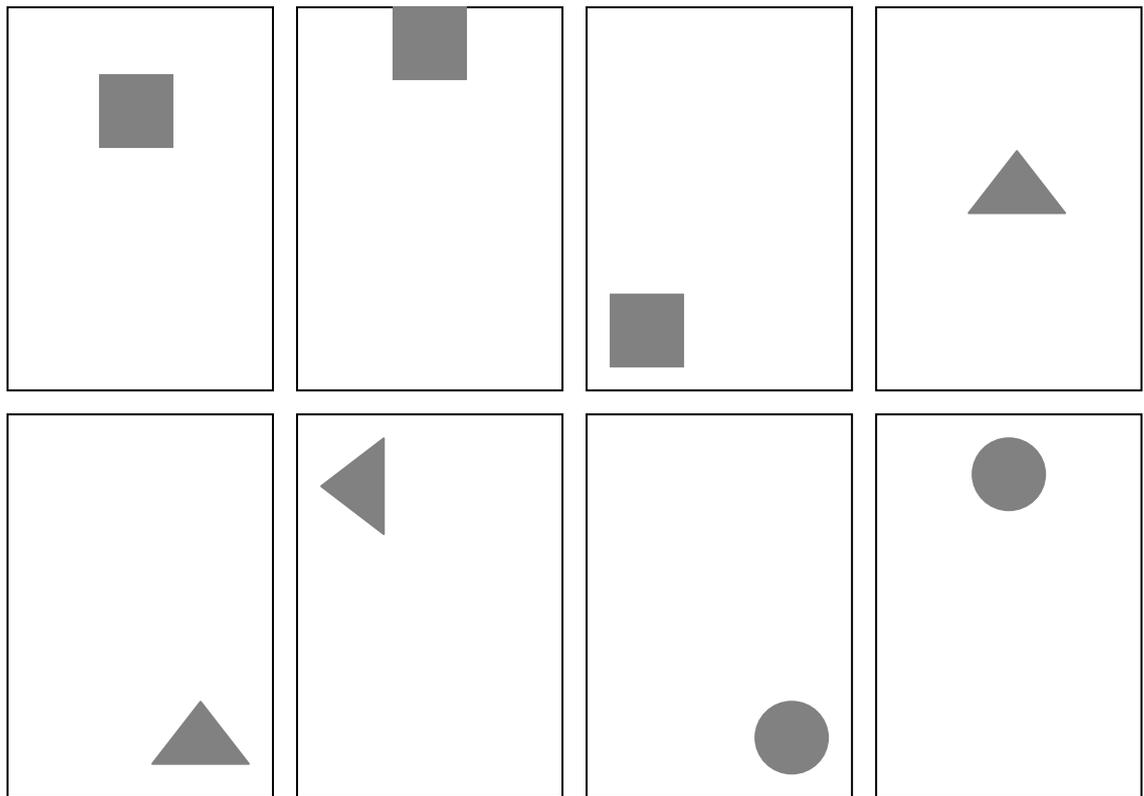
La primera cuestión es representar el título y el texto en forma de líneas de tal modo que su presentación permita diferenciarlos. En la elaboración de esbozos tentativos habrá que tratar las líneas de los títulos de modo diferente a las líneas de texto, variando el grosor y el tamaño de las marcas que las representan. En esta fase, es conveniente trabajar con pocas líneas y un único título. Se debe buscar el equilibrio modificando el grosor y contrastando tonalmente las marcas y, una vez más, hacer juicios estéticos con nuestra intuición creativa, respecto a la proporción, la forma y el tamaño de esas marcas. Es conveniente realizar diversas combinaciones en el boceto.

Introducción de formas en el boceto.

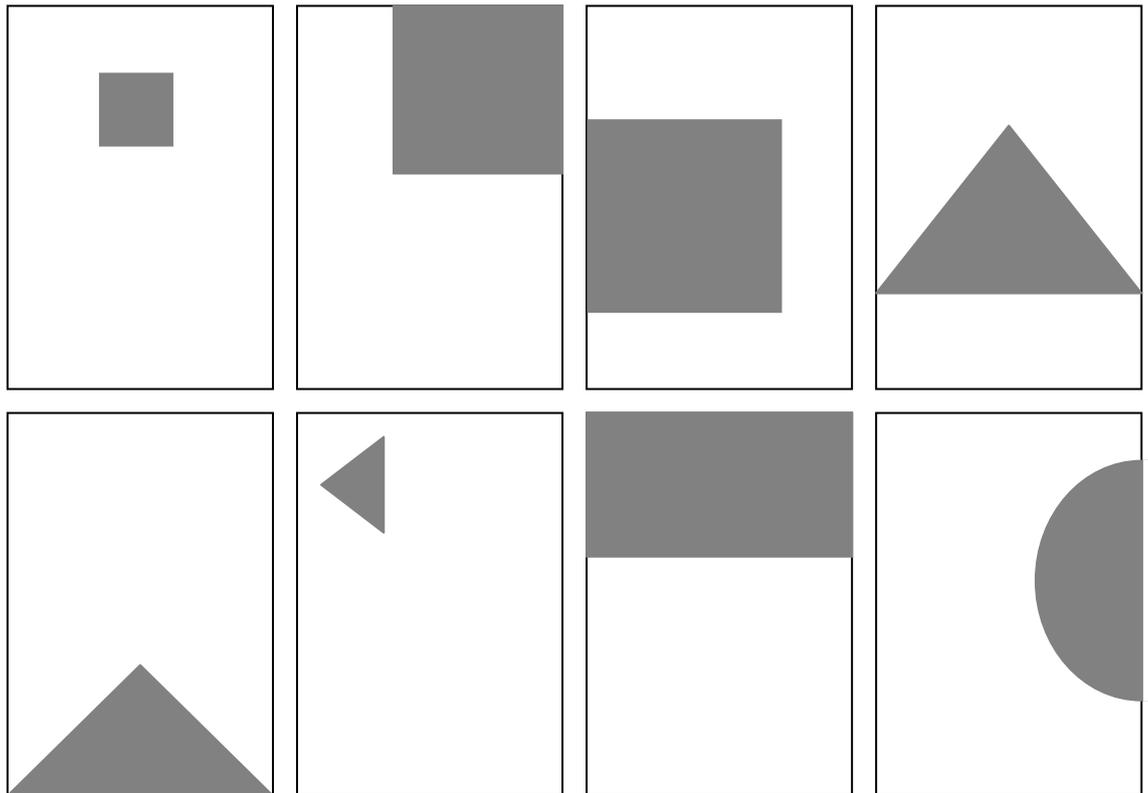
El siguiente paso es ubicar formas en la composición que representan fotografías, ilustraciones o gráficos, pero no dejan de ser formas sólidas que pueden manipularse igual que las líneas.

Para desarrollar la conciencia de cómo se ven afectadas las formas por el espacio que las envuelve hay que crear diversos bocetos, más o menos, a la misma escala. Es conveniente probar diversas formas colocándolas por separado en el área de diseño con objeto de evaluar su efecto.

Elección de la proporción adecuada para las formas.

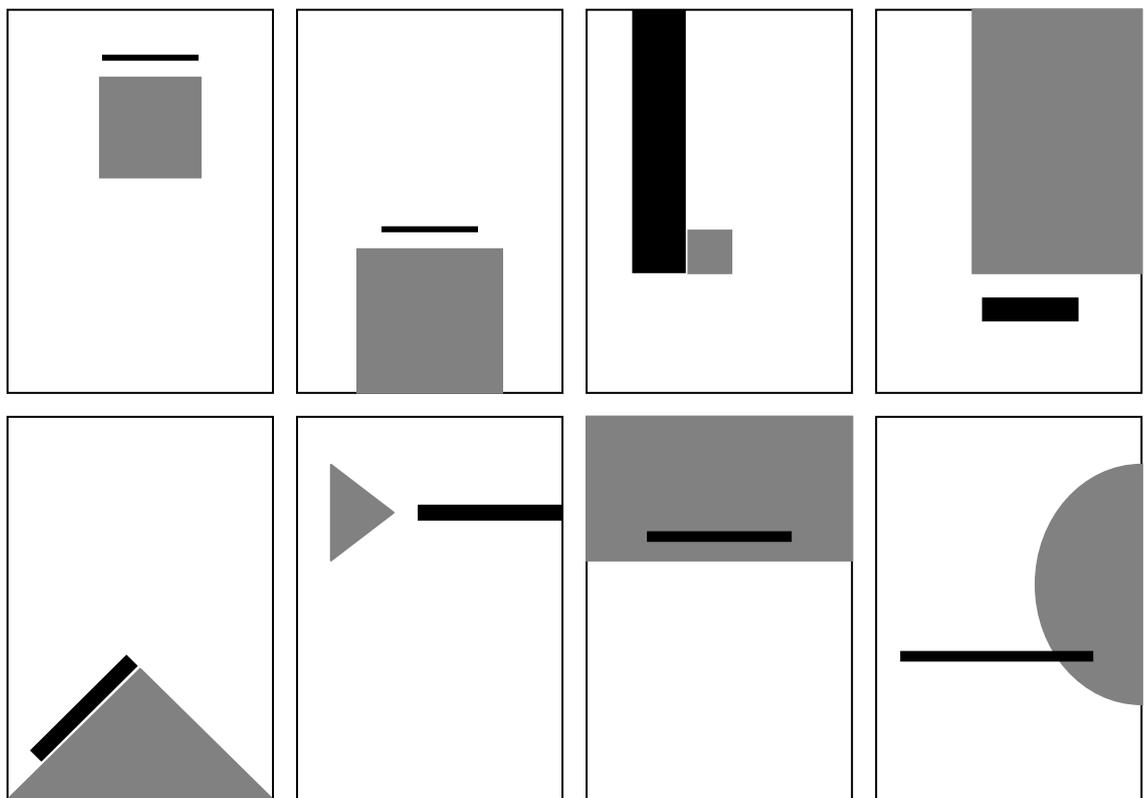
La siguiente cuestión es decidir qué superficie del área de diseño debe llenar la forma ¿ha de ocupar todo el área? ¿o debe quedar reducida casi a un punto en la página?. Naturalmente, el tamaño de la forma quizá pueda verse afectado por los demás elementos y componentes del diseño general, pero en esta fase hay que ocuparse, ante todo, de experimentar.

Conjunción de la línea y la forma.

Ya se tiene conciencia de las posibilidades que ofrece la manipulación de líneas que representan títulos y texto, así como de formas que representan fotografías, ilustraciones y gráficos. Ahora hay que combinar todos estos elementos en un mismo espacio.

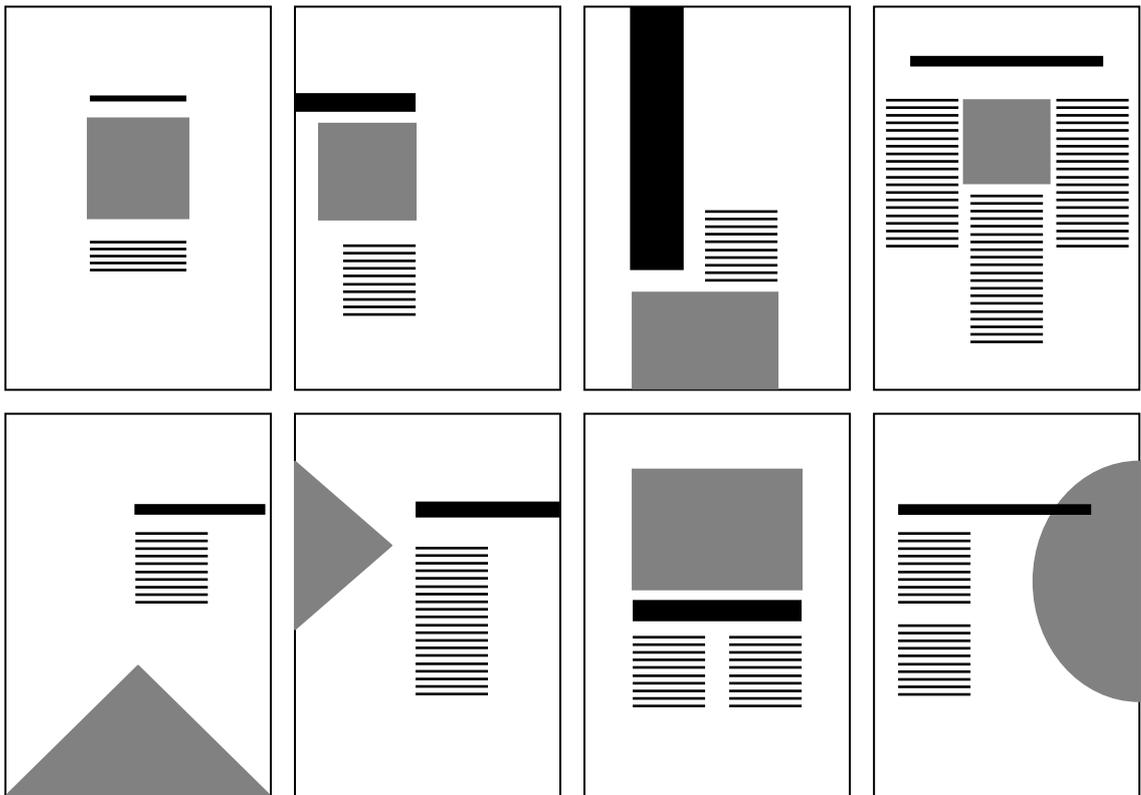
Ante todo, hay que analizar la línea y la forma que ahora se deben conjuntar. La línea puede ser flexible en cuanto a tamaño, longitud y grosor. De modo similar, la forma puede ampliarse o reducirse según la sensación que se desee transmitir. Sin embargo, cada elemento, dado que desempeñará su propia función dentro del espacio de diseño, debe tener una entidad y un carácter propios.

Introducción de nuevas líneas en el área de diseño.

Después de haber explorado las opciones con una única forma y línea, se introducen otras líneas que representan al texto. La siguiente cuestión será estudiar el del número de líneas que precisa la composición y decidir el modo en que se organizan. Puede que sea necesario dividir el texto en columnas conforme al diseño de cualquier periódico o revista.

Algunas de las líneas pueden ocupar la mayor parte del área de diseño, dejando apenas espacio para una pequeña forma o, alternativamente, las líneas pueden ocupar un área pequeña permitiendo una mayor libertad para colocar la forma y determinar su tamaño.

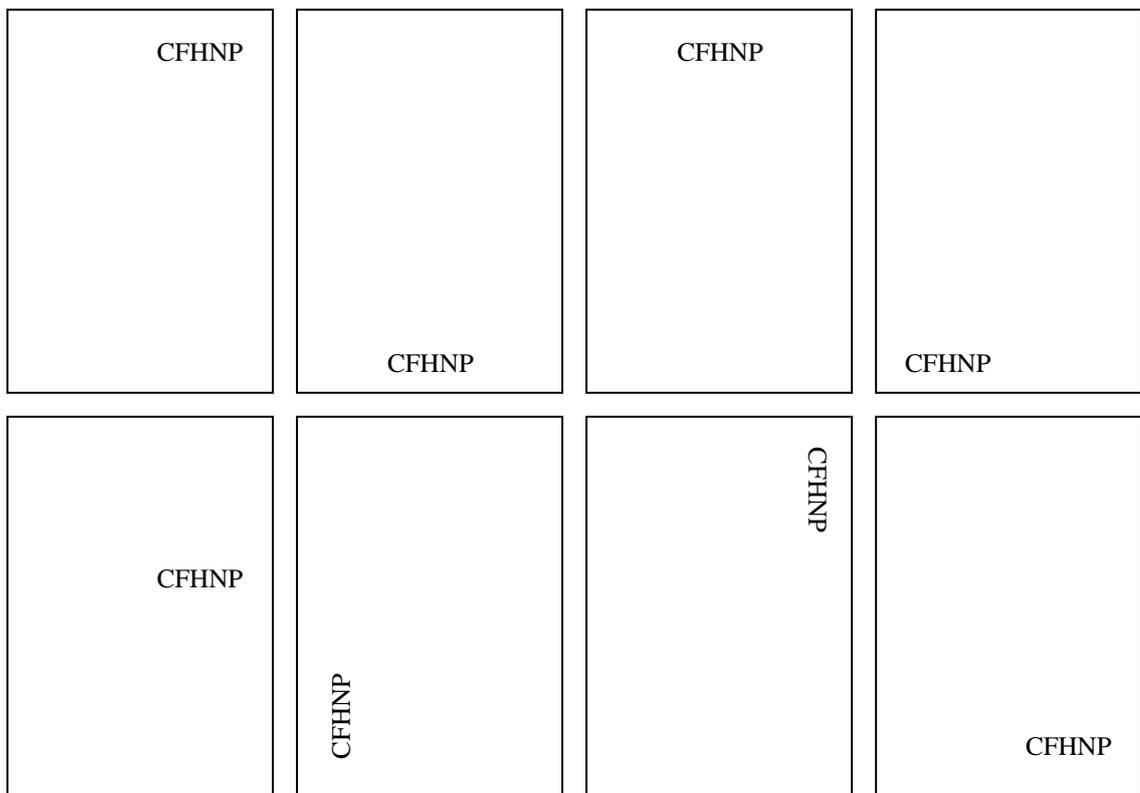

Boceto y colocación de la línea del título.

Hasta ahora se ha operado con líneas y formas que representaban textos, fotografías y gráficos. Ahora se comenzará a trabajar con letras en la línea que representa el título.

En esta fase hay que escribir una serie de letras mayúsculas elegidas al azar y disponerlas en diferentes lugares del área de trabajo. Hay que dedicar cierta atención a los espacios entre las formas de las letras individuales, pues estas se convierten también en un elemento esencial del equilibrio visual general.

Con objeto de tantear el título dentro del área de diseño, se experimentan diversas opciones hasta que la posición más satisfactoria sea evidente.

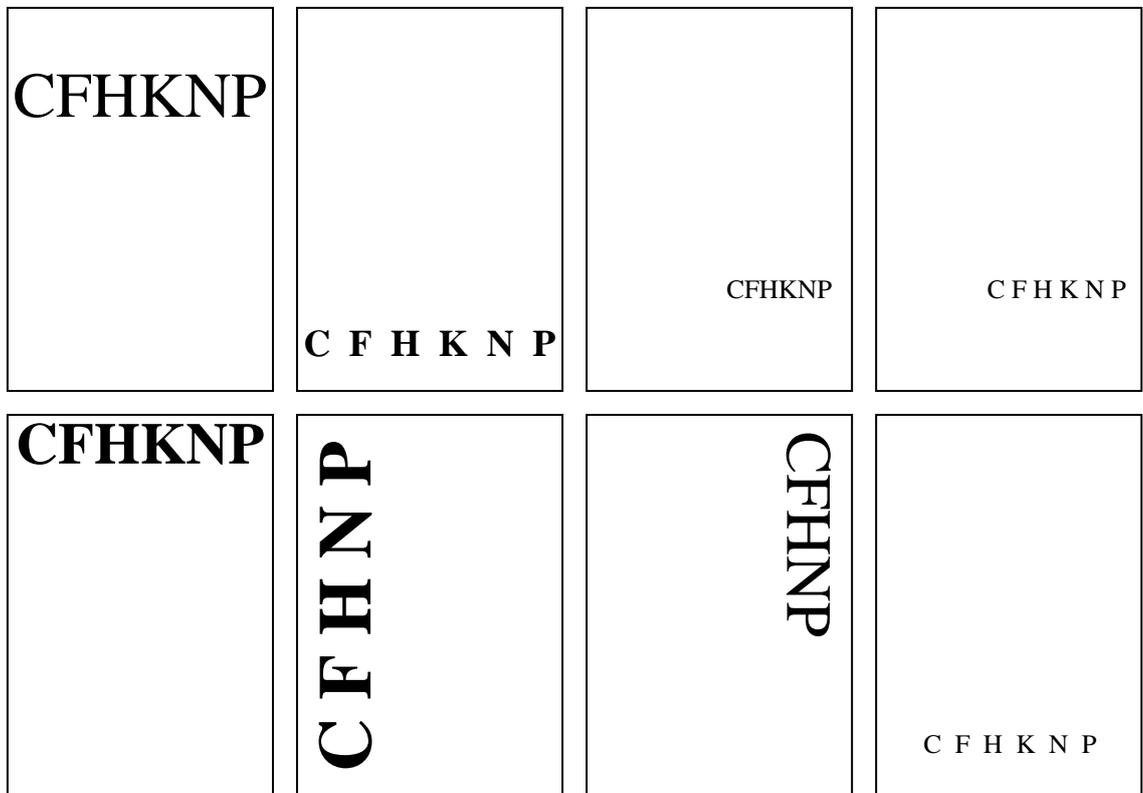

Cambio de tamaño y de espaciado en los títulos.

Con objeto de analizar sus posibilidades creativas, se comenzará a reducir/ampliar las letras que representan al título. Ya se ha experimentado la colocación de la línea de letras en diversas posiciones dentro del área elegida; ahora se puede expandir, contraer y alargar las proporciones de la línea de letras para averiguar qué zona se desea que ocupen.

Hay que equilibrar el espacio entre la línea de letras y el resto del área de diseño. Para ello, es necesario analizar el impacto que se puede conseguir con formas audaces para las letras, así como las posibles sutilezas con formas de letras pequeñas y delicadas.

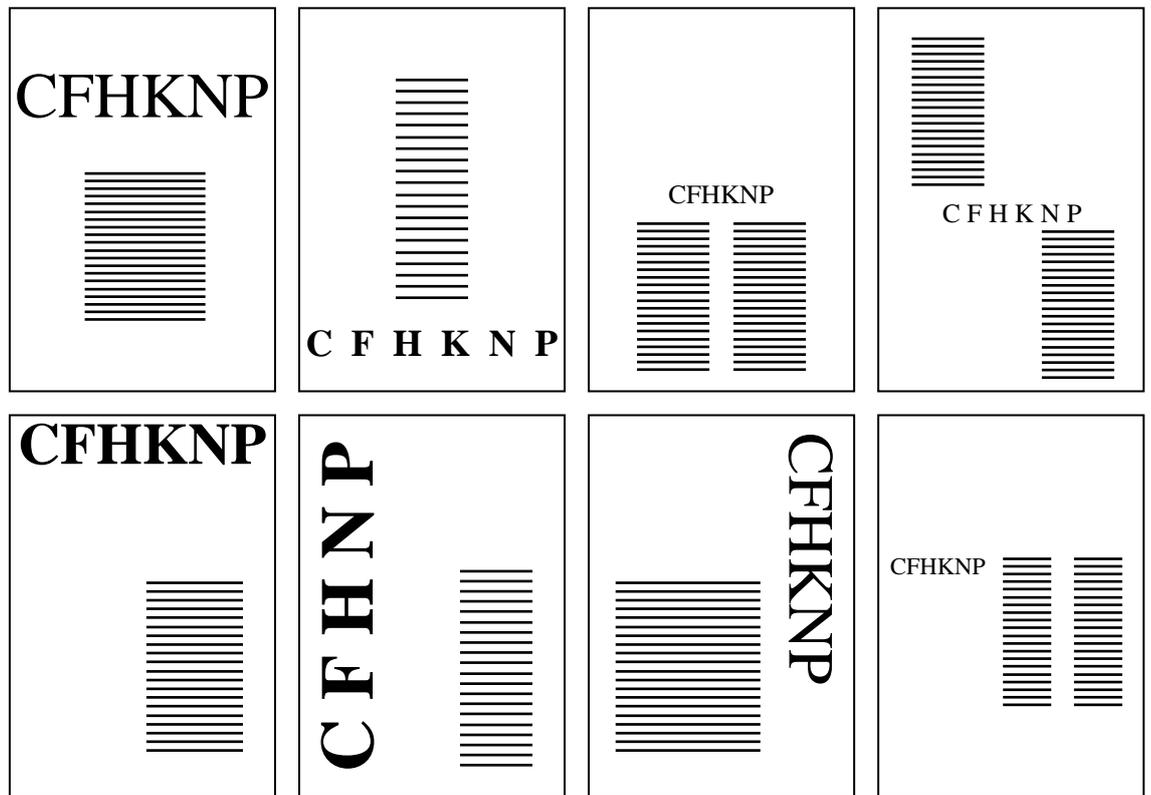
También hay que estudiar el espacio entre las propias letras. Hay que observar hasta qué punto se pueden espaciar y/o comprimir sin pérdida de la cohesión visual.

Introducción de palabras como títulos con líneas de texto.

Generalmente, los trabajos de diseño incluyen un título de un tamaño mayor que el texto que lo acompaña. Las formas de letras con que se ha experimentado representaban títulos; ahora se debe abordar el problema de relacionar estos títulos con el texto. Se pueden explorar numerosas combinaciones para generar un equilibrio armonioso, dinámico o sensible entre estos elementos.

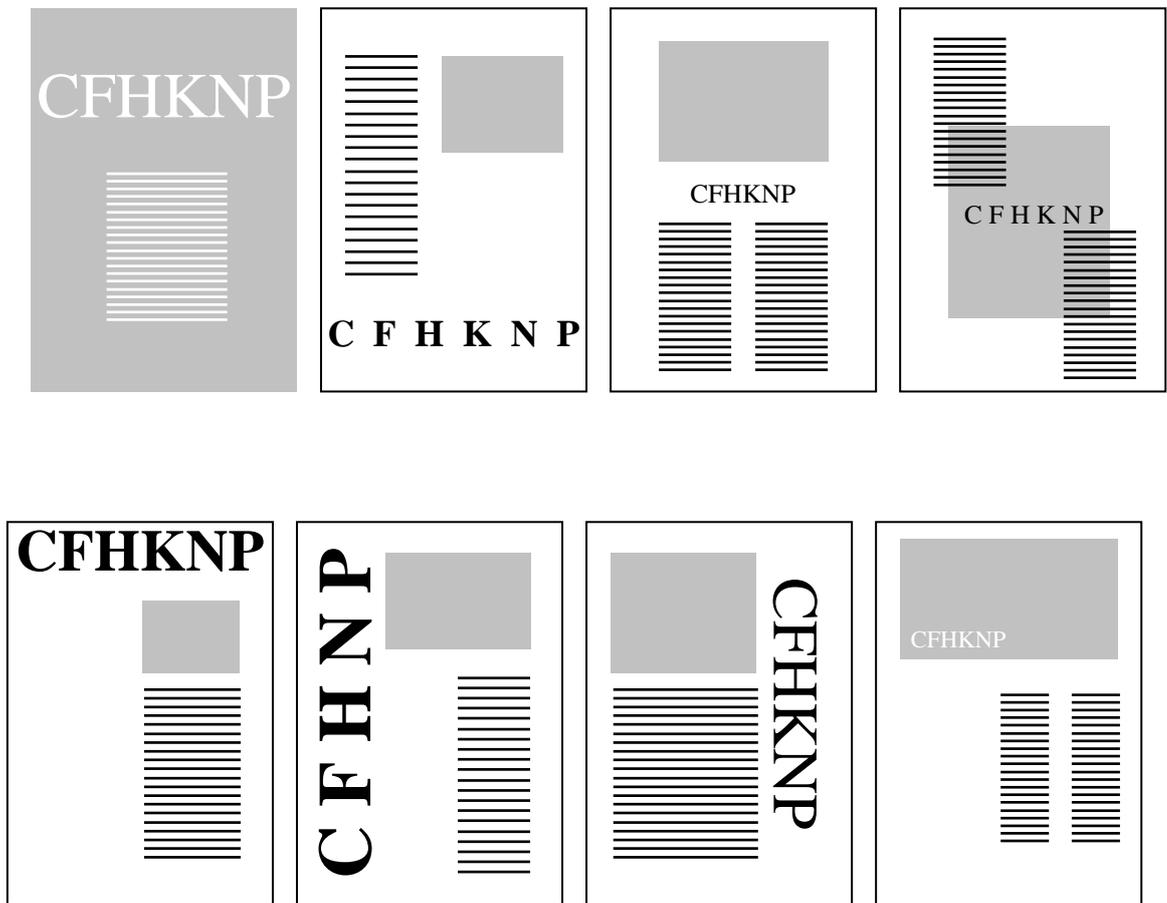
Por ejemplo, un título atrevido, pesado y dominante combinado con líneas finas que representen el texto, producirá la sensación de un importante mensaje transmitido por el título seguido por un texto delicado. Alternativamente, un título modesto, casi del mismo grosor que el texto, describirá un enfoque más juicioso y formal del mensaje que debe transmitirse.

Combinación de un título y líneas de texto con una única forma.

El siguiente paso es conjuntar el título y el texto con una forma dentro del área de diseño. La forma, como se ha mencionado anteriormente, representa a una fotografía o un gráfico.

Una opción es que la forma ocupe un espacio pequeño y desempeñe un papel secundario, con lo que se consigue que el texto destaque. Alternativamente, la forma puede ocupar casi la totalidad del área de diseño quedando el título y el texto en un segundo plano.

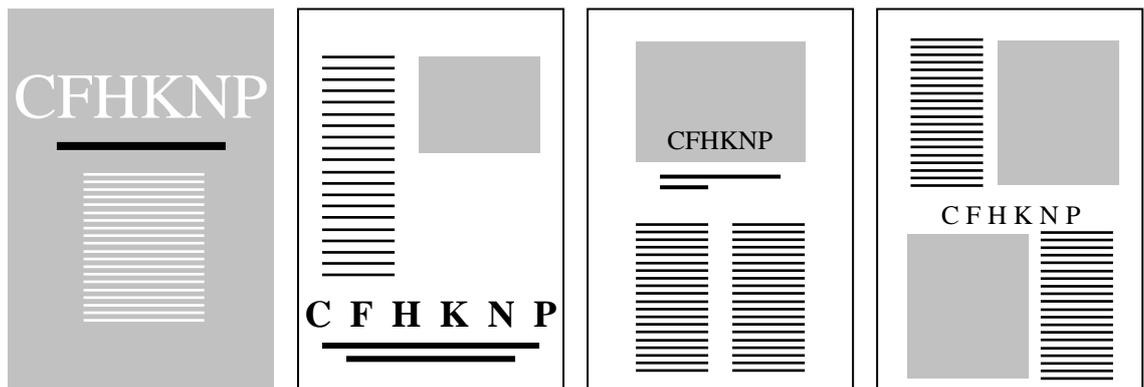

Combinación de títulos y líneas de texto con formas diversas.

Después de haber utilizado un único título se descubrirá que muchos diseños exigen títulos adicionales, denominados subtítulos. Para conseguir el equilibrio entre el título y los subtítulos es necesario considerar: a) Los títulos y los subtítulos deben tener énfasis distintos; esto se consigue con diferentes tamaños y grosores. b) Hay que tomar decisiones respecto a los espacios entre los títulos principales, los subtítulos y el texto. c) Hay que decidir dónde hay que cortar el texto y si dicho texto exige más de una columna.

Para el diseño de los bocetos, el título se representa como formas de letras, los subtítulos pueden consistir en líneas o formaciones de letras más pequeñas y el texto una serie de líneas.

El objetivo es conseguir el equilibrio entre estos elementos. Después de establecer unas disposiciones atractivas en el área de diseño para el título y los subtítulos, deben tomarse en consideración las formas y moverlas hasta identificar la ubicación más satisfactoria.

Apreciación de tipos de letras diferentes.

Hasta ahora se ha analizado cómo usar formas de letras que representan palabras; el siguiente paso es dibujarlas para observar el efecto visual que producen. Para ello, se utilizan las tipografías.

Existe una enorme variedad de tipos disponibles lo que proporciona una tremenda libertad para expresar las ideas. Se debe experimentar con sus diferentes propiedades: tamaño, estilo, efecto, etc. Por ejemplo, un tipo popular como es Helvética, se presenta con una enorme variedad de grosores, tamaños y variaciones.

Otro aspecto que hay que considerar es la utilización de mayúsculas en conjunción con minúsculas.

Tipos para los títulos y el texto.

Hasta estar plenamente familiarizados con la variedad y el amplio panorama de los tipos y con los modos de mezclar estilos dentro de un único diseño, es conveniente practicar mediante la explotación del potencial de tan solo un grupo genérico de tipos, de tal modo que se obtenga una conciencia mucho más plena de sus posibilidades creativas.

Para comenzar, hay que introducir el título y algunas líneas de texto con un tamaño menor. Bastará con indicar las primeras letras del texto; las restantes pueden trazarse como líneas.

Hay que tener presente que las longitudes de las líneas pueden variar. Los 4 modos principales de representación son: a) Texto completo: las líneas están equilibradas igualmente en los márgenes derecho e izquierdo. b) Texto en bandera a la derecha: las líneas de texto quedan alineadas por la izquierda y el lado opuesto tienen una longitud irregular. c) Texto en bandera a la izquierda: lo contrario. d) Texto centrado: las líneas de texto están alineadas respecto al centro de cada línea pudiendo tener éstas diferentes longitudes.

Hay que trazar los tipos correspondientes al título y probar grosores y cuerpos diferentes. Posteriormente, se deben colocar el título y el texto juntos y comprobar cómo se compenetran y equilibran, permitiendo que la creatividad nos guíe hacia aquello que funciona mejor. Está claro que algunas combinaciones son visualmente desastrosas, mientras que otras parecen naturales.

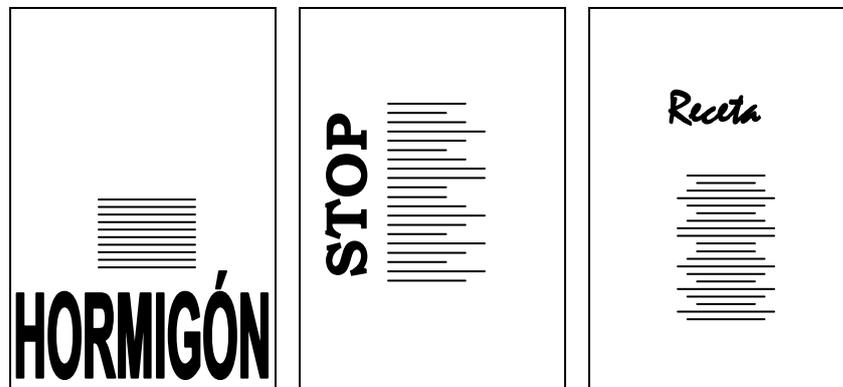
Introducción de nuevos estilos de tipos.

Fomenta la creatividad el análisis de la mezcla de estilos de tipos diferentes dentro de un mismo diseño. Por ejemplo, se puede realizar un título realmente audaz y agresivo, utilizando para ello un tipo sólido y pesado, contrapuesto al aspecto suave y delicado del texto, con solo recurrir a la elección de un tipo ligero.

Elección del tipo adecuado para el diseño.

Hasta ahora se ha obviado la finalidad del diseño y tan solo se han analizado cuestiones estéticas. El siguiente paso es considerar la función y la aplicación del diseño, puesto que estos aspectos deben influir en las decisiones visuales. Dicho de otro modo: ¿cuál es el tipo más adecuado para un diseño?. Por ejemplo, si se diseña un cartel para una empresa que fabrica hormigón y el título es la palabra “HORMIGÓN”, no se buscará un tipo delicado dado que la naturaleza de la palabra y la mercancía, por sí mismas, sugieren fuerza y solidez; en cambio, una exposición de flores inspira otro enfoque.

A modo de práctica, sería una buena idea dedicar un tiempo a la elección de objetos que se puedan representarse mediante una palabra y elegir para cada uno de ellos el tipo que mejor exprese, no solo la esencia del objeto, sino que también transmita la sensación del objeto.

Adición de un único color a los títulos.

Hay situaciones en las que debe diseñarse el título utilizando un único color. Está consensuado que algunos colores son no son apropiados para según qué cosas. Por ejemplo, en principio no parece adecuado utilizar un color cálido para la palabra “HORMIGÓN”, sin embargo, sí que puede serlo para una exposición de flores.

La decisión final sobre qué es lo más adecuado estará determinada, en gran medida, por la naturaleza del objeto que debe ser representado y por el contexto en que dicho objeto se ha de mostrar.

Otra consideración es el grosor del tipo del título. Si se desea utilizar un tipo ligero hay que prestar atención al cuerpo y a la proporción del tipo pues puede resultar ilegible si el color se diluye demasiado.

Formas de letras en negativo sobre un único color.

Un método de contrastar las formas de letras del área de diseño es invertirlas sobre un color sólido, dejando las letras en blanco; de esta manera se pueden crear algunas formas interesantes alrededor de las letras.

Este método se utiliza en la creación de logotipos empresariales, cubiertas de revistas, textos en carteles, etc. La ventaja de este enfoque es que proporciona la oportunidad de convertir el título en un rasgo especial.

Conclusiones.

Como se ha comprobado en este documento, hay infinitas posibilidades a la hora de elegir los elementos que han de formar parte de una composición y sus propiedades. Algunos de ellos son la posición, el color, el tamaño, la tipografía, etc. Es evidente que para obtener un buen diseño es imprescindible emplear mucho tiempo en combinar todos esos elementos con la finalidad de identificar la solución más satisfactoria.