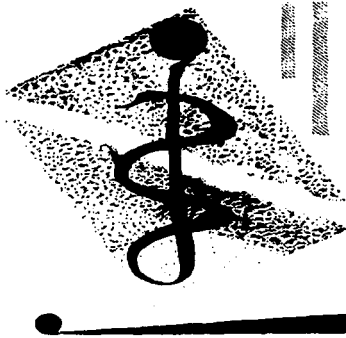

38
287

**ILUSTRACION DEL
"MANUAL DE DISEÑO Y COMPOSICION"**

ILUSTRACION DE UN MANUAL DE APOYO DIDACTICO
PARA LA OPCION TECNICA
AUXILIAR MUSEOGRAFO-RESTAURADOR. ENP/UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS

TESIS QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADA EN DISEÑO GRAFICO

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

PRESENTA

MARIA DEL CARMEN GUZMAN CRUZ

Mtro. José de Santiago Silva
Director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas

Lic. Guillermo A. Rivera Gutiérrez
Director de Tesis

Lic. Sergio Carreón Ireta
Asesor de Tesis

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PARA LA TIERRA Y EL RURALISMO
ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLASTICAS
XOCHIMILCO D.F.

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"
MEXICO, D. F., 1997

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

A NORMA.F.†

**EN RECUERDO DE LOS MOMENTOS
COMPARTIDOS LLENOS DE SUEÑOS Y
ANHELOS QUE POCO A POCO SE VAN
CONVIRTIENDO EN REALIDAD Y QUE, A PESAR
DEL TIEMPO Y DE LA DISTANCIA, SEGUIREMOS
COMPARTIENDO POR SIEMPRE.**

AGRADEZCO INFINITAMENTE:

- **A DIOS
POR EXISTIR**
- **A MI MADRE
A QUIEN LE DEBO GRAN PARTE DE LO QUE
SOY**
- **A MI PADRE
POR RESPETAR MIS DECISIONES**
- **A LOS AMIGOS DE VERDAD
QUE SIEMPRE ME DIERON SU APOYO
INCONDICIONAL**
- **A MIGUEL, ELENA Y NORMA G.
POR TODO LO QUE ME HAN APOYADO**
- **A MI FAMILIA
POR SU CARIÑO Y COMPRESION**
- **A LA UNAM
QUE HA SIDO EL PUENTE QUE ME HA
PERMITIDO (Y AUN LO SIGUE PERMITIENDO)
LLEGAR HASTA DONDE ESTOY**
- **Y ESPECIALMENTE A FABY
POR SU GRAN AYUDA**

INDICE

INTRODUCCIÓN.....
CAPITULO I ANTECEDENTES DE LA ILUSTRACION.	
1.1 Breve reseña histórica.....	1
1.2 La ilustración didáctica.....	7
CAPITULO II ASPECTOS GENERALES ENTORNO AL MAUAL.	
2.1 El manual como soporte gráfico.....	11
2.2 El manual como material didáctico.....	12
CAPITULO III “EL MANUAL DE DISEÑO Y COMPOSICION”.	
3.1 Contenido del manual.....	20
3.2 Técnicas de ilustración en el medio gráfico	24
3.3 El collage como técnica de ilustración.....	28
CAPITULO IV ILUSTRACIONES PROPUESTAS PARA EL “MANUAL DE DISEÑO Y COMPOSICION”.	
4.1 Definición de los conceptos a ilustrar.....	41
4.2 Formato de las ilustraciones.....	47
4.3 Concepción gráfica.....	48

4.3.1 Preliminares.....	51
4.3.2 Bocetos finales.....	70
4.4 Aplicación de la técnica de ilustración: collage a las propuestas finales.....	87
4.5 Cinco ilustraciones representativas de la propuesta gráfica para el “Manual de Diseño y Composición”.....	94
CONCLUSIONES.....	100
BIBLIOGRAFIA.....	104

INTRODUCCION

Actualmente el diseño gráfico ocupa un lugar muy importante dentro de nuestra cultura, ya que representa un medio de comunicación muy amplio y eficaz, que permite transmitir mensajes a través de imágenes visuales.

Debido a lo anterior, uno de los medios más utilizados por el diseñador gráfico es la ilustración, con la que logra traducir a imágenes visuales conceptos teóricos, diseñando y produciendo ilustraciones que apoyan la transmisión de conocimientos e información útil a los individuos de la sociedad. Es un hecho que, gracias a las ilustraciones, se puede lograr que textos complicados sean comprendidos con mayor facilidad, razón por la cual es muy usual que los libros de todos los géneros se encuentren ilustrados, principalmente aquéllos cuyo objetivo es la enseñanza de alguna ciencia, disciplina, técnica, etc.

Consciente de lo anterior, y debido a la ausencia de ilustraciones en el "Manual de

Diseño y Composición” que se utiliza como material de apoyo didáctico en el Taller de Diseño y Composición de la Opción Técnica Auxiliar Museógrafo-Restaurador, (Escuela Nacional Preparatoria, UNAM), presento esta propuesta gráfica para ilustrar el “Manual de Diseño y Composición”.

Para poder llevar a cabo la realización de las propuestas gráficas, estructuré un temario de cuatro capítulos.

Así, en el primer capítulo, presento una breve semblanza histórica acerca de los acontecimientos más destacados en el desarrollo de la ilustración, los cuales abordo a través de otros elementos paralelos a su desarrollo, como el dibujo, el grabado, el libro, etc.

Debido a que se trata de ilustrar un manual de apoyo didáctico, es necesario hacer un pequeño apartado, en donde se define la ilustración didáctica, a través del análisis de las funciones de la ilustración y su relación con la didáctica.

En el capítulo dos realizo un análisis del manual como soporte gráfico y sus características como material didáctico, con la finalidad de definir al soporte que se ilustrará, así como la función que tiene el manual. En este capítulo también menciono las características de otros soportes gráficos que tienen afinidades, en forma o contenido con el manual, por ejemplo el libro y el folleto.

La presentación del contenido del "Manual de Diseño y Composición", las técnicas más utilizadas en la ilustración y una breve reseña histórica del collage como técnica de ilustración, se determinan en el capítulo tres. Es importante aclarar en este punto, que elegí al collage, como la técnica para ilustrar las propuestas, porque considero que tiene la particularidad de ser didáctica, es decir, que contribuye al desarrollo de habilidades manuales, a través del recorte y pegado de diversos materiales y gracias a esto, cumple con uno de los objetivos más importantes de la asignatura Taller de Diseño y Composición, que es desarrollar destrezas

manuales en el alumno, por medio de la realización de ejercicios prácticos.

El capítulo cuatro, contiene las propuestas gráficas para el “Manual de Diseño y Composición”, mismas que se elaboran a través de un proceso metodológico, en el que podemos ver la producción de las ilustraciones, partiendo del conocimiento de los conceptos a ilustrar, la visualización de éstos, por medio de bocetos preliminares, y finalmente un análisis compositivo, para obtener las ilustraciones finales, que serán las imágenes visuales encargadas de representar a los conceptos, es decir: las propuestas gráficas. De estas propuestas finales sólo incluyo cinco como una muestra representativa del resultado final de las ilustraciones para el “Manual de Diseño y Composición”.

Finalmente, es importante aclarar que la información teórica del presente trabajo es elemental y muy concisa, debido a que la función que cumple, es la de sustentar la propuesta gráfica, es decir, enfatizar la

**ANTECEDENTES
DE LA ILUSTRACION**

importancia de la ilustración en todo soporte gráfico, para que de esta manera, se justifique la necesidad de ilustrar en el “Manual de Diseño y Composición”.

Fig. 1 Ilustración para una cubierta de la revista Música y Tecnología.
Collage fotográfico

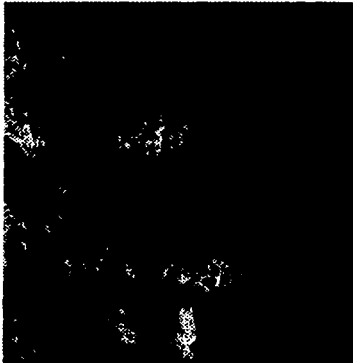

Fig. 2 Siervo. Detalle de la pintura mural.
Cueva de Lascaux, (Francia)
Paleolítico superior.

I.1 BREVE RESEÑA HISTORICA

La ilustración gráfica es considerada como un medio de comunicación que apoya, clarifica y representa a un texto o mensaje verbal. Es también un elemento visual que interpreta gráficamente ideas originadas de procesos mentales, es decir, de forma visual a la imaginación del hombre (fig.1).

La historia de la ilustración comienza cuando el hombre siente la necesidad de interpretar un acontecimiento por medio de imágenes, con la finalidad de transmitirlo a otros hombres comunicando de esta manera su experiencia. Podemos encontrar en la Prehistoria muchos ejemplos que ratifican lo anterior, por ejemplo en el arte rupestre de la Edad Paleolítica superior de Francia. (concretamente en las cuevas de Lascaux, Montignac), se encuentran grabados y pintados numerosos animales, así como figuras humanas que han sido consideradas en conjunto como una de las obras maestras del arte Prehistórico (fig.2).

Fig. 3 Salterio de Utrecht, Salmo XXVI. Es una de las obras que marca el paso del libro miniado al libro ilustrado. Dibujo con pluma y tinta. Anónimo.

Fig. 4 Xilografía de Der Edelstein, Bamberg, 1461. Las xilografías se imprimían a mano dejando espacios en blanco para el texto impreso, de un modo muy parecido a los sellos de caucho.

Partiendo de este ejemplo el transcurso de la historia muestra que el hombre lleva a la par de su desarrollo cultural, el perfeccionamiento de la ilustración, como lo demuestran las magníficas ilustraciones que

fueron el complemento en libros y manuscritos en la cultura egipcia, por ejemplo, el "Libro de los Muertos" (1900 a.C.). La Edad Media fue una época decisiva dentro de la historia de la ilustración, porque en esta etapa de la historia de la humanidad aparece la iluminación de manuscritos dando

impulso a la pintura en miniatura, que es el precursor de la ilustración de libros y del libro impreso (fig.3). La técnica que se usaba en este tiempo era la xilografía (grabado en relieve sobre madera) en donde se imprimían pequeños volúmenes , con muchos errores técnicos; las xilografías eran de dos clases: la

de tipo "speculum", hechos con planchas tabelarias a una cara y los grabados con tipos de madera movable que daban imágenes con mucha incorrección y desigualdad (fig.4).

Fig. 5 Johannes Gutenberg.

Fig. 6 "La Duquesa", una prueba de uno de los grabados en madera para la Danza de la Muerte. Holbein.

A finales del siglo XV, Johannes Gutenberg (1398-1465) (fig.5), aporta a la impresión de libros un elemento revolucionario: los tipos movibles fundidos en metal, siendo las "Cartas de Indulgencias" (1454) y la "Biblia" (1455) los primeros impresos elaborados en occidente, bajo este sistema.

En los siglos XVI y XVII el hueco grabado gana terreno en el campo de la ilustración. Holbein y Durero, maestros ilustradores, destacan más en la utilización de estas técnicas en sus trabajos (fig.6 y 7). Durante estos siglos en Europa, la ilustración de impresos tiene grandes logros: uno de los más importantes es el que Geoffroy Tory hace, al ser el primero que comienza a trabajar con los elementos de la página: ilustración, texto y márgenes, creando así un todo estético.

En 1796, el alemán Alois Senefelder, aporta la litografía, contribuyendo ampliamente al avance de la impresión, ya que ésta constituye el primer método de impresión planográfico.

Fig. 7 Torso del grabado de Adán y Eva.
Durero. Huecograbado.

Fig. 8 "A la gloria de Alois Senefelder".
Litografía de Nicolás Henri Jacob, 1819.

La litografía ofrece al ilustrador una ventaja importante: no tener que grabar, sino únicamente dibujar sobre la superficie preparada de la piedra o el zinc. Esta técnica permite también al ilustrador ampliar el formato de las ilustraciones: sin embargo la incorporación de la litografía en los medios de impresión se fue dando lentamente (fig.8). En 1851, aparece la cromolitografía, permitiendo la edición de libros con ilustraciones impresas a color en formatos grandes y de mejor presentación que las anteriores a esta técnica.

En el siglo XVIII, la Revolución Industrial con sus adelantos tecnológicos da un impulso más al perfeccionamiento de las técnicas de impresión, ofreciendo al ilustrador más opciones para la realización de ilustraciones y aportando nuevos elementos como tintes y pigmentos.

La invención de la fotografía, en 1826, por Joseph Nicéphore Niépce y su perfeccionamiento en 1839 por Louis Jacques M. Daguerre, influyen en gran medida en la

Fig. 9 "Nadar en una barquilla de globo aeronáutico". Fotografía de Gaspar Felix Tournachon, 1861.

ilustración, llegando a convertirse más tarde en una herramienta muy importante para ésta.

Dado que la fotografía permite el realismo total en la representación de imágenes (fig.9).

El crecimiento del comercio y la industria a mediados del siglo XIX dan auge a los medios impresos como los carteles, las revistas, los periódicos y otros, aumentando la demanda de las ilustraciones, que llegan a ocupar un lugar preponderante dentro de estos medios, gracias también a la publicidad que aparece como resultado del crecimiento del comercio.

Finalmente, en el siglo XX la tecnología y la ciencia se encuentran en pleno desarrollo y sus aportaciones tecnológicas impulsan los medios masivos de comunicación como la televisión, el cine, el video, etc., los cuales abren el panorama de la ilustración hacia otros campos. Estos avances tecnológicos permiten también el perfeccionamiento de las técnicas de representación, ya que proporcionan herramientas más precisas como por ejemplo, el aerógrafo y la

Fig. 10 Ejemplos de medios impresos en donde la ilustración es un elemento de vital importancia.

computadora al ilustrador, con lo que éste logra trabajos con mayor precisión y mejor presentación. No se puede dejar de mencionar a los medios impresos como libros, revistas, folletos, carteles, periódicos, etc., en donde la ilustración es un elemento de vital importancia, principalmente en las dos últimas décadas cuando la comunicación gráfica se encuentra vinculada a la vida de todos los individuos de la sociedad contemporánea, principalmente en los países más desarrollados (fig.10).

La ilustración como medio de comunicación se clasifica de acuerdo al mensaje que trasmite; éste puede ser: publicitario, técnico, médico, científico, etc.¹

Según las funciones de comunicación que realizan y las formas físicas que asumen, las ilustraciones pueden²:

- Atraer y capturar la atención: Es una de las funciones básicas de la ilustración.

¹Podemos encontrar más información en "Cómo encargar ilustraciones" de Colyer Martin. Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1994.

²Tumbull Arthur hace esta clasificación en su libro "Comunicación Gráfica. Editorial Trillas, 1ª edición, México 1990.

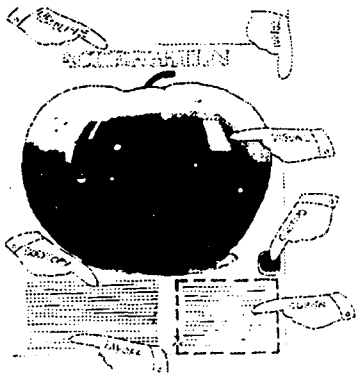

Fig. 11 Ilustración Didáctica para un artículo sobre cómo elaborar una página publicitaria.

- **Entretener:** Las caricaturas son uno de los muchos ejemplos que cumplen esta función.

- **Explicar:** Las gráficas, los diagramas, los mapas, etc., son ejemplos de ilustraciones que cumplen con esta función.

- **Instruir:** Las ilustraciones que se usan en manuales, revistas autodidácticas, folletos explicativos, etc.

1.2 LA ILUSTRACION DIDACTICA

La ilustración didáctica es la representación que tiene como función principal motivar y apoyar la enseñanza y la instrucción, por medio de imágenes (Fig.11).

Busca hacer comprensibles conceptos complejos o abstractos: es decir, procesos del conocimiento que son difíciles de visualizar o concretizar. Generalmente tiene un sentido pragmático, ya que hace posible la aplicación de los conocimientos que representa, por lo tanto, es necesaria la participación activa del sujeto que recibe la información y que extrae de ella los conocimientos útiles o utilizables, conceptos o

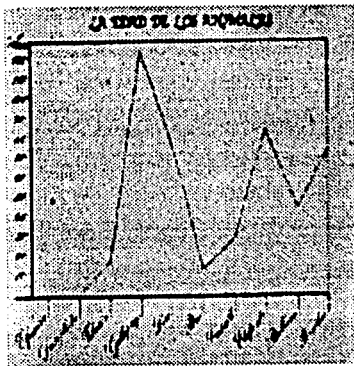

Fig. 12 Ilustración de un gráfico tradicional.

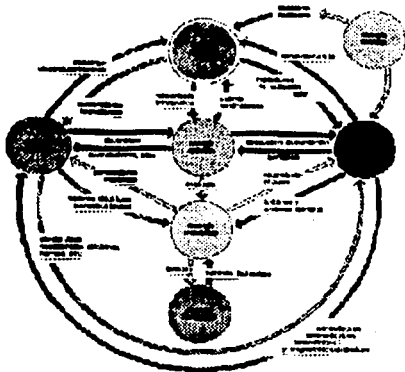

Fig. 13 Ilustración didáctica que esquematiza un concepto abstracto.

valores que formarán parte de su cultura personal.

La ilustración didáctica se apoya para su comprensión, en la capacidad que tiene el hombre para aprender la información gráfica, es decir, relacionar una imagen con un hecho concreto, lo que permite que puedan ser comprensibles esquemas, gráficas, mapas, croquis, etc., que son una parte importante de la ilustración didáctica³ (fig.12 y 13).

Los medios impresos en los que la ilustración didáctica puede ser transmitida son los libros, principalmente el libro infantil, el libro de texto, el libro de divulgación científica, las revistas especializadas, los manuales técnicos, los manuales escolares, etc.

La representación de ilustraciones didácticas depende de la información o mensaje que comuniquen éste puede ser cultural, científico, técnico, etc., como también de otros factores que intervienen indirectamente en la elaboración del mensaje

³Para mayor información consulte "La imagen didáctica" de Costa Juan. Editorial CEAC. Barcelona, 1987.

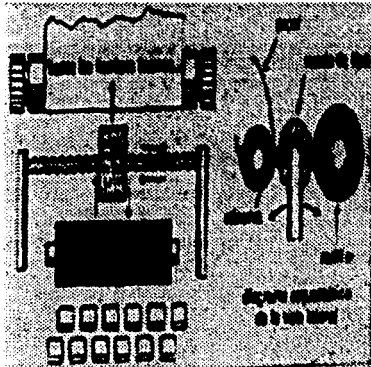

Fig. 14 Ilustración didáctica para un manual técnico sobre sistemas de impresión.

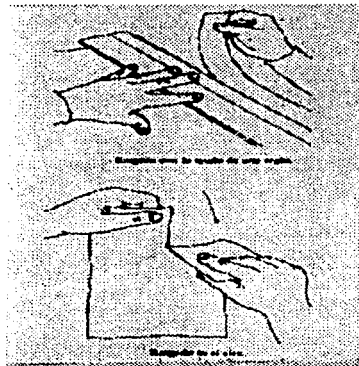

Fig. 15 Ilustraciones didácticas para un manual de collagrafia.

a ilustrar, por ejemplo a qué público va dirigido, el objetivo oculto que pueda tener, el soporte gráfico en el que será transmitido, entre otros (fig.14).

Siendo la didáctica una ciencia de la educación, está dedicada, principalmente al diseño de procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, se auxilia de métodos y materiales en los que la ilustración tiene un papel muy importante; así, la

podemos encontrar como una parte importante en materiales didácticos como láminas, rotafolios, murales, entre otros y en el contenido de manuales: técnicos, de uso, de instrucciones, escolares, etc., (fig.15).

El manual escolar es parte del material didáctico, su uso es frecuente tanto en grados elementales (primaria, secundaria) como en escuelas superiores: debido a que se caracteriza por su contenido de fácil acceso, estructura sintetizada y numerosas ilustraciones. Este último elemento es el tema que se presenta en este trabajo que es la ilustración de un manual de diseño y

composición, que se utiliza como material de apoyo didáctico para la asignatura: Taller de Diseño y Composición. En el siguiente capítulo, se detallan los aspectos formales de dicho manual.

**ASPECTOS GENERALES
EN TORNO AL MANUAL**

2.1. EL MANUAL COMO SOPORTE GRAFICO

El manual es un libro en el que se compendia lo más sustancial de una materia.

Dentro de los medios impresos encontramos una gran cantidad de manuales entre los que podemos mencionar: los manuales de uso, los técnicos, los de artes aplicadas, etc., cuya finalidad es, generalmente, transmitir conocimientos aplicables a la realización de hechos concretos. En el medio publicitario también es frecuente encontrar manuales, entre los que podemos mencionar manuales de instrucciones, de ventas, de uso, etc., cuyo objetivo es enseñar o describir las características de un servicio o producto.

El uso del manual es amplio, ya que puede ser utilizado, por cualquier sujeto de la sociedad que tenga la necesidad de aprender o adquirir conocimientos específicos a sus objetivos de aprendizaje, por ejemplo, el ama de casa que compra un electrodoméstico, tiene la necesidad de conocer el funcionamiento de éste, para lo cual consulta

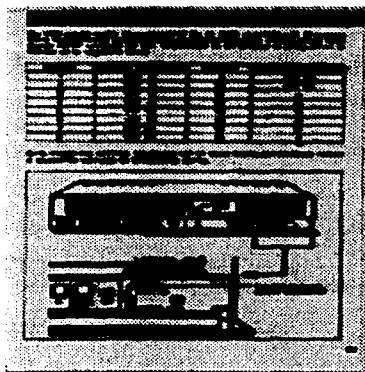

Fig. 16 Ilustración para un manual de instrucciones de un aparato de video.

MANUAL DEL SISTEMA DE NOMINA
INTEGRAL

NOI

VERSION 4.0

Fig. 17 El manual es considerado como un medio particular y un material didáctico indispensable en la enseñanza y el aprendizaje.

el manual de instrucciones, que el fabricante previamente incluyó en el empaque del artículo (fig.16).

Gracias a la característica didáctica del manual, es decir, su cualidad de ser transmisor de conocimientos comprobables y utilizables; es considerado como un medio particular y un material didáctico indispensable en la enseñanza y el aprendizaje (fig. 17).

Como soporte gráfico, a diferencia de otros soportes como el libro, la revista, el folleto, etc., el manual no tiene características específicas para su elaboración y diseño. Usualmente se estructura como el libro y el folleto: por lo tanto se considera importante definir ambos soportes gráficos, con el objetivo de conocer en lo posible la forma física que puede tener un manual.

El libro: Es un soporte gráfico impreso conformado por la reunión de hojas de papel cosidas o encoladas al lomo con cubiertas de papel que es, generalmente, más grueso que las hojas interiores. Es una publicación

unitaria que consta como mínimo de cincuenta páginas (Establecido por la U.N.E.S.C.O.) sin contar las cubiertas. Su formato es, generalmente, rectangular, puede ser vertical u horizontal. Tiene páginas impresas y foliadas. Las partes de un libro (fig.18) son:

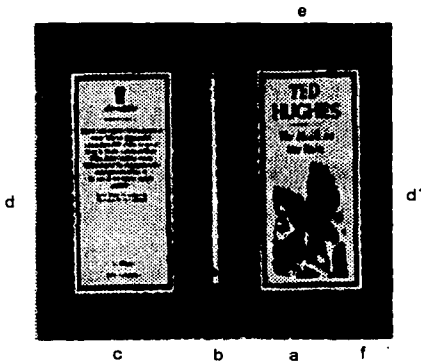

Fig. 18 Partes exteriores de un libro:

- a) Portada
- b) Lomo
- c) Contra portada
- d, d') Corte
- e) Cabeza
- f) Pie

- El lomo: donde se unen pegadas o cosidas las hojas.
- El corte: lado frontal opuesto al lomo.
 - La cabeza: es la parte superior.
 - El pie: es la parte inferior.
- La portada: es la superficie frontal.
- La contraportada: es superficie posterior.

En su parte interior el libro generalmente se compone por:

- Preliminares.
- Cuerpo de la obra.
- Ilustraciones.
- Pies de foto.
- Apéndices.
- Bibliografía.
- Índice.

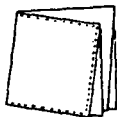
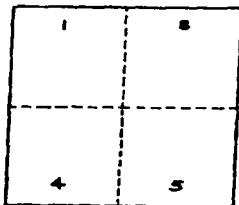

Fig. 19 Ilustración que muestra cómo debe ser doblado un folleto de ocho páginas.

Su contenido es frecuentemente extenso y puede incluir ilustraciones o no, dependiendo de su temática.

El folleto: También llamado panfleto. Esencialmente es un libro pequeño formado por ocho o más páginas engrapadas. El número de páginas puede variar de ocho a cuarenta y ocho, siempre que se trate de números múltiplos de cuatro (fig. 19). Su formato puede ser horizontal o vertical. Su contenido casi siempre es publicitario y de texto prolongado; puede ser de diseño informal, siempre que mantenga una continuidad en sus páginas. El uso de ilustraciones es muy importante.

Finalmente, es importante aclarar que se entiende como soporte gráfico: Todo medio bidimensional que sirve de base para la transmisión de mensajes visuales o verbales. Podemos mencionar a los libros, carteles, folletos, manuales, prospectos, revistas, etcétera.

2.2 EL MANUAL COMO MATERIAL DIDACTICO

El material didáctico es un conjunto de elementos que ayudan a la transmisión o presentación de nociones, hechos o experiencias favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. También se le define como: las herramientas que son utilizadas por el maestro y los alumnos con el fin de complementar, ejemplificar, demostrar y ejercitar, algún tipo de información o conocimiento. Tiene tres características:

- 1) Fomenta la creatividad.**
- 2) Desarrolla la iniciativa.**
- 3) Favorece la comprensión.**

Existe una gran variedad de material didáctico, que va desde los más tradicionales y sencillos, como el pizarrón o encerado, hasta los más innovadores y complejos, los audiovisuales, por ejemplo. Sin embargo, para este trabajo de investigación se considera necesario sólo mencionar algunos de los más elementales, por encontrarse el manual

escolar, que es material de interés para este trabajo, entre estos.

El encerado o pizarra: es un elemento auxiliar de la enseñanza. De carácter bidimensional y de tamaño grande, 1.20 cm. X 2.50 cm. aproximadamente (siempre varía), es un medio práctico, sencillo y económico. Debe estar colocado en el lugar más visible del aula, dispuesto para el uso del profesor y del alumno. Puede estar hecho de pizarra natural, madera, metal, etc. Para escribir sobre su superficie se utiliza un gis, que es una tiza de yeso comprimido, puede ser de varios colores o blanco, se acompaña de un borrador, formado con un trozo de madera y franela o algodón comprimido.

El Franelógrafo: Es un instrumento didáctico, económico y sencillo: consiste esencialmente en una superficie de franela, fieltro u otro tejido de peluche, es de tamaño variado -aunque es recomendable de un metro cuadrado-. El tejido se sujeta sobre el muro o se tensa en una superficie plana y rígida. Se recomiendan los colores oscuros azul, verde

y gris azulado. La parte manipulable es el franelograma, pieza que se aplica sobre el franelógrafo y queda ligeramente adherido a él.

La Pizarra Magnética: Es un material parecido al franelógrafo, sus posibilidades son semejantes y el campo de aplicación casi idénticos. La diferencia entre ambos es la estructura, ya que en esta superficie se puede dibujar con gises o colocar elementos con una base magnética: magnetogramas. El material con el que están hechos es hierro pintado con un encerado; su superficie es susceptible de imantación. El inconveniente de este material didáctico es el elevado costo de los materiales auxiliares.

Mapas, Láminas y Murales

Este material didáctico tiene una característica particular: Su elaboración necesita de ciertas habilidades manuales, por lo que su uso es poco frecuente, salvo cuando se puede conseguir ya impreso.

Mapas: Son de diferentes formatos, por lo que pueden ser movibles o colocados sobre

Fig. 20 Los mapas son ampliamente utilizados como material didáctico.

1. Después de observar o releer las tiras de cartón, cortar una muestra de cartón, dos pines necesarios y un hilo.
2. Para facilitar la separación, doblar los cartones sobre sus perforaciones, antes de separarlos.
3. Poner los cartones por la espina, presionando sobre el hilo para que se abra por sí mismo.
4. Hacer el otro extremo del cartón de igual manera.
5. Colocar el cartón con el hilo suspendido para servir de soporte.
6. Colocar la pantalla de la cámara sobre el cartón, a la larga del doblado de la cámara. El doblado debe ser hecho del mismo lado de la pantalla de la cámara, o correspondiente a la pantalla, si el doblado es así en ambos casos lo permito.
7. Colocar el ejemplo dentro de la cámara y cerrar el cartón.
8. Hacer el soporte sobre un cartón de la misma manera, doblar y separar el cartón cuando se termine la pantalla.

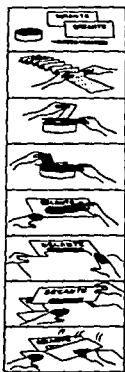

Fig. 21 En el contenido del manual debe existir un equilibrio entre la parte textual y las ilustraciones. Página de un manual de archivo.

la pared. Su uso necesita de la capacidad del alumno para interpretar escalas, signos formales o signos direccionales, etc., (fig.20).

Láminas: Son de empleo tradicional, generalmente adquieren el aspecto de cartel, gráfica, diagrama, cuadros sinópticos y otros. Son muy prácticas y económicas. Su formato queda a la elección del maestro y del alumno.

Murales: Son tableros que pueden adquirir la calidad de periódico mural. Su formato es de dimensión grande, dependiendo del espacio disponible, el material con el que está hecho generalmente es de corcho.

Transmiten mensajes de interés escolar.

EL Manual Escolar: Es un instrumento de trabajo dirigido al alumno. Su contenido desarrolla las materias de enseñanza a nivel elemental o fundamental por lo que deben ser claros y precisos. Así, también debe existir en él una construcción sintáctica y un

vocabulario accesible. En su contenido debe existir un equilibrio entre la parte textual y las ilustraciones, para no perder el valor didáctico del texto (fig.21).

Es importante mencionar que el manual escolar no es un fin en sí mismo, es decir, que se debe tomar como un medio de información susceptible de análisis, apoyado en la consulta de textos especializados, ya que constituye un elemento más dentro del material didáctico.

El tema central de este trabajo es la elaboración de ilustraciones para un manual escolar, dirigido a jóvenes adolescentes de 16 a 20 años, estudiantes de nivel medio superior, éste se utiliza como material de apoyo didáctico en la asignatura de Diseño y Composición. En el siguiente capítulo se amplía la información acerca de este manual.

**EL "MANUAL DE DISEÑO
Y COMPOSICION"**

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
COORDINACIÓN GENERAL DE OPCIONES TÉCNICAS
OPCIÓN TÉCNICA AUXILIAR MUSEÓGRAFO-RESTAURADOR
(OPTASRU)
PROGRAMA DE ESTUDIOS

GENERACIÓN 1995-1998

Agosto de 1998

Fig. 22 Portada del Programa de Estudios de la Opción Técnica Auxiliar Museógrafo-Restaurador.

3.1 CONTENIDO DEL MANUAL

Consciente de la necesidad de contar con un material didáctico que apoye al alumno en el estudio de conceptos y elementos básicos en el aprendizaje del Diseño y la Composición gráfica, y tomando como fundamento los objetivos del programa de estudios de la Opción Técnica Auxiliar Museógrafo-Restaurador se elaboró un manual de apoyo didáctico para la asignatura Taller de Diseño y Composición: El "Manual de Diseño y Composición", que está integrado por el temario de la asignatura arriba mencionada misma que es parte del programa de estudios de la Opción Técnica Auxiliar Museógrafo-Restaurador (fig.22), que pertenece al Programa de Opciones Técnicas de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El objetivo general de la Opción Técnica es capacitar al alumno en el manejo de técnicas y conceptos básicos propios de la museografía y la restauración, por lo que su

contenido se ha estructurado de siete asignaturas que guardan relación entre sí.

De esta manera el contenido de la asignatura Taller de Diseño y Composición se elabora en base a la asignatura Taller de Museografía, que es la asignatura de mayor importancia en el programa de estudios.

El objetivo terminal de la asignatura Taller de Diseño y Composición es: que al finalizar el curso el alumno sea capaz de solucionar problemas elementales de diseño a través de los conocimientos adquiridos en el Taller.

Basado en el objetivo terminal de la asignatura se estructuró el contenido del "Manual de Diseño y Composición", que a continuación se describe.

UNIDAD I PRINCIPIOS BASICOS DE DISEÑO

ELEMENTOS CONCEPTUALES: PUNTO, LINEA, PLANO.

ELEMENTOS VISUALES: FORMA, MEDIDA, COLOR, TEXTURA.

ELEMENTOS DE RELACION: DIRECCION, ESPACIO, POSICION, GRAVEDAD.

**ELEMENTOS PRACTICOS: REPRESENTACION,
SIGNIFICADO, FUNCION.**

**LAS FORMAS BASICAS:
CUADRO, TRIANGULO, CIRCULO.**

**INTERRELACION DE FORMAS:
DISTANCIAMIENTO, TOQUE,
SUPERPOSICION, PENETRACION, UNION,
SUSTRACCION, INTERSECCION,
COINCIDENCIA.**

**OPERACIONES DE SUPERPOSICION:
IDENTIDAD, TRASLACION, ROTACION,
ABATIMIENTO, REFLEXION, EXTENSION.**

**UNIDAD II LA COMPOSICION EN EL
DISEÑO GRAFICO**

DEFINICION DE COMPOSICION.

**TIPOS DE COMPOSICION: FORMAL E
INFORMAL.**

**LEYES DE LA COMPOSICION: LEY DE LA
UNIDAD, LEY DEL RITMO, LEY DEL RESALTE,
LEY DE LA VARIEDAD Y DEL INTERES, LEY
DEL CONTRASTE.**

**CATEGORIAS FUNDAMENTALES DEL DISEÑO:
ORDEN, MOVIMIENTO, DIRECCION, RITMO,**

**PROGRESION, ALTERNANCIA, CONTRASTE,
ARMONIA.**

INTRODUCCION A LA SECCION AUREA.

**UNIDAD III INTRODUCCION A LOS
SOPORTES GRAFICOS**

TRES TECNICAS DE PRESENTACION:

**ACRILICO, LAPICES DE COLORES Y
COLLAGE.**

EL CARTEL.

EL FOLLETO.

LOS PROSPECTOS.

**UNIDAD IV INTRODUCCION AL
DISEÑO**

TRIDIMENSIONAL

TRAMA, RED Y RETICULA: MODULOS.

**NOCIONES BASICAS DE ESCALA Y
PERSPECTIVA.**

EL EMPAQUE.

EXHIBIDORES Y MAMPARAS.

El contenido se estructura básicamente de conceptos generales que introducen al alumno en el conocimiento y manejo de mensajes gráficos elementales. Cabe mencionar que lo anterior justifica en gran

medida la decisión de aplicar la técnica de collage para la solución gráfica del manual, ya que se trata de conceptos que son susceptibles de representación abstracta: como se verá en el capítulo IV.

3.2 TECNICAS DE ILUSTRACION EN EL MEDIO GRAFICO

En el campo de trabajo del diseño y la comunicación gráfica existe una gran variedad de técnicas de ilustración las cuales tienen propiedades particulares que les dan un carácter individual.

A continuación se describen brevemente, algunas de la técnicas más usuales en la ilustración.

Lápiz y Carboncillo: Es una técnica de acabado artístico; existe una gran variedad de tonos de los lápices de grafito, que va de los más suaves, con tonos oscuros casi negros a los más duros, con grados de grises muy claros: en los carboncillos, los valores tonales están bien marcados, de grises oscuros a grises claros; existe también una variedad amplia en sus presentaciones, desde los

Fig. 23 Jorge Antonio Noyola Sosa, *Sin título*.
Lápiz, 20 x 25 cm. 1996.

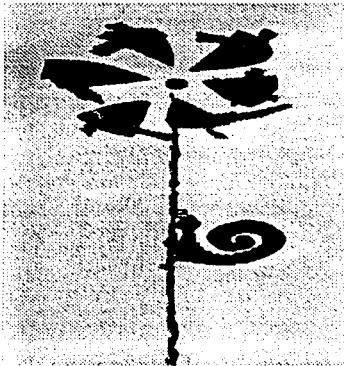

Fig. 24 Diana Merino Arredondo, *Animalerías... un juego en movimiento*. Lápiz de color, plumón y collage, 16.5 x 55 cm. Inédita, 1994.

carboncillos comprimidos a las barras de carbón suelta (fig.23).

Lápices de colores: Esta técnica de ilustración tiene como instrumentos básicos toda una gama de lápices de colores de características particulares tanto en su presentación como en las propiedades de los materiales con que se fabrican gracias a lo cual, permite al ilustrador, obtener una riqueza de tonalidades y acabados muy amplia. Otro elemento importante para esta técnica es el papel que debe ser, para óptimos resultados, de superficie texturada, no satinada. Con los lápices de colores se pueden hacer numerosas marcas sobre el papel para realzar el efecto que se pretenda conseguir, el papel que se emplea y las distintas formas en que se puede sujetar, afilar o mover el lápiz, creando diversos niveles de interpretación (fig.24).

Acuarela: Esta técnica consiste en la utilización de pigmentos molidos con un aglutinante (usualmente goma arábica). La pasta que se forma con esto se diluye con

Fig. 25 Luis Fernando Guerrero Baca, *Tlachli II*.
Acuarela, 21 x 25.5 cm. Inédita, 1994.

Fig. 26 Jacqueline Espiritu Nava, *Pasado*.
Tinta y gouache, 22.3 x 31 cm. Inédita, 1994.

agua. Su aplicación sobre la superficie se hace con pinceles redondos, la superficie debe ser un papel que contenga algodón y tiene que ser tensada sobre un soporte rígido y húmedo. Con esta técnica se logran ilustraciones muy luminosas y transparentes aunque no se descartan totalmente la obtención de colores intensos (fig.25).

Gouache: Para la aplicación de esta técnica se utilizan colores molidos y templados con agua de goma o grenetina, (se le agrega glicerina y formol para que no se sequen). Los resultados que se obtienen son adecuados para la reproducción; además, son prácticos para cubrir grandes áreas planas (fig.26).

Acrílicos: Los acrílicos son pigmentos químicos que presentan grandes ventajas al ilustrador, por su fácil aplicación, y por las cualidades que posee, que son entre otras, su propiedad de adhesión, su aplicación en cualquier superficie, la posible obtención de colores firmes a partir de la mezcla de dos o más colores, etc. Se aplica, usualmente con

Fig. 25 Luis Fernando Guerrero Baca, *Tlachtlí II*.
Acuarela, 21 x 25.5 cm. Inédita, 1994.

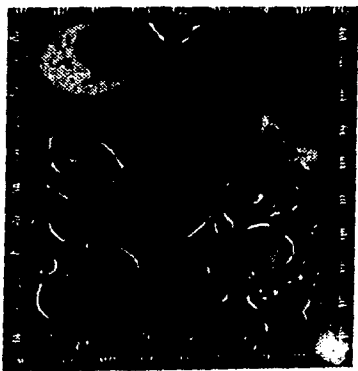

Fig. 26 Jacqueline Espiritu Nava, *Pasado*.
Tinta y gouache, 22.3 x 31 cm. Inédita, 1994.

agua. Su aplicación sobre la superficie se hace con pinceles redondos, la superficie debe ser un papel que contenga algodón y tiene que ser tensada sobre un soporte rígido y húmedo. Con esta técnica se logran ilustraciones muy luminosas y transparentes aunque no se descartan totalmente la obtención de colores intensos (fig.25).

Gouache: Para la aplicación de esta técnica se utilizan colores molidos y templados con agua de goma o grenetina, (se le agrega glicerina y formol para que no se sequen). Los resultados que se obtienen son adecuados para la reproducción; además, son prácticos para cubrir grandes áreas planas (fig.26).

Acrílicos: Los acrílicos son pigmentos químicos que presentan grandes ventajas al ilustrador, por su fácil aplicación, y por las cualidades que posee, que son entre otras, su propiedad de adhesión, su aplicación en cualquier superficie, la posible obtención de colores firmes a partir de la mezcla de dos o más colores, etc. Se aplica, usualmente con

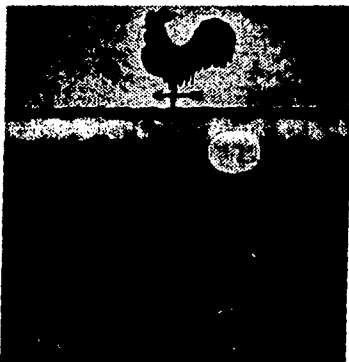

Fig. 27 Arturo Pastrana Vázquez, *Alfanhui II*.
Acrílico, 22 x 29.5 cm. Inédita, 1994.

Fig. 28 Mónica Méndez Manzano, *Sin título*.
Acrílico y Aerógrafo, 21 x 20 cm. Inédita, 1992.

pinceles cuadrados, aunque esto depende en gran medida de las intenciones que el ilustrador tenga (fig.27).

Aerografía: Es la aplicación del color a través de un pincel de aire (instrumento que proyecta colores líquidos por la presión de aire comprimido), se auxilia generalmente de plantillas para mayor precisión del dibujo; el resultado final de la ilustración con aerógrafo debe ser de óptima calidad y precisión, por lo que requiere de mucha habilidad y práctica (fig.28).

Computadora: La computadora es la herramienta que el ilustrador puede manejar con logros realmente satisfactorios: actualmente existen en el mercado una gran cantidad de programas de ilustración que amplían el campo creativo del ilustrador ya que gracias a éstos, disponen del uso de muchas técnicas para lograr una infinidad de efectos en la ilustración (fig.29).

Collage: Esta técnica de ilustración se realiza partiendo del recorte de papel u otro material que pueda ser pegado sobre un

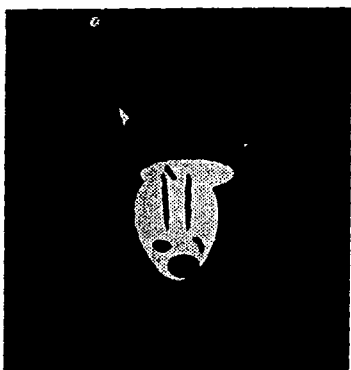

Fig. 29 Raúl Alejandro Ramírez Pastelín, *Bonzos*.
Computadora, 18.5 x 26.5 cm. Inédita, 1994.

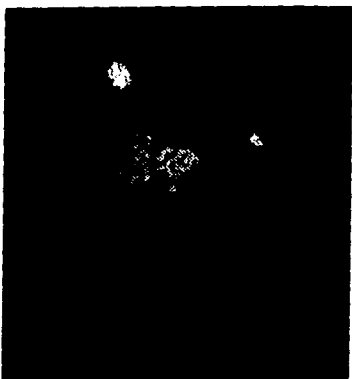

Fig. 30 Cynthia Gómez Cortés, *Kala-Tabuli se despedía de la vida, mientras el cuarto de la curandera se oscurecía y se teñía todo de sangre*.
Acrílico, mixta y collage sobre papel, 18 x 26 cm.
Inédita, 1994.

soporte, de acuerdo a una composición previamente bocetada sobre la superficie a trabajar. Los materiales que se utilizan son diversos; sin embargo en la ilustración se usa, generalmente, recortes de papel, revistas, periódicos y fotografías. A continuación se hace una descripción más detallada de esta técnica (fig.30).

3.3 EL COLLAGE COMO TECNICA DE ILUSTRACION

Se define al "collage" como una técnica plástica de ilustración, que utiliza materiales heterogéneos, los cuales se pegan en un soporte para obtener una composición.

La palabra "collage" es de origen francés y se traduce al español como encolar o pegar. Nace como técnica artística que se introduce al campo de la ilustración por su versatilidad e innovación visual.

Sin embargo el concepto de collage es susceptible de modificaciones debido a la flexibilidad de su aplicación y por lo tanto, es válido interpretarlo de acuerdo a la utilización que se le de.

Fig.31 Barómetro del amor, alrededor de 1845.

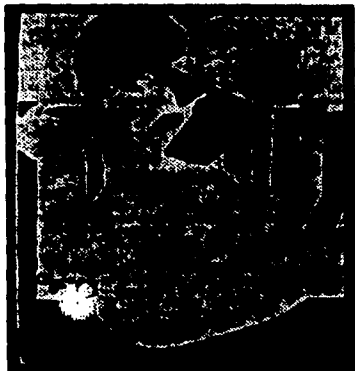

Fig. 32 Los hermanos Beggarstaff, de Londres:
Dibujo de un cartel de Sir Henry Irving,
alrededor de 1894-1895.

Como precedentes del collage en el siglo XIX se encuentran trabajos realizados como arte manual popular o de aficionados; como ejemplo, se puede mencionar las tarjetas de enamorados, y entre las más importantes se encuentra el barómetro del amor, (fig.31).

El collage aparece en la historia de la ilustración en el siglo XIX, en Londres, cuando la oficina de publicidad Beggarstaff Brothers, emplea el collage en la producción de carteles, para la industria y el teatro, entre los ejemplos más notables encontramos: "Dibujo de un cartel" de Sir Henry Irving (fig.32).

En 1912, en Rusia, el collage cobra gran auge como técnica de ilustración y frecuentemente se producen publicaciones ilustradas con collages : portadas, interiores de revistas y libros; por ejemplo, "Dos cuadros", portada de un libro infantil considerada una fusión óptica entre ilustración y texto: también se puede mencionar como un buen ejemplo: "Tatlin trabajando" (fig.33) de Lissitzky. Otro autor ruso que destaca dentro de este género es

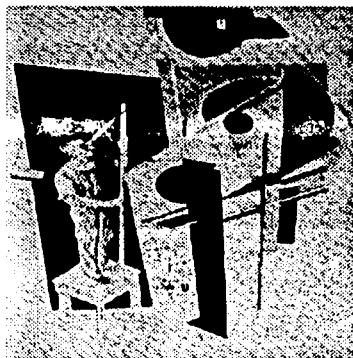

Fig. 33 El Lissitzky, Tallin trabajando, alrededor de 1924.

Fig. 34 Gustav Kluzis, Cartel deportivo, 1923.

Aleksandr Rodtschenko, quien realiza ilustraciones para la revista fotográfica Kino-Fot, en donde las ilustraciones están hechas con collages compuestas por bandas de textos y recortes de periódicos. De la misma manera destaca el trabajo de Gustav Kluzis quien se especializa en ilustraciones para libros y propaganda; de entre sus principales trabajos gráficos destaca el montaje fotográfico de un cartel deportivo (fig.34).

En Francia, hacia 1922, Max Ernst hace ilustraciones para libros, utilizando el collage como técnica de ilustración, un ejemplo de su trabajo es: "Répétitions". En 1939, ilustra el libro La Dame Ovale, de Leonora Carrington; este artista, Max Ernst, es un personaje importante para el desarrollo del collage como técnica de ilustración, ya que realiza una cantidad considerable de ilustraciones con esta técnica. Gracias a lo anterior, tiene muchos seguidores, artistas que imitan su trabajo, por ejemplo, Max Bucaille, que ilustra sus poemas con collages. "Le Scaphandrier des rêves" es un ejemplo de ello (fig.35).

Fig. 35 Max Bucaille, collage de Le Scaphandrier des rêves, Paris, 1950.

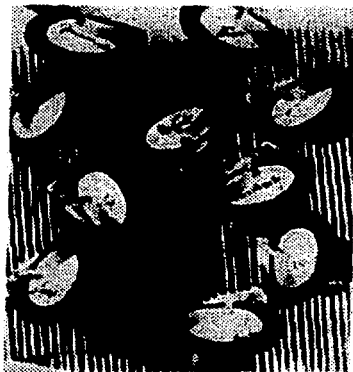

Fig. 36 Max Burchartz, collage para la celebración del club "Zulinder", 1928.

El collage de fotomontajes, encuentra en la publicidad, grandes posibilidades de aplicación. Max Burchartz, es un representante de esta tendencia, de entre sus trabajos destaca una invitación para la celebración del club masculino "Zulinder" (fig.36). También Jan Tschrehold destaca en la realización de collages, por ejemplo su ilustración para un cartel, "La mujer sin nombre" (fig.37) realizada con recortes fotográficos.

Marcel Duchamp, es otro artista que destaca en la ilustración de revistas y soportes propagandísticos por medio de collages, un ejemplo de ello es "Allegorie de genre" para la revista VVV, de Nueva York, en 1943.

Durante los años 50 aparecen los carteles rasgados o "Decollages" en Francia, Norteamérica, Italia y Alemania, en donde la producción de carteles se logra a través de relieves y raspaduras.

En España aparece en 1965, Jordi Perico, quien destaca en la realización de

Fig.37 Jan Tschichold, Anuncio cinematográfico, 1928.

Fig. 38 Cynthia Gómez Cortés, *Kala-Tabuli contenta con su nuevo vestido ayudaba como todos los días a su familia, bajo el sol incandescente de Africa*. Acuarela, mixta y collage, 18 x 26 cm. Inédita, 1994.

ilustraciones por medio de collages, ilustrando principalmente la revista "Elle".

Si bien es cierto que el collage aparece como una técnica completamente artística y que evoluciona principalmente dentro de este campo, no se puede dudar, según las ilustraciones realizadas con collages, que es una técnica que se ha adaptado perfectamente como técnica de ilustración con ilimitadas posibilidades que aún en esta década de los noventa, sigue siendo una excelente técnica de ilustración son ejemplos de esto las ilustraciones de Cynthia Gómez Cortés: "Kala-Tabuli contenta con su nuevo vestido ayudaba como todos los días a su familia, bajo el sol incandescente de Africa" (fig.38) y de Ricardo José Rodosch Cong: "Una historia con final feliz" (fig.39). Ilustradores mexicanos (1994).

Materiales.

Los materiales que se utilizan en el collage son infinitos, la selección de estos se hace de acuerdo al objetivo que se pretenda alcanzar,

por lo que se hará una clasificación general de los más utilizados.

Papel:

-De impresos: periódicos, libros, revistas, etc.

-Por pliegos: gruesos, delgados, satinados, mates, lisos, texturados, etc.

-De fantasía: metalizados, gofrados, aterciopelado, celofán, etc.

-Impresos: con letras, con imágenes, con líneas, etc.

Estos papeles pueden ser de colores o en blanco y negro (no se recomienda usar papel de color en grandes superficies porque se decoloran con la luz).

Tejidos: Todos los tejidos con o sin estampados, en cualquier color, lo más importante es que posean texturas o estampados interesantes. También se usan yute y arpilleras, incluso ropa.

Maderas: con veteados o desgastadas por el tiempo, así como molduras de varias formas.

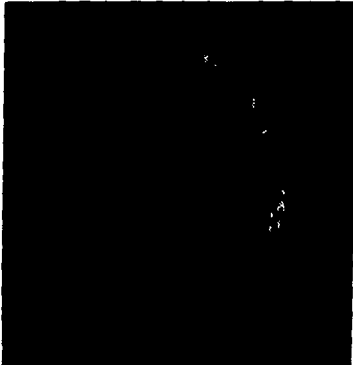

Fig.39 Ricardo José Radosh Cung, *Una historia con final feliz III*. Collage y aerógrafo, 34.5 x 24.5 cm. Inédita, 1992.

**Plásticos: En diferentes tamaños,
colores y texturas.**

**Metales: Diferentes objetos metálicos de
cobre, plata, hierro. latón, alambres, etc.**

**Otros materiales: linóleo, cuero,
mosaicos, cerámica, arena y todos los
materiales que pueden ser pegados sobre una
superficie.**

**También se pueden utilizar todos
aquellos objetos de uso cotidiano como
planchas, partes de bicicletas, relojes,
cacerolas, zapatos y todo lo que el artista
quiera usar. Con respecto a la elección de los
materiales a utilizar M. Duchamp dijo: “la
elección del objeto es un arte creador, por el
que se expresa la personalidad y la
sensibilidad; no es necesario que un objeto
sea creado por un artista para que este pueda
ser apreciado estéticamente”⁴; este pintor
destacó en la frecuente utilización del collage
en su obra (fig. 40).**

Equipo de trabajo.

Instrumentos de corte (fig. 41):

⁴ WESCHER, Herta. La Historia del Collage
Colecc. Comunicación Visual. Gustavo Gili 1980.

Fig. 40 Marcel Duchamp, Obligación del Casino de Montecarlo, 1924.

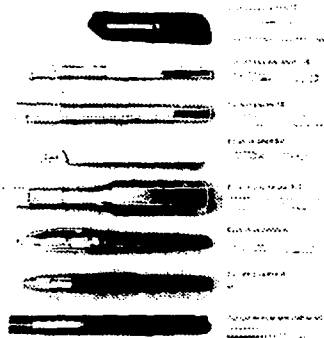

Fig. 41 Instrumentos para corte de precisión.

- Cuchillas.
- Hojas de afeitar.
- Tijeras grandes y fuertes.
- Tijeras pequeñas y ligeras para cortes de precisión.
- Serruchos para madera.
- Tenazas o alicates.
- Para pegar (fig. 42):
- Cola fría de base plástica.
- Pegamentos o adhesivos.
- Pegamento en aerosol.
- Bencina para diluir el pegamento.
- Pinturas:
- Oleos, gouaches o temple.
- Acrílicos.
- Materiales auxiliares:
- Punta de diamante o cortador de cristal.
- Esponjas naturales.
- Rodillo de caucho.
- Espátulas de pintor.
- Trapos de algodón para limpiar.
- Superficie para corte (vidrio).
- Brochas de diferentes tamaños.

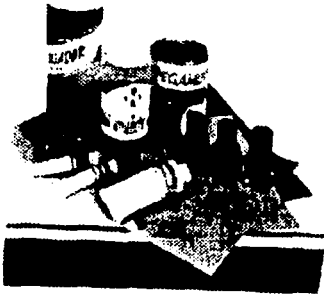

Fig. 42 Los pegamentos y pinturas son elementos esenciales para la aplicación de la técnica de collage.

Fig. 43 Collage-pintura. Obra Abstracta. Anónimo.

-Pinceles redondos y planos de pelo suave.

-Pinceles de cerdas redondos y planos.

-Regla metálica para corte.

-Recipientes para mezclar el color.

Según su composición los collages se clasifican en:

Collage-Pintura: Con esta técnica, se solucionan todos los problemas de una

representación real, el elemento principal es la pintura. El soporte sobre el que se realiza es una tabla de madera prensada que puede ser masonita, tablex, triplay, etc., a la cual se le aplica una imprimatura⁵, también se puede forrar, y sobre la tela, poner la imprimatura, la tela debe ser de algodón. El collage se aplica sobre la base preparada. Esta técnica da máxima libertad al artista que puede incluir todo tipo de objetos (fig.43).

Pintura-Collage: Para esta técnica se procede inicialmente con la aplicación de pintura, obteniendo preferentemente una superficie texturada, se pueden aplicar

⁵ Preparación a base de pigmento blanco y un aglutinante.

Fig. 44 Pintura-collage. Pintura de acabado pictórico. Anónimo.

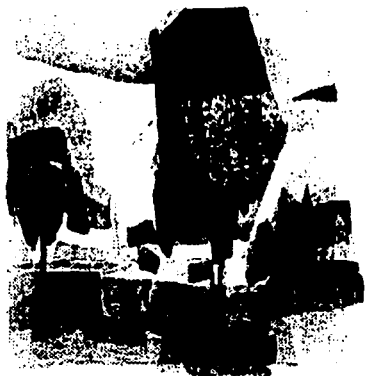

Fig. 45 Collage-abstracto.

veladuras (aplicación de un color transparente sobre otro color ya seco, para modificarlo en valor o color), texturas con arena, polvo de mármol, aserrín, etc., lo más importante de esta técnica es darle un acabado pictórico, es decir, un reajuste de valores, colores y detalles (fig.44).

Collages Abstractos: En esta clase de collages las representaciones son subjetivas e informales. Se utiliza el “dechirage” o papeles desgarrados y el “dècoupage” o papeles cortados. La composición está formada esencialmente por papeles recortados (este tipo es muy frecuente en la ilustración), (fig.45).

Decollage: Se caracteriza por la utilización de papeles de color pegados en superposición entre sí, y que al secarse se desgarran, permitiendo con esto que los colores que habían quedado ocultos salgan a la vista (fig. 46).

Collages Murales: Los procedimientos son los mismos de los otros tipos, la diferencia es el que se realiza sobre un muro, que se

Fig. 46 Decollage. Superposición de papeles, que se van levantando para obtener una variedad de colores, texturas y formas.

Fig. 47 Mosaico collage. Realizado con trozos de papel de color recortados.

prepara con una imprimatura de blanco acrílico. Este procedimiento tiene la desventaja de durar muy poco.

Mosaicos Collages: Técnicamente todo collage puede ser un mosaico. Los mosaicos consisten en unas piezas recortadas y pegadas, sobre una superficie para construir una imagen. En los tipos de collage, esta variante técnica se limitará a trozos de papel o cartulina recortados y pegados de acuerdo a una composición preconcebida. Se utilizan toda la gama de colores que se quiera y se puede variar el material, por ejemplo: plástico, madera, tela, etc. (fig.47).

Finalmente, se resumen algunos procedimientos elementales en la realización de un collage.

-El Troceado: Se le llama así al proceso de romper el papel con los dedos, el pulgar y el índice de ambas manos, para darle forma al papel. (fig.48).

-El rasgado: Se usa para dar forma a volúmenes grandes de papel. Consiste en sostener la parte más grande del papel con

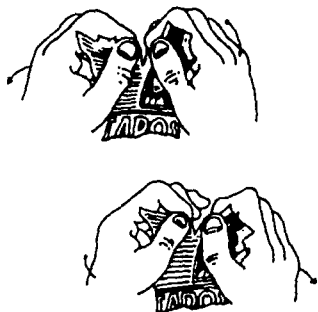

Fig. 48 Troceado de papel.

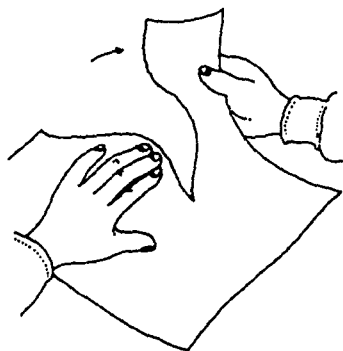

Fig. 49 Rasgado de papel.

una mano en el aire y con la otra se retira fuertemente, del trozo a rasgar, hacia abajo cuidando que las manos se mantengan en dirección paralela entre sí (fig.49).

-El recortado: Es el procedimiento por medio del cual se perfilan con medios de corte, tijeras o cuchillas, las figuras a pegar en el collage. El corte con cuchilla permite cortar la figura en diagonal logrando un buen resultado(fig.50).

-El pegado: Este proceso se debe realizar en un orden lógico, pegando primero los elementos que van al fondo de la composición y así en orden progresivo. En este proceso es importante trabajar con absoluto orden y limpieza, ya que por las características del pegamento el material puede ser dañado totalmente (fig.51).

Como se puede ver el collage es una técnica de fácil acceso en cuanto a los materiales que se emplean para la realización de ilustraciones, las cuales se pueden elaborar con materiales sobrantes de pliegos de papel, recortes de revistas, recortes de

Fig. 50 Collage realizado con cortes en diagonal irregulares.

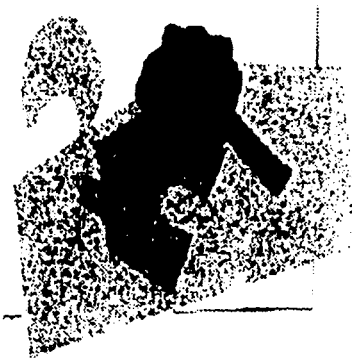

Fig. 51 El pegado se realiza en orden lógico, pegando primero los elementos que van al fondo.

periódicos, fotografías, etc., lo que hace de esta técnica de ilustración un medio económico y rápido; por tal motivo se seleccionó para ilustrar el "Manual de Diseño y Composición" que es material de apoyo didáctico para la asignatura de Taller de Diseño y Composición (Opción Técnica Auxiliar Museógrafo-Restaurador ENP/UNAM). La ilustración del "Manual de Diseño y Composición", con la técnica de collage, se hace de acuerdo a los procedimientos tradicionales de ilustración, los cuales se exponen en el siguiente capítulo.

**PROPUESTA GRAFICA PARA EL
"MANUAL DE DISEÑO
Y COMPOSICION"**

4.1 DEFINICION DE LOS CONCEPTOS A ILUSTRAR.

Los conceptos que a continuación se definen, son parte del contenido del “Manual de Diseño y Composición”. Estos conceptos se seleccionaron a través de un análisis del contenido del manual, que permitió valorar el grado de comprensión de cada concepto, para determinar cuáles necesitaban ser ilustrados y cuáles podían ser asimilados fácilmente sin necesidad de ilustrarse. También para esta selección fue importante la experiencia que tuve en la enseñanza de los conceptos que se ilustrarán, ya que me permitió comprobar que efectivamente, estos conceptos representaban dificultad para los alumnos en cuanto a su comprensión y aplicación en ejercicios prácticos por lo tanto, era necesario explicarlos o ejemplificarlos gráficamente.

Tras el análisis de cada uno de los conceptos que conforman el “Manual de Diseño y Composición” se obtienen veinte conceptos que serán ilustrados debido a que es necesario comprenderlos de manera gráfica para poder aplicarlos en la práctica

1. PUNTO: Es la mínima unidad de comunicación gráfica, es una figura bidimensional que puede tener cualquier forma, siempre se percibe proporcionalmente pequeña en relación al área de la superficie en la que se encuentra.

2. LINEA: Es la marca continua de un punto en movimiento, sobre la superficie del plano gráfico. Es de longitud prominente y ancho extremadamente estrecho. Puede ser recta, curva, quebrada, ondulada, regular, irregular, etc.

3. PLANO: Es la superficie que gráficamente está delimitada por dos líneas

horizontales y dos verticales o por un contorno irregular.

4. FORMA: Es la configuración, estructuración o apariencia de una figura.

5. TEXTURA: Es la estructura o disposición de los elementos que componen la superficie de los materiales, Gráficamente posee tamaño, densidad y direccionalidad.

Puede ser textura visual o táctil.

6. REPRESENTACION: Gráficamente, es la expresión visual que se estructura a partir de elementos concretos, adquiriendo forma realista, abstracta o simbólica.

7. SIGNIFICADO: Es el mensaje intrínseco que transmite un elemento gráfico y que puede ser connotativo o denotativo.

8. FUNCION: Es el propósito que lleva implícita una representación, gráfica, para satisfacer una necesidad determinada.

9. SUPERPOSICION: Dentro del campo gráfico, es el acercamiento de dos formas, en donde una se cruza sobre la otra, situándose por encima y cubriendo una parte de la que se encuentra debajo o atrás.

10. ROTACION: Es la repetición radial de una forma, alrededor de un eje circular, a distancias iguales y con un mínimo repetitivo de tres veces.

11. EQUILIBRIO VISUAL: Es una estrategia de diseño en la que existe un centro de gravedad entre dos pesos. Es la adecuación de medidas de todos los valores que se encuentran en una composición.

También puede ser la relación que se establece entre dos fuerzas de la misma intensidad, que actúan en direcciones opuestas.

12. INESTABILIDAD: Es la ausencia de un orden compositivo formal, que provoca

imágenes inquietantes. Es la ausencia de equilibrio.

13. SIMETRIA: Es la correlación entre la disposición de los distintos elementos que componen un todo o una unidad.

Generalmente se da a través de una reflexión, que puede sugerir la idea de movimiento y puede ser lineal, alternada, bilateral o radial.

14. ASIMETRIA: Es la libre distribución de elementos en una unidad o en una composición, en donde se puede establecer equilibrio a través de la disposición adecuada de pesos visuales.

15. UNIDAD: Es la buena relación que se establece entre los componentes de una composición o de un elemento gráfico.

También se define como el equilibrio de un todo con cada una de sus partes, logrando un carácter único.

16. FRAGMENTACION: Es la desintegración de un todo en elementos individuales que guardan relación entre sí. Es la ausencia de unidad en una composición gráfica.

17. COMPOSICION: Es organizar en un plano gráfico, distintos elementos que poseen características particulares, a partir de una idea o propósito determinado. Existen diferentes tipos de composiciones, que pueden ser simples o complejas.

18. COMPOSICION ESTATICA: "Se le da el nombre de clásica o estática a la composición basada en los motivos estéticos perennes, que se han venido afirmando a través de los siglos en todas las expresiones artísticas fundamentales, y que intentan expresar los cambios del espíritu mediante normas bien precisas y determinadas"⁶. En

⁶ Fabris, Germani. Fundamentos del Proyecto Gráfico. Ed. Nuevas Fronteras Gráficas. Barcelona, 1973.

esta composición es muy usual encontrar categorías como equilibrio, simetría y ritmo.

19. COMPOSICION LIBRE: Es la composición que no se rige por normas preestablecidas, pero que toma en consideración la unidad y el equilibrio como dos categorías importantes en su estructuración.

20. MODULO: Es la medida base para relacionar las partes de un todo. Son formas simples idénticas o similares entre sí. Generalmente se obtienen através de la división interna de una retícula. Es la base del ritmo o textura visual.

4.2 FORMATO DE LAS ILUSTRACIONES.

El formato de las ilustraciones se determina tomando como base el tamaño del manual a ilustrar, de esta manera se comienza por especificar las dimensiones del "Manual

**de Diseño y Composición” que son de: 22 cm X
16 cm (se obtiene de un pliego de 64 cm X 88
cm). En vertical, con 60 páginas.**

**La diagramación de las páginas del
manual determina que los formatos de las
ilustraciones sean de:**

4 cm X 5 cm.

8 cm x 10 cm⁷.

**Sin embargo, se realizan los bocetos
preliminares y los bocetos finales en formatos
de 6.5 cm X 8 cm y de 12 cm X 14 cm
respectivamente. Las ilustraciones propuestas
se presentan en un formato de 16 cm X 20 cm,
tomando en cuenta la ventaja que tiene el
poder reducir los formatos de acuerdo a la
maquetación del manual, y porque este
tamaño facilita el manejo de los elementos
gráficos para su presentación.**

⁷ Las especificaciones formales sobre el diseño del manual que se ilustra no aparece en este trabajo porque es un tema muy extenso de poca relación directa con el objetivo de este trabajo.

4.3 CONCEPCION GRAFICA.

La producción de las imágenes para ilustrar el “Manual de Diseño y Composición”, se da a partir de conceptos básicos de Diseño Gráfico, tales como el punto, la línea, el plano gráfico, etc., y que son concretamente, los definidos en el primer punto de este capítulo.

Para la producción de las ilustraciones, sigui un proceso metodológico por medio del cual se van generando paso a paso, tratando siempre de guardar un orden que muestre claramente cómo van surgiendo las ilustraciones.

PROCESO DE ELABORACION.

1o. Se analizan los conceptos a ilustrar para poder visualizar mentalmente todas las ideas que van surgiendo (lluvia de ideas).

2o. A partir de las ideas visualizadas se hacen bocetos rápidos o esbozos.

3o. Se seleccionan las ideas abocetadas que mejor representen a los conceptos, para obtener los preliminares (bocetos que todavía se han de modificar o mejorar).

4o. Se hace un análisis de los preliminares para asegurar que la imagen o ilustración corresponda al significado del concepto y verificar que su composición responda a las necesidades del manual.

5o. Del análisis de los preliminares obtenemos los bocetos finales, los cuales se recomienda que sean del tamaño real de las ilustraciones o bien, que estén en proporción a éstas. Los bocetos finales son las imágenes listas para elaborar las ilustraciones.

Es importante recordar, que en la primera fase de producción de ideas, se tienen que tomar en cuenta factores que determinan el estilo que tomarán las propuestas gráficas, entre otros, la técnica de ilustración, el medio

de impresión, el público al que va dirigido, etc.

**En el siguiente punto se amplía esta
información.**

4.3.1 PRELIMINARES.

**Los preliminares como se ha
mencionado, son los bocetos que se
desprenden de las primeras ideas, por lo
tanto, aquí se determina qué carácter tendrán
las ilustraciones, considerando principalmente
la información que se transmite y a quién va
dirigida, en este trabajo se considera que:**

**1o. La información que se transmite es
didáctica, es decir, se ilustran conceptos de
utilidad práctica, cuya finalidad es expresar
conocimientos que en forma textual son de
difícil comprensión. Por lo tanto, las
ilustraciones deben ser concretas y de
composición simple.**

**2o. El público al que van dirigidas las
ilustraciones es de jóvenes adolescentes de**

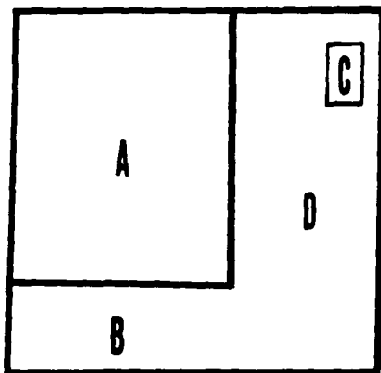

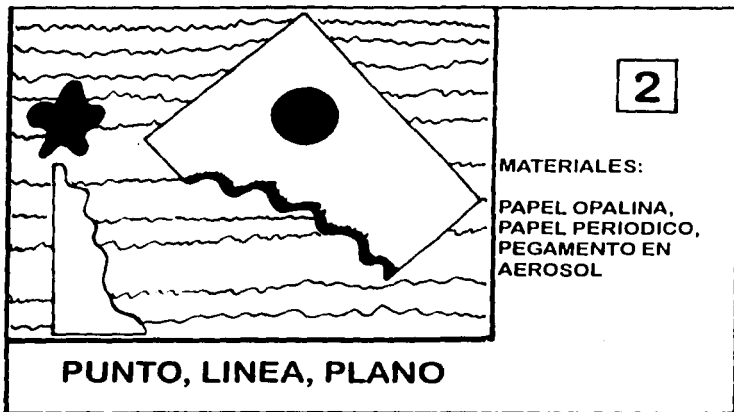
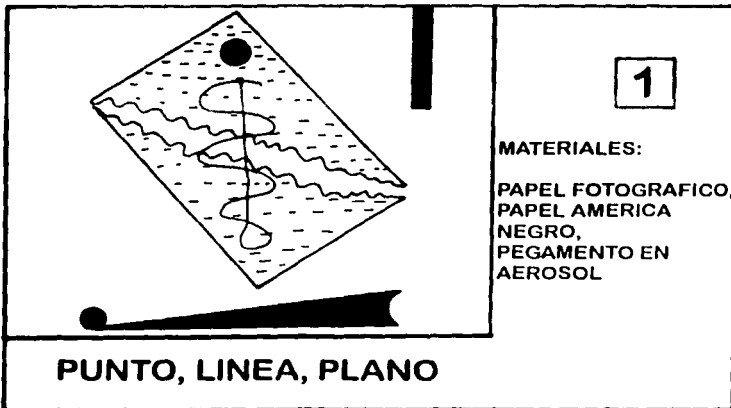
Fig. 52 Ficha de presentación para los bocetos preliminares:

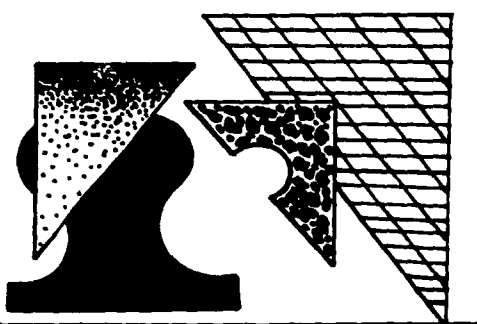
- A. Boceto.
- B. Concepto que se ilustra.
- C. Número de boceto.
- D. Materiales.

16 a 18 años, lo que indica que las ilustraciones deben tener una composición dinámica en donde predominen texturas, contrastes, tensión, etc. De esta manera obtenemos los bocetos preliminares, para los cuales se diseñó una ficha de presentación en donde aparece el boceto y algunos materiales sugeridos para su elaboración (Fig. 52).

A continuación se presentan los bocetos preliminares, aclarando de antemano que no consideré importante incluir en este trabajo los esbozos, ya que fueron modificados considerablemente.

PRELIMINARES

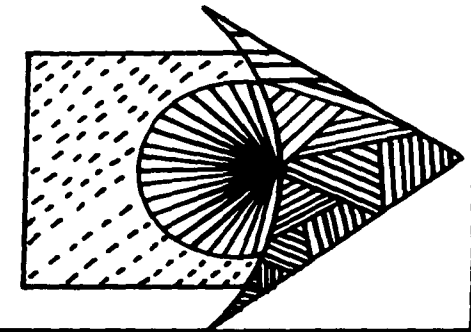

3

MATERIALES:
YUTE,
PAPEL BOND,
TELA,
RESISTOL

FORMA, TEXTURA

4

MATERIALES:
CARTON
CORRUGADO,
CARTULINA
ILUSTRACION NEGRA,
PAPEL BOND,
ACRILICO NEGRO

FORMA, TEXTURA

	<p data-bbox="854 327 917 379">5</p> <p data-bbox="738 411 887 431">MATERIALES:</p> <p data-bbox="738 452 967 575">CARTON CORRUGADO, POLITEC BLANCO, CARTULINA BRISTOL NEGRA, RESISTOL</p>
<p data-bbox="328 624 647 652">REPRESENTACION</p>	

	<p data-bbox="854 831 917 883">6</p> <p data-bbox="738 915 887 935">MATERIALES:</p> <p data-bbox="738 956 967 1079">CARTULINA CONCEP, ALAMBRE GALVANIZADO DELGADO, YUTE, CEMENTO IRIS</p>
<p data-bbox="328 1128 647 1156">REPRESENTACION</p>	

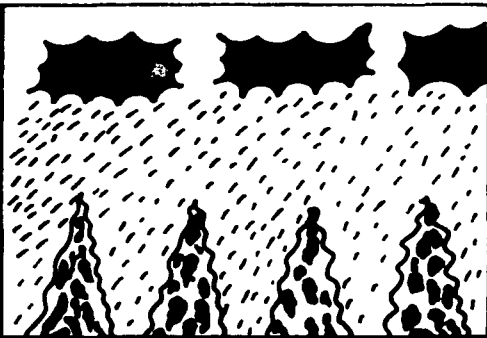

7

MATERIALES:

CARTULINA OPALINA
BLANCA,
CARTON NEGRO,
HILO NEGRO Y
BLANCO,
PEGAMENTO EN
AEROSOL,
CEMENTO IRIS

SIGNIFICADO

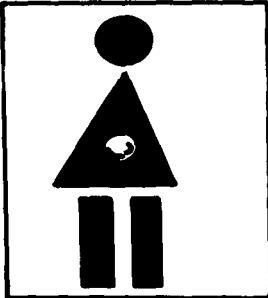

8

MATERIALES:

PAPEL PERIODICO,
CARTULINA OPALINA
BLANCA,
POLITEC,
PEGAMENTO EN
AEROSOL

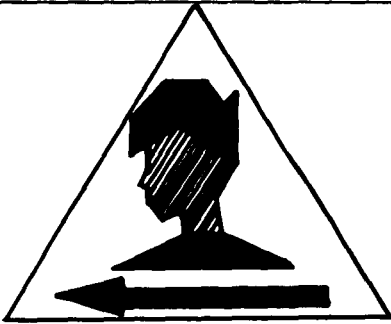
SIGNIFICADO

9

MATERIALES:
CARTULINA OPALINA,
HILO NEGRO,
ACETATO GRUESO,
PAPEL AMERICA
NEGRO,
CEMENTO IRIS

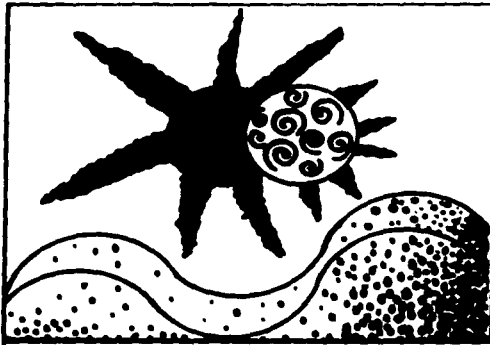
FUNCION

10

MATERIALES:
CARTON
CORRUGADO,
PAPEL PERIODICO,
PAPEL IMPRESO
(HOJA DE REVISTA),
PEGAMENTO EN
AEROSOL

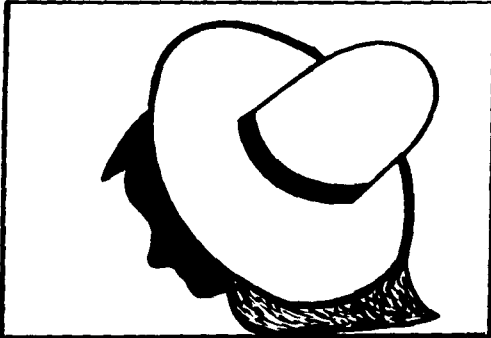
FUNCION

11

MATERIALES:
PAPEL PERIODICO,
CARTONCILLO
NEGRO,
PEGAMENTO EN
AEROSOL

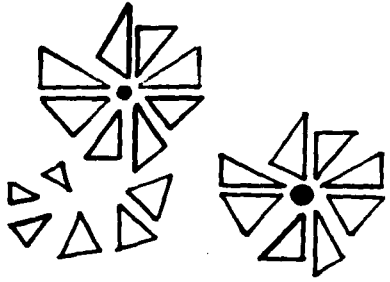
SUPERPOSICION

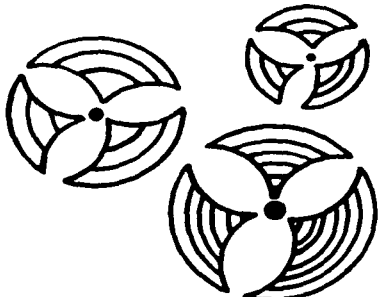

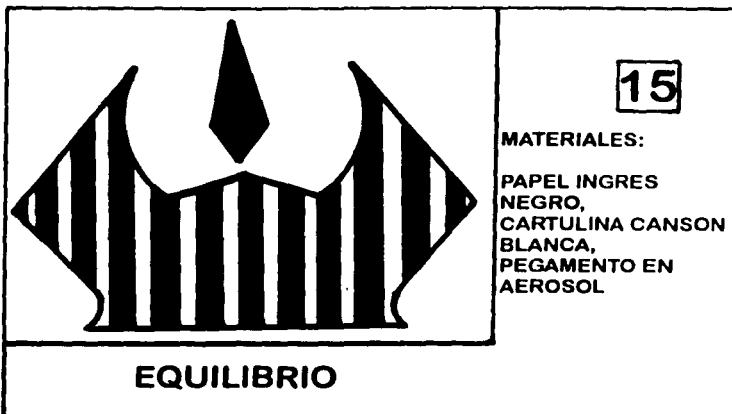
12

MATERIALES:
PAPEL IRIS GRIS
OBSCURO,
PAPEL IRIS BLANCO,
PEGAMENTO EN
AEROSOL

SUPERPOSICION

	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40px; margin: 0 auto;">13</div> <p>MATERIALES: CARTULINA OPALINA BLANCA, CARTON CORRUGADO, CEMENTO BLANCO</p>
<p>ROTACION</p>	

	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40px; margin: 0 auto;">14</div> <p>MATERIALES: PAPEL INGRES BLANCO, PAPEL FABRIANO NEGRO, PEGAMENTO EN AEROSOL</p>
<p>ROTACION</p>	

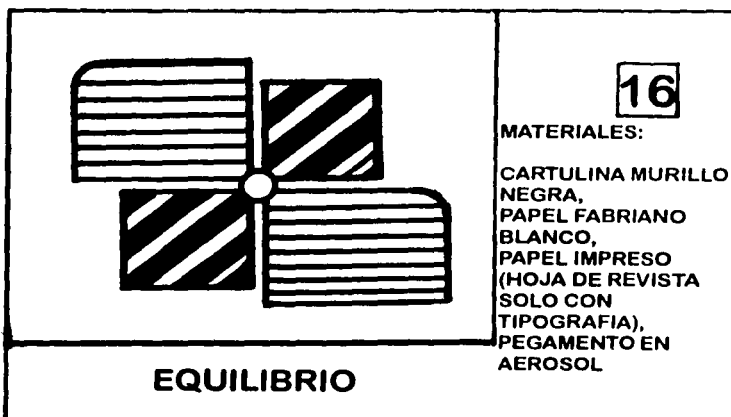

15

MATERIALES:

**PAPEL INGRES
NEGRO,
CARTULINA CANSON
BLANCA,
PEGAMENTO EN
AEROSOL**

EQUILIBRIO

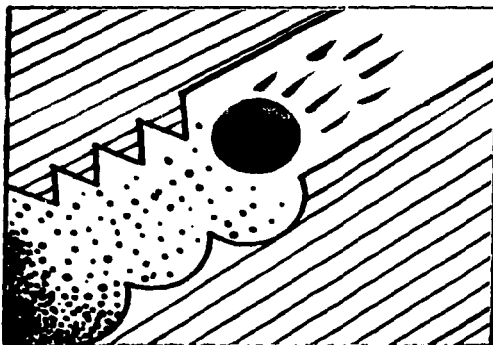

16

MATERIALES:

**CARTULINA MURILLO
NEGRA,
PAPEL FABRIANO
BLANCO,
PAPEL IMPRESO
(HOJA DE REVISTA
SOLO CON
TIPOGRAFIA),
PEGAMENTO EN
AEROSOL**

EQUILIBRIO

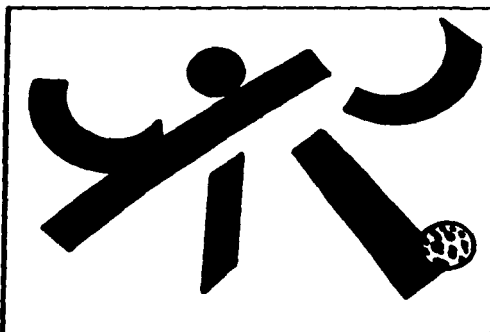

INESTABILIDAD

17

MATERIALES:

**PAPEL PERIODICO,
CARTON
CORRUGADO,
OPALINA BLANCA,
CEMENTO BLANCO**

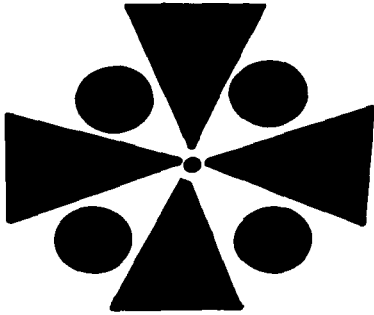

INESTABILIDAD

18

MATERIALES:

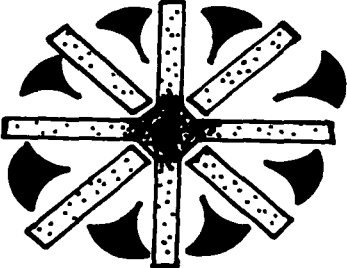
**CARTULINA
RODODENDRON
BLANCA,
CARTULINA
RODODENDRON
GRIS CLARO,
CARTULINA
RODODENDRON
GRIS OSCURO,
CEMENTO IRIS**

19

MATERIALES:
CARTULINA
RODODENDRON
BLANCA,
CARTULINA
RODODENDRON
NEGRA,
CEMENTO BLANCO

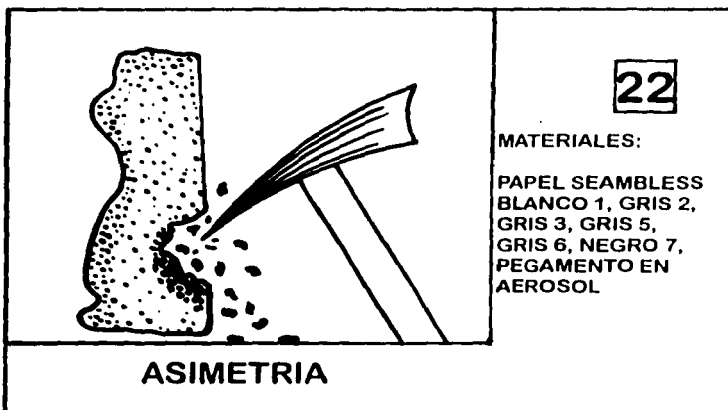
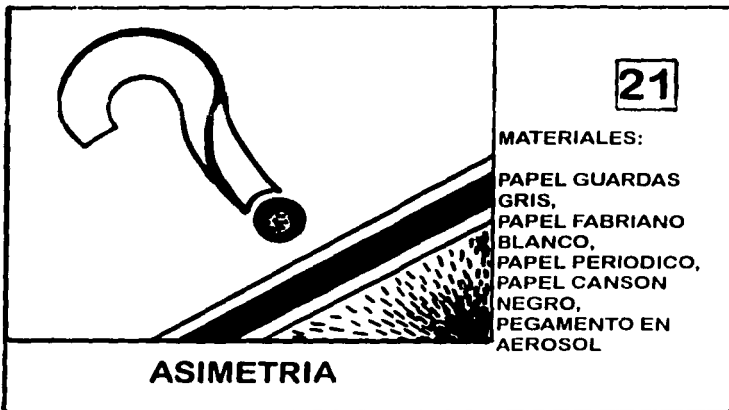
SIMETRIA

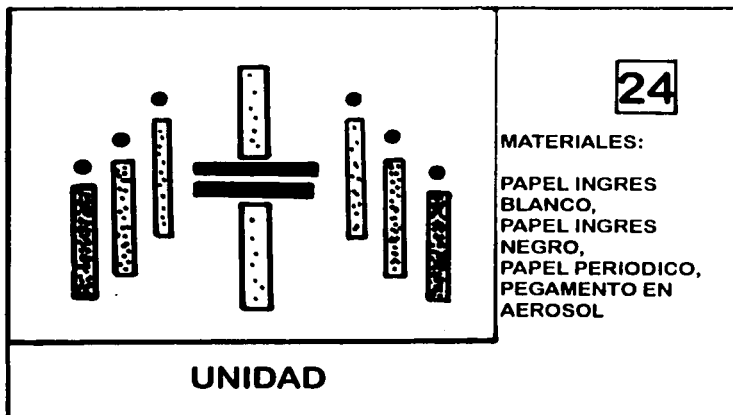
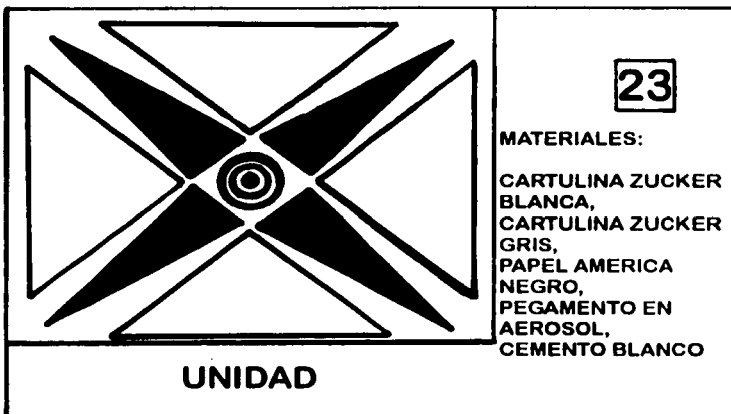

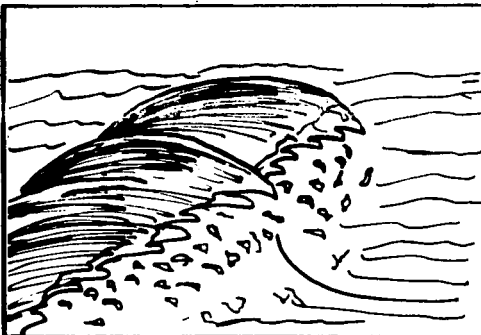
20

MATERIALES:
CARTULINA ROSS
BLANCA (GRUESA),
PAPEL SEAMBLESS
NEGRO,
CEMENTO BLANCO

SIMETRIA

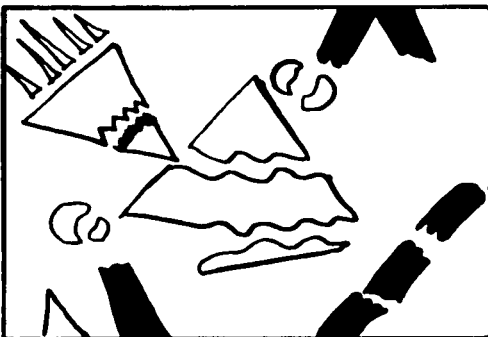

25

MATERIALES:

PAPEL GUARDAS
GRIS,
PAPEL INGRES
BLANCO,
PAPEL AMERICA
NEGRO,
PEGAMENTO EN
AEROSOL

FRAGMENTACION

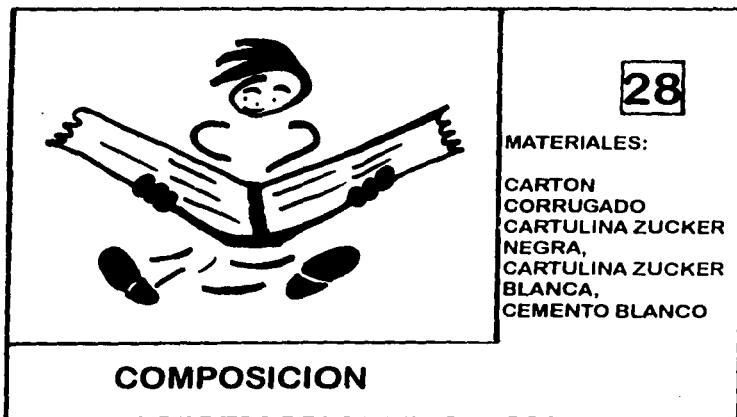
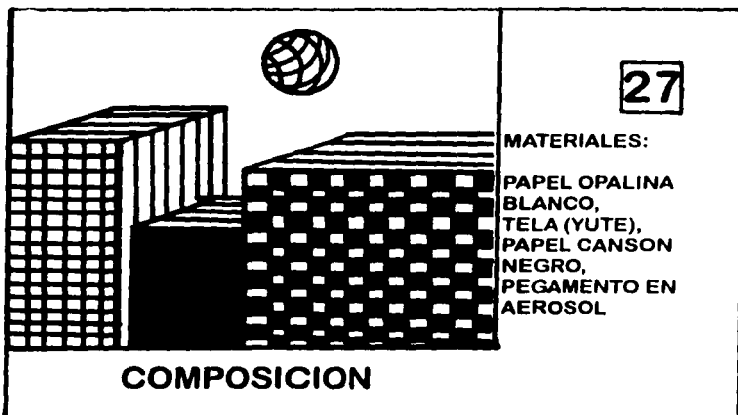

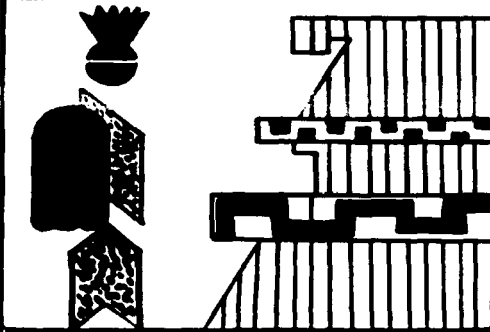
26

MATERIALES:

CARTULINA CANSON
GRIS,
PAPEL PERIODICO,
CARTULINA CANSON
BLANCA,
PEGAMENTO EN
AEROSOL

FRAGMENTACION

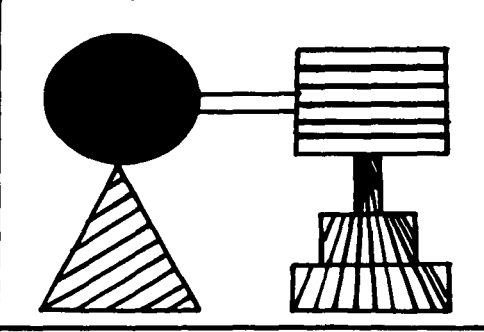

29

MATERIALES:
PAPEL IMPRESO,
PAPEL INGRES
NEGRO,
PAPEL CANSON
BLANCO,
CEMENTO BLANCO

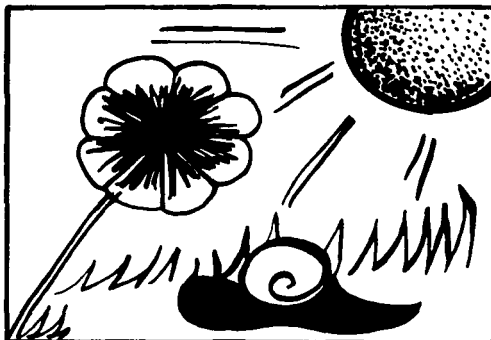
COMPOSICION ESTATICA

30

MATERIALES:
PAPEL PERIODICO,
PAPEL INGRES
NEGRO,
PEGAMENTO EN
AEROSOL

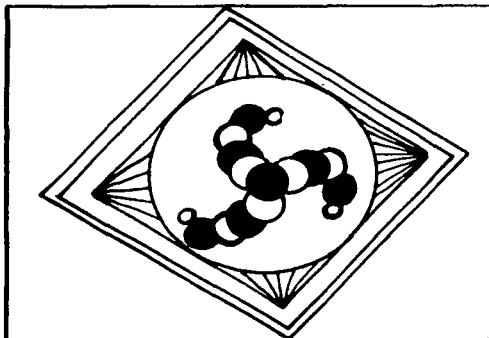
COMPOSICION ESTATICA

31

MATERIALES:
PAPEL INGRES
BLANCO,
PAPEL INGRES
GRIS,
CARTULINA ZUCKER
NEGRA,
CARTULINA ZUCKER
BLANCA,
PEGAMENTO EN
AEROSOL,
CEMENTO IRIS,
PINTURA ACRILICA
BLANCA Y NEGRA

COMPOSICION LIBRE

32

MATERIALES:
PAPEL AMERICA
NEGRO,
PAPEL INGRES
NEGRO,
PAPEL PERIODICO,
PEGAMENTO EN
AEROSOL,
PINTURA ACRILICA
BLANCA Y NEGRA

COMPOSICION LIBRE

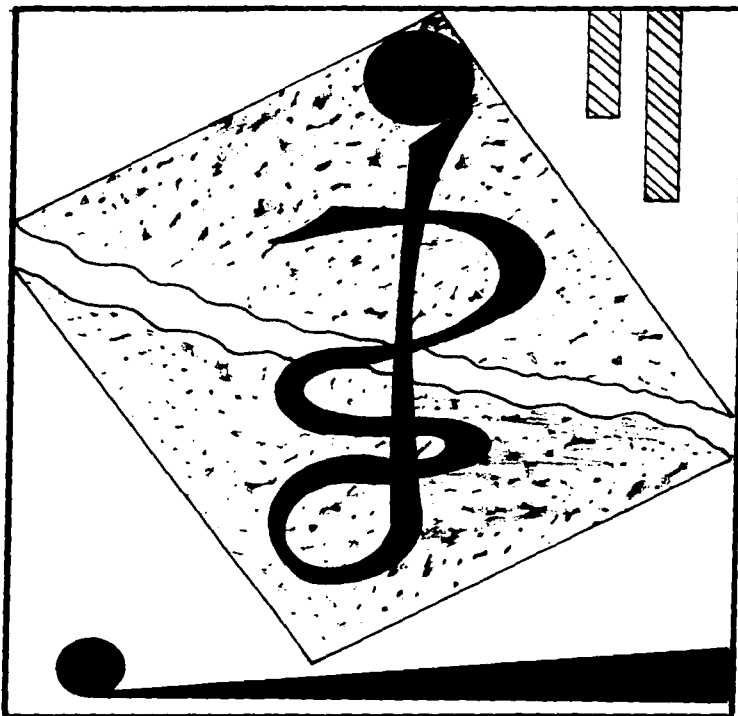
	<p data-bbox="863 343 926 392">33</p> <p data-bbox="749 413 894 427">MATERIALES:</p> <p data-bbox="749 454 976 616">PAPEL FABRIANO NEGRO, PAPEL FABRIANO BLANCO, PAPEL PERIODICO, TINTA CHINA NEGRA, PEGAMENTO EN AEROSOL</p>
<p data-bbox="396 637 579 665">MODULOS</p>	

	<p data-bbox="863 847 926 896">34</p> <p data-bbox="749 916 894 930">MATERIALES:</p> <p data-bbox="749 958 976 1106">PAPEL INGRES NEGRO, PAPEL INGRES BLANCO, PAPEL INGRES GRIS, PEGAMENTO EN AEROSOL</p>
<p data-bbox="403 1141 585 1169">MODULOS</p>	

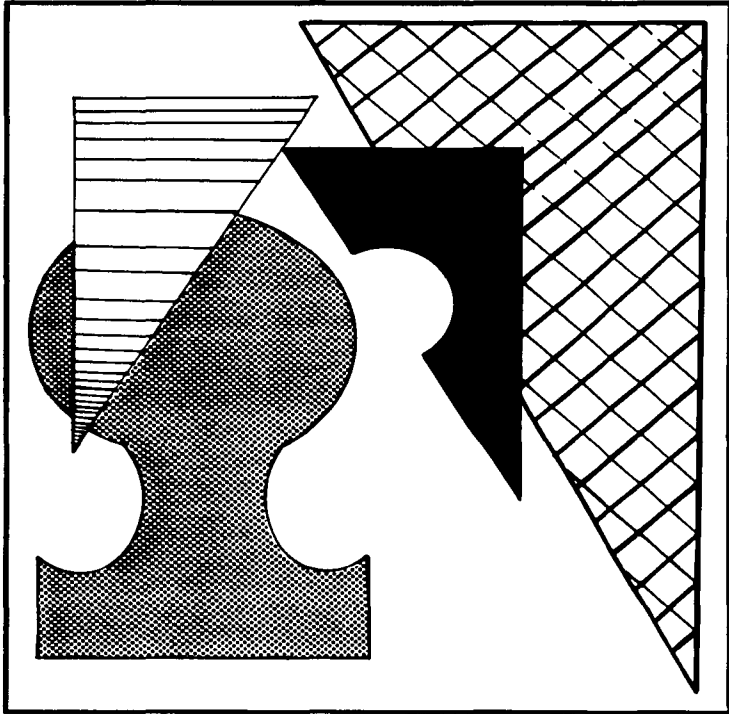
4.3.2 BOCETOS FINALES

Como se mencionó anteriormente, los bocetos finales son el resultado del análisis de los preliminares.

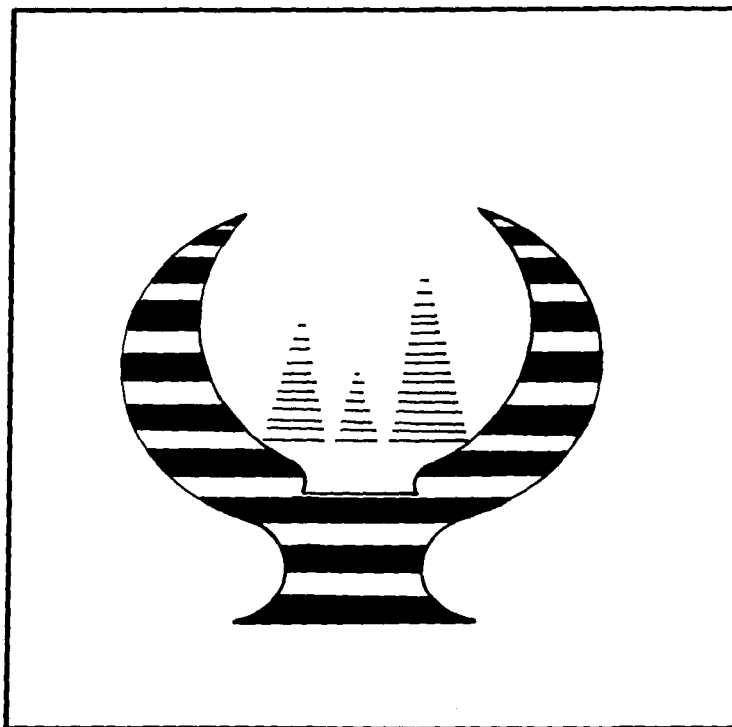
Enseguida se ilustran los bocetos finales.

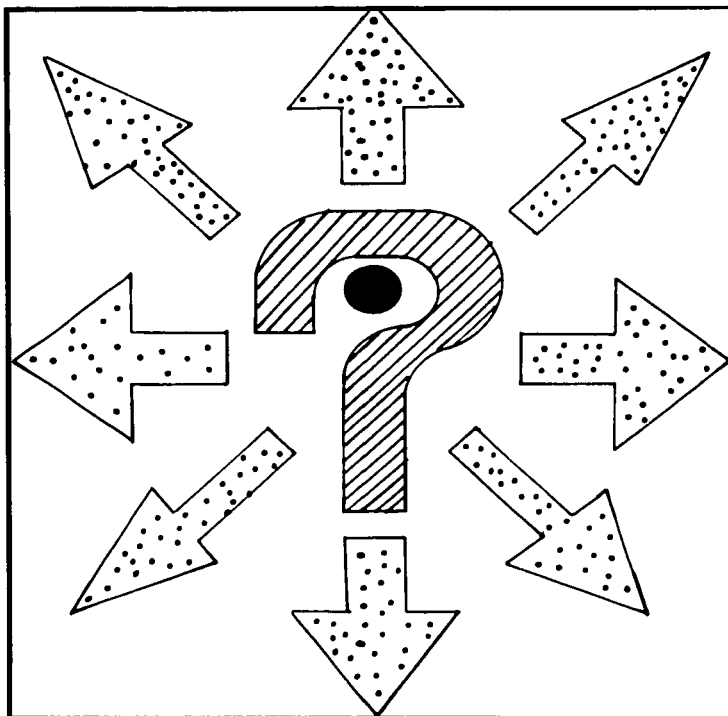
PUNTO, LINEA, PLANO

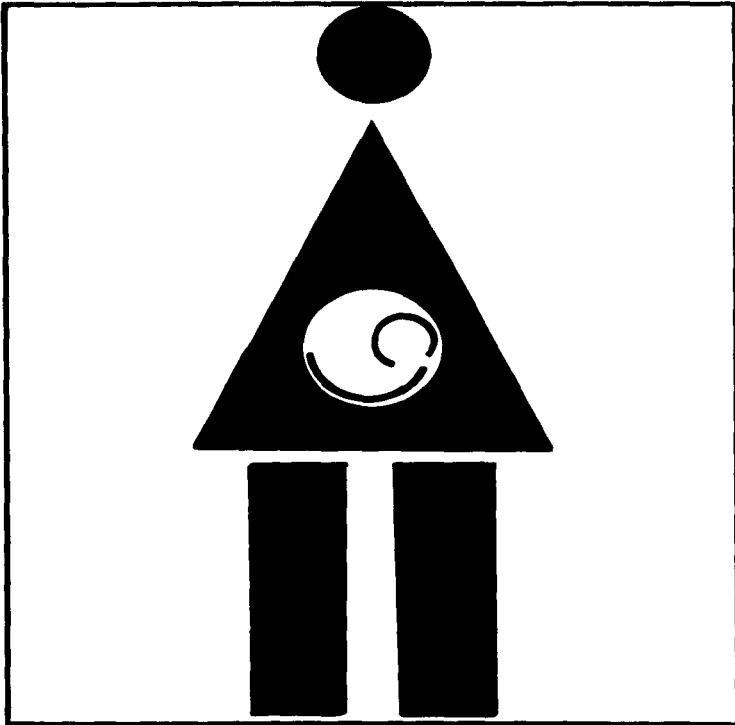
FORMA, TEXTURA

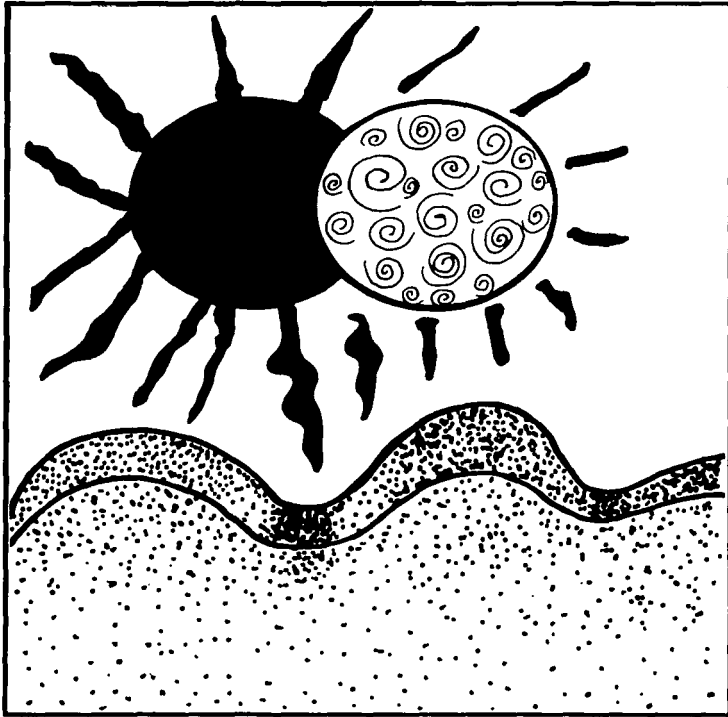
REPRESENTACION

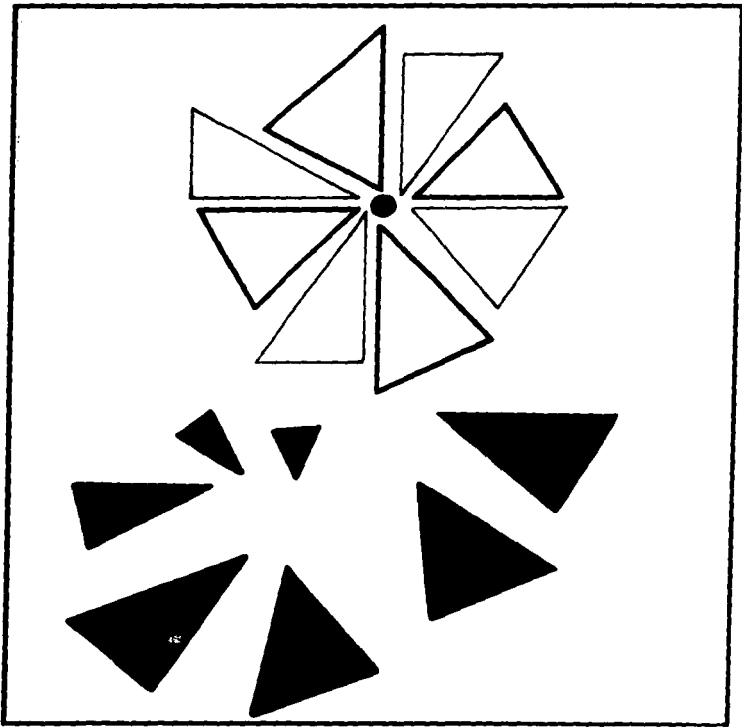
SIGNIFICADO

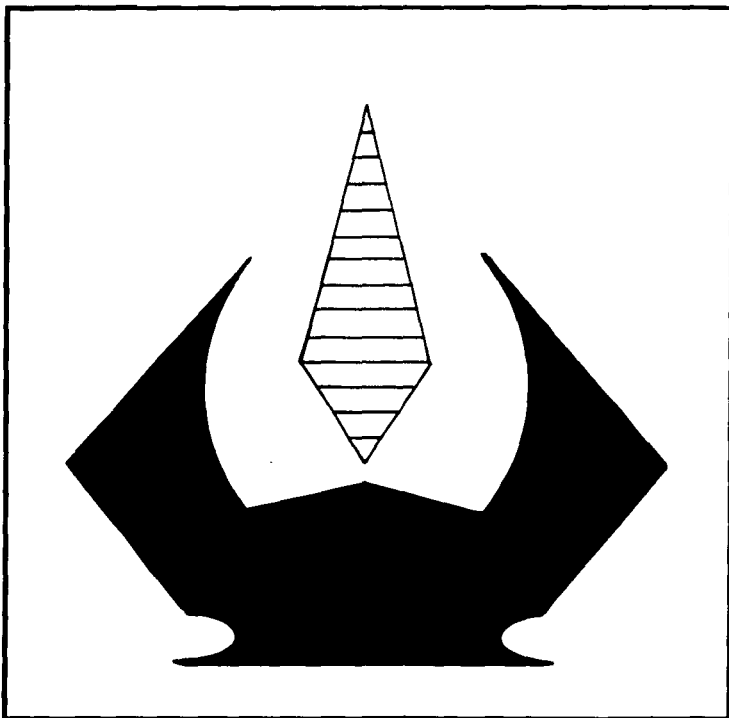
FUNCION

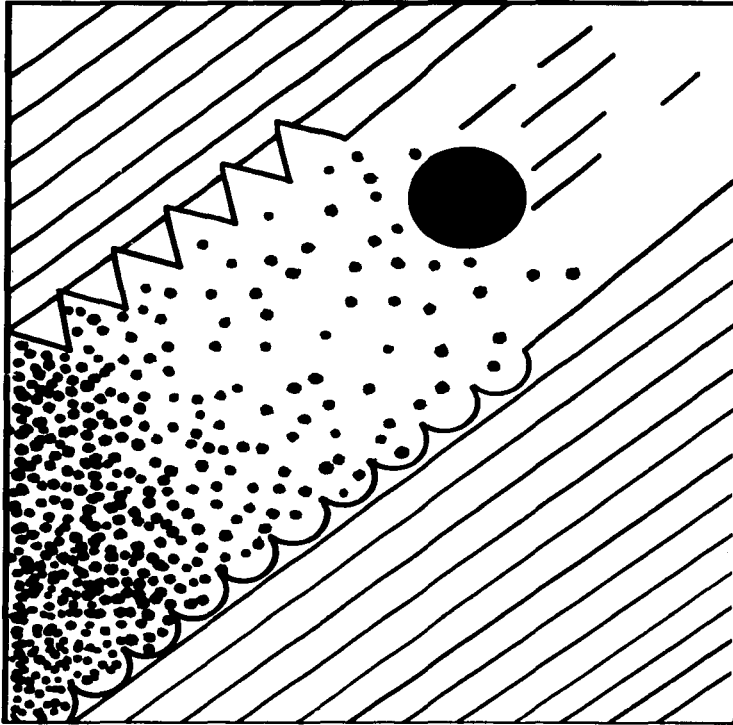
SUPERPOSICION

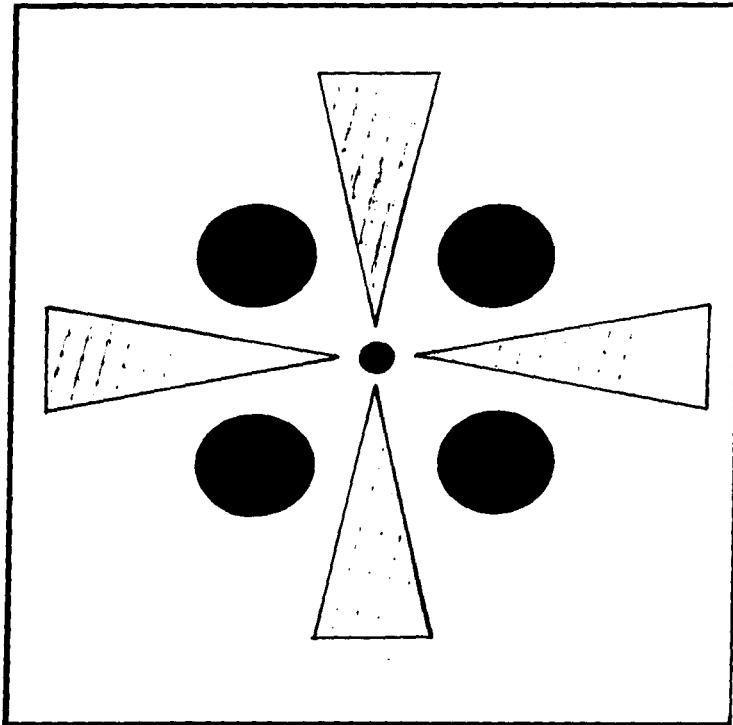
ROTACION

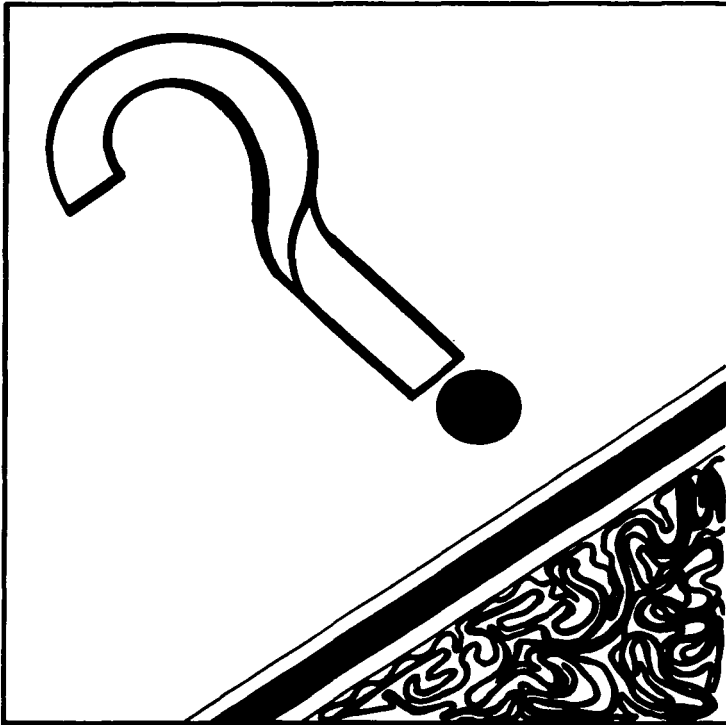
EQUILIBRIO

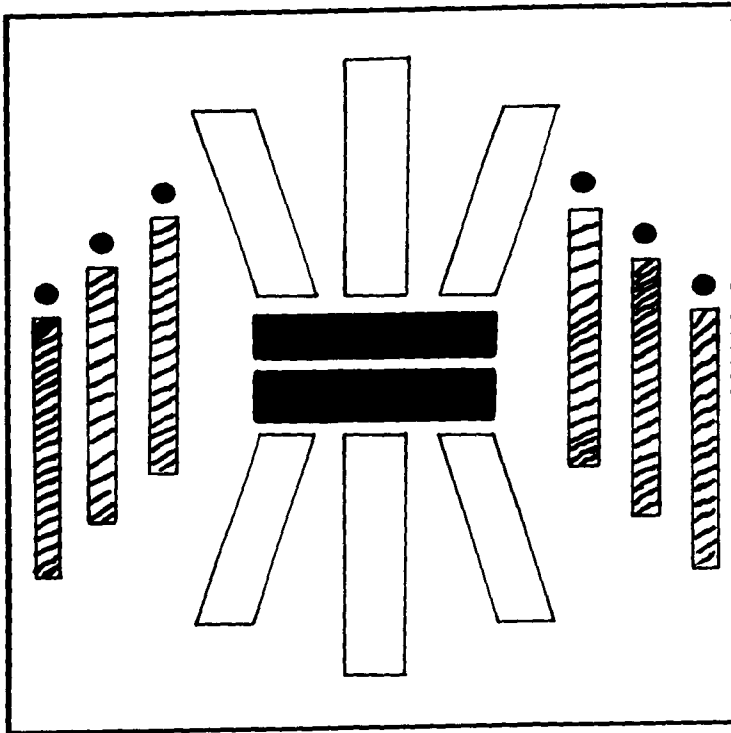
INESTABILIDAD

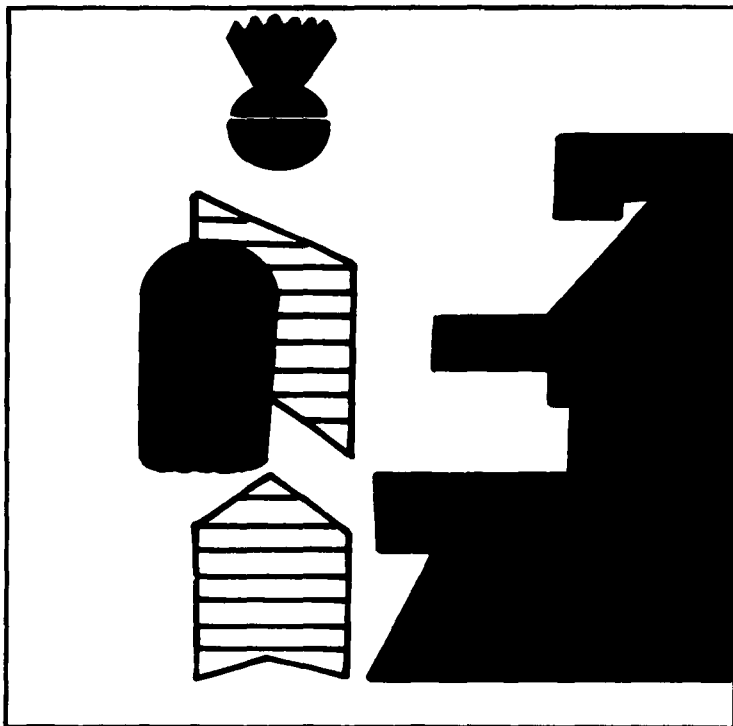
SIMETRIA

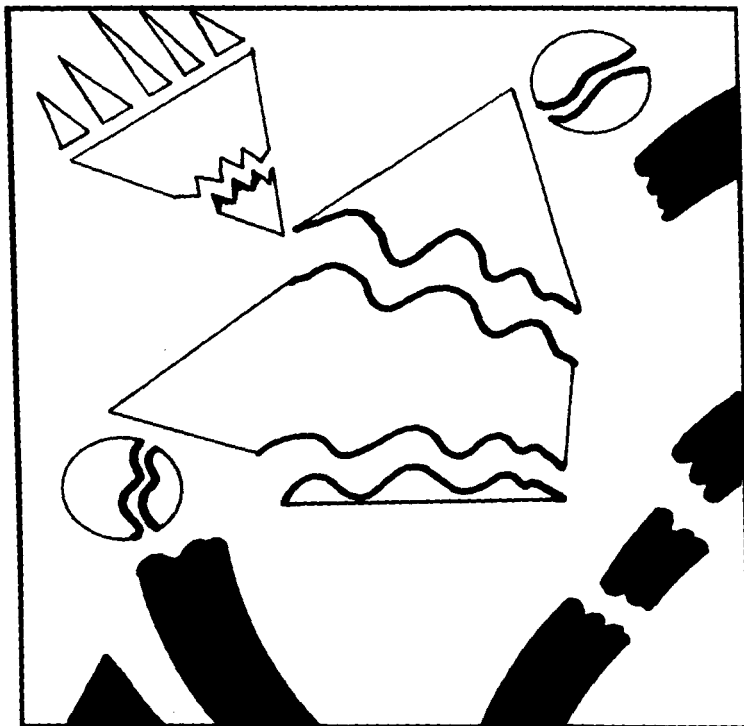
ASIMETRIA

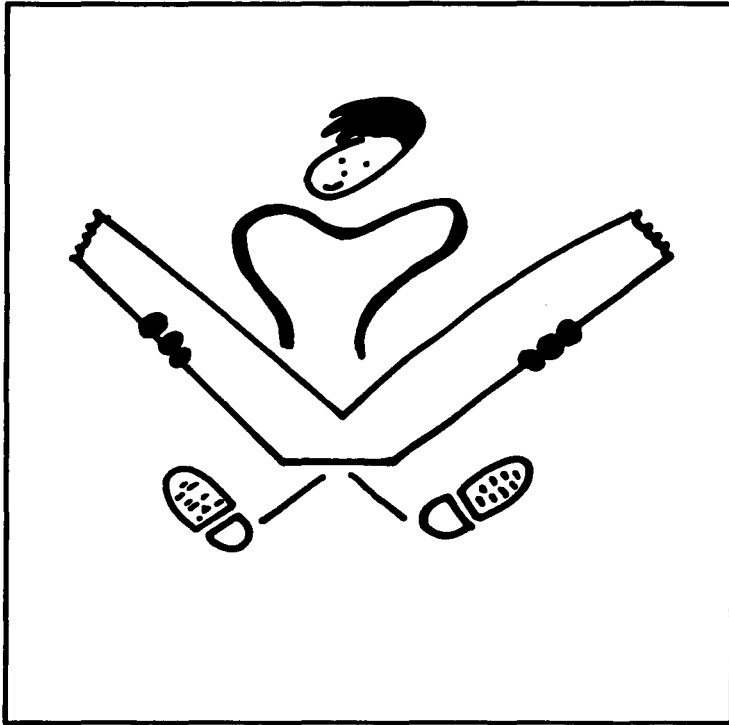
UNIDAD

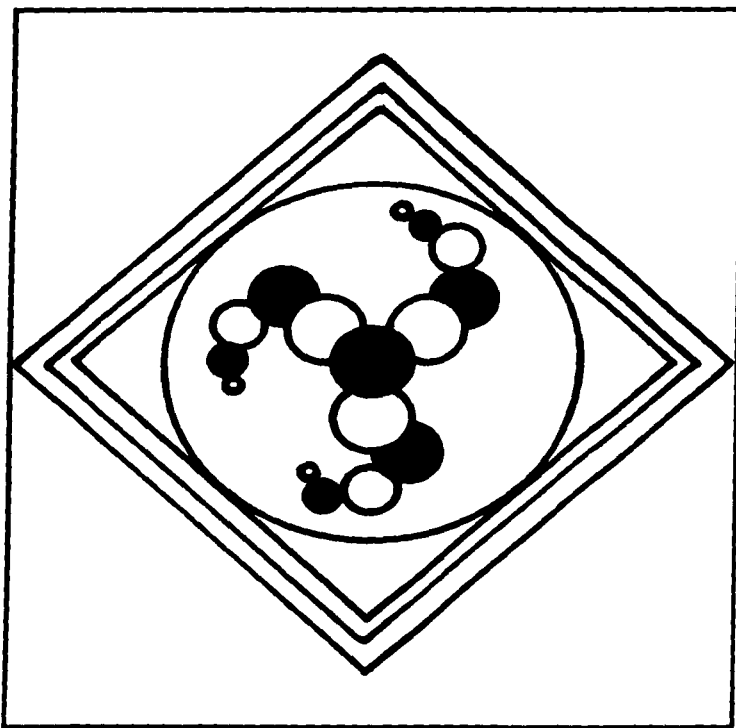
COMPOSICION ESTATICA

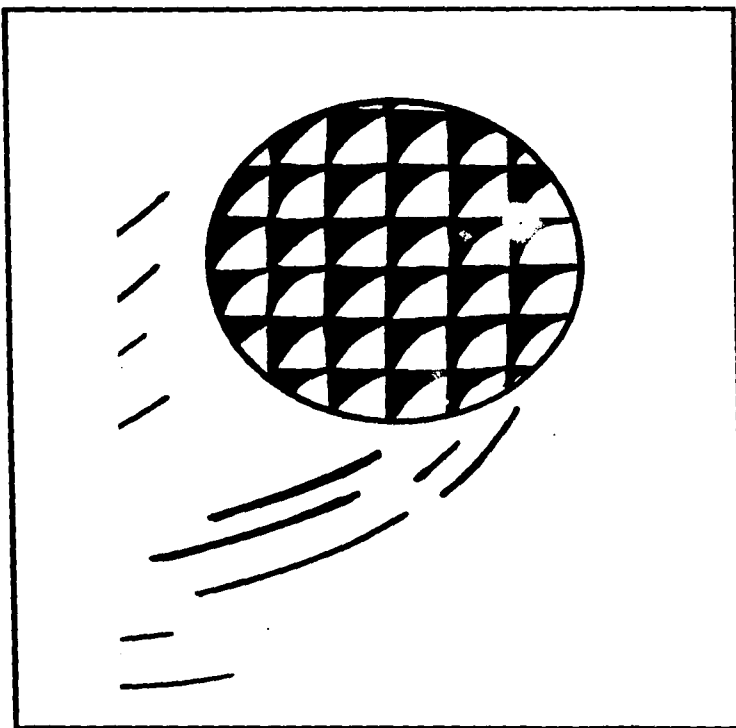
FRAGMENTACION

COMPOSICION

COMPOSICION LIBRE

MODULOS

4.4 APLICACION DE LA TECNICA DE ILUSTRACION COLLAGE A LAS PROPUESTAS FINALES

Después del proceso de producción de los bocetos y de la selección de los mismos, se llega a la etapa de elaboración de las ilustraciones, a partir de la aplicación del collage como técnica de ilustración. De esta manera, en este punto se especifican los materiales a utilizar en las ilustraciones que se presentan en el punto 4.5, como una muestra representativa de la propuesta gráfica general para ilustrar el “Manual de Diseño y Composición”.

A continuación se mencionan los pasos básicos en la realización de las ilustraciones, así como los materiales utilizados.

ILUSTRACION No. 1

Conceptos que se ilustran: Punto, Línea y Plano.

MATERIALES:

Papel fotográfico con textura de cristal.

Papel américa negro.

Papel impreso (recorte de revista).

Cartulina opalina blanca.

Pegamento en aerosol.

Cutter.

Compás Cutter.

X-acto.

REALIZACION:

1° Se determina la posición de cada uno de los elementos en la composición.

2° Dibujamos y recortamos, con el papel respectivo, cada uno de los elementos.

3° Ya con los elementos recortados, se procede a pegar cada uno de ellos comenzando por los que van al fondo.

En esta ilustración se realizó un corte en diagonal, para obtener un relieve, mismo que es característico de la técnica de collage.

ILUSTRACION No. 2

Concepto que se ilustra: Función.

MATERIALES:

Cartulina opalina blanca.

Papel américa negro.

Hilo grueso negro.

Papel periódico.

Cemento.

Pegamento en aerosol.

Compás cutter.

Cutter.

REALIZACION:

1° Dibujamos cada uno de los elementos sobre el papel indicado.

2° Recortamos y pegamos al fondo el papel periódico (sólo con texto).

3° Pegamos los elementos de la composición.

4° Pegamos el hilo para formar las líneas inscritas en el círculo en blanco (inscrito en el triángulo).

5° Delineamos con hilo el contorno de la composición.

ILUSTRACION No.3

Concepto que se ilustra: Representación.

MATERIALES:

Cartón corrugado.

Politec gris.

Cartulina negra.

Cartulina opalina penta.

Papel bond blanco.

Cemento.

REALIZACION:

1° Trazamos las figuras sobre papel bond blanco y las recortamos.

2° Pegamos las figuras sobre la parte posterior del papel correspondiente y las recortamos. En este paso es importante que las cuchillas, o navajas del cutter se encuentren perfectamente afiladas para realizar un corte exacto, principalmente en el cartón corrugado, al que se le hará un corte en diagonal para obtener un relieve.

3° Debido a que se trata de una composición poco compleja el pegado se puede realizar libremente.

ILUSTRACION No. 4

Concepto que se ilustra: Fragmentación.

MATERIALES:

Papel guarda.

Cartulina evergre.

Papel impreso (recorte de revista).

Cartulina estrella negra.

Cemento.

Pegamento en aerosol.

REALIZACION:

1° Trazamos las figuras sobre la parte posterior del papel correspondiente y recortamos.

2° Pegamos el papel periódico sobre la superficie total del plano gráfico.

3° Pegamos cada uno de los elementos guiándonos por los trazos previamente hechos sobre la superficie.

Para esta ilustración se realiza el corte de algunos elementos de forma irregular con el objetivo de crear una textura a partir del recortado, de la misma manera, los cortes se hacen en diagonal para obtener un relieve.

ILUSTRACION No. 5

**Concepto que se ilustra: Composición
estática.**

MATERIALES:

Papel ingres negro.

Tela (yute).

Papel impreso (recorte de revista).

Papel bond blanco.

Cemento.

Pegamento en aerosol.

REALIZACION:

**Para esta ilustración especialmente es muy
importante realizar los trazos de cada
elemento con instrumentos de precisión, así
como elaborar un retículo sencillo en donde se
indique la posición exacta de los elementos en
la composición, así:**

1° Trazamos los elementos sobre papel bond.

**2° Los pegamos en el papel correspondiente y
recortamos.**

**3° Procedemos al pegado de éstos, siguiendo
el orden de los trazos previamente hechos
sobre el plano gráfico.**

Es importante mencionar, que para el manejo de telas en collage, es imprescindible realizar cortes exactos, para evitar que ésta se deshilache. También, el plegado debe cuidarse para evitar que el tejido de la tela quede mal tensado.

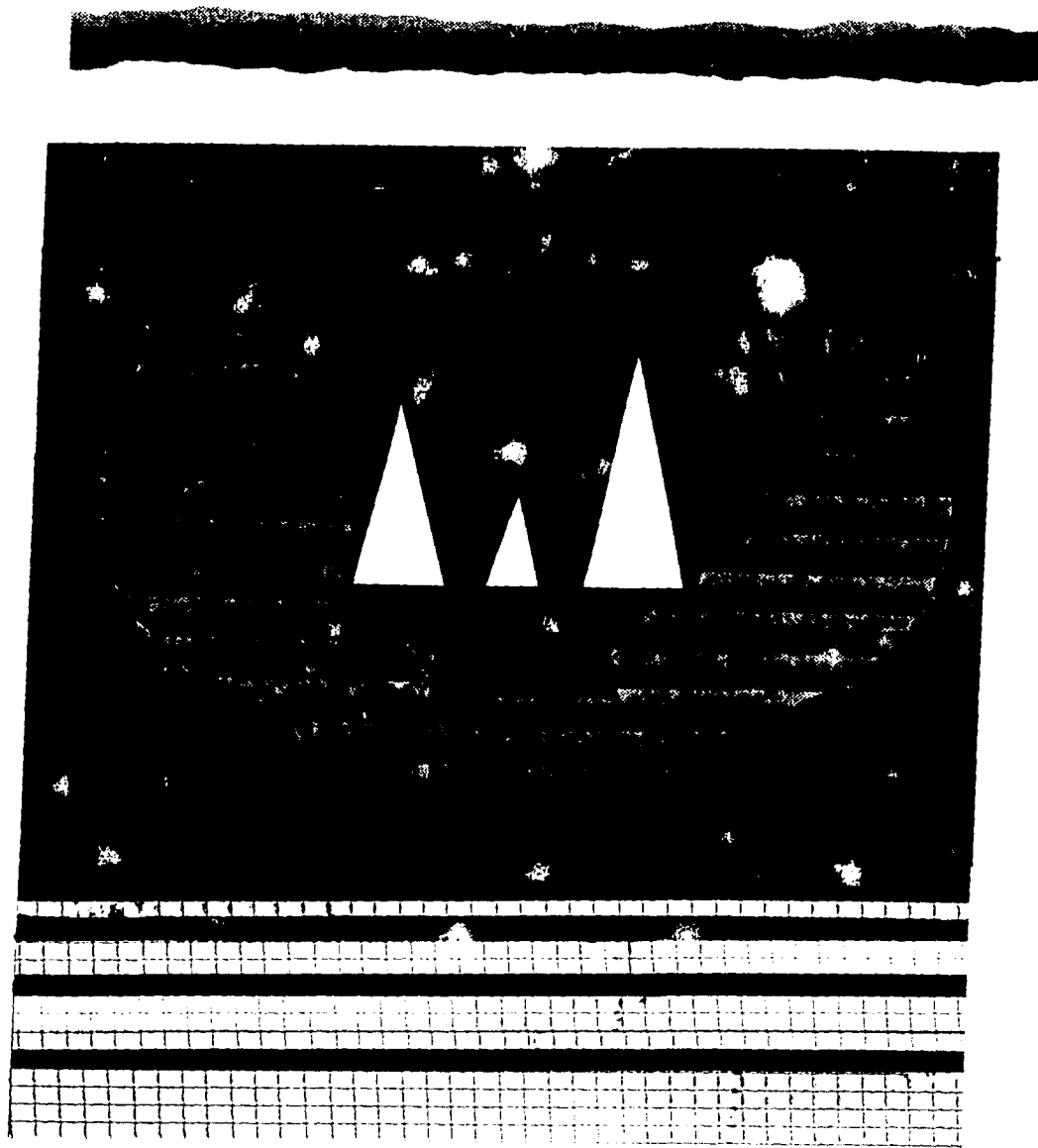

**4.5 CINCO ILUSTRACIONES
REPRESENTATIVAS DE LA PROPUESTA
GRAFICA PARA EL “MANUAL DE
DISEÑO Y COMPOSICION”**

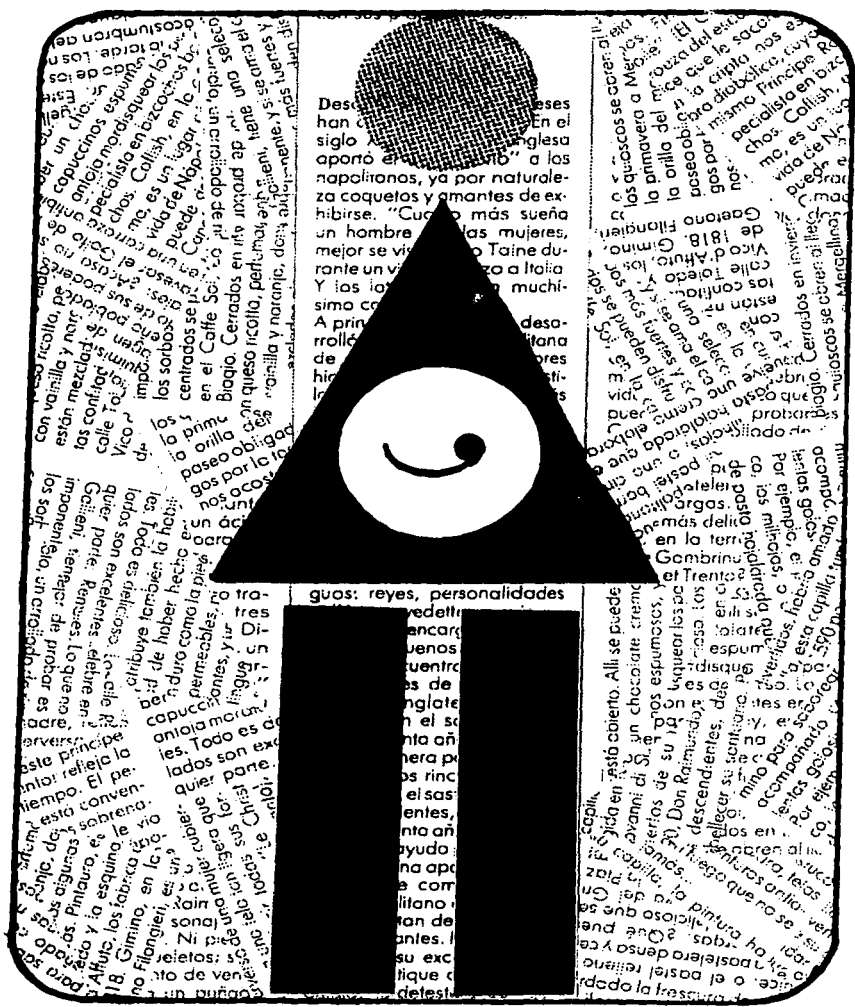
**En seguida se presentan cinco ilustraciones
para el “Manual de Diseño y Composición”,
como una muestra del trabajo final de esta
tesis.**

PUNTO, LINEA, PLANO

REPRESENTACION

guas: reyes, personalidades

FUNCION

FRAGMENTACION

CONCLUSIONES

Partiendo de los antecedentes del presente trabajo y de la observación de las ilustraciones elaboradas, es posible encontrar una relación directa entre el trabajo de investigación y los resultados finales: las ilustraciones.

El logro de estas propuestas gráficas fue posible, gracias a la investigación realizada acerca de los principales elementos que intervinieron en la elaboración de este trabajo. Así, la ilustración, el manual y el collage como técnica de ilustración fueron los elementos sobre los que giró la investigación, misma que se limitó exclusivamente, a mencionar los puntos más importantes de estos tres elementos, ya que su función principal en esta tesis fue sustentar la producción de las propuestas gráficas.

Las ilustraciones que se obtuvieron como resultado final fueron el producto de una búsqueda de elementos que interrelacionados entre sí, dieran una composición visual agradable, y

principalmente que transmitieran la información o el concepto que representan. El propósito por el cual fueron realizadas las ilustraciones fue apoyar la comprensión de conceptos teóricos, propósito que considero, sí se cumple con los resultados finales.

Este trabajo lo realicé teniendo siempre presente, que el objetivo era ilustrar un manual de diseño y composición, por lo que al enfrentarme a conceptos que para todo diseñador gráfico son elementales, redescubrir la riqueza de posibilidades para la interpretación gráfica de estos conceptos que en nuestro campo de trabajo vemos tan ordinariamente. Tener la posibilidad de traducir estos conceptos a imágenes me llevó a experimentar con elementos como las texturas visuales, los contrastes de forma, de tamaño, etc.,tratando de encontrar las representaciones más atractivas para ilustrar los conceptos del contenido del manual. El hecho de que el soporte gráfico que se ilustró, estuviera dirigido a jóvenes adolescentes me abrió más las posibilidades de experimentar y

proponer composiciones dinámicas que permitieran integrar en un concepto general, a todas las ilustraciones del manual para darle a éste, un carácter juvenil y por lo tanto hacer del manual un medio didáctico atractivo para los estudiantes de la opción técnica a la que va dirigido el "Manual de Diseño y Composición", así como para todo estudiante que recurra a consultarlo.

La experiencia que significó para mí , ilustrar el "Manual de Diseño y Composición" fue muy enriquecedora, no sólo como diseñadora gráfica sino también como docente, ya que estas ilustraciones serán un importante material para guiar a los alumnos en el conocimiento del diseño y composición visual porque ejemplifican los ejercicios que se realizan dentro del taller de Diseño y Composición; por otra parte, el collage es la técnica en la que me apoyo para realizar la mayoría de los ejercicios de clase, siendo ésta una de las razones por la que elegí ilustrar el manual con la técnica de collage.

Para terminar considero que es importante mencionar que la técnica de ilustración que seleccioné: el collage, se debió principalmente a que, a pesar de ser una técnica que tiende más hacia lo artístico, presenta grandes ventajas como técnica de ilustración: es muy económica en aplicación, ya que permite trabajar con diferentes materiales al mismo tiempo, ofreciendo amplias posibilidades. Otra ventaja importante es su reproducción, que se puede hacer hasta con una fotocopidora, obteniendo muy buenos resultados, principalmente cuando se trabaja en blanco y negro, como en este caso. Es conveniente aclarar que las ilustraciones se hicieron en blanco y negro, debido a que la impresión del manual, es también en blanco y negro.

BIBLIOGRAFIA

1. DALLEY, Terence.

Ilustración y Diseño.

Guía Completa de Técnicas y Materiales.

Ed. Hermann Blume, Madrid, 1981. 222 págs.

2. COLYER, Martin.

Cómo Encargar Ilustraciones.

Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1994. 144 págs.

3. *Enciclopedia Didáctica de Dibujo y Pintura.*

Ed. Mavenco de Ediciones S. A.

España, 1987. 77 págs.

4. MAGNUS, Hugo.

Manual para Dibujantes e Ilustradores.

Ed. Gustavo Gili. Colección Diseño.

Barcelona, 1982. 288 págs.

5. MULHERIN, Jenny.

Técnicas de Presentación

para el Artista Gráfico.

Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1990. 144 págs.

6. PIGNATTI, Terisio.

El Dibujo de Altamira a Picasso.

Ed. Cátedra, Madrid, 1981. 398 págs.

7. LAMBERT, Susan.

El Dibujo Técnica y Utilidad.

Ed. Hermann Blume, Madrid, 1985. 140 págs.

8. IVINS, William.

Análisis de la Imagen Pre-fotográfica.

Colección Comunicación Visual.

Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1975.

9. LOOMIS, Andrew.

Ilustración Creadora.

Ed. Librería Hachette, Argentina, 1988.

300 págs.

10. CARREON Zamora, Enrique.

Vocabulario de Dibujo.

UNAM. México, 1988. 25 págs.

11. DONDIS, A., Donis.

*La Sintaxis de la Imagen, Introducción al
Alfabeto Visual.*

Ed. Gustavo Gili, Colección Comunicación
Visual, Barcelona, 1984. 210 págs.

12. MUNARI, Bruno.

Diseño y Comunicación Visual.

Ed. Gustavo Gili.

13. TURBULL, Arthur. et. al.

Comunicación Gráfica.

Ed. Trillas 2a Edición, México, 1990. 429 págs.

14. VIVES, Jordi.

Aprendamos Collage.

Ed. Labor, S.A. Barcelona, 1988.

15. D. BANCETT.

Collagrafía.

Ed. L.E.D.A., Barcelona, 1976. 47 págs.

16. Escuela de Artesanía.

Collage.

Ediciones Iberoamericanas Quorum,
Madrid, 1988.

17. MUSSE Cundé, Chantilly.

Les Très Riches Heures du Duc de Berry.

Ed. Thames and Hudson, Londres, 1969.

18. WILHELM, Weber.

History of Lithography.

Ed. Thames and Hudson, Londres, 1964.

19. COSTA, Juan.

Imagen Global.

Ed. C.E.A.C., Barcelona, 1989. 261 págs.

20. COSTA, Juan. et. al.

Imagen Didáctica.

Ed. C.E.A.C., Barcelona, 1989.

21. MAILLO, Adolfo.

Enciclopedia de Didáctica Aplicada.

Tomo I.

Ed. Labor, Barcelona, 1973. 803 págs.

22. MARTINEZ DE SAUSA, José.

Diccionario de Información,

Comunicación y Periodismo.

Ed. Paraninfo 2a Edición, Madrid, 1992.

579 págs.

23. LAINGED, Juan.

Haga Usted Mismo su Diseño Gráfico.

Ed. Hermann Blume, España, 1984. 156 págs.

24. BRIDGEWATER, Peter.

Introducción al Diseño Gráfico.

Ed. Trillas, México, 1992. 134 págs.

25. RUARI, McLean.

Manual de Tipografía.

Ed. Hermann Blume, Madrid. 215 págs.