

ARQUITECTURA I

Taller de integración proyectual

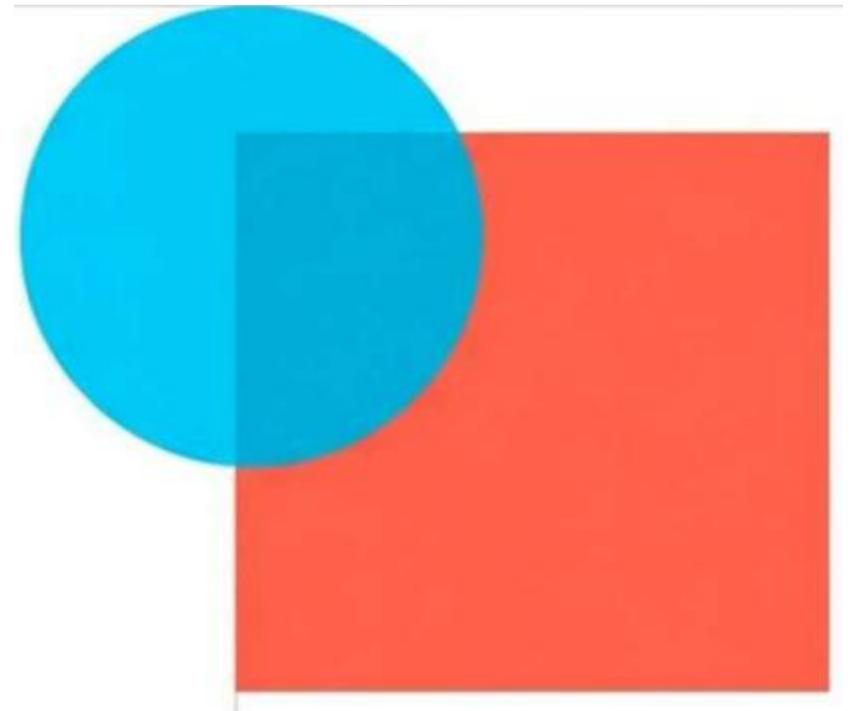
U1

Diseño Bi-Dimensional

Las Leyes Ocultas del Diseño Bi-Dimensional

Una guía maestra sobre la física, el peso y la estructura visual.

Comprender el diseño no como arte aleatorio, sino como un sistema de fuerzas estructurales y perceptivas.

La Taxonomía del Diseño Bi-Dimensional.

Elementos y Atributos

Forma

Textura

Espacio

Sistemas de Interacción

Repetición

Similitud

Gradación

Radiación

Anomalías

Lógicas de Organización

Estructura

Contraste

Concentración

Agrupamiento

La Anatomía de la Forma

FORMA = CONTENIDO

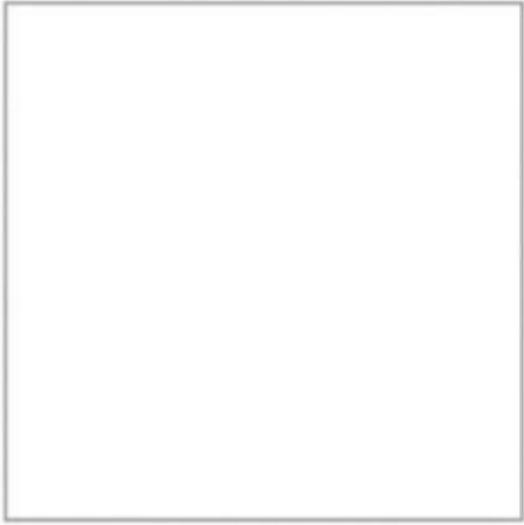
El Contenido

Identificar la forma obliga a reflexionar sobre un contenido. Pensar un contenido implica darle forma.

La Organización El ordenamiento de los elementos constitutivos. Se manifiesta a través de vínculos y componentes.

La Estructura El sistema de nexos. En toda forma se reconoce una ESTRUCTURA que establece el ordenamiento definitivo.

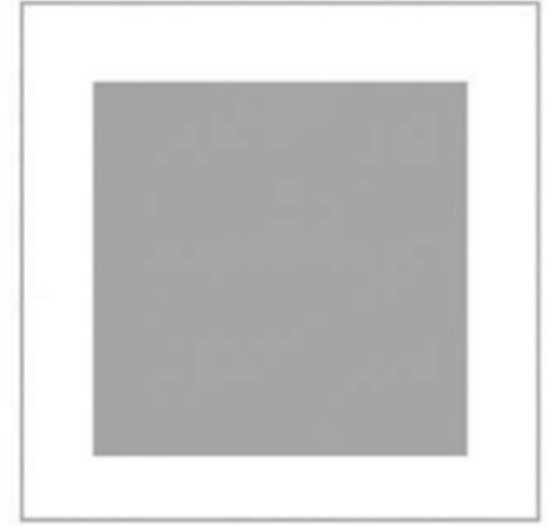
El Universo del Diseño: Campo y Objeto

Campo:
Determina los límites de un universo único. Sus leyes básicas están determinadas por el carácter del campo

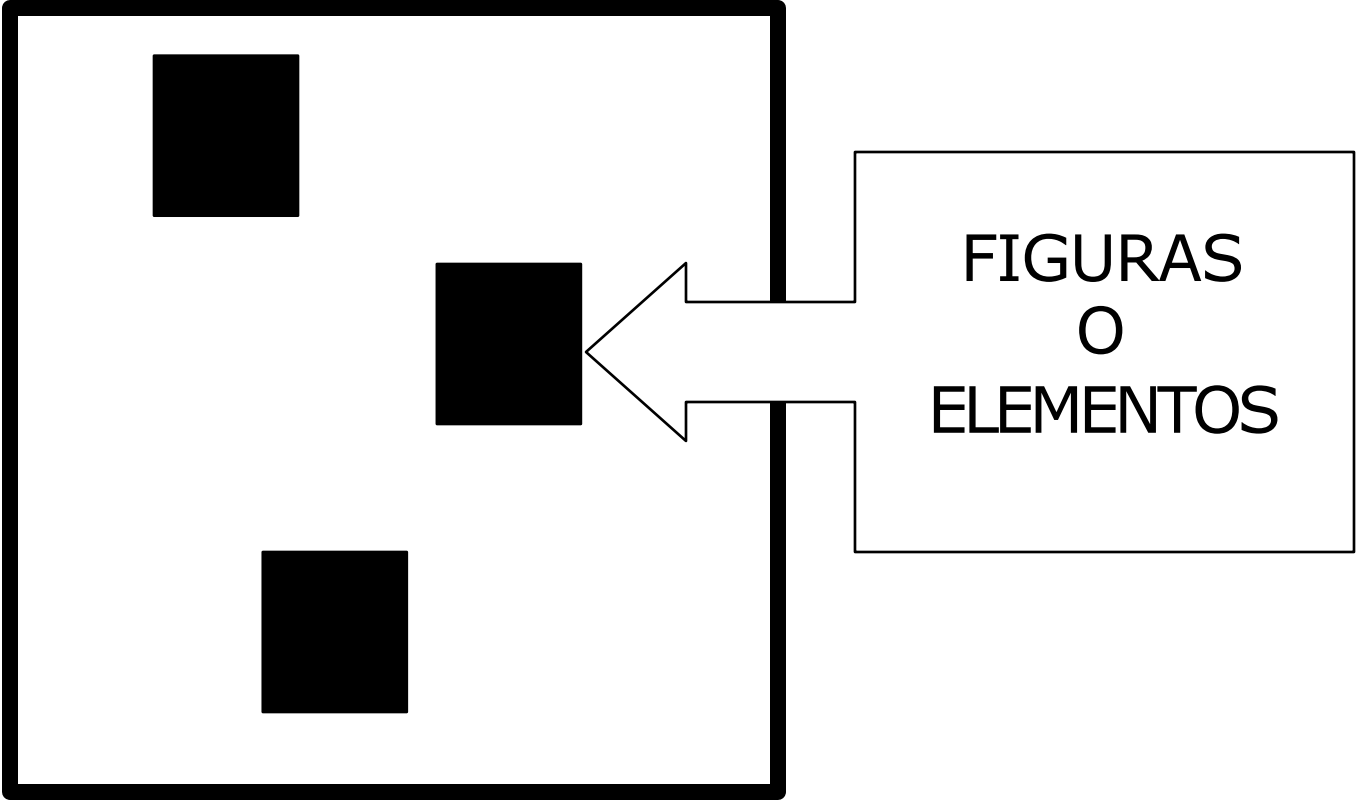

Objeto: Para percibir una forma, deben existir diferencias entre el campo y el objeto.

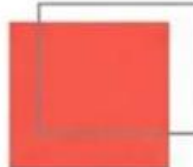
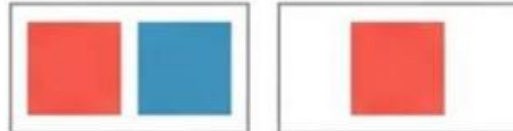
COMPOSICIÓN: La interacción dinámica entre el campo y el objeto crea la composición.

COMPOSICIÓN = Organización total entre la figura y el fondo.

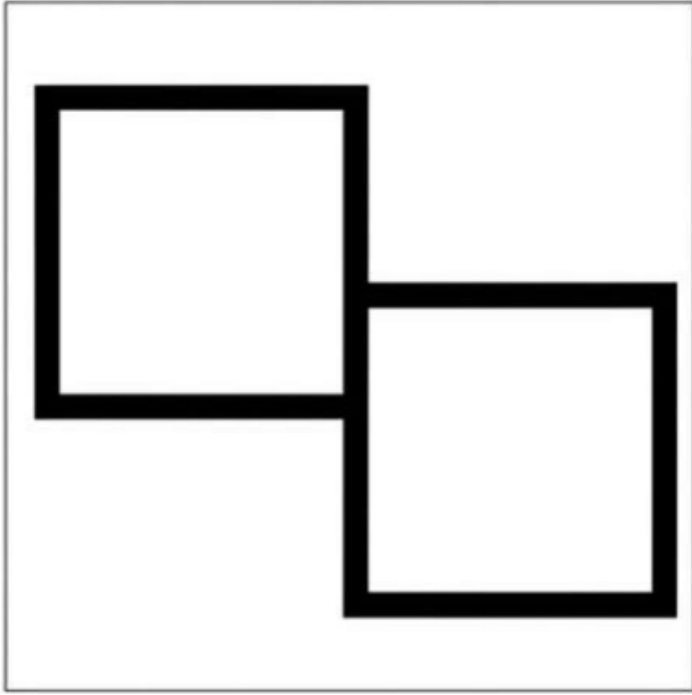

Matriz de Diagnóstico: El Peso Visual

Variables que alteran la gravedad óptica de los elementos.

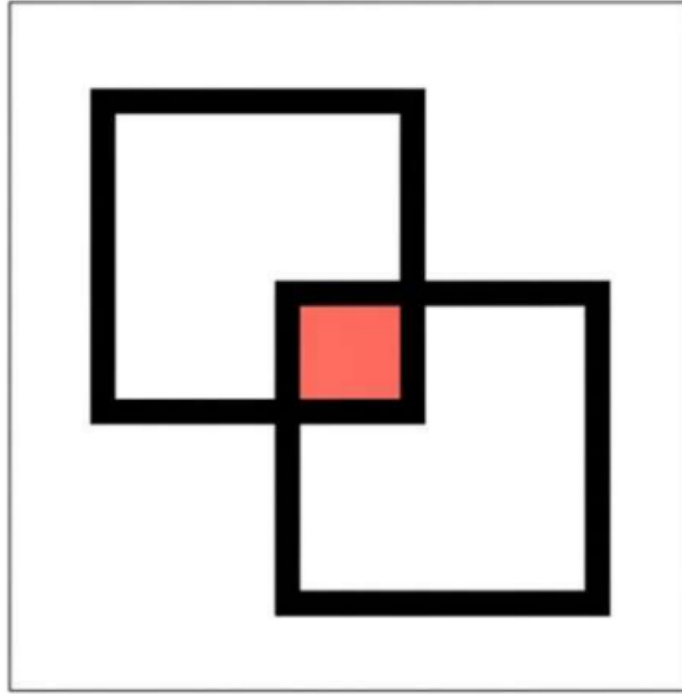
	MÁS PESO	MENOS PESO
Tamaño		
Forma		
Color		
Contraste con el fondo		
Recorte		

Lógica Espacial del Agrupamiento

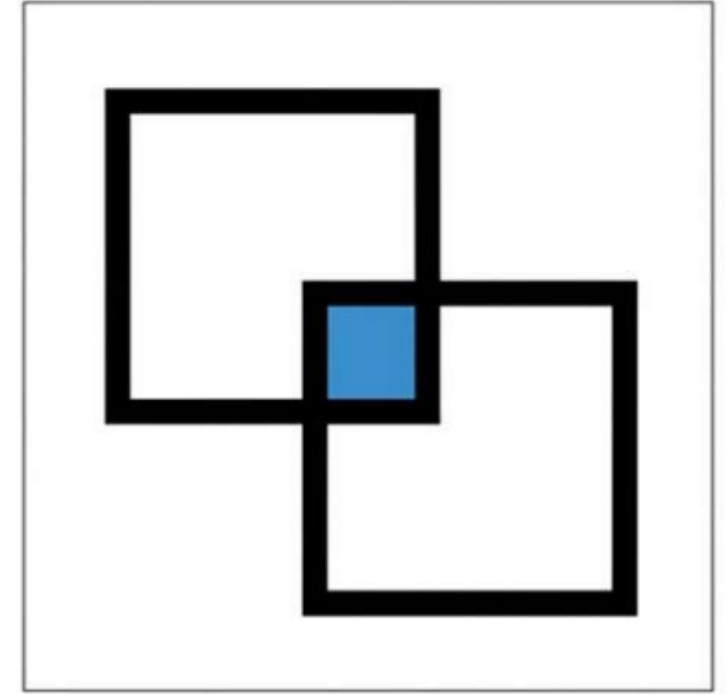
1. Figuras que se tocan

Interacción por tangencia o coincidencia de bordes.

2. Figuras que se superponen

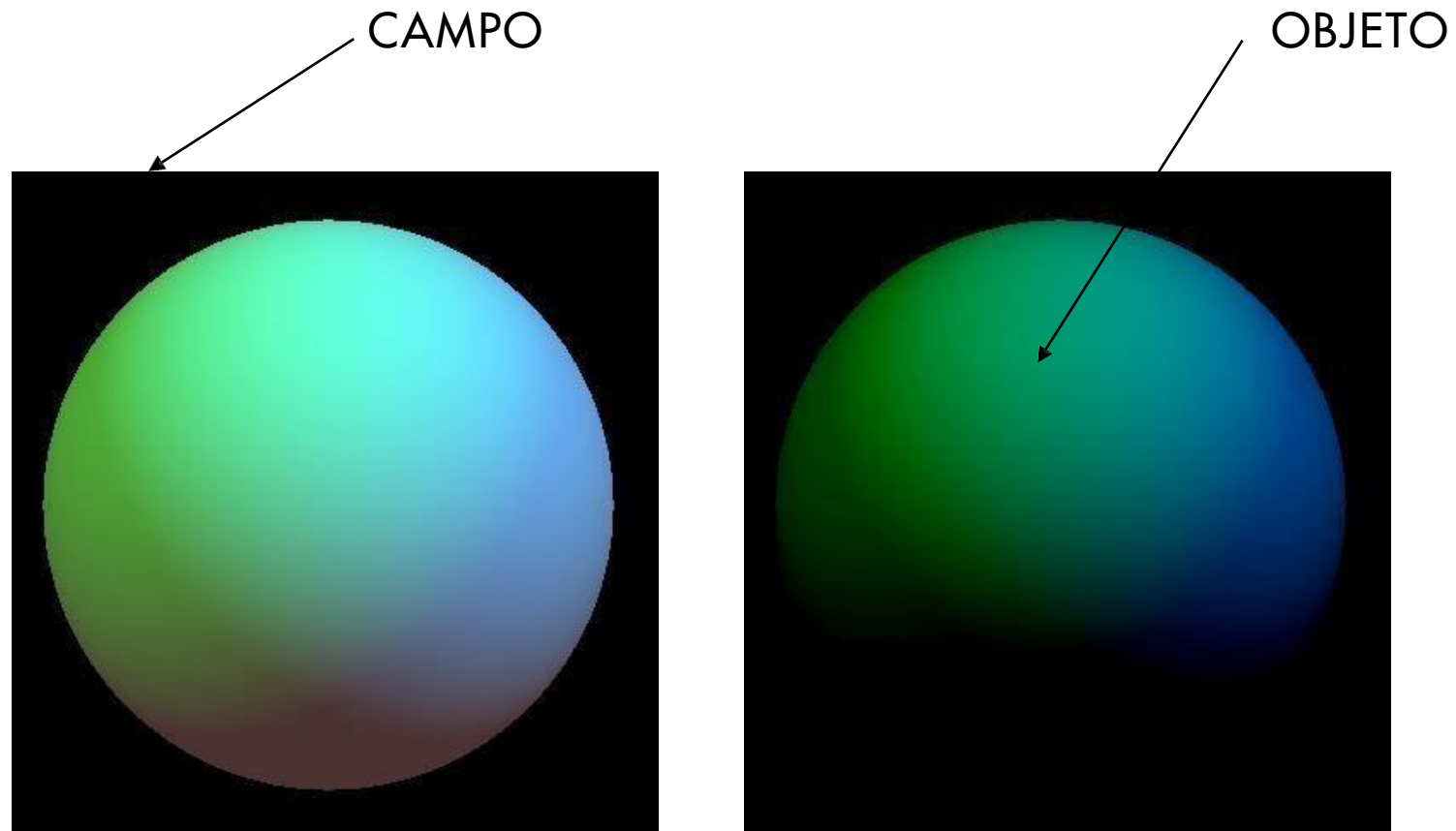
Creación de jerarquía y profundidad visual (una figura oculta a la otra).

3. Figuras que se interconectan

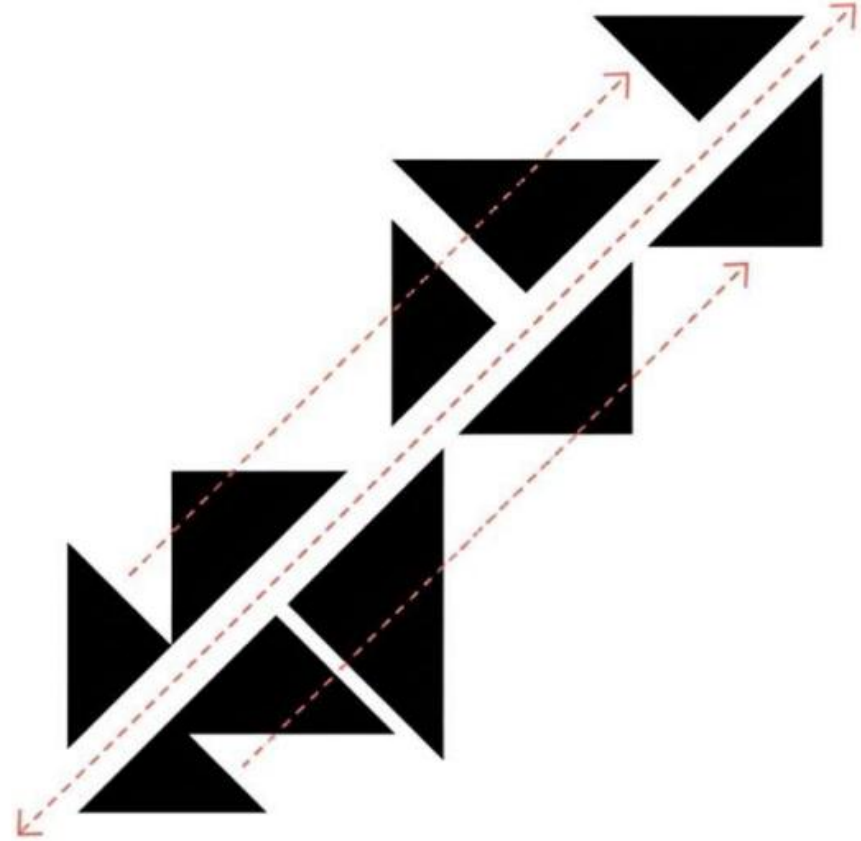
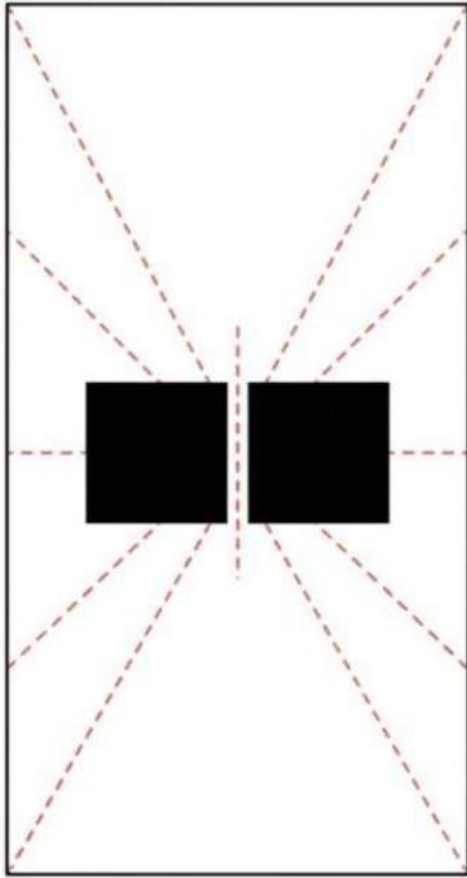
Penetración mutua donde el espacio negativo se vuelve activo.

CONTRASTE

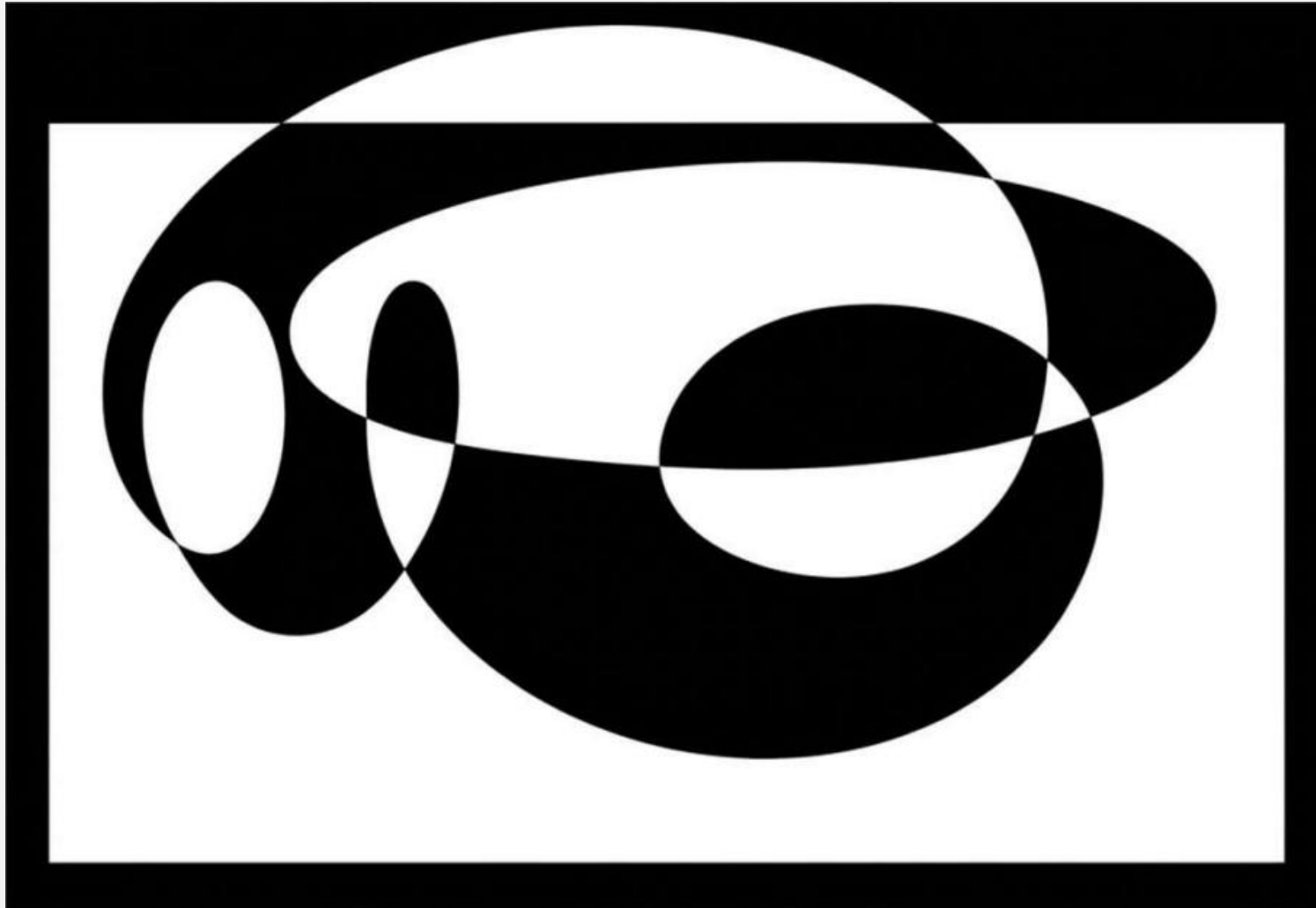
Para percibir una forma deben existir diferencias entre el campo y el objeto

Tensión Magnética y Desplazamiento

Dirección: La colocación de los elementos en el plano provoca un desplazamiento visual. **Diagonales:** La dirección diagonal provoca máxima tensión, movimiento e inquietud. **Fuerza Óptica:** Cada forma representada ejerce una fuerza que interactúa con los bordes del campo.

Esquemas Reversibles de Figura y Fondo

Key Insight:

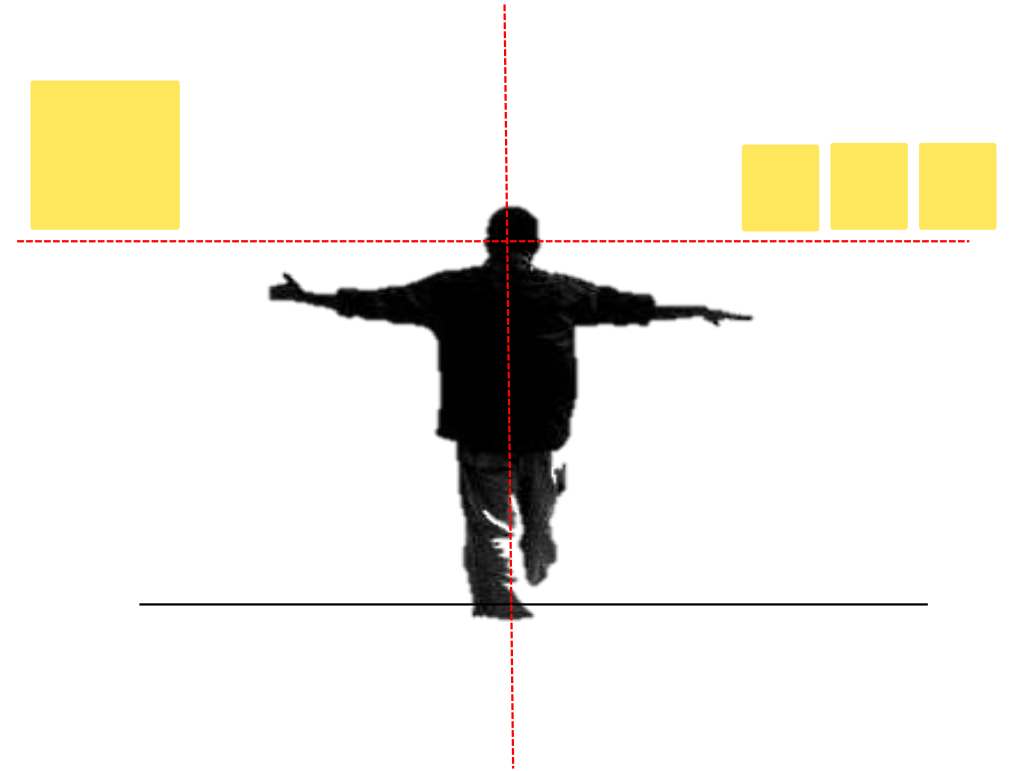
Cuando el campo se divide de modo que ambos tonos constituyen 'formas buenas', cualquiera puede leerse como figura.

Aplicación: Eficaz en esquemas repetidos y patrones arquitectónicos.

Valor: Su máxima importancia radica en su enseñanza sobre el proceso perceptivo humano.

LA COMPOSICIÓN EN EQUILIBRIO

La Composición en Equilibrio

The Metaphor:

Los elementos gráficos pueden ser imaginados como los pesos de una balanza.

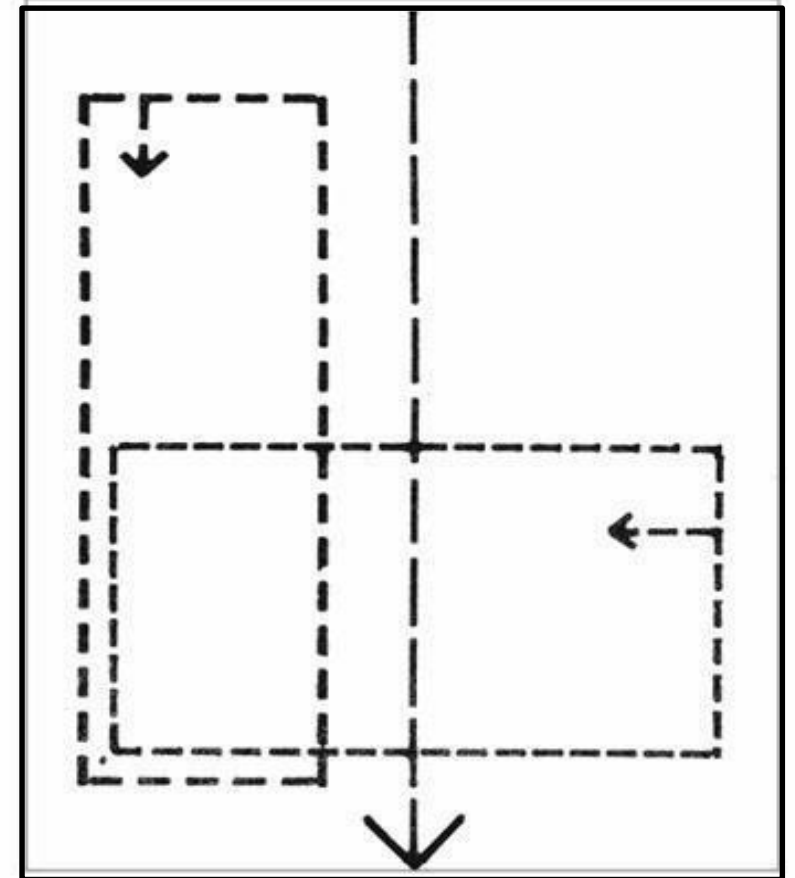
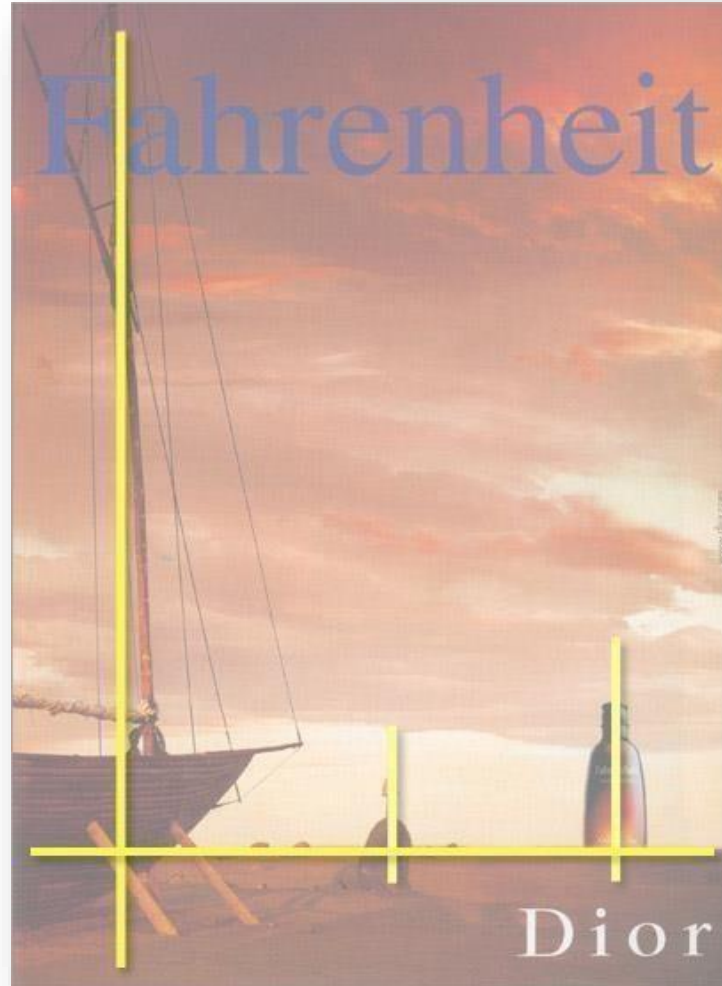
Definition: Una composición está en equilibrio si los pesos (fuerzas ópticas) de los distintos elementos se compensan entre sí.

The Goal: Apreciación subjetiva en la cual los elementos de la organización "no se van a desprender". Estabilidad total.

Síntesis:

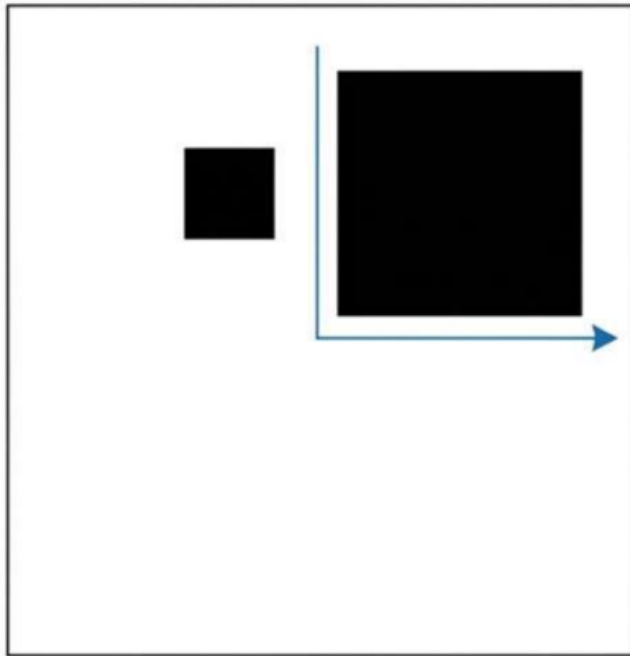
El Ecosistema del Diseño

Se busca conseguir una unidad orgánica entre el campo y las formas que contiene. Aquí, cada regla converge: la tensión magnética, la compensación asimétrica del peso visual y el equilibrio oculto. Todo elemento es interdependiente; alterar una sola variable colapsa el sistema entero.

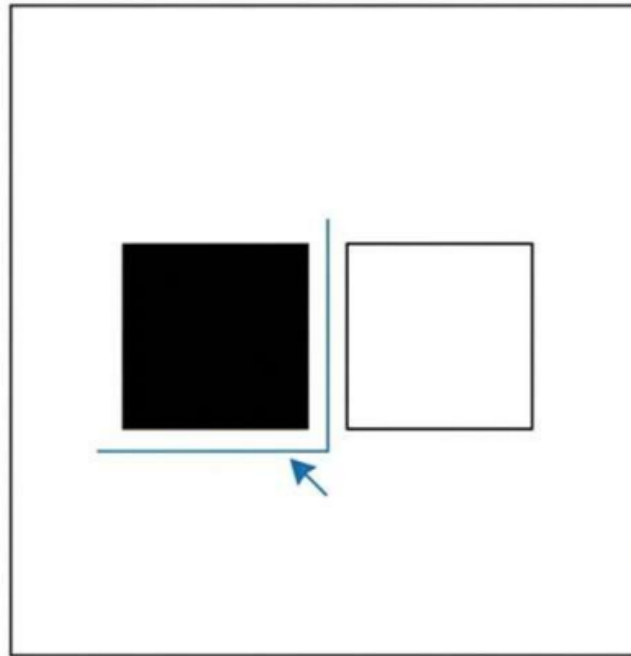

Variables que Alteran el Centro de Gravedad

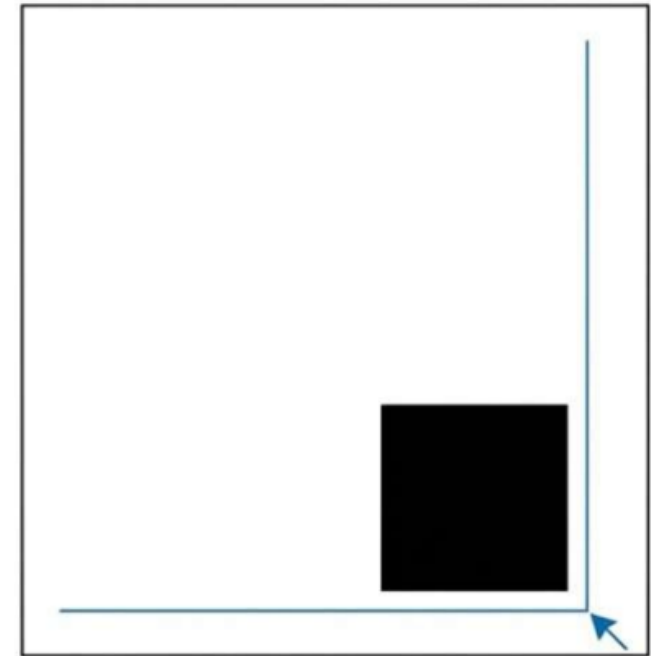
El equilibrio no es estático; depende estrictamente de la interacción de tres variables fundamentales:

Tamaño y Tono

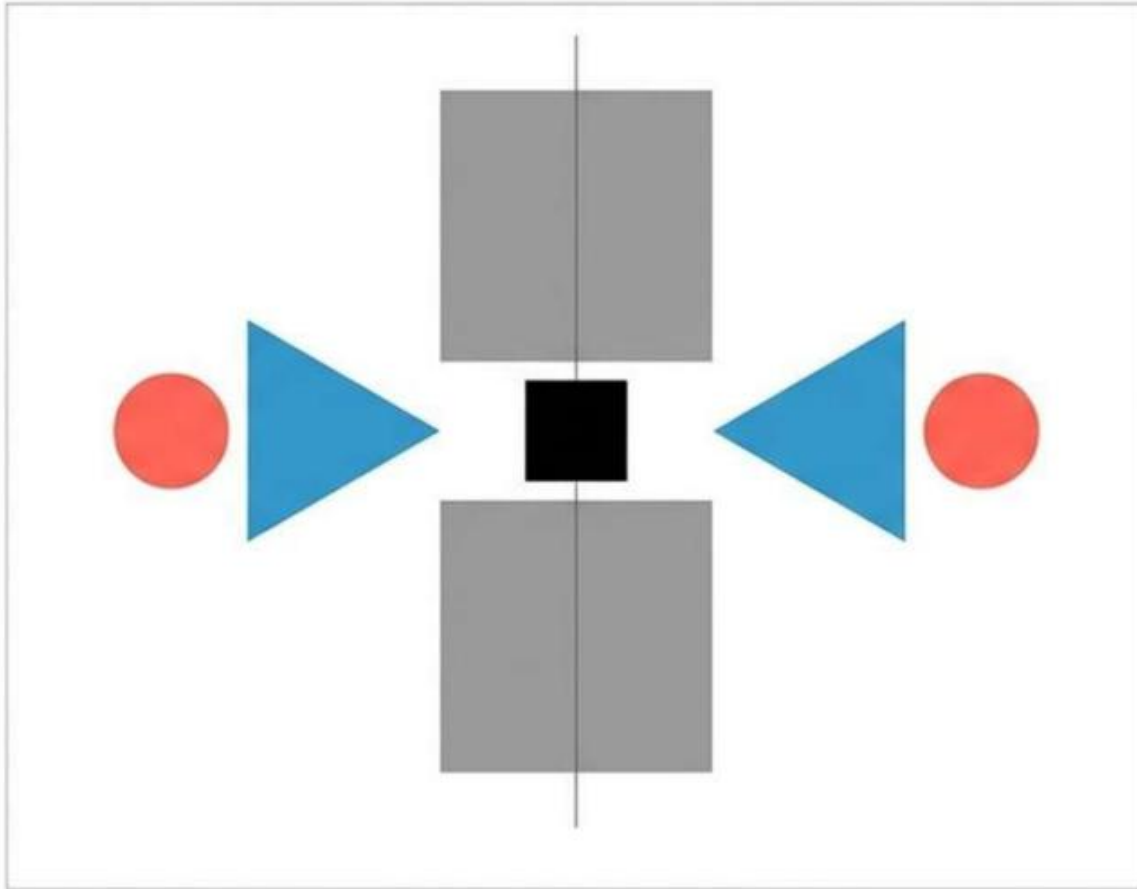
Configuración
(Forma del elemento figura)

Posición de la figura en el fondo
(referencia a los ejes
horizontal/vertical).

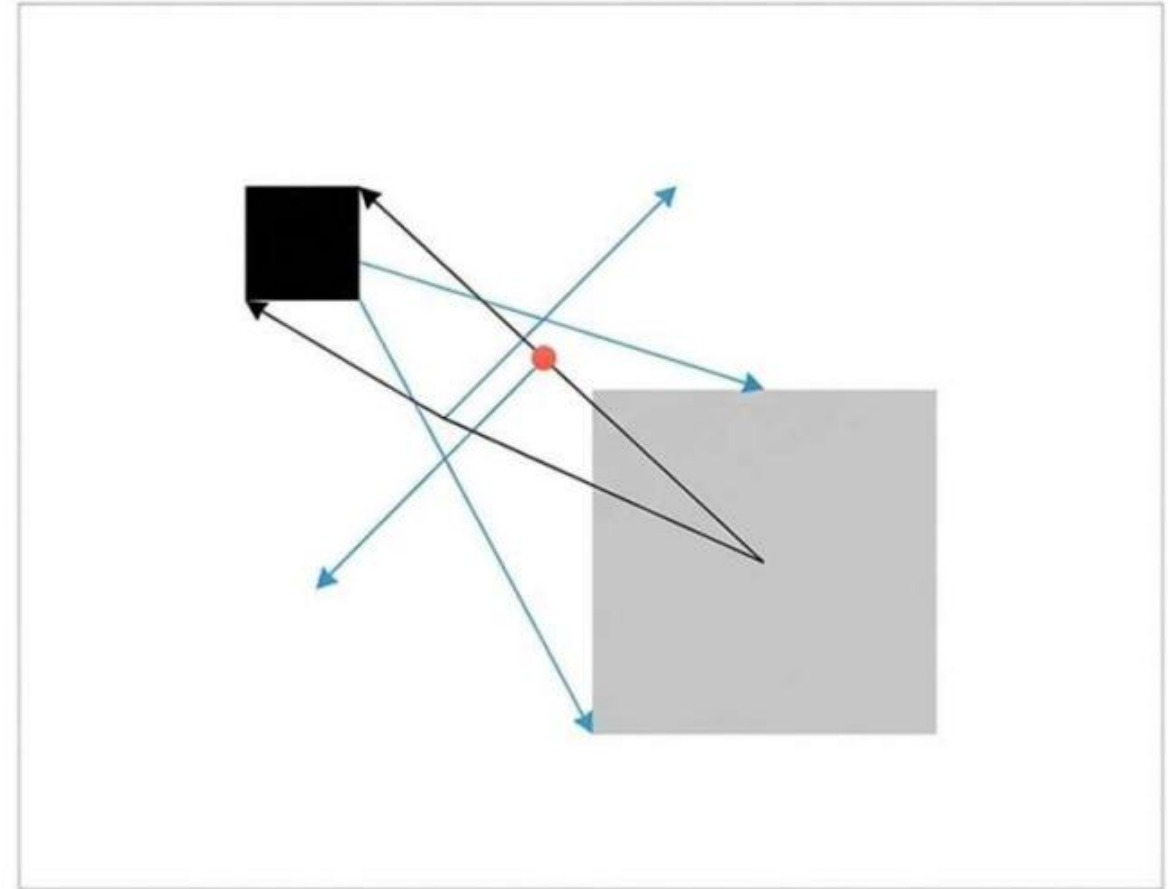
Equilibrio Dinámico vs. Estático

Equilibrio Estático

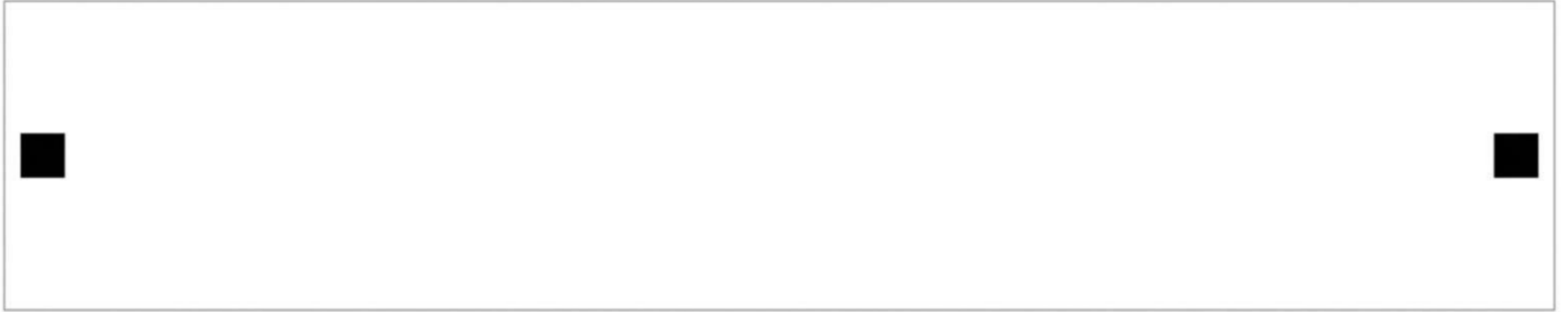
Equilibrio Estático: Ejes simétricos evidentes. Formal, estable, predecible.

Equilibrio Dinámico

Equilibrio Dinámico (Oculto): Tensiones asimétricas compensadas. Situaciones mucho más atractivas y complejas. Genera inestabilidad controlada.

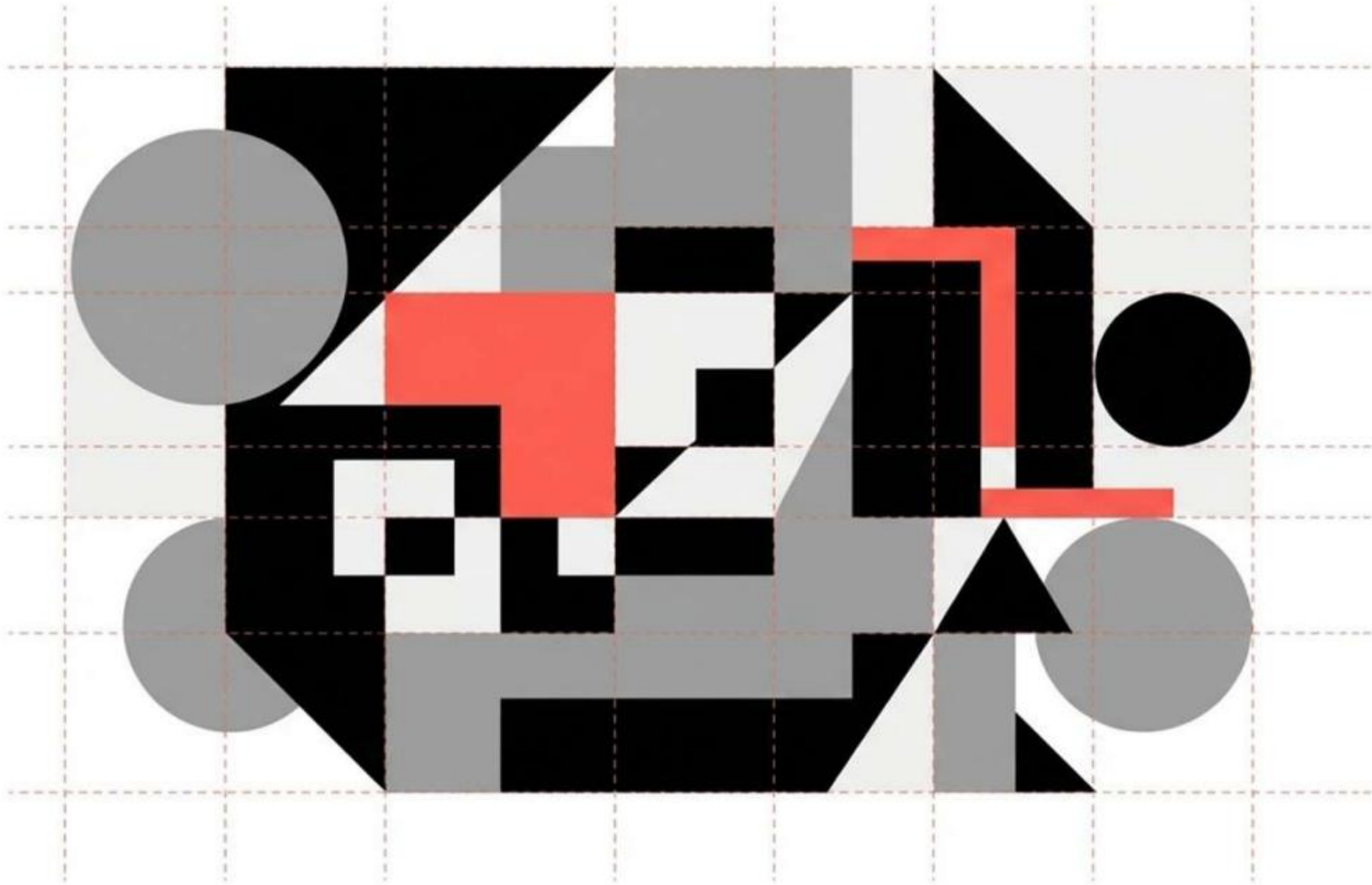
LA ESCALA Y LA GRAVEDAD DEL VACÍO

El vacío tiene peso.

La escala es la relación de unos elementos con otros en el plano. La gran distancia entre elementos altera su percepción óptica, haciendo que el espacio 'vacío' actúe como una fuerza estructural y opresiva.

Síntesis: La Unidad Orgánica

Concepto:

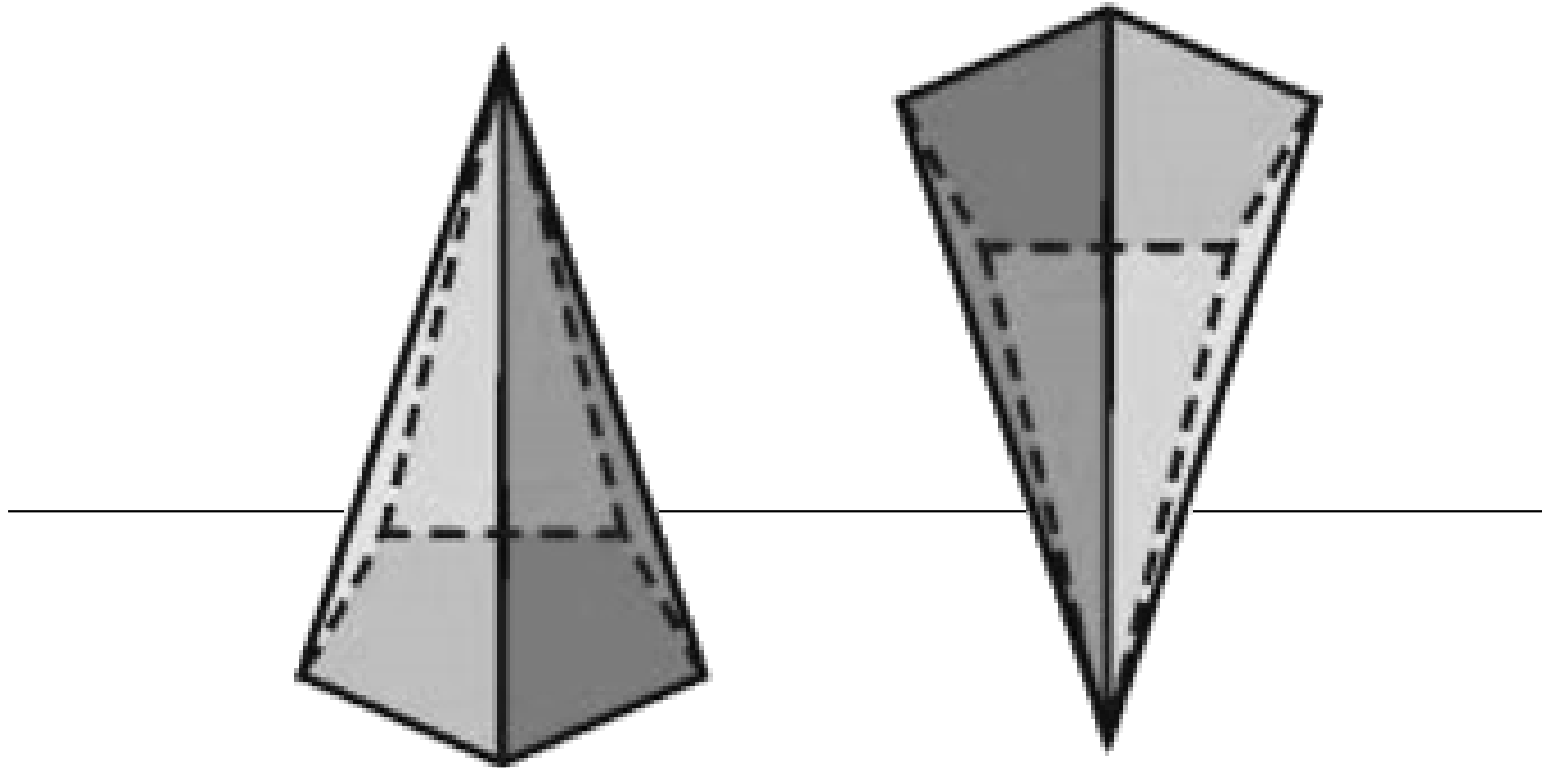
La intención final es lograr una organización que posea unidad orgánica total.

Execution:

Una relación indisoluble entre los elementos y la estructura del campo, donde el carácter de la organización dicta que nada puede ser añadido ni quitado sin destruir el equilibrio.

Existen distintos tipos de equilibrio:

existen situaciones dinámicas y estáticas, los equilibrios dinámicos son mucho más atractivos.

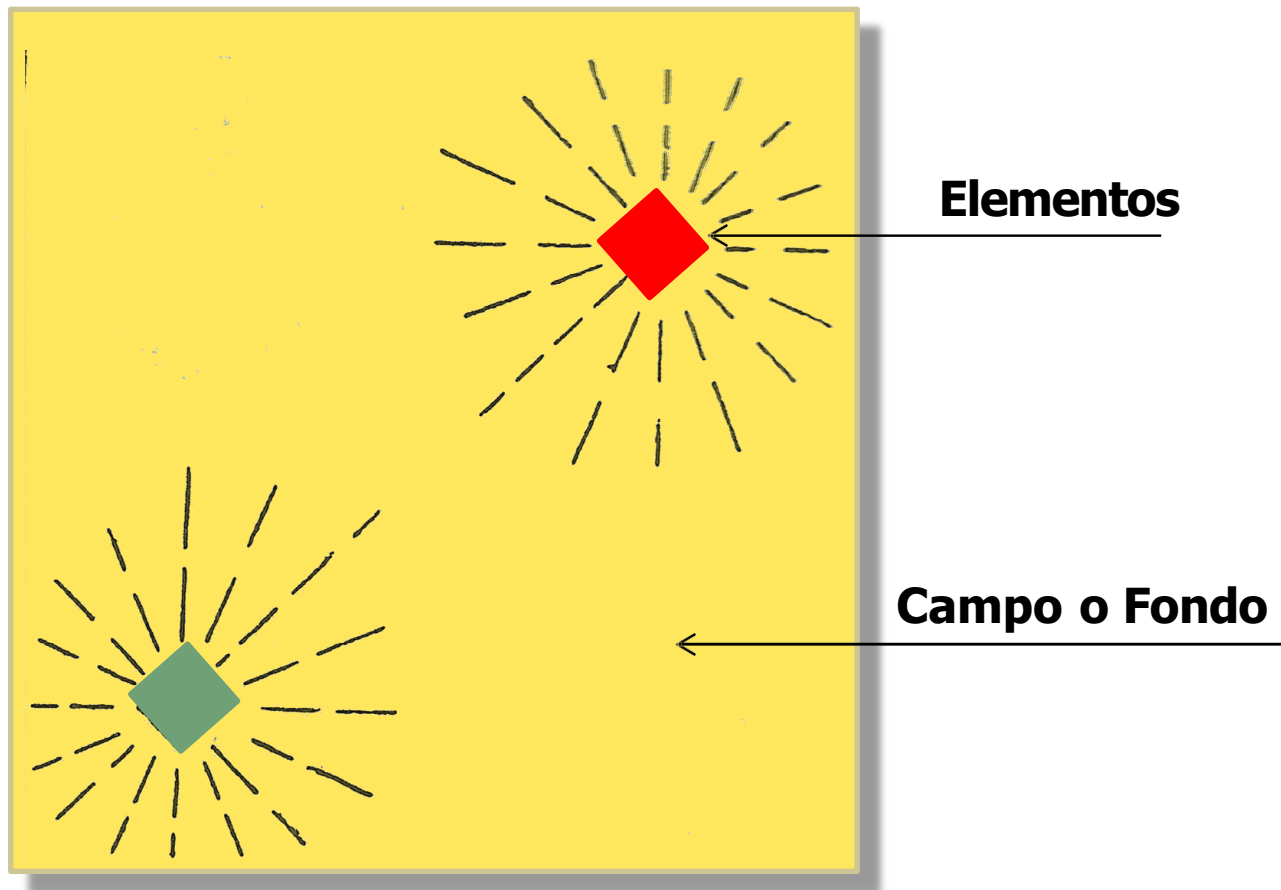
ESQUEMAS REVERSIBLES DE FIGURA Y FONDO

Cuando el campo está dividido en dos tonos de modo que ambos constituyen formas buenas con frecuencia podemos verlo como figura o como fondo a cualquiera de los dos tonos. Este tipo de relación figura-fondo puede usarse eficazmente en esquemas repetidos, y ocasionalmente en afiches publicitarios. Su máxima importancia es su enseñanza sobre el proceso perceptivo.

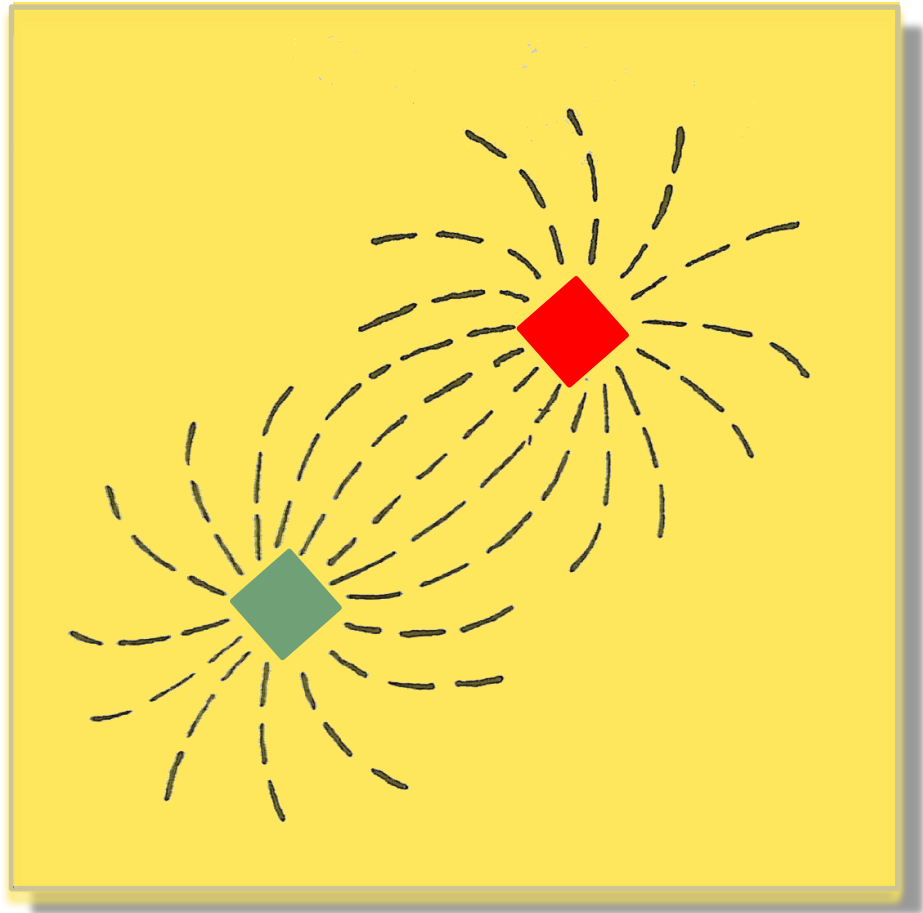

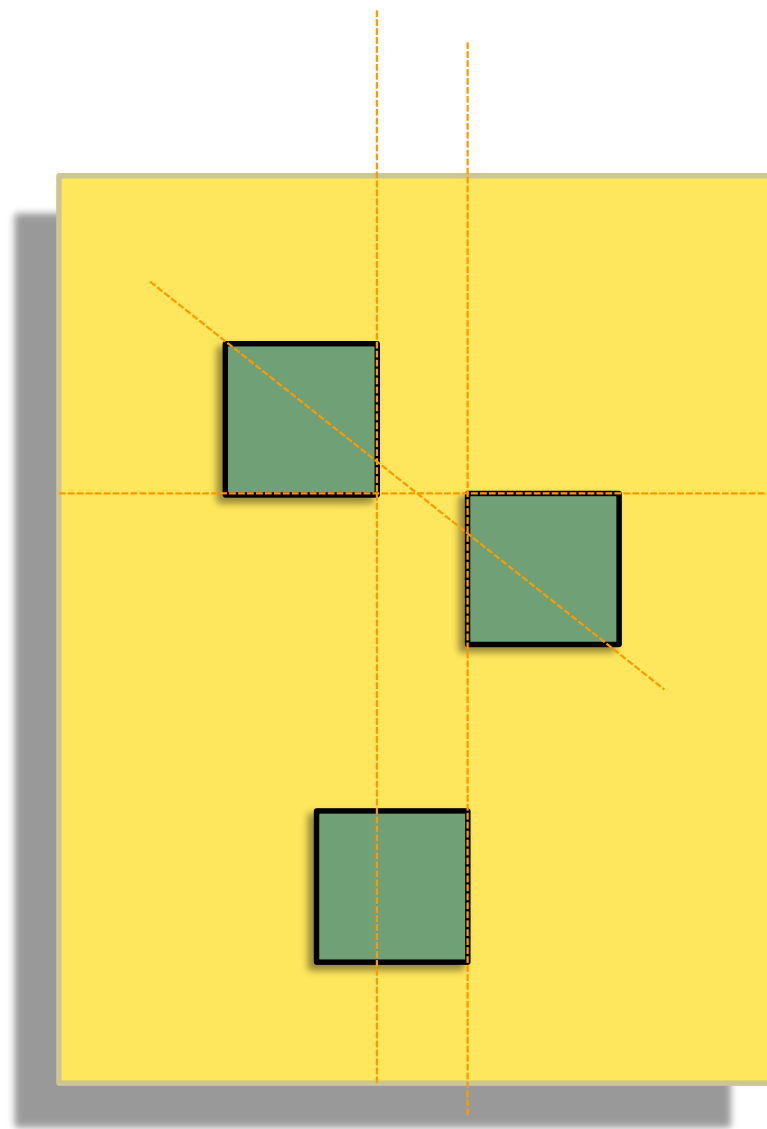
ORGANIZACIÓN DE LA FIGURA

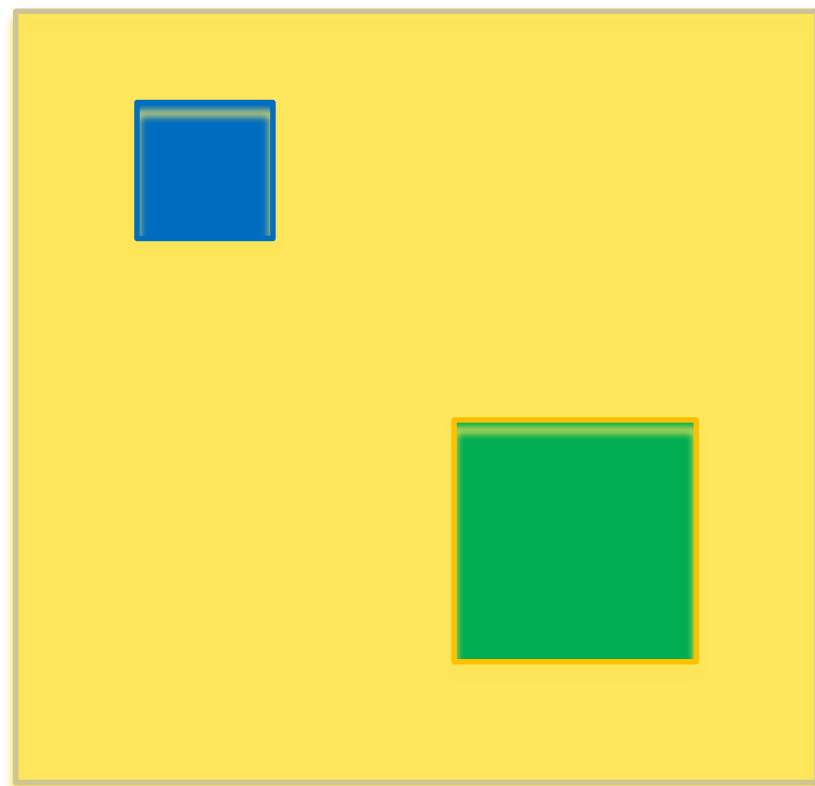
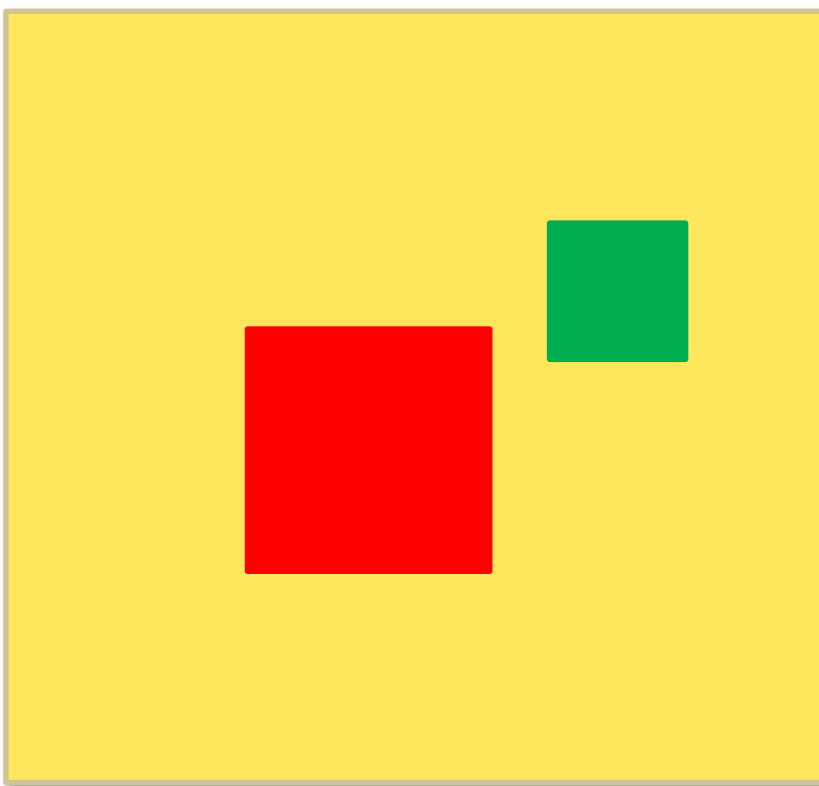
✓ Lógica espacial del agrupamiento

Tensión Magnética

EL EQUILIBRIO

- **Cada forma o figura representada sobre un papel se comporta como un peso, un peso visual, porque ejerce una fuerza óptica.**
- Los elementos de nuestra composición gráfica pueden ser imaginados como los pesos de una balanza.
- Una composición se encuentra en equilibrio si los pesos de los distintos elementos que la forman se compensan entre sí. Este criterio se aplica principalmente al diseño global, es decir, a la disposición de los elementos sobre la superficie de trabajo.
- Normalmente se busca este equilibrio, aunque en alguna ocasión se provoca un desequilibrio intencionado para conseguir unos resultados específicos en un diseño.

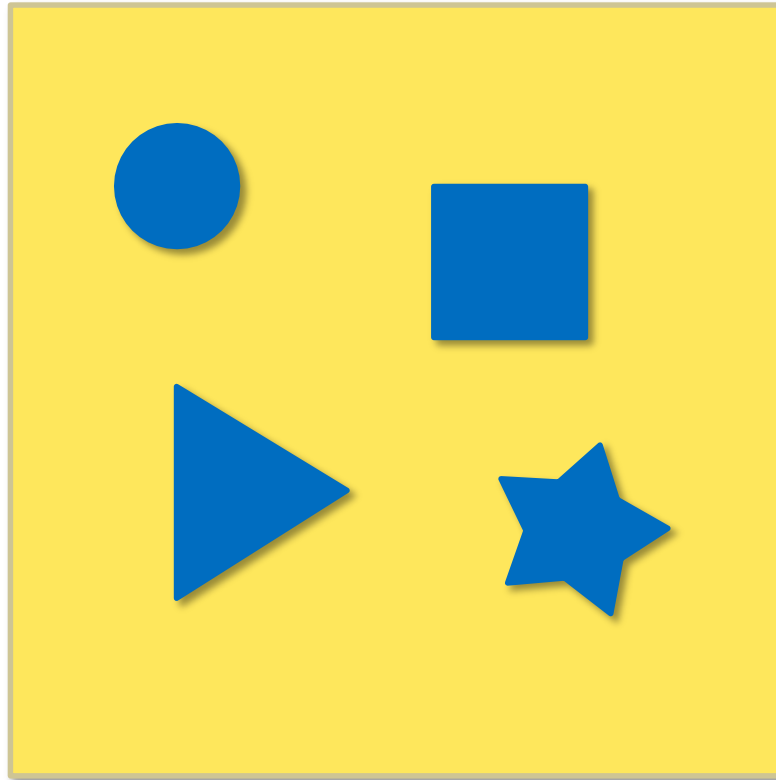
DEFINIMOS EL EQUILIBRIO COMO UNA APRECIACIÓN SUBJETIVA EN LA CUAL LOS ELEMENTOS DE UNA COMPOSICIÓN NO SE VAN A DESPRENDER

TAMAÑO DE LOS ELEMENTOS

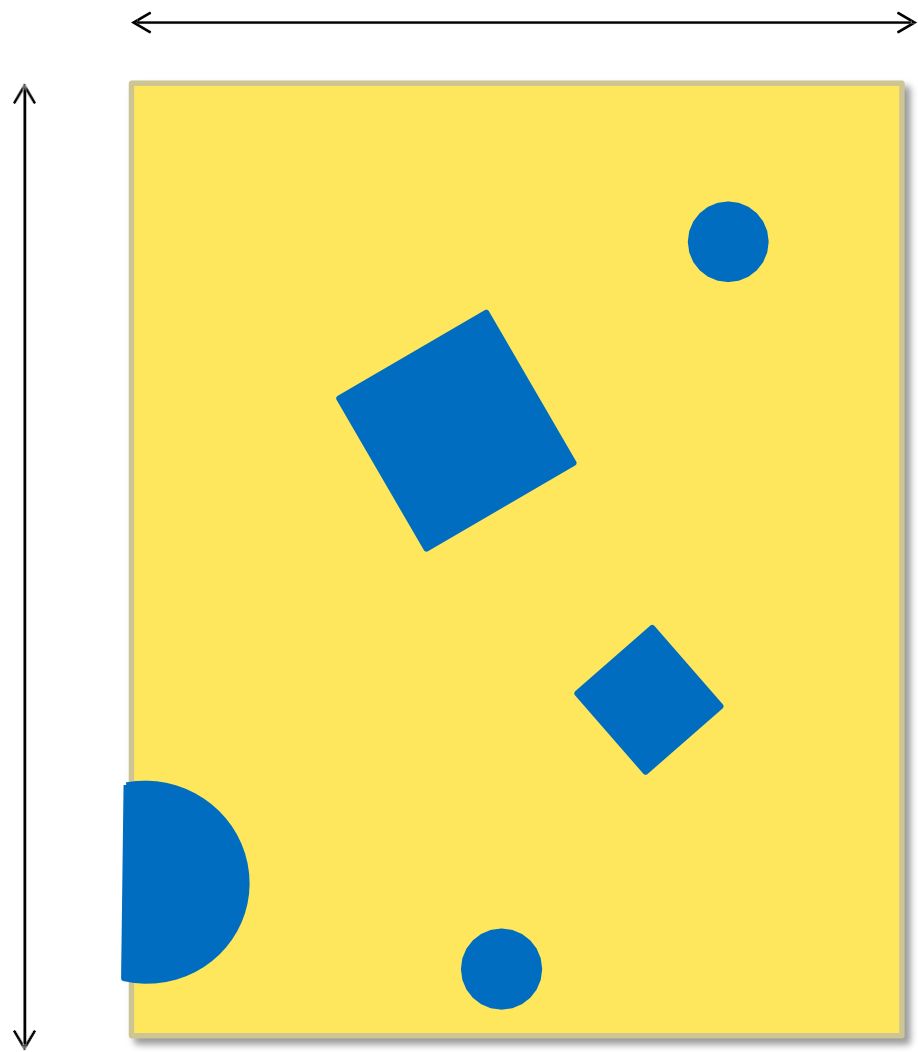
Depende del tono, la configuración y su posición.

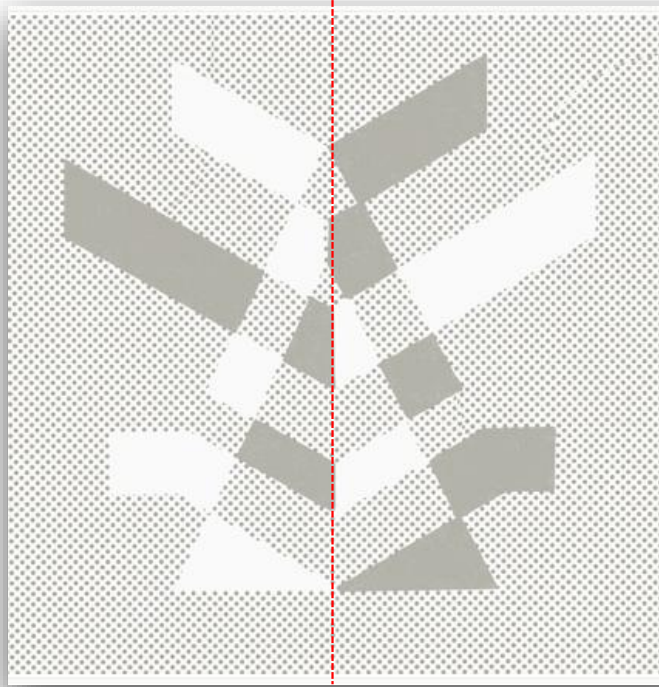
FORMA DEL ELEMENTO FIGURA

POSICIÓN DE LA FIGURA EN EL FONDO:

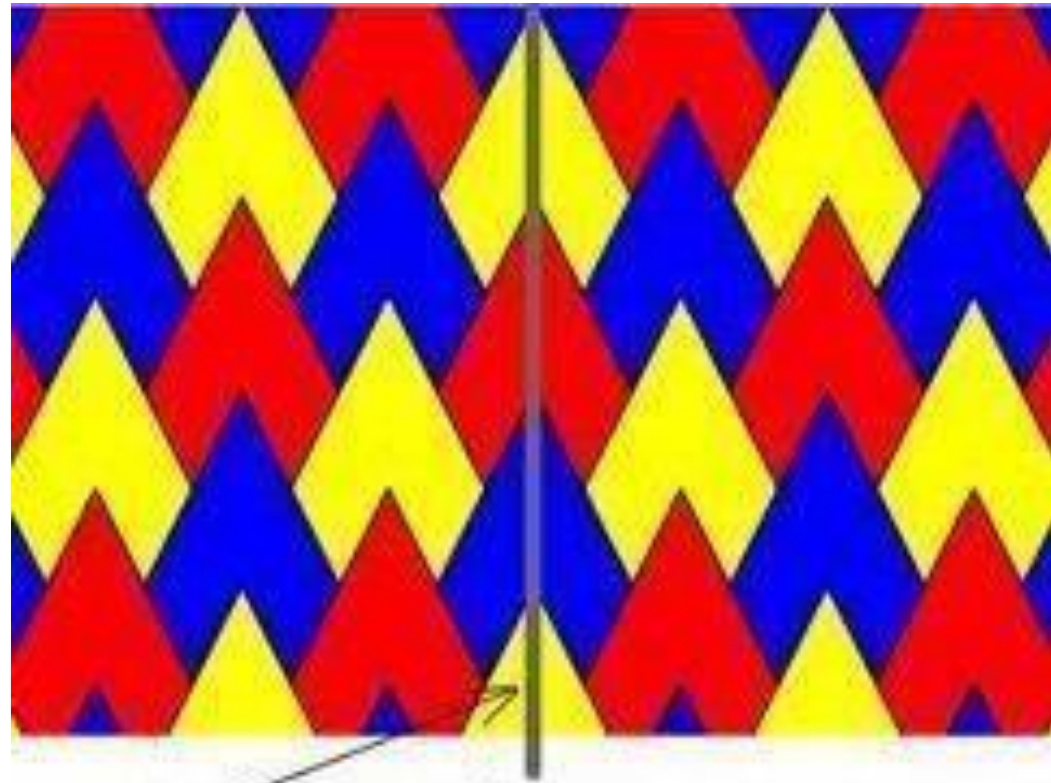
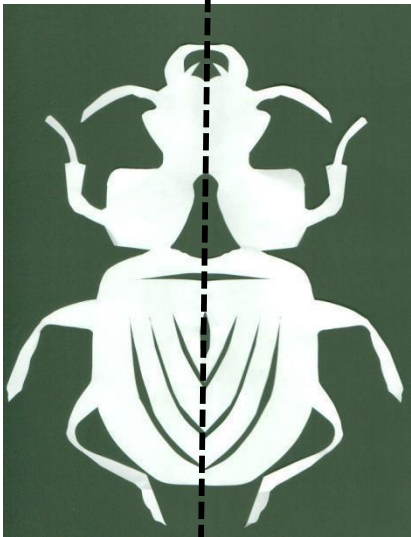

EQUILIBRIO

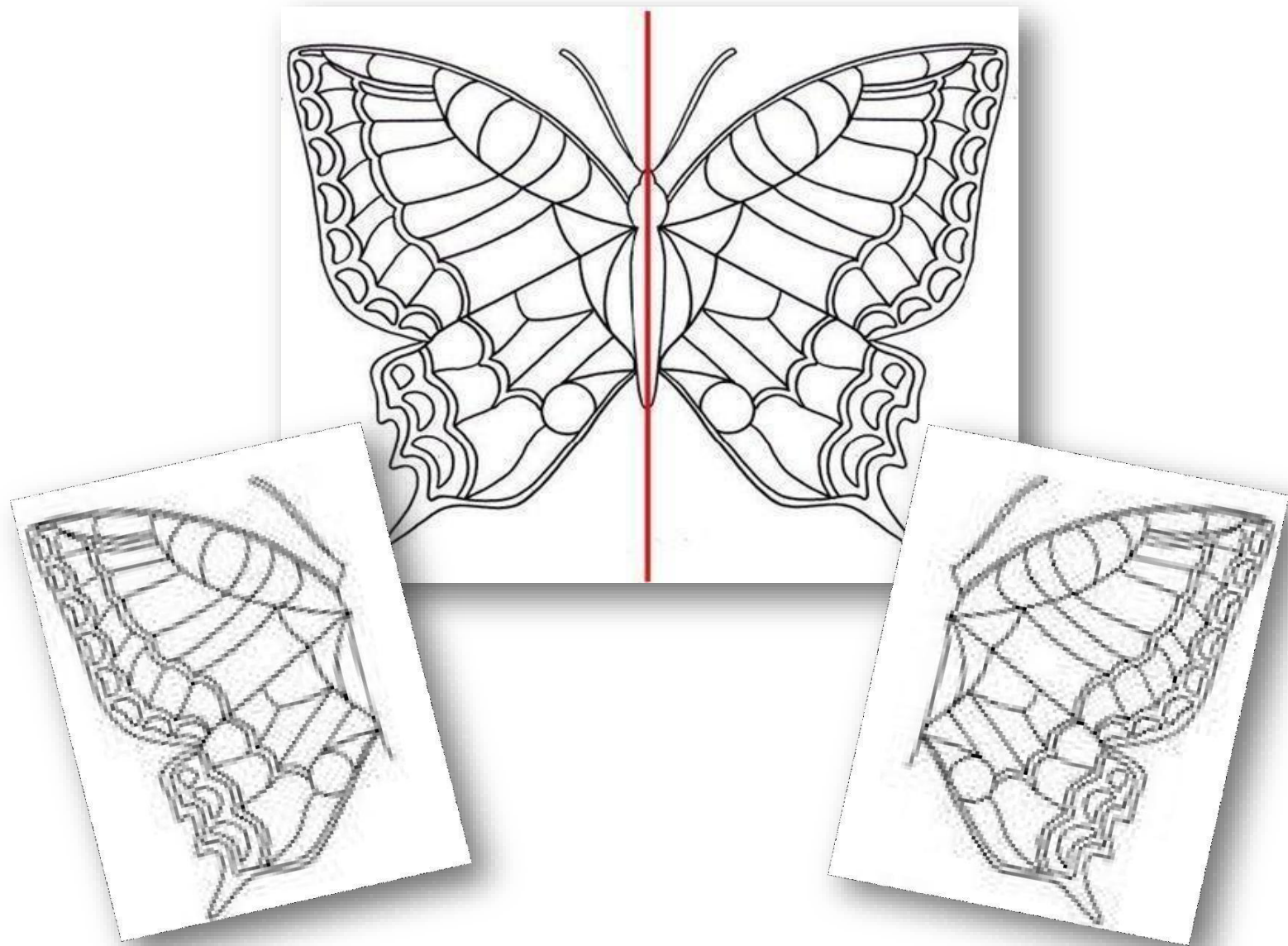
Equilibrio axial
forma simétrica

EJEMPLOS DE SIMETRÍA AXIAL O BILATERAL

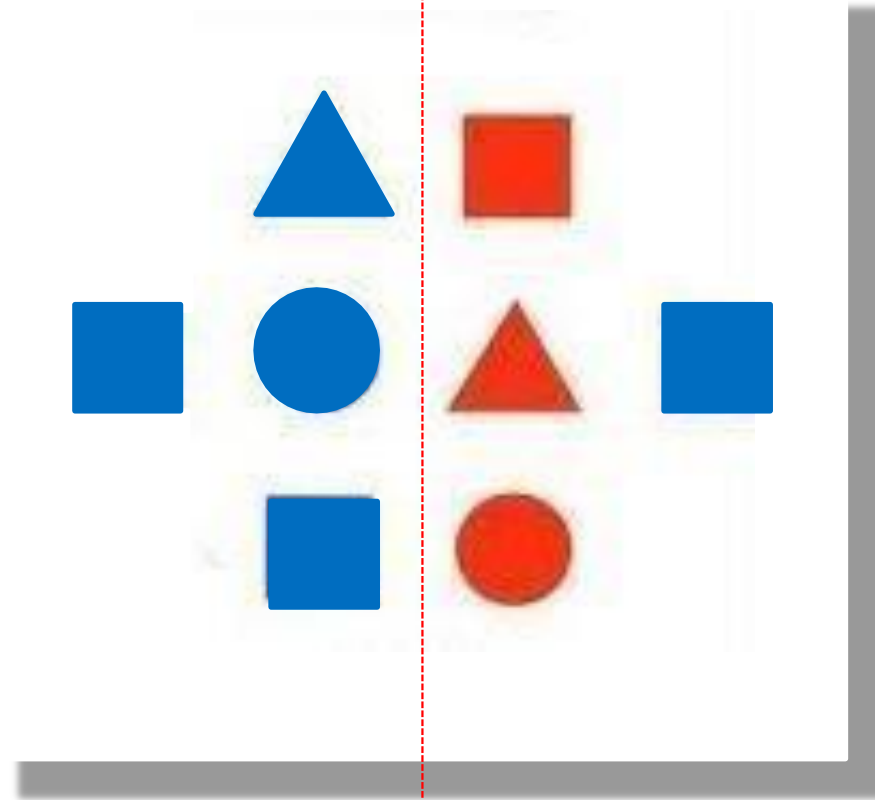

Eje de simetría

RUPTURA DE SIMETRIA

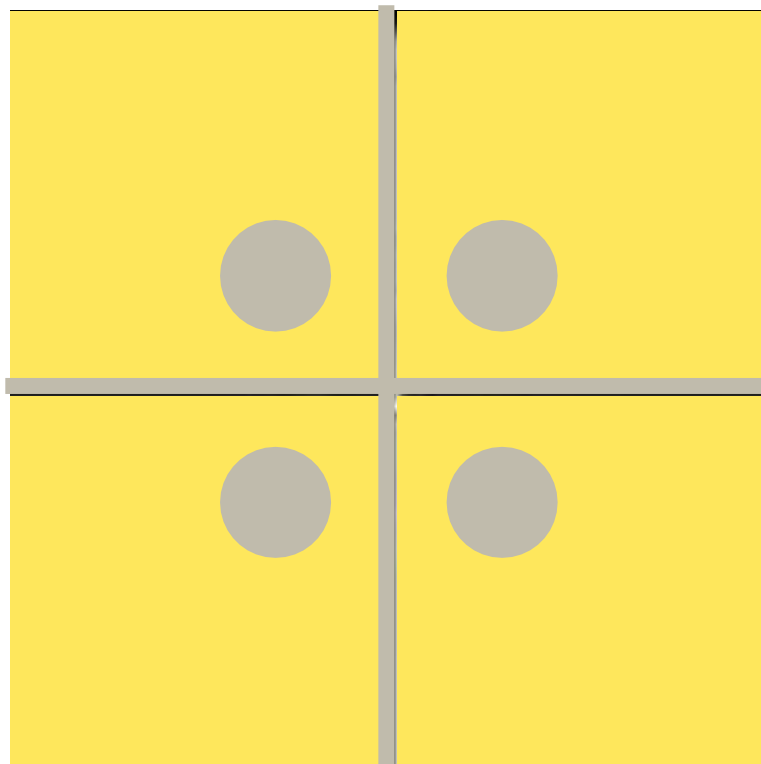
FORMA ASIMÉTRIC A COLOR ASIMÉTRICO

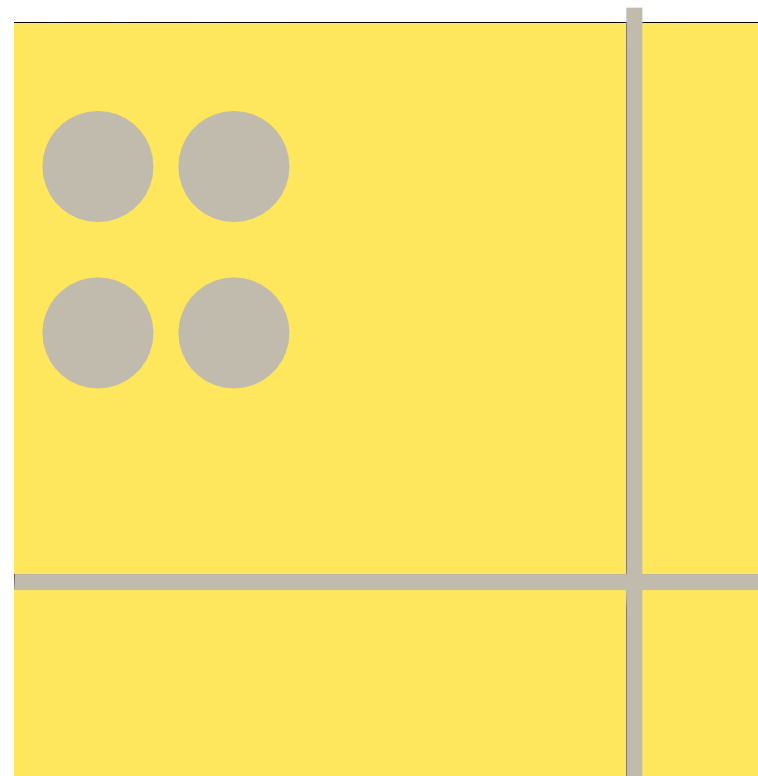
Forma asimétrica
Color asimétrico

EQUILIBRIO ASIMÉTRICO

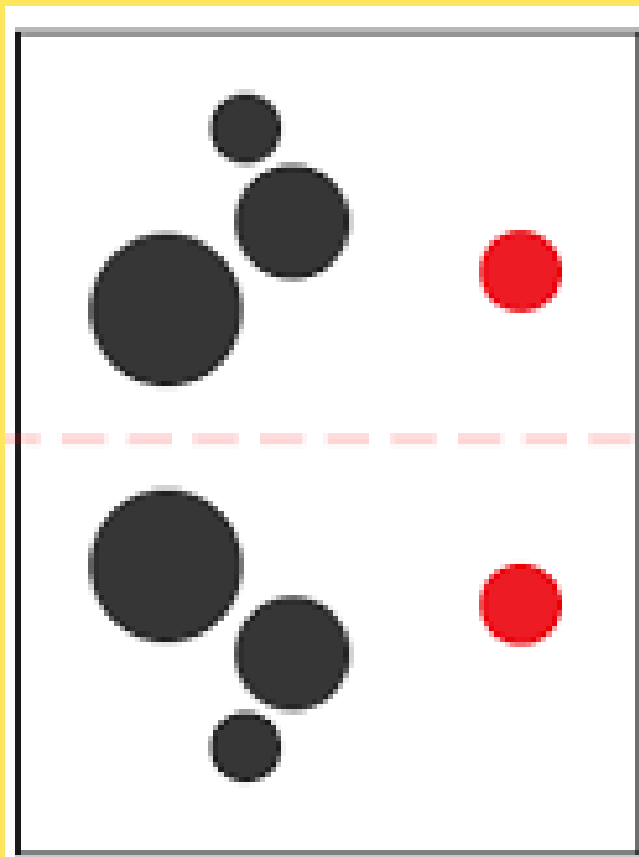
- Un equilibrio es asimétrico cuando al dividir una composición en dos partes iguales, no existen las mismas dimensiones en tamaño, color, peso etc. pero existe un equilibrio entre dos elementos. En el equilibrio asimétrico, al ser desiguales los pesos a un lado y otro del eje, el efecto es variado.
- **La asimetría nos transmite agitación, tensión, dinamismo, alegría y vitalidad; en este tipo de equilibrio una masa grande cerca del centro se equilibra por otra pequeña alejada del aquel**

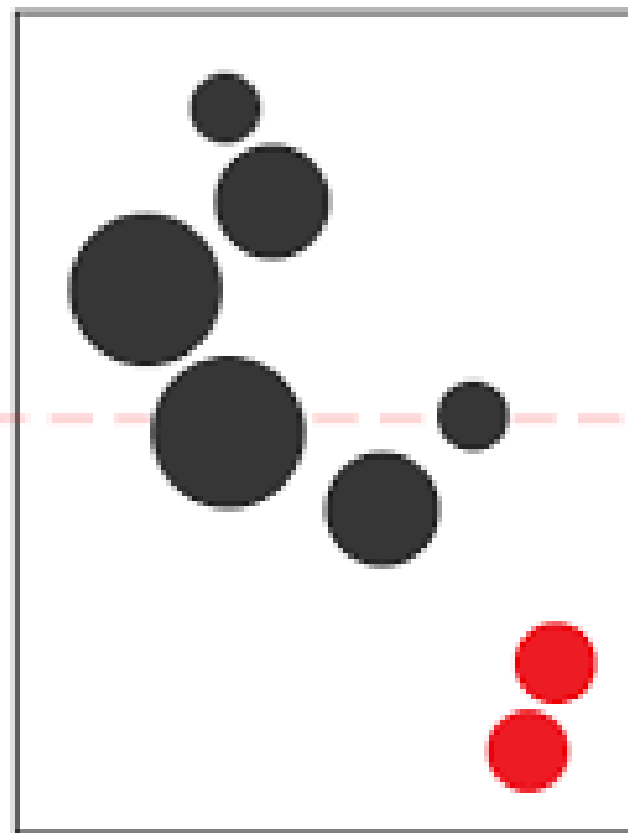
EQUILIBRIO SIMÉTRICO

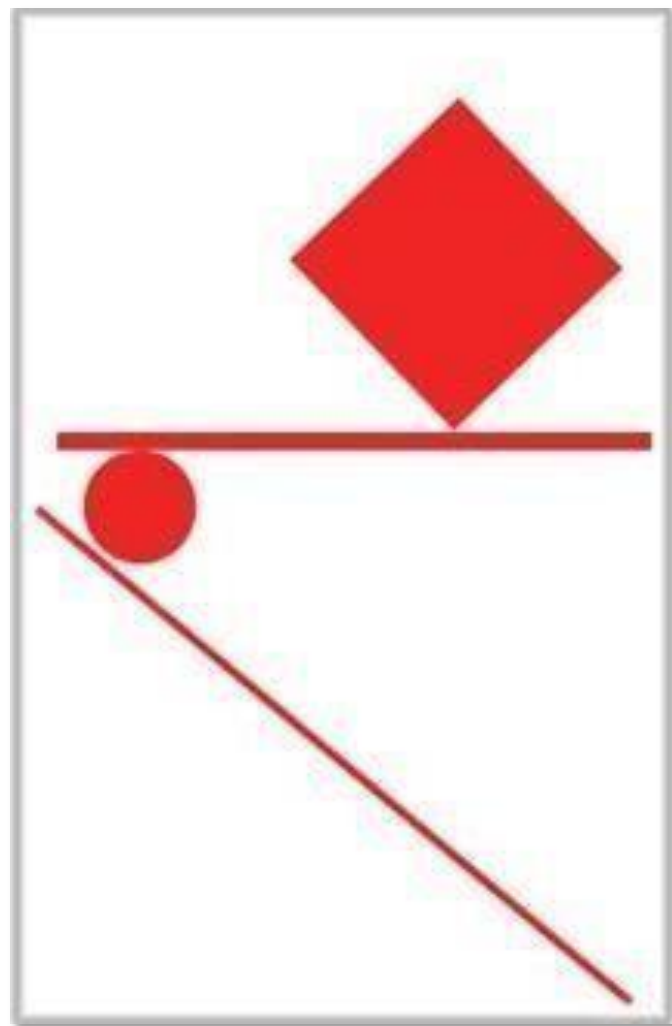
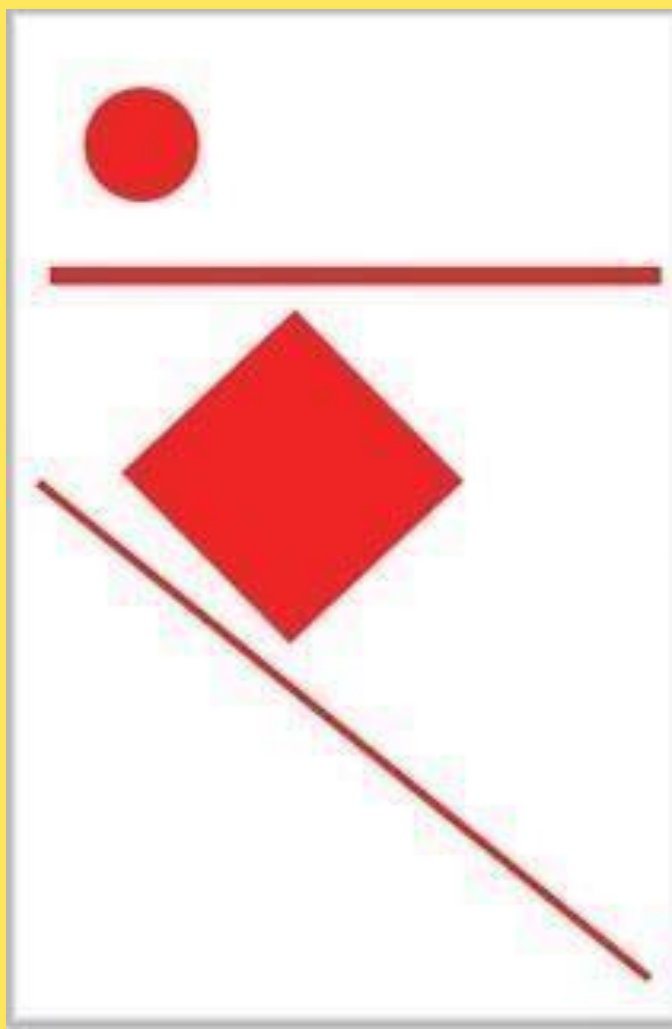
EQUILIBRIO ASIMÉTRICO

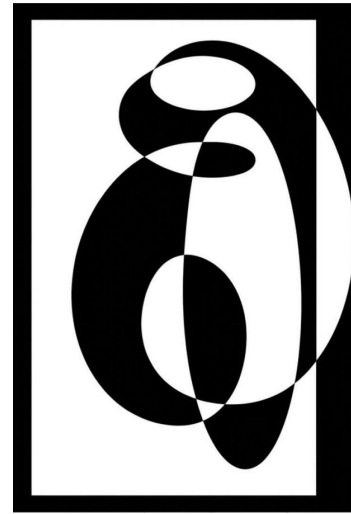
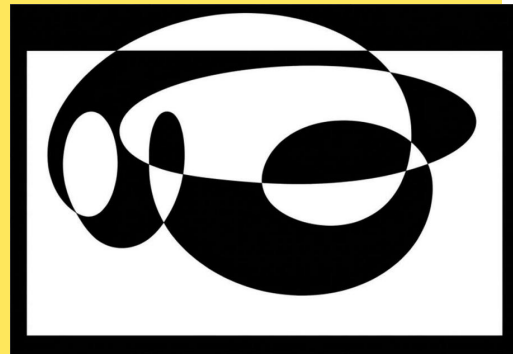
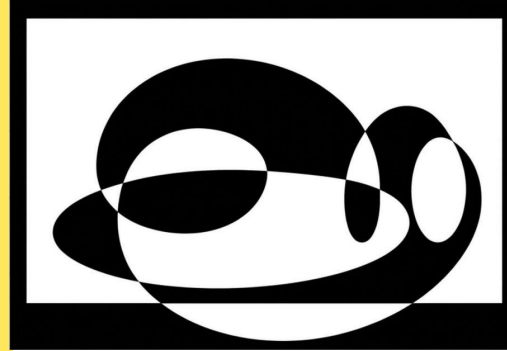
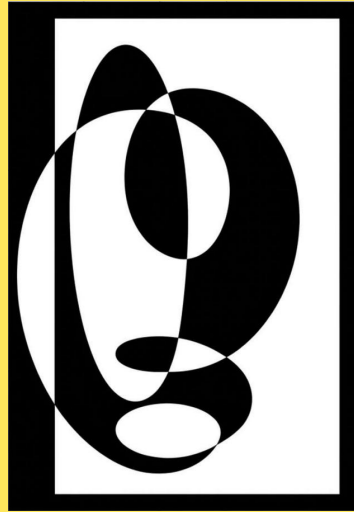
EQUILIBRIO SIMÉTRICO

EQUILIBRIO ASIMÉTRICO

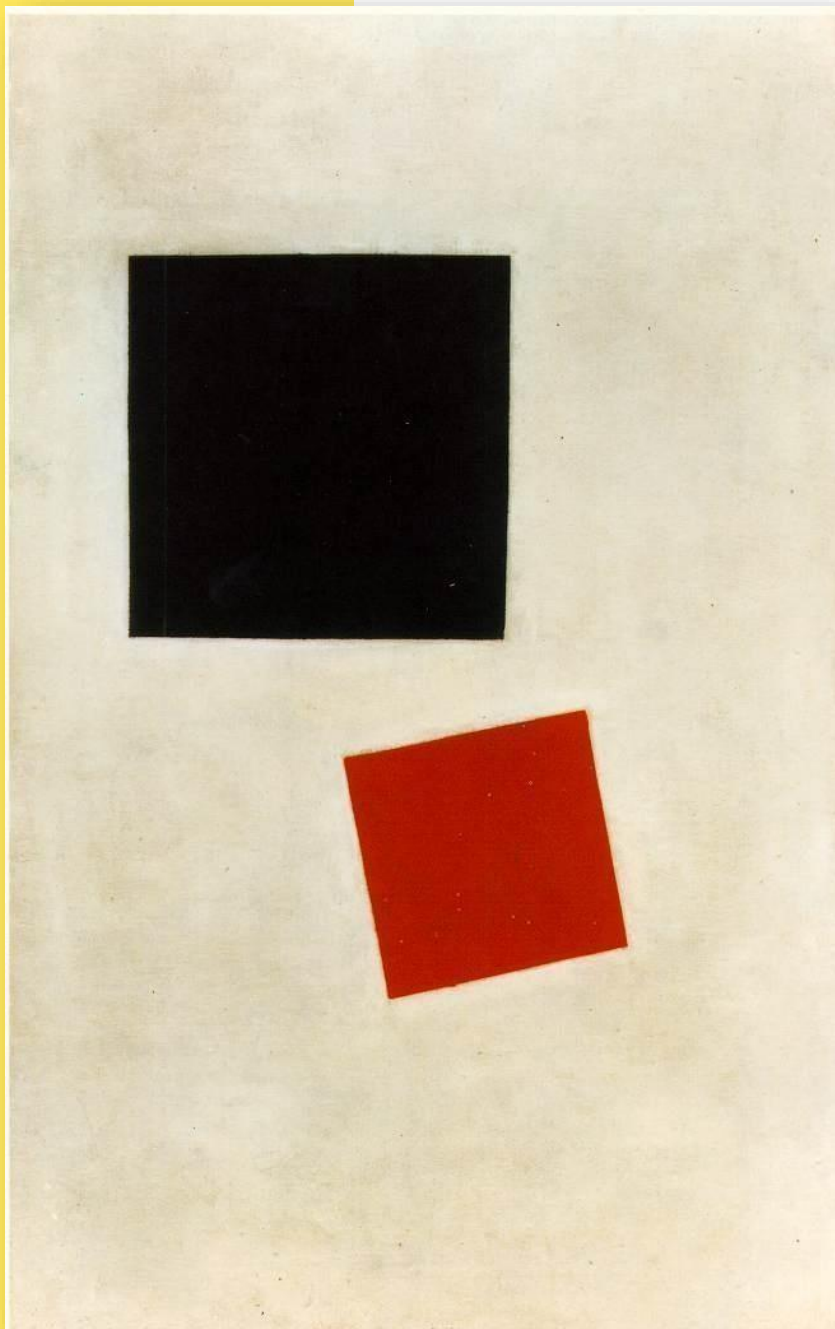
EQUILIBRIO OCULTO EN CUALQUIER POSICIÓN

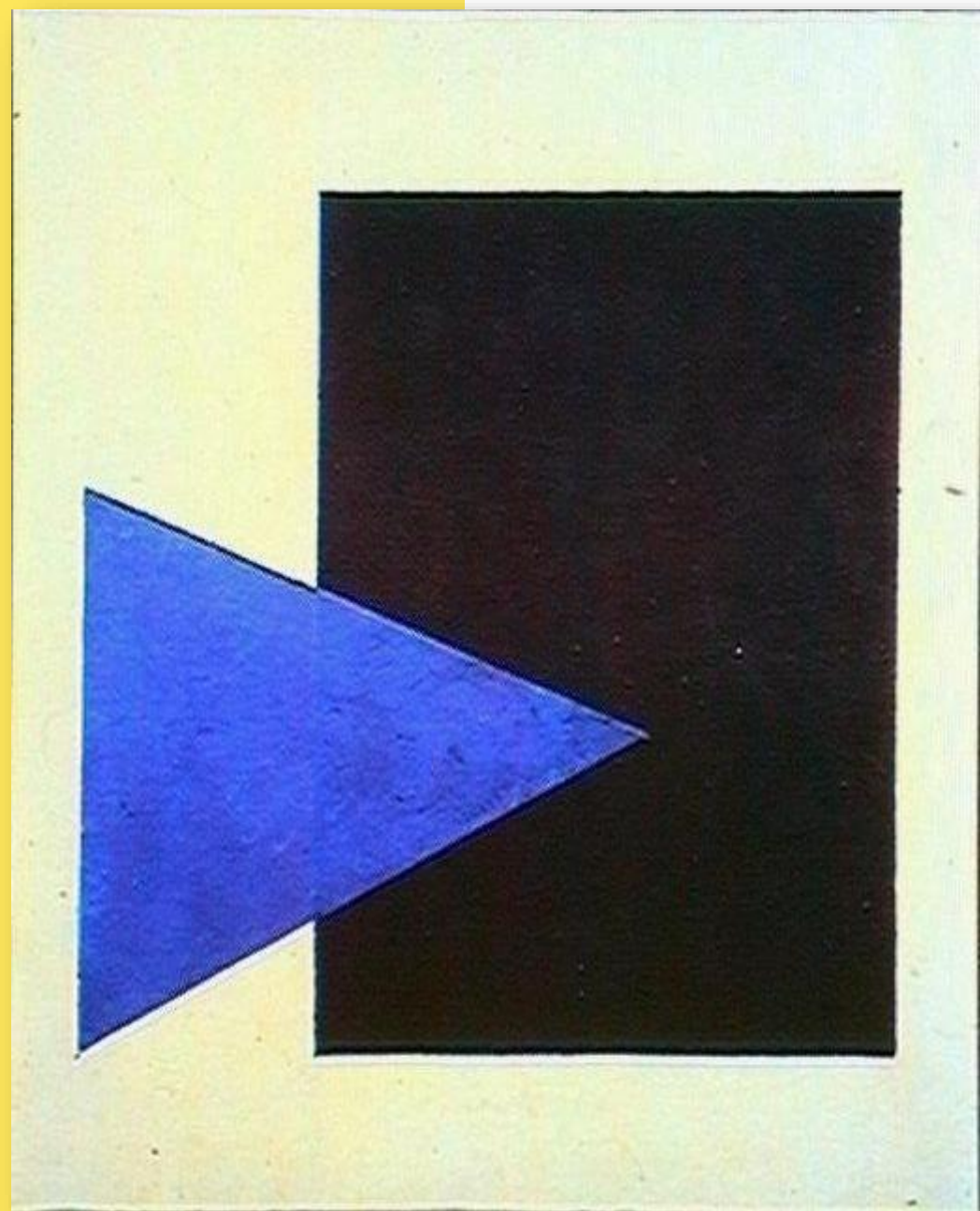

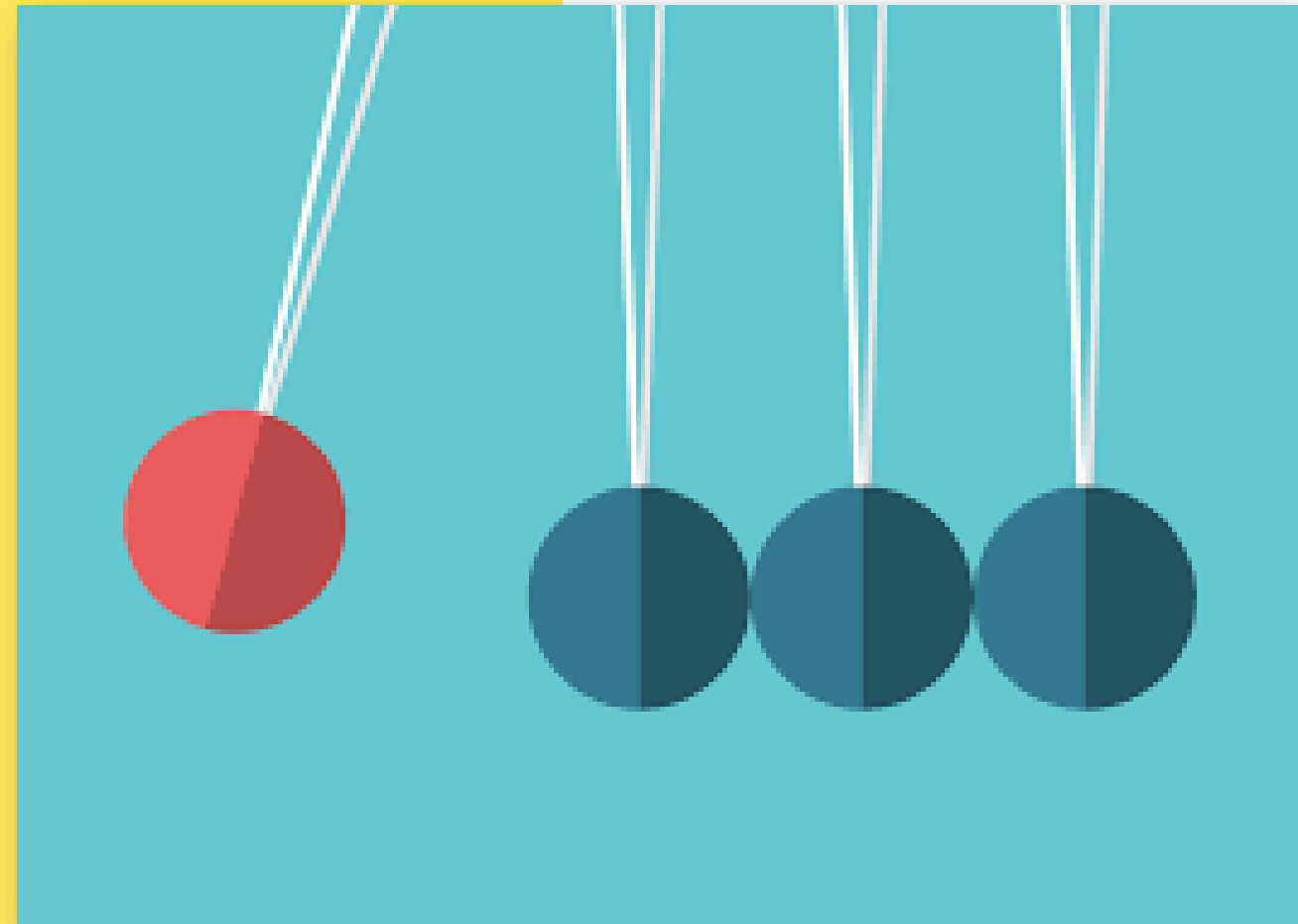

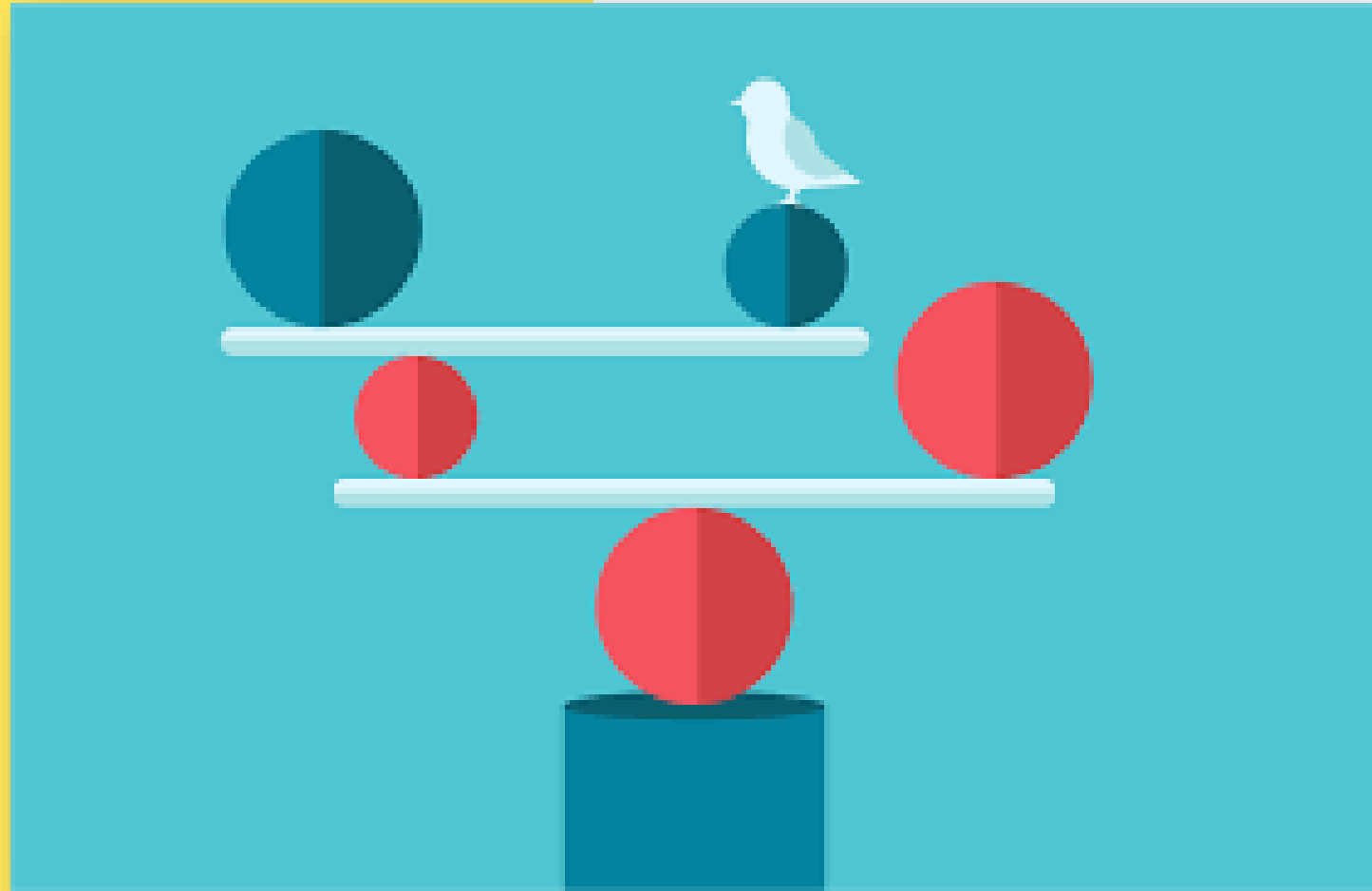
SALDAÑO HORACIO
SEGOVIA SILVIA
BRIUGLIA ROSANA
GONZALEZ IZCO BERNARDO

VEAMOS ESTOS PRINCIPIOS EN LAS ARTES

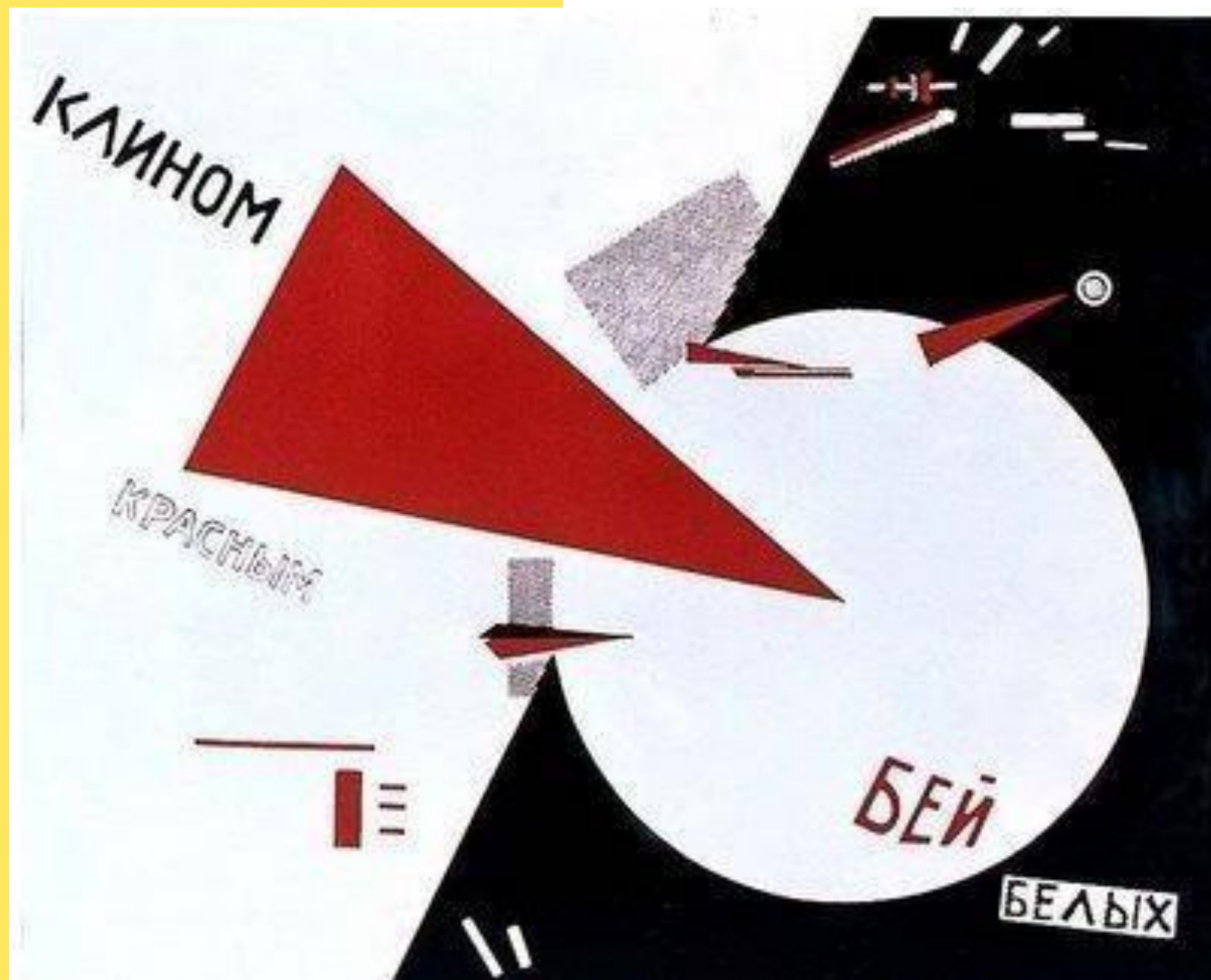

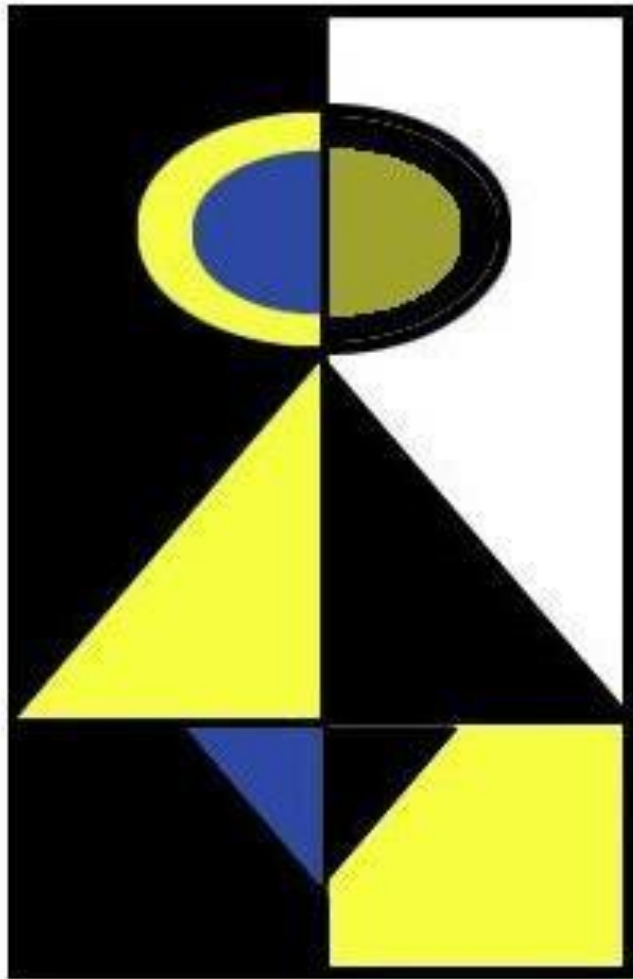

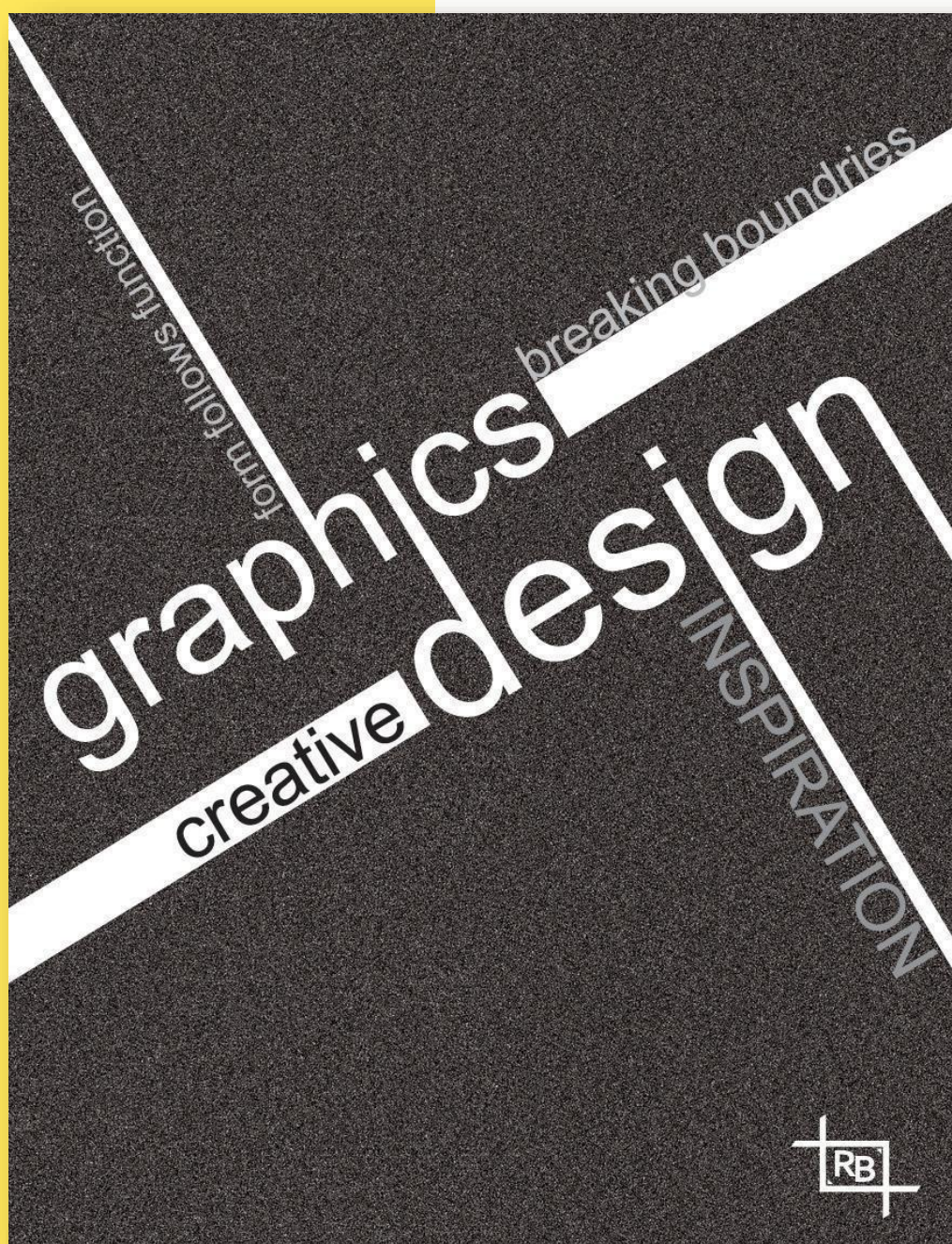

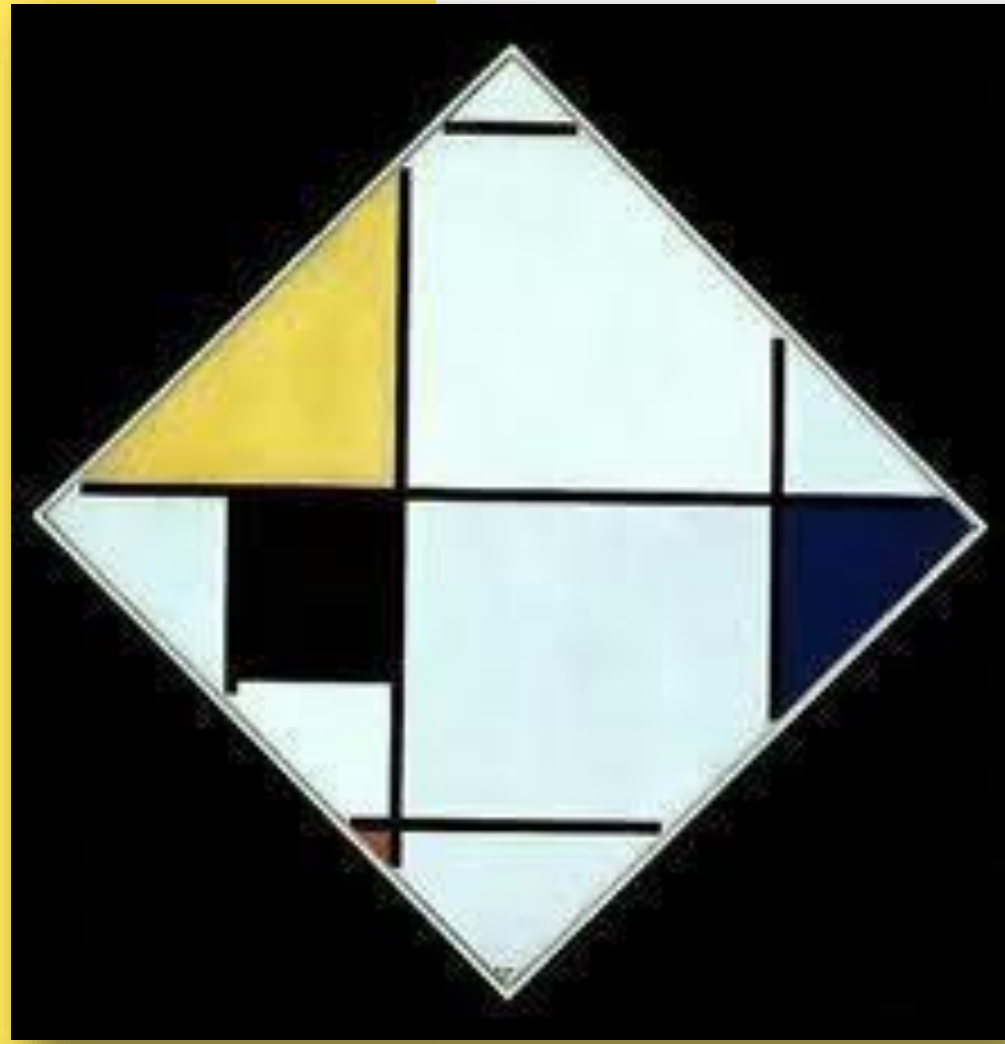

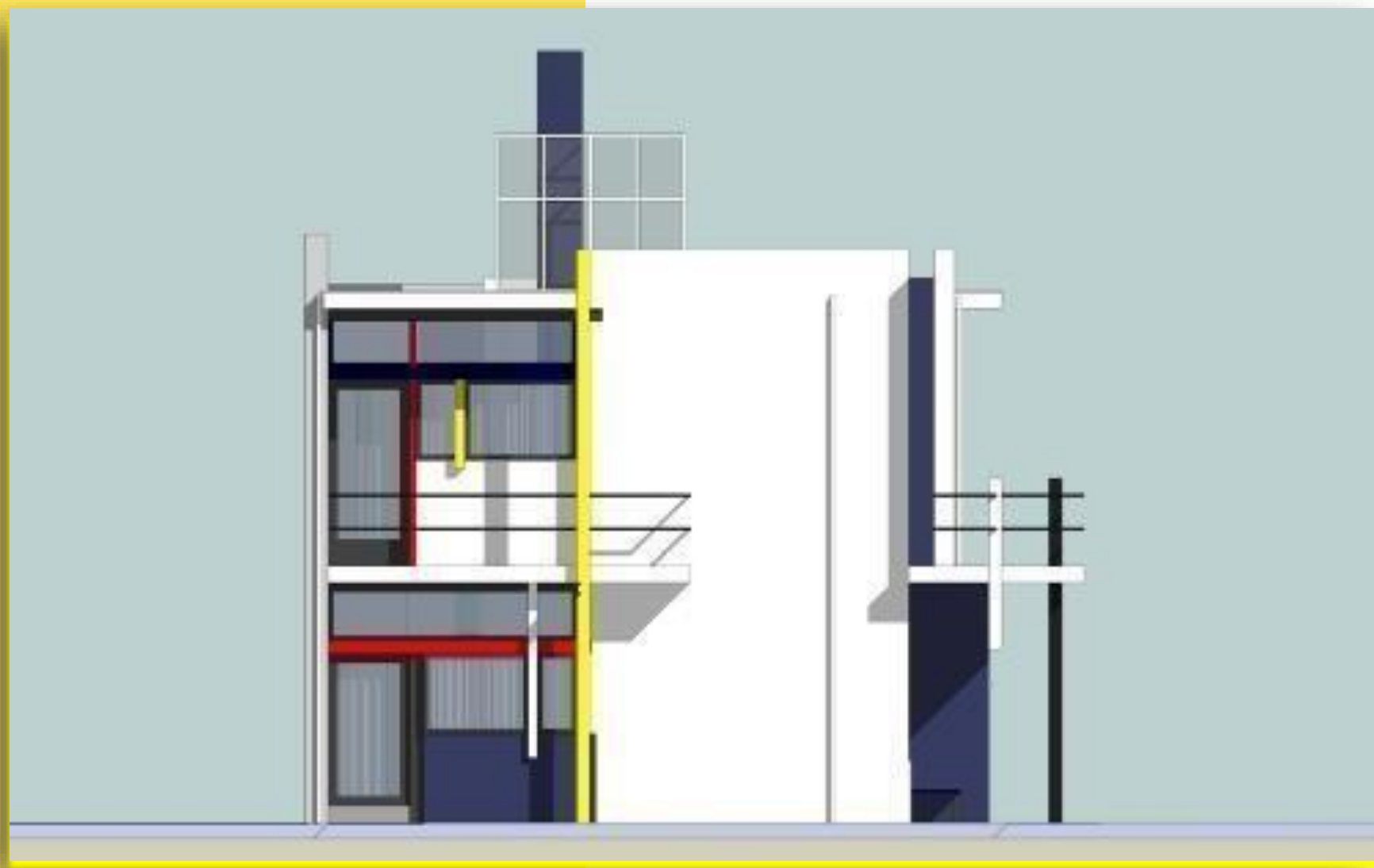

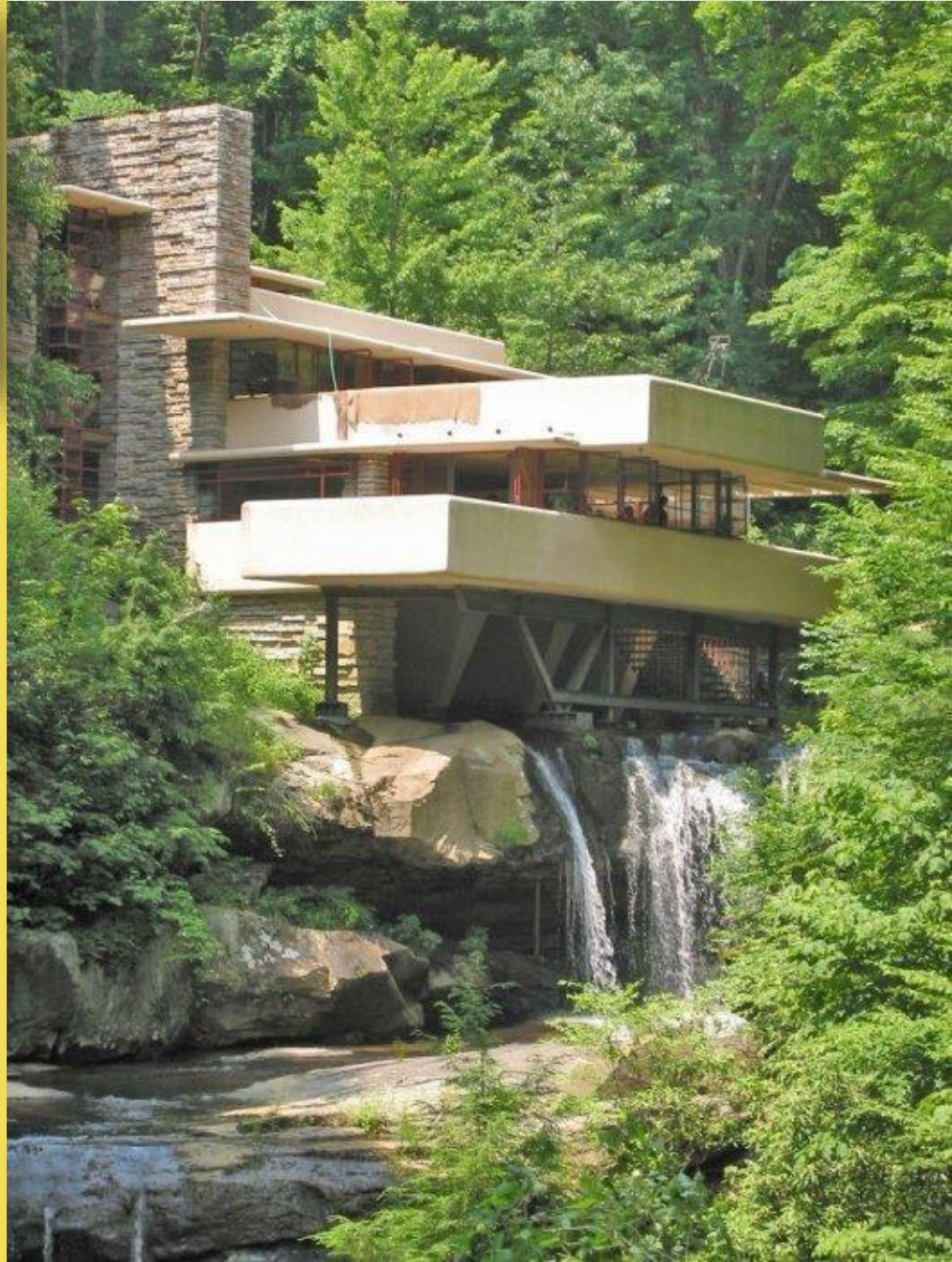

BIBLIOGRAFIA

- FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

Robert Scott – LIM USA – 2010

- FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

Wucius Wong – GG Diseño – 2011

Agradecimiento a :

JUAN CARLOS ALE

SALDAÑO HORACIO
SEGOVIA SILVIA
BRIUGLIA ROSANA
GONZALEZ IZCO BERNARDO