

Experiencias de diseño grafico en el aula

Autor: Ricupero, Sergio Andres

Resumen:

Contare mi experiencia áulica en la carrera de Diseño Grafico en el IPAT instituto terciario dependiente de la Dirección de Educación Artística de la Prov. de Buenos Aires, a lo largo de 13 años. Y presentare consignas de trabajos prácticos desarrollados por mis alumnos , que también plasme en mi libro "Diseño Grafico en el aula" editado por Nobuko en 2007.

Contenido:

A continuación detallo algunas de las introducciones teóricas con las consignas de trabajo, no es una actividad práctica. Solo contare como fui diseñando cada práctico para abordar cada tema a desarrollar. 1- Psicología del color El color es un elemento básico a la hora de elaborar un mensaje visual. Muchas veces, el color no es un simple atributo que recubre la forma de las cosas en busca de la fidelidad reproducida. El color puede llegar a ser la traducción visual de nuestros sentidos, o despertar estos mediante la gama de colores utilizados. Podremos dar sensación de frío, de apetecible, de rugoso, de limpio... El color psicológico Son las diferentes impresiones que emanan del ambiente creado por el color, que pueden ser de calma, de recogimiento, de plenitud, de alegría, opresión, violencia... La Psicología de los colores fue ampliamente estudiada por Goethe, que examinó el efecto del color sobre los individuos: 1. El amarillo: es el color de la plenitud el más luminoso, más cálido, ardiente y expansivo. Es el color del sol, de la luz y del oro. Es el color de la juventud y de los niños, es activo. Suelen interpretarse como animados, joviales, excitantes, afectivos e impulsivos. Pero también es el símbolo del engaño y de la perfidia. Irradia siempre en todas partes y sobre toda las cosas, es el color de la luz y puede significar: EGOÍSMO, CELOS, ENVIDIA, ODIO, ADOLESCENCIA, RISA, PLACER. Según Lüscher lo más característico del color amarillo es " la claridad que refleja la luz y de ese modo la irradia a todos lados, la reluciente serenidad". El amarillo se corresponde con la libre distensión, con la disolución. "En psicología el amarillo significa un alivio de lo fatigoso, de lo agobiante y de lo inhibitor." "El amarillo siempre empuja hacia delante, hacia lo nuevo, lo moderno, hacia el futuro." Halder dice: "Junto a otras tonalidades de color, el amarillo se adjudicó a una especie de síndrome impulsivo, ya que su relación con la motivación para el rendimiento y con la atención externa guiada por un objetivo final, pero no obstante emotiva, es evidente". 2. El rojo: significa la vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza bruta y del fuego. Color fundamental, ligado al principio de la vida, expresa la sensualidad, la virilidad, la energía; es exultante y agresivo. El rojo es el símbolo de la pasión ardiente y desbordada, de la sexualidad y el erotismo. En general los rojos suelen ser percibidos como osados, sociables, excitantes, potentes y protectores. Este color puede significar cólera y agresividad. Asimismo se puede relacionar con la guerra, la sangre, la pasión, el amor, el peligro, la fuerza, la energía... Es un color que parece salir al encuentro, adecuado para expresar la alegría entusiasta y comunicativa. Es el más excitante de los colores, puede significar: PASIÓN, EMOCIÓN, ACCIÓN, AGRESIVIDAD, PELIGRO. Según Max Lüscher el rojo es la expresión de la fuerza vital y del culmen de la excitación vegetativa. "El rojo eleva el pulso, la presión sanguínea y la frecuencia respiratoria.(...) Con lo cual tiene el significado del anhelo y todas las formas del apetito. El rojo es el impulso para causar efectos, para conquistar el éxito y para codiciar con ansias lo que brindan la intensidad y

la abundancia de vivencias. El rojo es el impulso, la voluntad vital de conquista y la potencia, desde la fuerza instintiva sexual hasta la transformación revolucionaria". Según Halder el rojo representa "la capacidad de reacción general a los estímulos externos, indica la medida de la excitabilidad emocional". Si una persona de las sometidas al experimento no escoge el color rojo en la pirámide del color, esto alude a una inhibición o a un retraimiento de los acontecimientos de su entorno. "El rojo también puede integrarse posiblemente como contraindicador para las tendencias neuróticas". 3. El azul: es tranquilo y se reviste de una profundidad solemne. Es el símbolo de la profundidad. Imaterial y frío, suscita una predisposición favorable. La sensación de placidez que provoca el azul es distinta de la calma o reposo terrestres, propios del verde. Es un color reservado y entra dentro de los colores fríos. Expresa armonía, amistad, fidelidad, serenidad, sosiego... y posee la virtud de crear la ilusión óptica de retroceder. Este color se asocia con el cielo, el mar y el aire. Es un color reservado y que parece que se aleja. Puede expresar: CONFIANZA, RESERVA, ARMONÍA, AFECTO, AMISTAD, FIDELIDAD, AMOR. Al azul oscuro utilizado en su test Lüscher le atribuye una tranquilidad sin excitaciones. El pulso, la presión sanguínea, la frecuencia respiratoria y las funciones del estado de vigilia se reducen y se regulan. Correspondiéndose el azul oscuro en lo que respecta al cuerpo con la calma, psicológicamente con un estado de paz y satisfacción. El test piramidal de colores distingue dos tonalidades de azul, el azul oscuro de Prusia y un azul turquesa claro. Según Halder al comienzo de la investigación con el test piramidal de colores el azul oscuro era el color de la intro-versión, de la dedicación al interior propio, al mundo de las vivencias individual, al repliegue hacia la propia persona. "Esta forma de introversión conduce a un gobierno de las emociones." En cambio el azul no se percibe como "rebajado", como es el caso de otros colores. Así que parece acertado contemplar al azul "como indicador de una función de gobierno y control adaptada, que sólo habría que interpretar en casos extremos como una reducción de la capacidad vivencial." Con referencia al azul claro del test piramidal de colores dice Halder: "Si se mantiene el contenido interpretativo básico del azul oscuro, entonces parece poder modificarse el significado del azul claro, de modo que el gobierno no es que se estreche, sino que se hace más elástico, quizás incluso más quebradizo. Así que podemos suponer que el azul claro al igual que el verde está en condiciones de hacerse cargo de una función compensatoria." 4. El naranja: es un color hipnótico y calorífico. Más que el rojo, posee una fuerza activa, radiante y expansiva. Tiene un carácter acogedor, cálido, estimulante y una cualidad dinámica muy positiva y energética "es vitaminado" Es el color del fuego flameante, ha sido escogido como señal de precaución. Puede significar: REGOCIJO, FIESTA, PLACER, AURORA, PRESENCIA DE SOL. 5. El violeta: Expresa cierto misterio, pero es majestuoso, es el color de la templanza, de la lucidez y de la reflexión. Es místico, melancólico y podría representar también la introversión. Cuando el violeta deriva el lila o morado, se aplanan y pierde su potencial y evoca la infancia añorada, el mundo mágico y fantástico. Es el color que indica ausencia de tensión. Puede significar: CALMA, ARISTOCRACIA y también VIOLENCIA, ENGAÑO. 6. El verde: es el color más tranquilo y sedante. Evoca la vegetación, el frescor y la naturaleza. Es el color de la calma indiferente: no transmite alegría, tristeza o pasión. Cuando algo reverdece suscita la esperanza de una vida renovada. El verde que tiende al amarillo, cobra fuerza activa y soleada; si en él predomina el azul resulta más sobrio y sofisticado. Igualmente puede inducir a la percepción de angustia o de espanto depende en que objeto este utilizado. Reservado y esplendoroso. Es el resultado del acorde armónico entre el cielo -azul- y el Sol -amarillo-. Es el color de la ESPERANZA. Y puede expresar: NATURALEZA, JUVENTUD, DESEO,

DESCANSO, EQUILIBRIO. La tonalidad verde intensa del test piramidal de los colores la describe Halder como "momento de estabilidad y conseguida regulación de las fuerzas". De esta manera el verde puede ser interpretado como una señal de integración, como signo de sensibilidad madura y de la compensación entre el mundo exterior y el interior. Si hay alguien que es reincidente eligiendo el verde, esto quiere decir que existe una característica contraria que lleva hacia el neuroticismo, la inestabilidad y las alteraciones en las relaciones. Para Lüscher el verde azulado elegido para su test es la expresión de la defensiva ante los cambios, los signos de estabilidad y auto confirmación, de la tensión de voluntad con el propósito de la perseverancia. La aparente contradicción entre estos dos enunciados se disipa cuando se tiene en cuenta que el test piramidal de los colores escoge un verde medio fuerte, y Lüscher elige un verde azulado más frío. El efecto positivo de estabilidad del verde en Halder parece con Lüscher desplazado hacia un significado con una perseverancia demasiado acentuada. 7. El blanco: puede expresar paz, soleado, feliz, activo, puro e inocente; crea una impresión luminosa de vacío positivo y de infinito. Es la luz que se difunde (no color. Expresa la idea de: INOCENCIA, PAZ. INFANCIA, DIVINIDAD, ESTABILIDAD ABSOLUTA, CALMA, ARMONÍA. Para los Orientales es el color que indica la muerte. 8. El negro: es el símbolo del silencio, del misterio y, en ocasiones, puede significar impuro y maligno. Confiere nobleza y elegancia, sobre todo cuando es brillante. Puede determinar todo lo que está escondido y velado: MUERTE, ASESINATO, NOCHE. También tiene positivas como: NOBLEZA, PESAR El negro, como el gris, es considerado por Halder como el tener la tendencia a bloquear y rechazar los sentimientos afectivos. Como un color completo, el negro es considerado como más potente y enfático que el gris, y es así el color con el más enfático y diminutivo efecto activo, pero también es considerado como un color no placentero. Según Lüscher el negro significa una parada final, un límite absoluto, el punto donde cesa la vida. El negro expresa la idea de la nada, rechazo tanto como oposición a la aceptación que, en el blanco alcanza su apogeo en absoluta libertad y sin defectos. El negro también significa elegancia, tragedia y luto. 9. El gris simboliza la indecisión y la ausencia de energía, expresa duda y melancolía. Los grises metálicos dan impresión de frialdad metálica, pero también dan sensación de brillantez, lujo, elegancia, por su asociación con la opulencia y los metales preciosos. Bibliografía : -Grafismo fundamental de Abraham Moles y Luc Janiszewski. -www.newartesvisuales.com Psicología del color A partir de la lectura del texto, se realizará una composición en la que se plasme que representa cada color. La elección de las imágenes se hará buscando lo que el color expresa en su máximo exponente. Realizar en un tamaño A4 (21x29,7 cm) una composición con los siguientes elementos: a) un título correspondiente al nombre del color, b) una imagen fotográfica de 10 cm. x 10 cm. con buena definición, y encuadre, en la que estará el color, en su mayoría no necesariamente el 100%, con luces y sombras y hasta un 20% de otros colores , pero se debe priorizar siempre el concepto que se quiere expresar y un texto donde se defina lo que se muestra en la imagen elegida por el alumno. Este texto puede estar extraído del texto anterior. Los colores con los que se trabajara serán: rojo, azul, amarillo, naranja, violeta, verde, negro, blanco, gris y un color a elección (lila, rosa, fucsia, dorado, etc.) En esta composición se verá claramente a que color se hace referencia pudiendo con los textos reforzar esta idea, tanto con la elección cromática como con la tipográfica. Las imágenes pueden ser elegidas de revistas con buena calidad de impresión, con fotografías originales o de Internet siempre cuidando la resolución.