

Omar Alonso García Martínez

PATOLOGÍA DEL DISEÑO.
FUNDAMENTOS BÁSICOS.

Patología del diseño. Fundamentos básicos.

Omar Alonso García Martínez

Omar Alonso García Martínez

Patología del diseño. fundamentos básicos.

Bogotá D.C.; Fundación Universitaria San Mateo, 2018.
105 p.; 10.5 X 29.7 cm.

Palabras clave : cultura — arte — teoría del arte — estética.
Registro No. 978-958-57539-4-5

© Omar Alonso García Martínez
© Fundación Universitaria San Mateo

© Todos los derechos reservados.

No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su tratamiento en cualquier forma o medio existentes o por existir, sin el permiso previo y por escrito de la Coordinación de publicaciones de la Fundación Universitaria San Mateo

Patología del diseño. fundamentos básicos.

Omar Alonso García Martínez

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Miembros fundadores

Rodrigo Ferreira Pinzón
Andrea Meza Ferreira
Carlos Sebastián Ferreira Osorio
Julián Orlando Ferreira Rondón
Luis Rodrigo Ferreira Díaz
María Janeth Díaz
Vivian Janeth Ferreira Díaz

Presidente

Carlos Orlando Ferreira Pinzón

Rector

Juan Carlos Cadavid Botero

Secretaría General

Melba Rosa Ferreira de Meza

Representante docentes

Mauricio Cárdenas Méndez

Representante estudiantes

Cindy Lorena Castro

AUTORIDADES ACADÉMICAS

Vicerrectora Académica

María Luisa Acosta Triviño

Decana Facultad Administración

Elizabeth Araque Elaica

Decana Facultad Ingenierías

Gloria Andrea Avelino

Director de Investigación

Ricardo Acosta Triviño

Director del programa académico de diseño gráfico

Fabian Orlando Castellano Martínez

Coordinador de Investigación de diseño gráfico

Yubar Deibi Portilla Benitez

CRÉDITOS

Autor

Omar Alonso García Martínez

Ayudantes de investigación

John Fredy Camino Veloza
Daniel Alejandro Arias
Oscar Giovanni Barbosa
Katheryn Juliana Ordoñez
Jose Mauricio Chirivi Sanchez
Miller Sebastian Vanegas
Claudia Natalia caldas

Coordinador de publicaciones

Carlos Eduardo Daza Orozco

Diagramador

Diego Javier Ducuara Bajaca

Grupo de Investigación

Este libro es resultado de un proceso de investigación y ha sido evaluado por pares ciegos

ÍNDICE

Introducción

El universo		14
Distancia		22
Relación		26
Coincidencia		28
Movimiento		32
Toque		38
Union		42
Intercepción		46
Sustracción y adicción		48
Penetración		52
Superposición		56

Forma		58
Orgánica		64
Geometría		68
Composición		72
Equilibrio		74
Simétrico		78
Asimétrico		80
Espejo		82
Ritmo		86
Simétrico		88
Asimetría		92
Radial		96
Progresión		100

Introducción

Esta investigación recoge las experiencias del aula Fundamentos del diseño, impartida en el programa de Diseño Gráfico de la Fundación Universitaria San Mateo; y en ella se asocian de manera directa los tratados y conceptos del texto, Punto y línea sobre el plano (1926) de Wassily Kandinsky, además de algunas referencias del texto Fundamentos del diseño (1979) de Wucius Wong, que se toman como punto de partida de este proceso de exploración y reflexión. Se propone entonces, desarrollar interpretaciones y metáforas relacionadas a estos autores. Así, se tendrán en cuenta los aportes realizados por el grupo de investigación en la consulta

de diferentes tópicos, la realización de bocetos y diseños, que develan la presencia de estos principios en el acto de crear, ya que han sido esenciales para la concreción de este volumen. El espacio del aula de Fundamentos del diseño, impartida a los estudiantes de primer semestre de la carrera, se experimentó en muchas ocasiones como un lugar para las divagaciones de los futuros diseñadores, dentro del contexto de significados subjetivos, entendiendo que las sesiones eran un lugar de pensamiento, donde las ideas y la confusión se mezclaban para generar nuevo conocimiento, ese que se aproxima más al fenómeno que desarrollamos en la infancia, donde la inquietud y la duda son, en suma y con sorpresa, una ventana al mundo de las ideas y las formas.

Es indudable que los principios del diseño propuestos por Kandinsky y Wong se han convertido en pilares en la educación de diseñadores, artistas plásticos, publicistas y arquitectos, siendo un referente obligado; sin embargo, la intención no es repetir sus postulados a modo de parafraseo, sino tomarlos como fuente de conocimiento e influencia y generar en torno a ellos, asociaciones que durante años se trabajaron en el taller de clase, recordando los cuadernos de apuntes que desarrollaron artistas como Alberti, Da Vinci, Boogert y Klee, -para nombrar solo unos cuantos-. En diferentes épocas de la historia del arte, fue una costumbre llevar una agenda de bocetos y de registro de los pensamientos, con el paso del tiempo, esta conducta se ha venido transformando por las diferentes plataformas digitales, sin que conceptualmente tenga un

cambio trascendental, de manera que la idea es seguir animando a las nuevas figuras del diseño, sobre la importancia de la memoria física de sus proyecciones mentales.

La Patología del diseño, se aborda desde el concepto de la medicina, como el estudio de diversos trastornos en relación a los códigos con que interactúa en el universo llamado cuerpo, donde la enfermedad que se estudia es la adicción a lo visual y a la forma, produciendo placer en la constitución de objetos o piezas físicas o digitales, que simbolizan el mundo. Ahora, la intención es hacer una descripción de los diferentes síntomas, los cuales pretenden profundizar en el estadio de la percepción de símbolos que actúan como un virus en la concreción de una idea.

EL UNIVERSO

La nada es el elemento que se presenta momentos previos al pensamiento que se apresta a la creación. Tal vez es la etapa más compleja del acto creador, ya que en el vacío de posibilidades transitan múltiples elementos imperceptibles; no los reconocemos porque son fuerzas inanimadas a la espera de ser accionadas por un impulso. Al referirnos a la nada, ese estado complejo de entender, en el que nuestros pensamientos actúan en relación a algo, inaprehensible hasta el momento, la nada no es un pensamiento en blanco, ya que el tono que genera esa inquietud es un concepto susceptible de percibir dentro de un espacio.

Ante el factor complementario que representa el tiempo, podría decirse que no tiene finitud, edad o caducidad específica, es atemporal; aunque tal vez, antes del universo, existía la nada.

El plano hace posible que nuestros pensamientos se materialicen en acciones, bien como proyección o como materia, de esa forma el plano funge como universo, como ventana, como puerta de acceso, como estadio, como escenario del caos y del orden. La constitución del plano está ligada a fuerzas inexplicables que se unen para crear un soporte, que puede ser el espacio mismo, el visor de una cámara, una hoja, una piedra o una pantalla, entonces, el plano se identifica cual primer acto, funcionando de manera cíclica, mas no constante

La nada

Ahora que hay un espacio, las vivacidades, las fuerzas y los impulsos, pueden comenzar a brotar, y es donde aparece el punto, una existencia casi espectral como problema o como solución, a manera de pharmakon, de dicotomía, la mínima expresión de la creación, capaz de contener el mundo; sin este exiguo componente estaríamos avocados al vacío. El punto no tiene forma establecida, puede ser cualquier cosa, aunque se debe concebir como una fuerza física que deja su huella a modo de memoria, es un pensamiento en estado de incubación. El plano en tanto que ventana no se mueve, solo cambia la visión del observador, del mismo modo que en la fotografía y en la pintura, seleccionamos una perspectiva de vista, pero eso no quiere decir que fuera de ese plano, no existan otras actividades y relaciones.

En cuanto existe espacio, en forma de plano, y punto, como fuerza inerte, mínima pero fundamental, inicia un diálogo, hallamos emisores y receptores. A esta interacción entre objetos denominados puntos y el espacio, universo que se equipara al plano, solo le resta entrar en tensión, lucha imperecedera de lo por venir, de lo por hacer, de lo por aparecer.

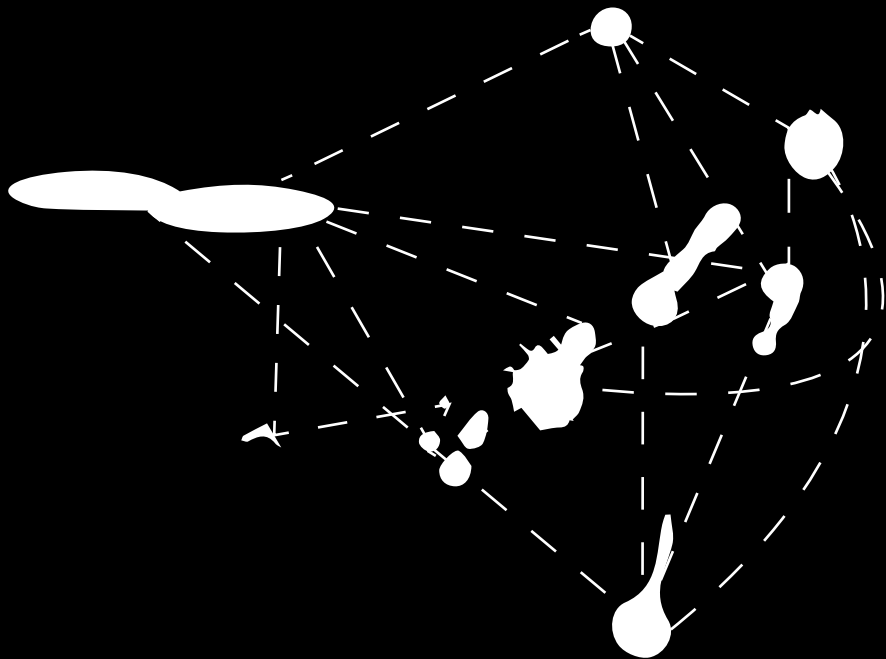

Distancia

¿Qué se percibe en el nacimiento del universo?

El propio vacío del plano, la distancia que oficia como interlocutor entre los habitantes esenciales, producto de un acto mágico que aparece en el espacio por medio de una herramienta divina de creación, que los ubica de manera arbitraria, al azar, cada elemento tiene capacidades físicas y emotivas distintas, son puntos, cada uno dueño de un micro universo particular.

a

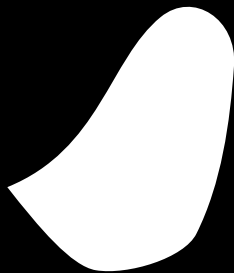
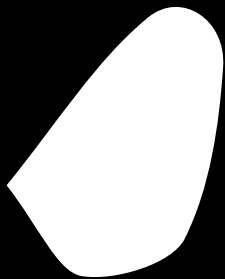
b

Relación

¿Qué convenciones encontramos?

El juego de la apariencia, de la identidad y la igualdad se reproducen con la intención de identificar la forma. Algunas obedecen a términos de igualdad, pero otras son un completo misterio. La relación es una diferenciación de los componentes del plano.

Coincidencia

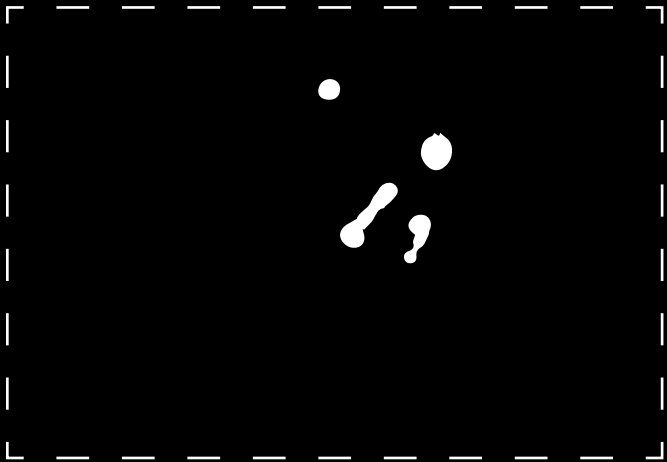
¿Por qué estamos aquí?

Hecho que adjudicamos a deidades, a explosiones, a seres míticos y otras conjeturas, pero lo único cierto es que coincidimos en este universo, en un plano. Al igual que los puntos dentro del espacio concuerdan según su morfología, su tono y su volumen, nosotros armonizamos dentro de un espacio tiempo, sin saber cómo estamos aquí.

Dos elementos fundamentales, plano y punto, conversan con otros elementos casi fantasmagóricos que a primera vista no percibimos, pero que ocupan un lugar primordial en el universo de las ideas de la creación, nuevos puntos que se convierten en formas, dando origen a planos, una sucesiva que ratifica la creación como una manera inagotable de interpretación del mundo.

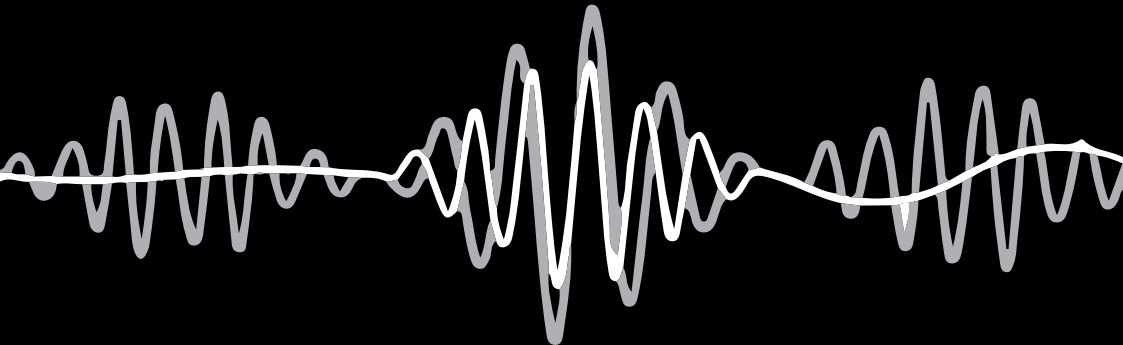
Movimiento - la línea-

El útero, el universo y el plasma, el líquido amniótico, que a manera de contenedores de vida. Al igual que el plano, dentro de ellas coexisten organismo llamados puntos, que a su vez mantienen disputas internas, en relación a los nano mundos, dentro de ellas existe una energía que propone una actividad, una fuerza que hace que se genere el movimiento dentro de este vacío silencioso.

El movimiento produce ruidos, gemidos, murmullos, rumores, sonidos, resonancias, ecos, susurros, retumbos, reverberaciones, chasquidos, silbidos, cantos, música y sinfonías; equivale a la actividad propia de los seres vivos.

El punto se agita, produciendo una especie de sombra, como un cometa cuya estela produce la línea, se trata del mismo objeto siendo proyectado millones de veces, se asemeja a un stop-motión que deja su huella en cada fotograma, sin desaparecer.

V + ● =

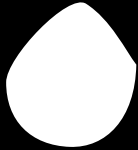
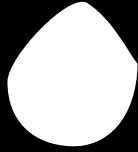
Obj

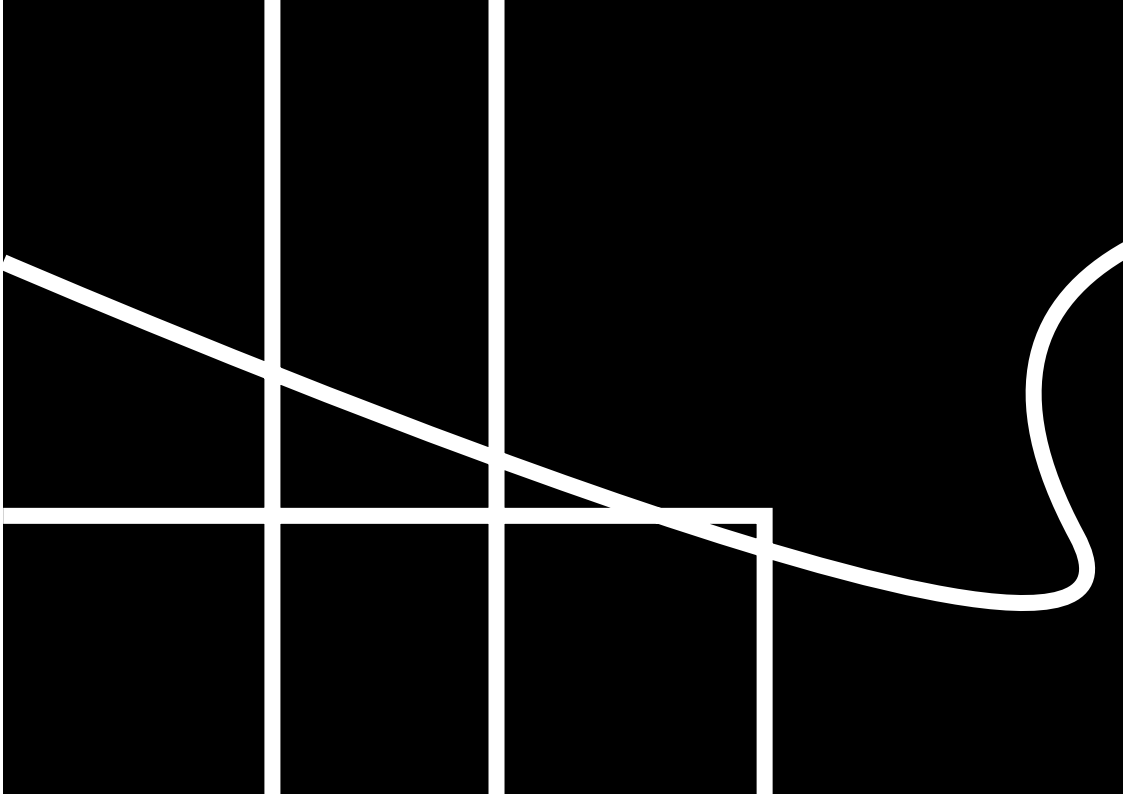

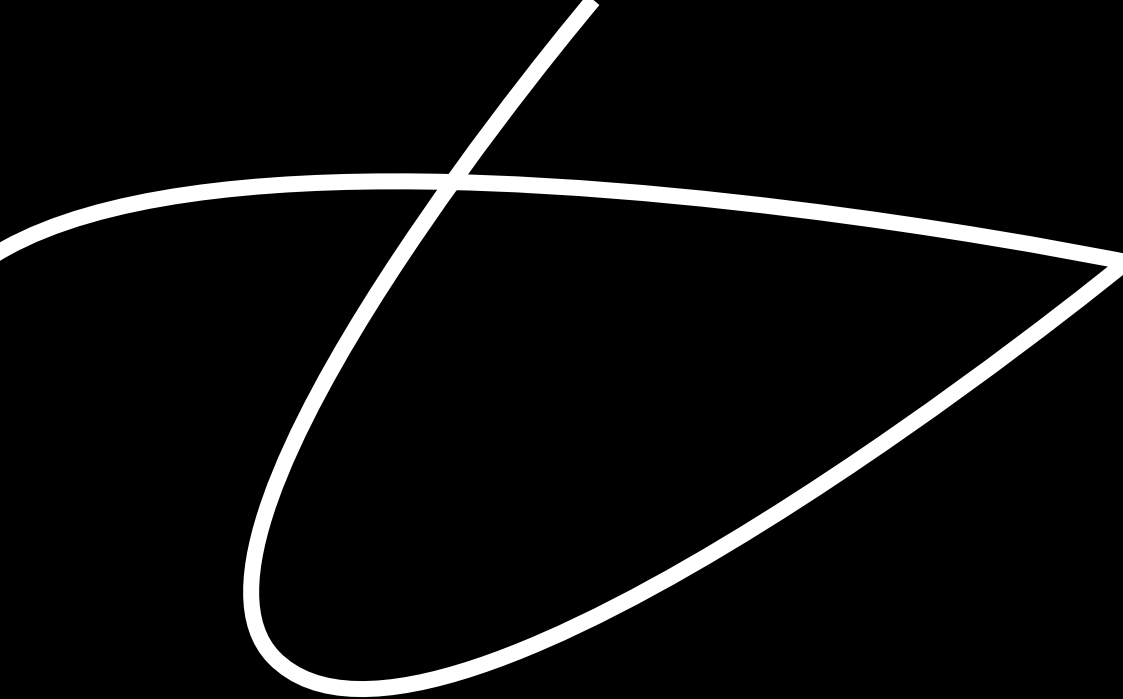

Toque

La proximidad entre dos puntos genera diferentes posibilidades, entre estas, el toque, que relaciona de manera física los elementos dentro del espacio, el contacto físico activa nuevos elementos, en concordancia con el movimiento, la velocidad, la fuerza y la dirección que ellos proponen , por medio de su estado de agitación.

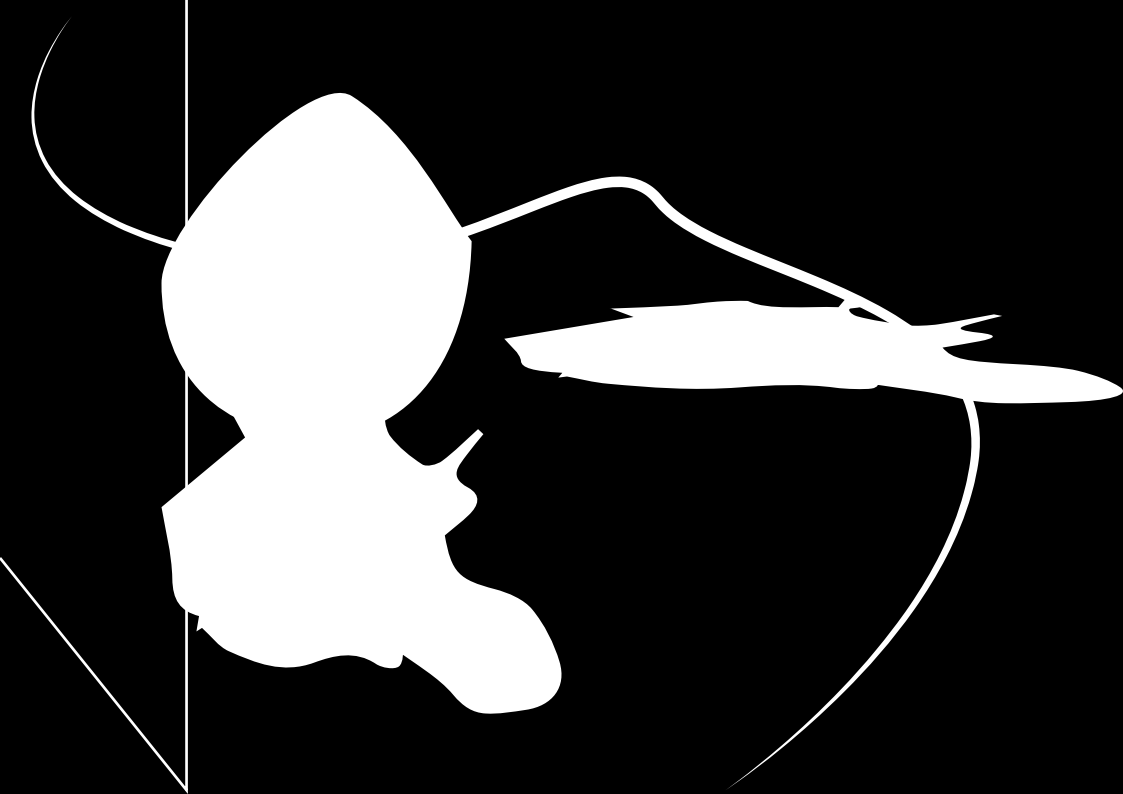

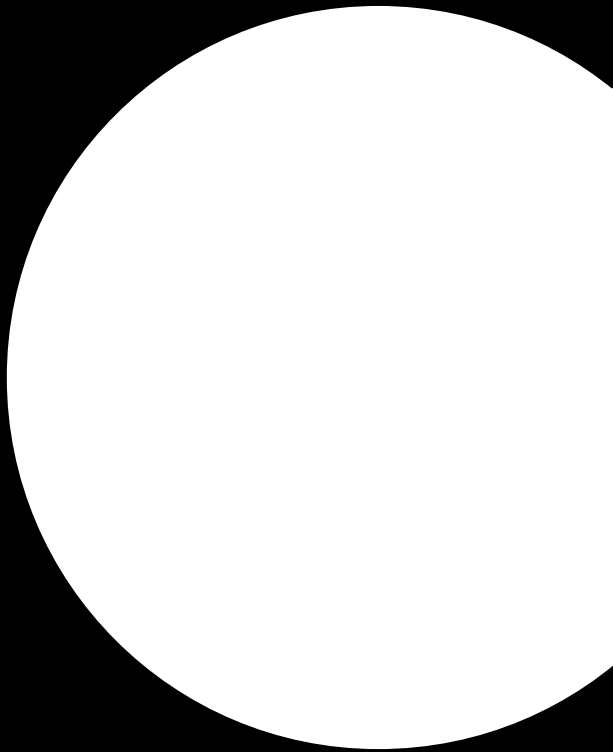

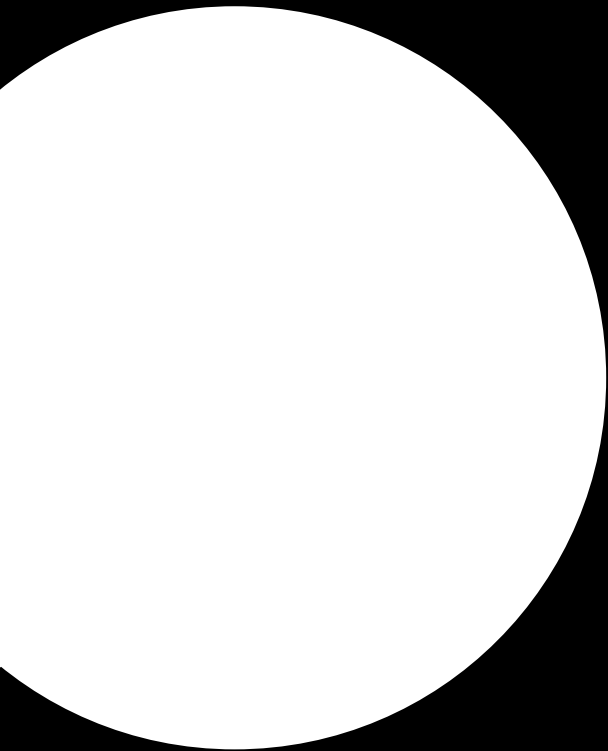

Unión

La atracción de los elementos desde la compatibilidad o desde la fuerza, genera relaciones directas. La célula o el punto se divide o se une, pero segundos antes de cualquiera de estas acciones, el surco de división provoca la unión o la separación, reconociendo esa frontera como el anillo contráctil, que provoca esta atracción o disociación.

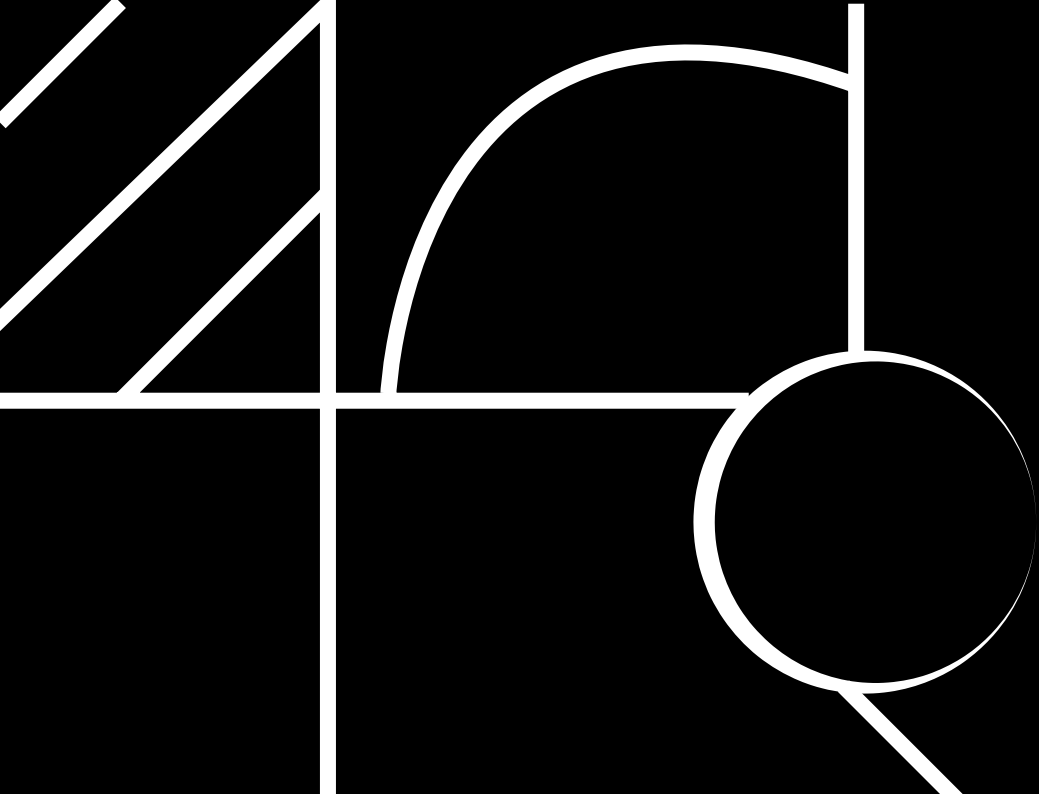

Intercepción

La ciudad sirve como ejemplo en la intersección, las calles, las carreras, las transversales y las diagonales, son las rutas de los puntos en movimiento, donde su alta exposición en términos de luz y fotografía deja su huella, convirtiéndose en líneas que llevan ritmos, velocidades y direcciones dispares, pero que en algún momento convergen.

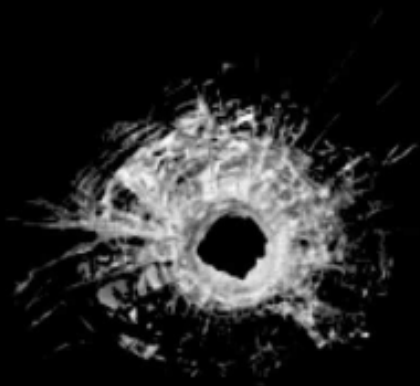

Sustracción y adicción

Por la acción vertiginosa que toma el punto y la línea, estas se convierten en un micro tránsito dentro del espacio, unas veces, puntos inmóviles, despaciosos, otras, acelerados y en contravía, se producen choques, los cuales, casi de manera escultórica sustraen o adicionan materia al punto, forjando una sinfonía del caos, armonía de lo transformado.

Penetración

Irrumpir en otro cuerpo es un acto propio de la creación, a manera de fusión, la fuerza es un componente elocuente que deja su rastro sobre el objeto-punto y a su vez recoge información del mismo. La penetración es un acto creador, que asume la fuerza y la atracción por otro cuerpo, como fuerza de persuasión.

Superposición

Adelante, arriba, abajo, al lado, desplazamientos en el plano cartesiano en el que distinguimos algunos objetos gracias a la posición en el mismo. Si este oficiara como una ventana móvil, podríamos ampliar nuestra perspectiva, mover nuestro punto de vista, ver aquellos objetos-punto y objetos-líneas que se ocultan en relación a la superposición que mantienen con respecto a otros, se harían visibles.

El volumen, el tamaño y la tonalidad pueden evidenciar este tipo de relación geográfica que evidencia cercanía o altura.

Forma

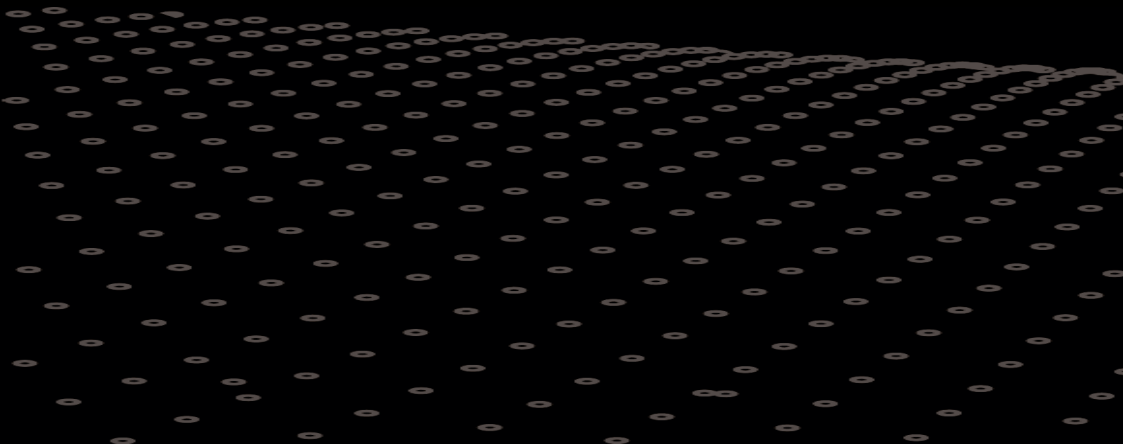
La taza de café, es un contenedor de saberes, conceptos y emociones, en este recipiente que participa como plano, encontramos numerosos elementos sin los cuales la forma, no podría existir.

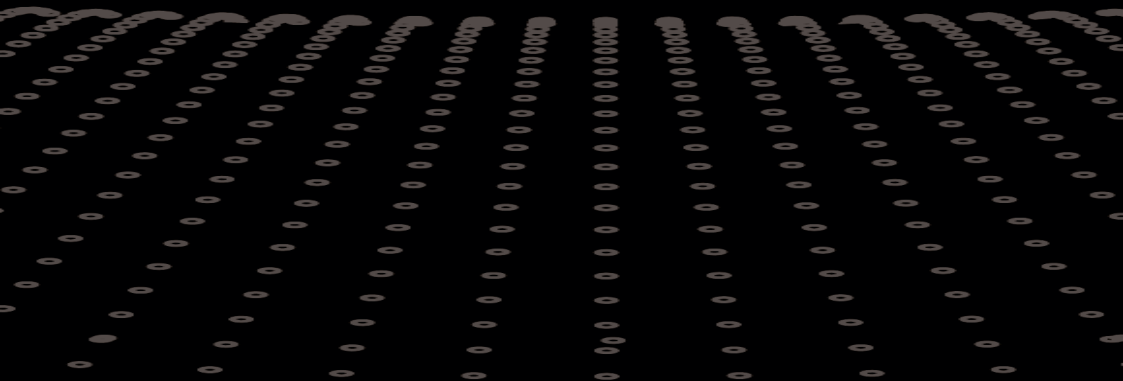

La forma es: distancia, relación, coincidencia, intersección, unión, penetración, sustracción, adición, toque, superposición, movimiento, fuerza, dirección y espacio.

Orgánica

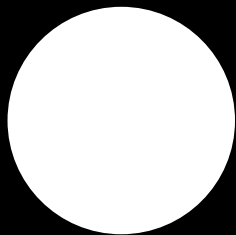
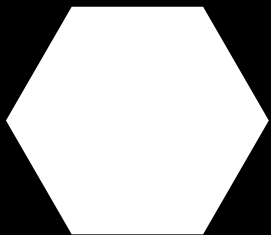
En el tránsito que opera en el plano en relación a la diversidad de movimientos e identidades que se generan en este, la forma emerge, como manifestaciones abstractas; son órganos vivos con inteligencia propia que actúan desde la autonomía y la posibilidad de la interacción.

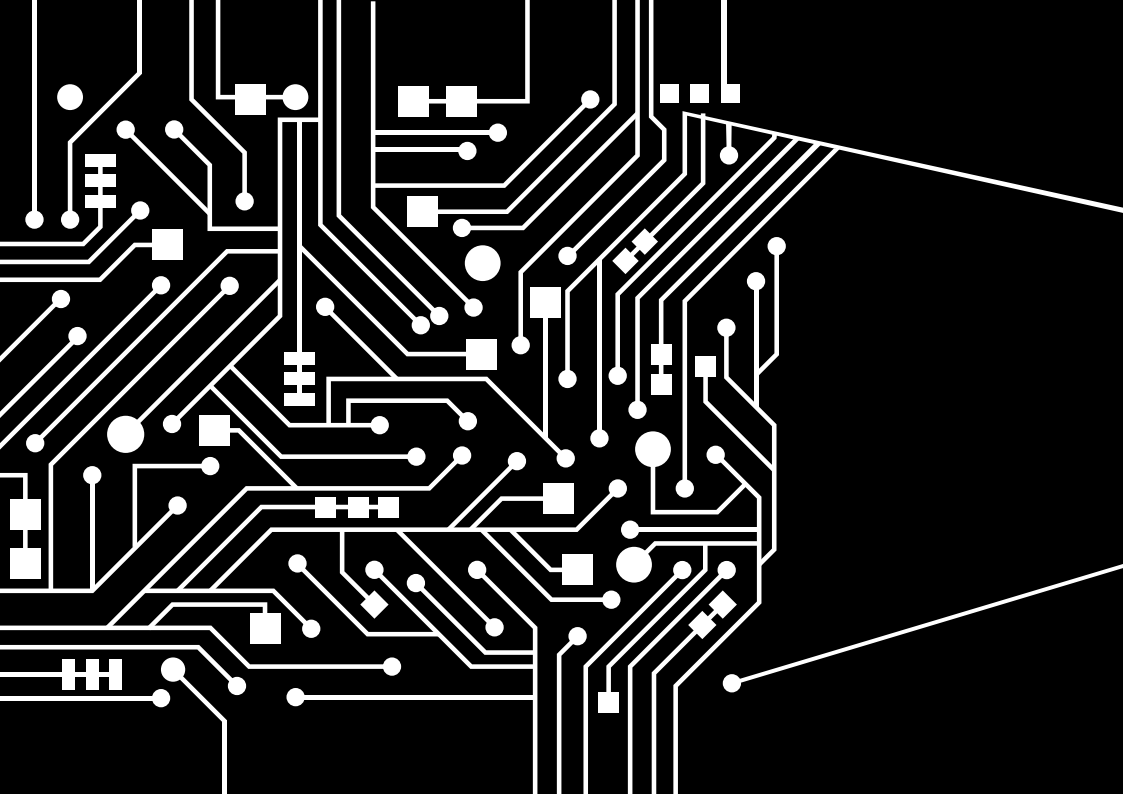

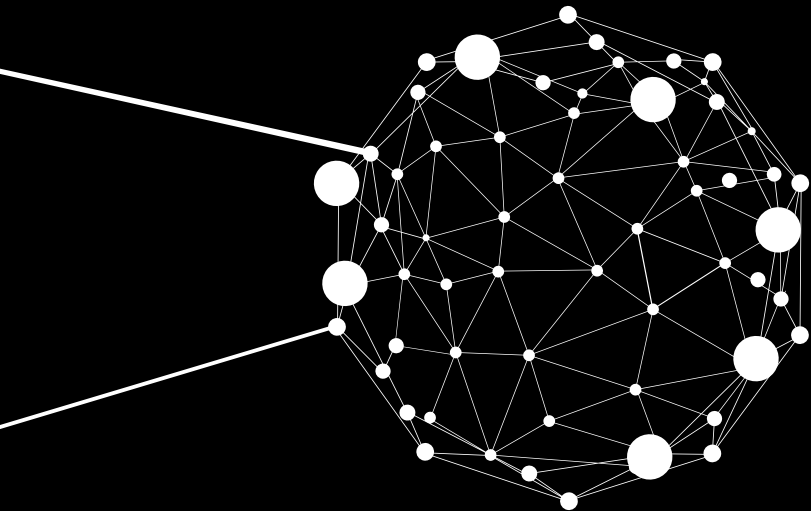

Geométrica

La organización de movimientos y pensamientos hace posible una relación más constituida, líneas constantes, equilibradas, en ángulos perfectos, se asoman como resultado de una ideología organizativa, las formas complejizan su identidad, en busca de la perfección.

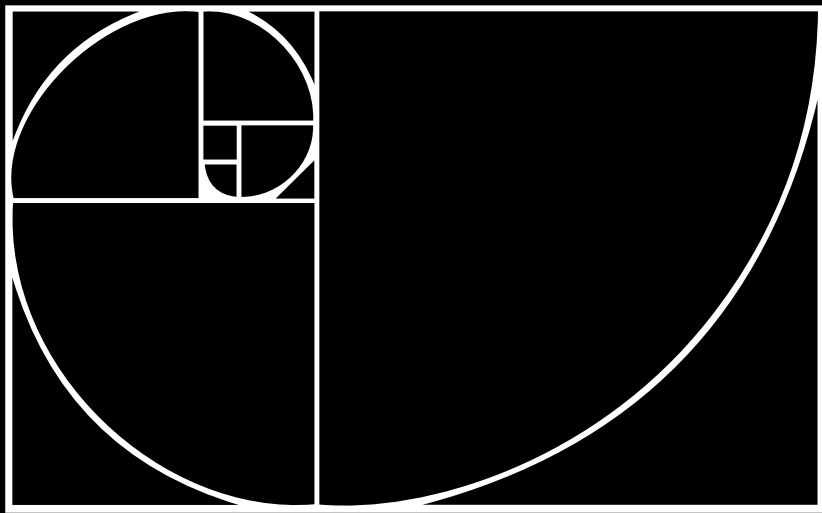

Composición

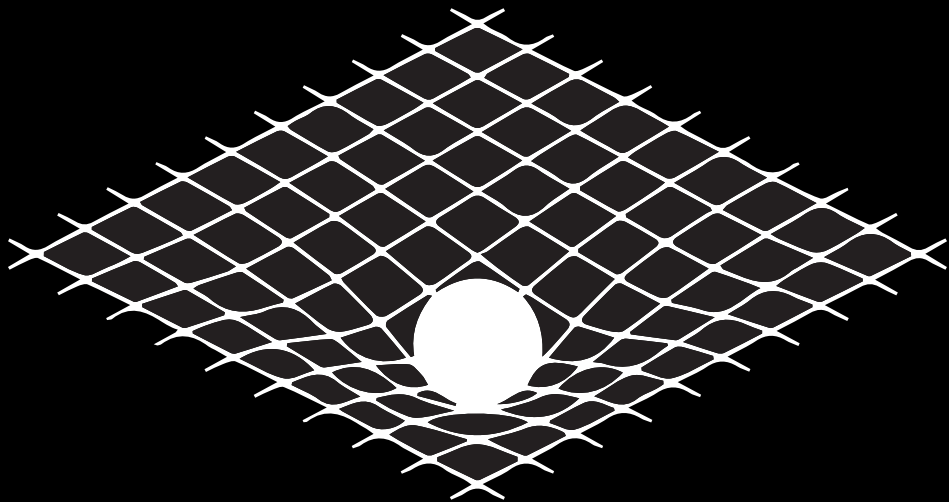
Cualquier acto creador es una composición. La intervención del plano desde los conceptos objeto-punto, objeto-línea, objeto-forma orgánica y objeto, forma geométrica, hace posible un hábitat que mantiene correlaciones diversas, que generan espacios sensibles. Entonces la composición es un residir de la forma en un espacio, en el que la cantidad, el tamaño, el tono o la morfología no son relaciones estrictas, hay tantas composiciones como estrellas en el universo.

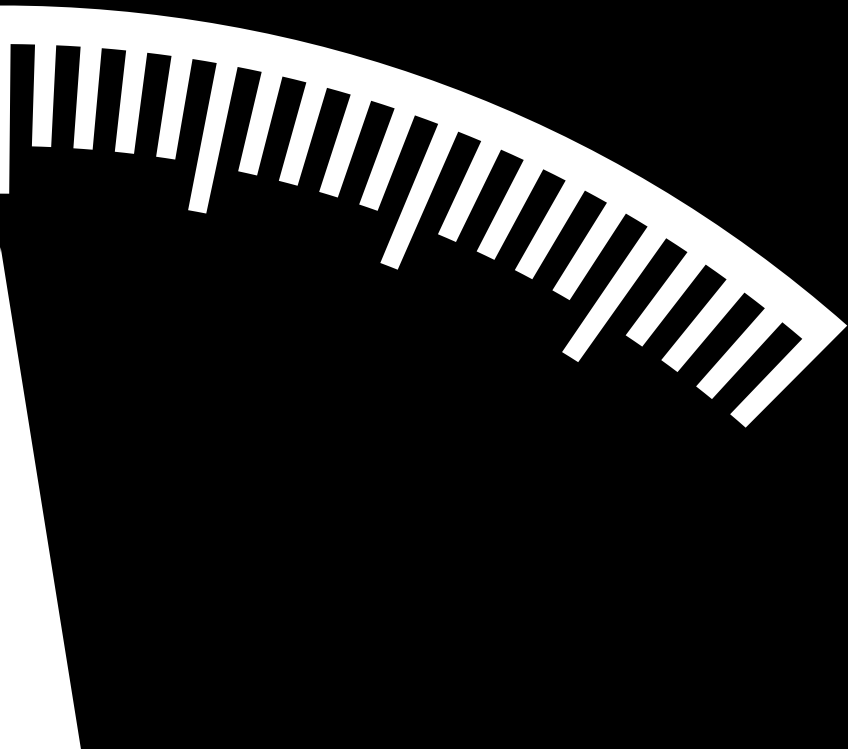

Equilibrio

El peso se presenta en la imagen cumpliendo con algunas leyes particulares. La gravedad, el volumen, el tamaño, la forma, la tonalidad, la intensidad y el vacío, chocan en un diálogo interminable, que establece momentáneamente una conjunción, un acuerdo, el equilibrio. El peso en la imagen es vital, la sobrecarga o la ausencia pueden indicar factores propios del hábitat; pensemos en la distribución de una nación, en algunos lugares la acumulación de objetos-puntos, objetos-línea, objetos-forma se distribuyen de manera armónica o caótica, haciendo que la carga simbólica sea de mayor o menor legibilidad.

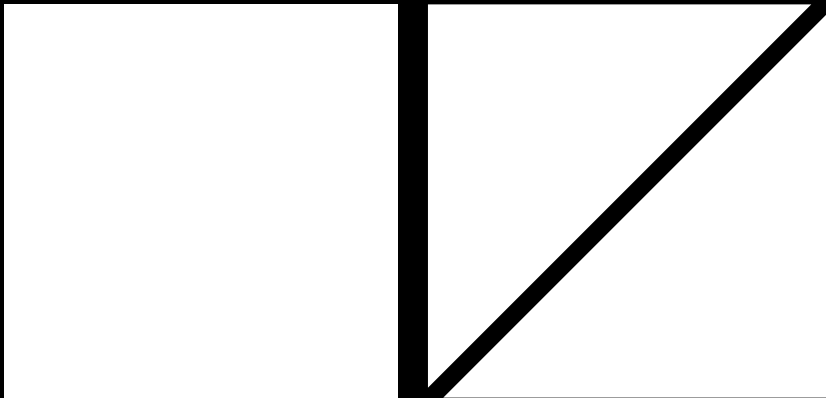

Simétrico

El equilibrio simétrico es el estado primordial que busca el ser, y éste es casi imposible de conseguir. Las disputas internas dentro del plano hacen de esta característica una relación casi arquitectónica, relacionando el peso y la forma en la constitución de una pieza, dentro de procesos racionales.

Igualdad, paralelismo, identidad, equivalencia y simetría. Son relaciones intrínsecas de la armonía.

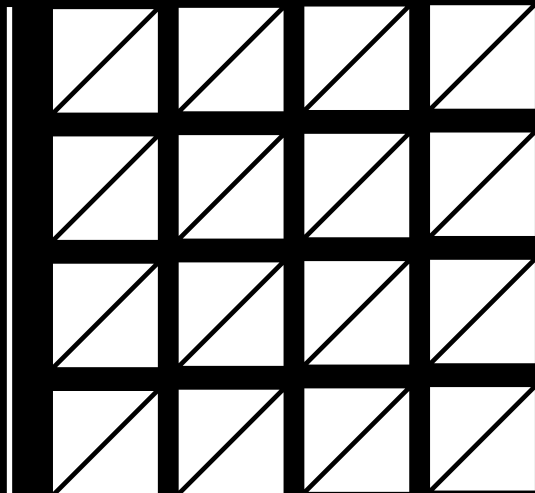

Asimétrico

La diferencia es una ley que domina la naturaleza, no existe la igualdad dentro de ella, por eso el mundo es asimétrico, nuestras manos al unir las no son iguales, alguna de ellas supera en tamaño y volumen a la otra.

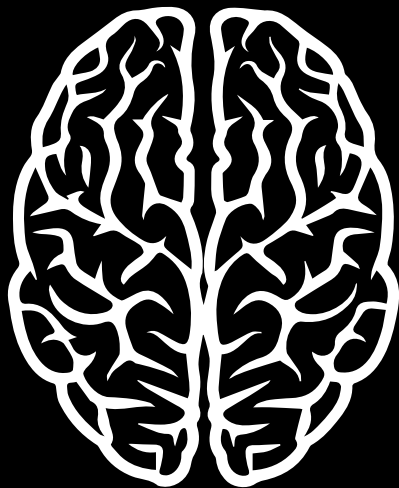
Dentro de la creación, la irregularidad es un componente cuántico, donde las leyes operan de manera diferente a mundo sensible que reconocemos como realidad, donde el peso y el volumen obedecen a otras leyes inteligibles, podemos crear espacios, donde la diferencia es el único estatuto. Desigual, otro, disímil, diverso, diferente y semejante.

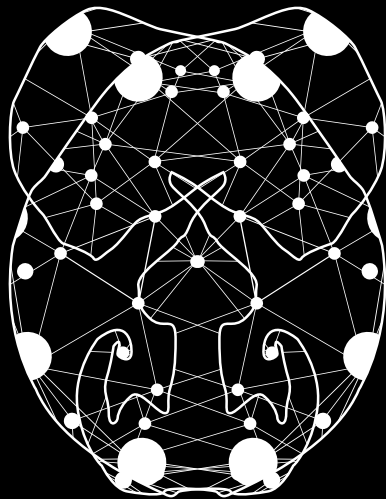

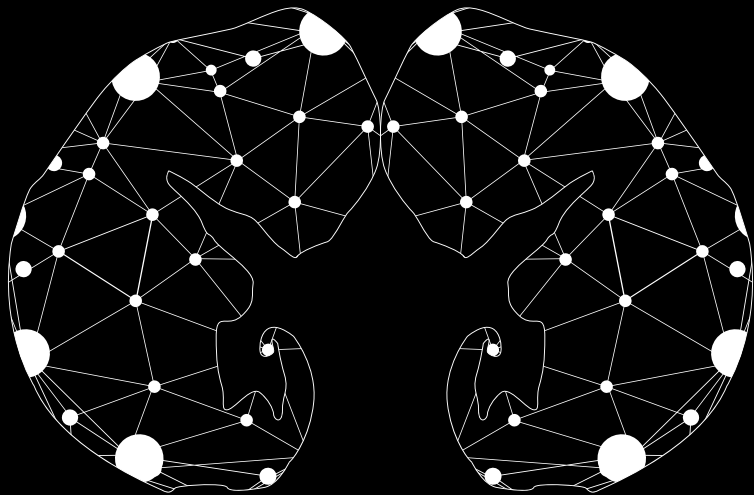

Espejo

Es una representación a manera de mimesis. Es un mundo donde las coordenadas dentro del plano horizontal se intercambian, produciendo una relación de copia invertida de la realidad. Reflejo del yo, almas gemelas, siameses.

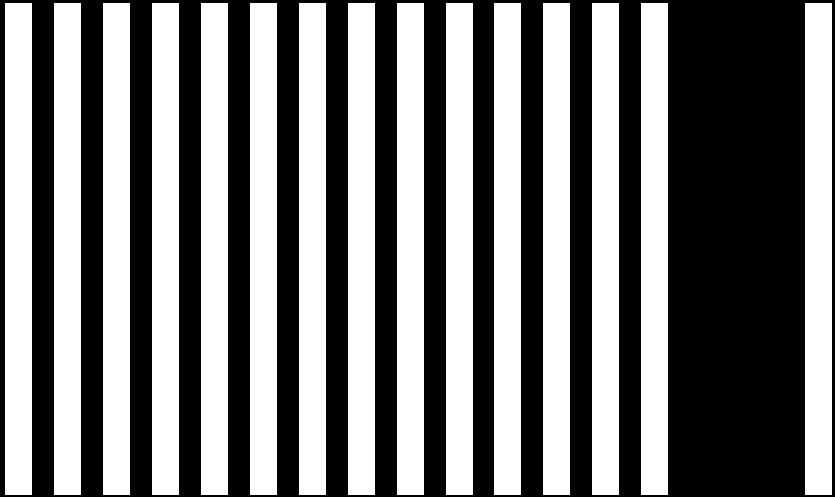

Ritmo

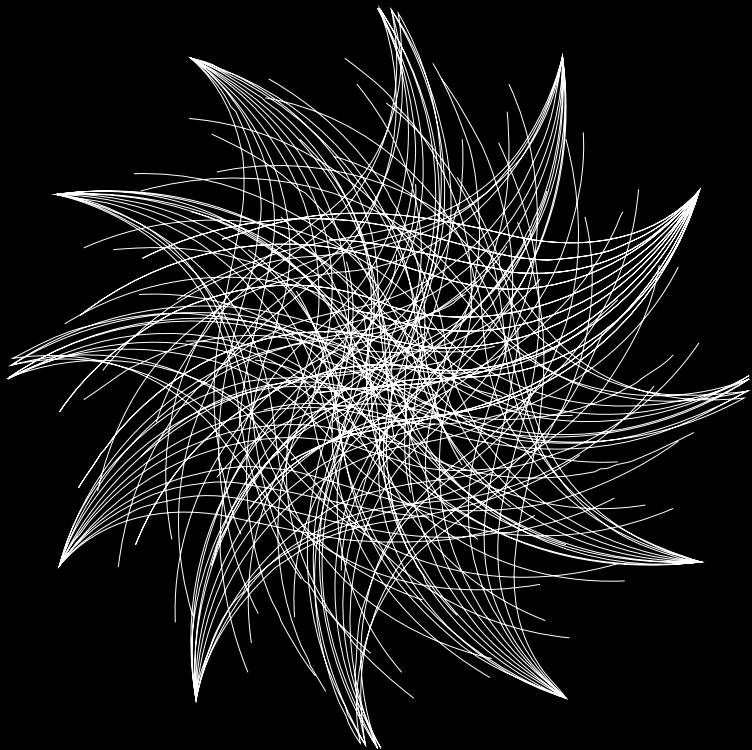
Al igual que el equilibrio, el ritmo es una dicotomía. En su organización se pueden presentar relaciones constantes o dispares, la danza que se presenta en el plano a modo de juego en que el espacio vacío es vital para el camino del movimiento, implica fundamentalmente el silencio, ya que su existencia en la imagen es trascendente. Si la afonía no existiese, el sonido sería constante y las variaciones serían complejas de entender. Con el compás se producen medidas que transitan de manera ordenada o desordenada en el espacio-plano.

Simétrico

La cadencia, el espacio, las relaciones equidistantes, es la fórmula establecida en esta sinfonía visual, donde el orden es su principal relación.

Asimetría

El peso y el equilibrio se ubican en un campo específico. Las cargas alteran el recorrido visual, proponiendo una relación en la ruta del mirar, donde el recorrido esta en busca de algo más.

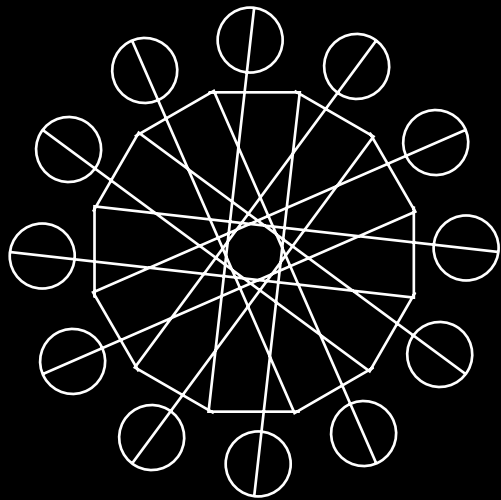

Radial

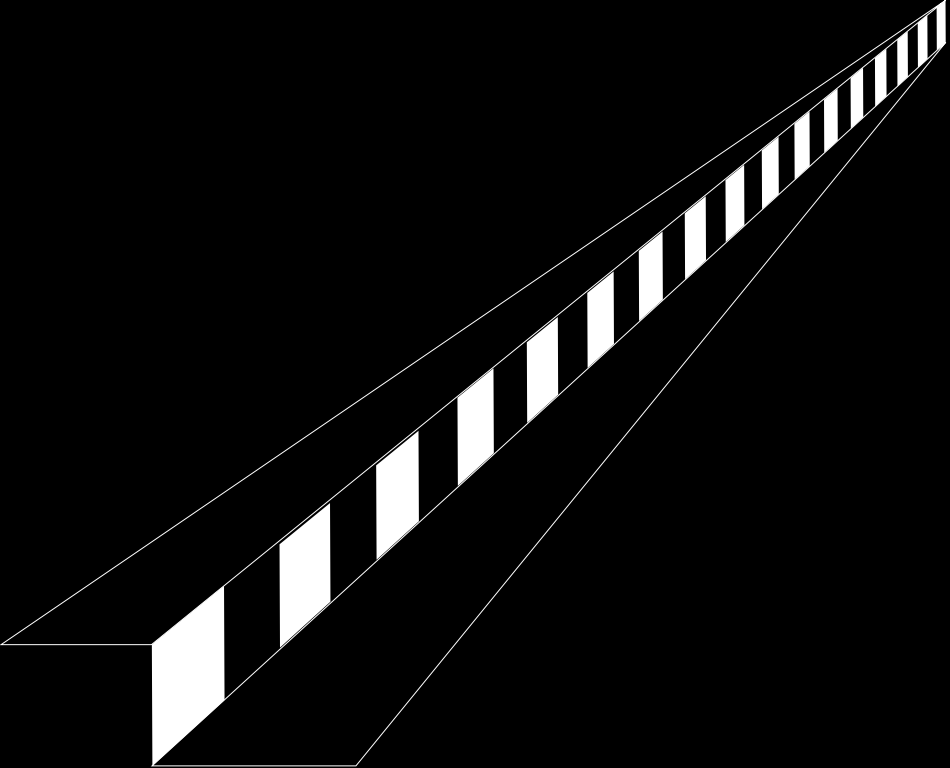
Las relaciones vistas desde nuestro universo hace visible que la gravedad actué de manera racial, los cuerpos se atraen o se dispersan en ocasiones, tomando esta danza de vueltas y eternos retornos.

Progresión

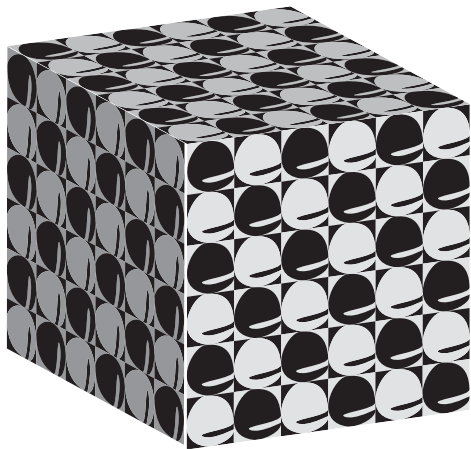
Esta alteración puede obedecer a diferentes factores, como el punto de vista, la alteración de la forma a manera de evolución en su volumen. La perspectiva es una relación progresiva de la forma, donde la profundidad se hace notar con mayor vehemencia.

La invasión de estos conceptos, da como resultado una conciencia libre en la relación básica de la creación. Haciendo que lo intuitivo se convierta en un pensamiento lógico y crítico en relación a la gráfica.

Las características del objeto-plano, del objeto-punto y del objeto-forma, en correspondencia con las demás fuerzas dentro de este universo de creación, hace posible el acto de creación consiente, pero a su vez dejando que la teoría del caos y el orden elijan sus propias decisiones. Lo que se presenta en este universo tiene vida propia, nosotros solo somos mediadores de esta fuerza.

PATOLOGÍA DEL DISEÑO
FUNDAMENTOS BÁSICOS

