

Un sistema gráfico para las cubiertas de libros.

Un mensaje gráfico no es un producto espontáneo que aparece por inspiración, con una forma acabada y completa, en la mente de su autor. Todo mensaje gráfico responde a un proceso de reflexión, estrategia y toma de decisiones que afecta tanto al significado que quiere transmitirse como a la forma de expresarlo visualmente.

Hacia un lenguaje de parámetros.

Rosa Llop

Editorial Gustavo Gili, SL

Rosselló 87-89, 08029 Barcelona, España. Tel. (+34) 93 322 81 61

Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México. Tel. (+52) 55 55 60 60 11

**Un sistema gráfico
para las cubiertas de libros.
Hacia un lenguaje de parámetros.**

Rosa Llop

GG[®]

Texto y diseño de Rosa Llop
Diseño de la cubierta: Subirós Design

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

La Editorial no se pronuncia ni expresa ni implícitamente respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión.

La Editorial ha puesto todo su empeño en contactar con aquellas personas que poseen los derechos de autor de las imágenes publicadas en este volumen, pero en algunos casos su localización no ha sido posible. Por esta razón, sugerimos a los propietarios de tales derechos que se pongan en contacto con la Editorial. Las reclamaciones justificadas se atenderán según los términos de los acuerdos habituales.

Despite intensive research it has not always been possible to identify and contact all copyright holders. Therefore we invite any such copyright owner to get in touch with the publisher. Justifiable claims will be honoured within the parameters of customary agreements.

© del texto Rosa Llop, 2014
© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2014

Printed in Spain
ISBN: 978-84-252-2747-9 (PDF digital)
www.ggili.com

*To David,
wisest person I've ever met.*

Jon Gray (2012)

**Una cubierta de libro se convierte
en un ícono sólo porque el libro
que cubre se convierte en un
ícono.**

Introducción	9
Sistema paramétrico para el lenguaje gráfico	11
I. Hacia un lenguaje de parámetros para el diseño gráfico . . .	15
II. Parámetros del lenguaje gráfico que afectan al diseño	
de las cubiertas de libros	29
A. Modo de simbolización	31
B. Modo de expresión	41
B.1 Objetos gráficos	43
B.2 Relaciones de los objetos gráficos	71
B.2.1 Atributos visuales	73
B.2.2 Principios perceptivos	97
B.2.3 Relaciones objeto-superficie	103
Conclusiones	119
Bibliografía	121
Índice de autores	125

Introducción

Vivimos en una era en la que la comunicación está alcanzando altos niveles de complejidad. Partiendo de esa realidad, y con el objetivo de ofrecer al diseñador gráfico un estatus más competitivo en ese medio, este libro explora y defiende la posibilidad de crear una sistematización basada en parámetros para el lenguaje gráfico. Mi hipótesis principal es que todo mensaje gráfico responde a un proceso estructurado de decisiones y que, a pesar de la complejidad que entraña el lenguaje visual, es posible construir un sistema de parámetros que lo describa.

En la primera parte del libro se exponen los motivos, ventajas y referentes que guían esta reflexión sobre la sistematización del proceso del diseño gráfico. En la segunda parte se describe el proceso de construcción del mensaje gráfico como un procedimiento que responde a dos fases: una de simbolización y otra de expresión. A partir de estas dos fases se desarrollan todos los parámetros sobre los que se toman decisiones cuando se construye un mensaje gráfico. El marco teórico de este análisis lo constituyen las aportaciones que han hecho los campos de la semiótica, la psicología experimental y la sintaxis visual al ámbito del diseño gráfico. Buena parte de la estructura sintáctica del sistema que aquí se expone proviene de las reflexiones sobre gramática visual que hace Yuri Engelhardt en su libro *The Language of Graphics* (Engelhardt 2002), pero a lo largo de este libro el lector encontrará también referenciadas aportaciones de otros autores.

Con el objetivo de que este esquema de los parámetros principales que afectan al diseño gráfico que me he propues-

to construir estuviera sustentado en la práctica profesional y no sólo basado en aportaciones teóricas, he puesto a prueba el sistema sobre una selección de cubiertas de libro que han adquirido especial relevancia en el ámbito cultural del diseño gráfico desde 1945 hasta la actualidad, y he incluido y contrastado también declaraciones en primera persona tanto de sus diseñadores como de sus editores.

Para terminar, quisiera recordar una cita de Hugh Whitehead —arquitecto en Foster + Partners— que aparece en el libro *The Elements of Parametric Design*, de Robert Woodbury, porque recoge a la perfección el espíritu que ha guiado la elaboración de este estudio: “El diseño paramétrico es una manera de pensar cuyo requisito es mantener una actitud mental abierta a explorar y expresar relaciones. Este método de exploración captura la historia del diseño y la devuelve en un formato que permite editarla y reproducirla en nuevos contextos. El poder del concepto recae en la creencia de que la historia del diseño se puede extrapolar para producir futuros para el diseño”.

(...)

Sistema paramétrico para el lenguaje gráfico

Lenguaje gráfico

A. Modo de simbolización

- A.3.1 Codificación literal
- A.3.2 Codificación metafórica
- A.3.3 Codificación por convención

B. Modo de expresión

- B.1 Objetos gráficos**
 - B.1.1 Escala de iconicidad
 - Pictóricos**
 - B.1.1.1 Modelos tridimensionales
 - B.1.1.2 Fotografía en color
 - B.1.1.3 Fotografía B/N
 - B.1.1.4 Pintura realista
 - B.1.1.5 Dibujo
 - B.1.1.6 Diagramas
 - B.1.1.7 Símbolos y pictogramas

No pictóricos

- B.1.1.8 Formas abstractas
- B.1.1.9 Forma tipográfica
- B.1.1.10 Figuras ornamentales
- B.1.1.11 Formas contenedoras
- B.1.1.12 Elementos de enlace

B.2 Relaciones entre objetos

B.2.1 Atributos visuales

- B.2.1.1 Color y luminosidad
- B.2.1.2 Forma
- B.2.1.3 Tamaño
- B.2.1.4 Valor
- B.2.1.5 Dirección

Posición

B.2.2 Principios perceptivos

- B.2.2.1 Semejanza
- B.2.2.2 Continuidad
- B.2.2.3 Proximidad
- B.2.2.4 Figura fondo

B.3 Relaciones a superficie

- B.3.1 Ritmo**
- B.3.2 Equilibrio**