

ÍNDICE SISTEMÁTICO

	<u>PÁGINA</u>
Sumario	5
Prólogo	7
Unidad didáctica 1. La comunicación visual	9
Objetivos de la Unidad	10
1. Introducción	11
1.1. Sobre la asignatura	11
1.2. Consejos para leer el manual	13
2. Cultura visual y alfabetización visual	14
2.1. El aprendizaje de la cultura visual	14
2.2. Lenguaje natural o lenguaje arbitrario	19
2.3. Lenguaje o código	23
3. Cualidades de la comunicación visual	24
3.1. Inmediatez	25
3.2. Grado de complejidad del mensaje	26
3.3. Universalidad	27

4. Definición de la comunicación visual	28
5. Acotación del ámbito de este manual	28
Conceptos básicos a retener	29
Actividades de repaso	30
Ejercicios voluntarios	31
Referencias bibliográficas	32
Unidad didáctica 2. El diseño gráfico	33
Objetivos de la Unidad	34
1. El diseño	35
1.1. Por una ética del diseño	40
2. El diseño gráfico	42
3. El grafismo	45
4. Diseño y arte	46
5. Diseño gráfico y comunicación	50
6. Ámbitos de aplicación del diseño gráfico	51
Conceptos básicos a retener	54
Actividades de repaso	55
Ejercicios voluntarios	56
Referencias bibliográficas	56
Unidad didáctica 3. Antecedentes y evolución de la comunicación visual	59
Objetivos de la Unidad	60
1. El problema del origen	61
2. La Prehistoria	64
3. La Edad Antigua	65
3.1. Grecia	65
3.2. Roma	67

4. La Edad Media	69
5. El Renacimiento: surgimiento de la imprenta en Europa	72
6. Del siglo XVI al XVIII	75
7. El siglo XIX y la primera mitad del siglo XX	77
Conceptos básicos a retener	79
Actividades de repaso	80
Ejercicios voluntarios	81
Referencias bibliográficas	81
Unidad didáctica 4. El significado en los mensajes visuales	83
Objetivos de la Unidad	84
1. La imagen, objeto significante	85
2. La cualidad representacional de la imagen: la iconicidad	87
2.1. Tipo, pattern y form	90
2.2. El signo icónico	91
3. La cualidad plástica de la imagen	92
3.1. El signo plástico	92
3.2. Potencial semántico del signo plástico	92
3.2.1. Alteración del significado del signo icónico	93
3.2.2. Transmisión de significados de tipo connotativo en imágenes sin signo icónico	94
4. La cualidad simbólica	103
4.1. Signos, símbolos, marcas y señales	103
5. Otros códigos visuales	104
Conceptos básicos a retener	106
Actividades de repaso	106
Ejercicios voluntarios	107
Referencias bibliográficas	108

Unidad didáctica 5. Elementos relativos a la representación de la imagen	111
Objetivos de la Unidad	113
1. La articulación de la representación de la imagen	114
1.1. El concepto de representación	114
1.2. La articulación de la representación	114
1.3. La significación plástica	116
2. Elementos morfológicos de la imagen	116
2.1. El punto	116
2.2. La línea	118
2.3. El plano	120
2.4. El color	121
2.4.1. Colores pigmento	121
2.4.2. Colores luz	122
2.5. La forma	122
2.5.1. La proyección	123
2.5.2. El escorzo	124
2.5.3. El traslapo o superposición	125
2.6. La textura	125
3. Elementos escalares de la imagen	126
3.1. El tamaño	127
3.2. La escala	128
3.3. La proporción	128
3.4. El formato	129
Conceptos básicos a retener	132
Actividades de repaso	133
Ejercicios voluntarios	134
Referencias bibliográficas	134
Unidad didáctica 6. La composición	137
Objetivos de la Unidad	138

1. La composición o sintaxis visual	139
2. El equilibrio	140
3. Elementos dinámicos de la representación	144
3.1. La temporalidad en la imagen	144
3.2. La tensión	147
3.3. El ritmo	150
4. La composición normativa	152
4.1. Principios que afectan al espacio del cuadro compositivo	154
4.1.1. Principio de heterogeneidad del espacio plástico	154
4.1.2. Principio de adecuación al marco espacial	155
4.2. Principios relacionados con la estructura interna del cuadro compositivo	156
4.2.1. Estructura espacial de la imagen (imagen plana e imagen profunda)	156
4.2.2. El peso visual	157
4.2.3. Las direcciones visuales	158
Conceptos básicos a retener	160
Actividades de repaso	161
Ejercicios voluntarios	161
Referencias bibliográficas	162
Unidad didáctica 7. El color y la luz	163
Objetivos de la Unidad	165
1. Introducción	166
2. Luz, color y percepción	166
2.1. La luz y el espectro cromático visible	166
2.2. La percepción de la luz y los colores	167
2.3. La capacidad de adaptación del sistema perceptivo	168
2.4. La temperatura de color de una fuente de luz	170
3. Los colores primarios	171

3.1. Colores primarios fundamentales	171
3.2. Colores primarios generativos	172
3.2.1. Método sustractivo	172
3.2.2. Método aditivo	172
3.3. Blanco y negro	174
4. Técnicas básicas de reproducción del color	174
4.1. Síntesis aditiva	174
4.1.1. RGB o RVA	174
4.1.2. Colores web o hexadecimales	176
4.2. Síntesis sustractiva	176
4.2.1. Cuatricromía, CMYK o CMAN	176
4.2.2. Hexacromía	177
4.3. Síntesis integrada	177
4.3.1. Los colores Pantone	178
5. Dimensiones del color	180
5.1. Matiz	180
5.2. Saturación	180
5.3. Brillo o luminosidad	181
6. Tipos de armonía y construcción de paletas	182
6.1. Armonía monocromática	182
6.2. Armonías de gama	183
6.2.1. Armonía de gama por matiz	184
6.2.2. Armonía de gama por saturación	184
6.2.3. Armonía de gama por brillo	185
6.3. Armonía de complementarios	186
7. Funciones plásticas del color (como elemento morfológico)	187
Conceptos básicos a retener	189
Actividades de repaso	190
Ejercicios voluntarios	191
Referencias bibliográficas	192

Unidad didáctica 8. La tipografía	193
Objetivos de la Unidad	195
Introducción	196
1. Definición	196
2. Estructura formal y medición de los tipos	198
2.1. Anatomía del tipo	198
2.2. Medición de los tipos	200
2.2.1. El cuerpo	200
2.2.2. El interlineado	201
3. Clasificación de tipos de letra	201
3.1. Romanas antiguas	205
3.1.1. Humanas	205
3.1.2. Garaldas	205
3.1.3. Reales o de transición	206
3.2. Romanas modernas o didonas	207
3.3. Mecanas o egipcias	207
3.4. Lineales, de palo seco o sin serif	208
3.4.1. Grotescas	208
3.4.2. Geométricas	209
3.4.3. Humanísticas	210
3.4.4. Incisas	210
3.5. De escritura	211
3.5.1. Manuales	211
3.5.2. Escritas o caligráficas	212
3.5.3. Góticas	212
3.6. No latinas	213
3.7. Decorativas	213
4. Variantes del tipo	213
4.1. Por la figura	213
4.2. Por el grosor	214
4.3. Por la proporción de la caja	215

5. La composición del texto	217
5.1. Tipos de alineación del texto	217
5.1.1. Problemas derivados de la justificación	218
5.2. Tipos de párrafo	218
5.3. El gris tipográfico	220
5.4. Énfasis o contraste tipográfico	221
6. Cuestiones que afectan a la legibilidad	222
6.1. Las variantes del tipo	222
6.2. La elección de la familia tipográfica	222
6.3. La elección del cuerpo	223
6.4. El ancho de la columna	224
6.5. El interlineado	224
6.6. Otras cuestiones relativas a la legibilidad	225
Conceptos básicos a retener	226
Actividades de repaso	227
Ejercicios voluntarios	228
Referencias bibliográficas	230
Unidad didáctica 9. El diseño editorial y la infografía	231
Objetivos de la Unidad	233
Introducción	234
1. Diseño editorial	234
1.1. El diseño con retículas	234
1.1.1. El formato	235
1.1.2. Los márgenes y la caja tipográfica	237
1.1.3. Las columnas	238
1.1.4. La rejilla de base	239
1.1.5. Los módulos	240
1.1.6. Algunas aplicaciones del diseño reticular	243
1.2. Diseño periodístico	246
1.2.1. Principios básicos	247

1.2.2. La portada	249
1.2.3. Las páginas interiores	254
1.2.3.1. Modelo de estructura continua	255
1.2.3.2. Modelo de estructura discontinua	255
1.2.4. Otras páginas	256
1.2.5. El diseño editorial en tabletas	257
2. Infografía	260
2.1. Aproximación	260
2.2. Antecedentes	261
2.3. Géneros infográficos	263
2.3.1. Tablas	264
2.3.2. Gráficos cuantitativos, numéricos o estadísticos	264
2.3.2.1. De la composición de una unidad	264
2.3.2.2. De la comparación de magnitudes	264
2.3.2.3. De la evolución de un valor a lo largo del tiempo	265
2.3.3. Organigramas	266
2.3.4. Líneas de tiempo	266
2.3.5. Diagramas	266
2.3.5.1. Descriptivos	266
2.3.5.2. Explicativos	267
2.3.6. Mapas: localizadores, detalle, meteorológicos	267
Conceptos básicos a retener	268
Actividades de repaso	270
Ejercicios voluntarios	270
Referencias bibliográficas	271
Unidad didáctica 10. El diseño periodístico desde la teoría de la imagen	273
Objetivos de la Unidad	275
1. Introducción	276
2. Funciones del diseño periodístico	278

3. Acotación final del término diseño periodístico	279
4. Arbitrariedad o naturalidad del diseño periodístico	280
5. Articulación del lenguaje visual del diseño periodístico	281
5.1. Elementos relativos a la representación	282
5.1.1. Elementos morfológicos	282
5.1.1.1. Elementos tipográficos	282
5.1.1.2. Líneas	286
5.1.1.3. Figuras geométricas simples	286
5.1.1.4. Pictogramas o iconos	286
5.1.1.5. Fotografías, ilustraciones e infografías	287
5.1.1.6. Color	287
5.1.1.7. Espacios en blanco	288
5.1.1.8. Piezas publicitarias	288
5.1.2. Elementos dinámicos	288
5.1.2.1. La tensión	288
5.1.2.2. El ritmo	289
5.1.3. Elementos escalares	290
5.1.3.1. El tamaño	290
5.1.3.2. La escala	290
5.1.3.3. La proporción	291
5.1.3.4. El formato	291
5.2. La composición. Sintaxis del diseño periodístico	291
5.2.1. Principios que afectan al espacio de la página	292
5.2.1.1. Principio de heterogeneidad del espacio plástico	292
5.2.1.2. Principio de adecuación al marco espacial	294
5.2.2. Principios relacionados con la estructura interna de la página	294
5.2.2.1. Estructura espacial de la imagen	294
5.2.2.2. El peso visual	294
5.2.2.3. Las direcciones visuales	295
5.3. Epílogo	296
Conceptos básicos a retener	297
Actividades de repaso	298
Ejercicios voluntarios	298
Referencias bibliográficas	299

