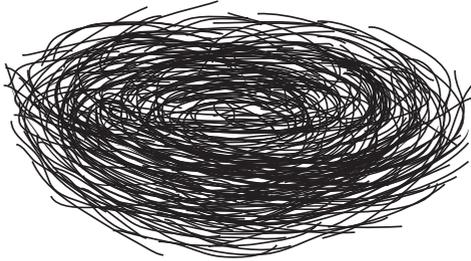

EDCOM
Escuela de Diseño y Comunicación Visual

Materia Integradora

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS GRÁFICOS

DISEÑO EDITORIAL

LIGRA

**Licenciatura en Diseño Gráfico y
Publicitario**

BROCHURE DE PROCESOS

Tema:

Diseño Editorial

Autores:

Ricardo Eladio Bravo Litardo

Clara Esthela Villalba Criollo

Paralelo 2

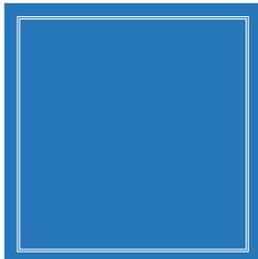
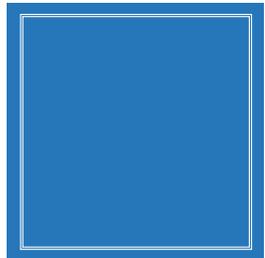
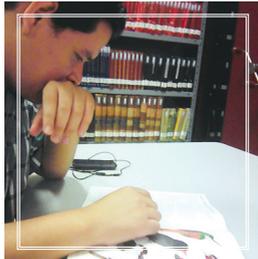
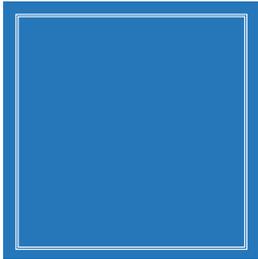
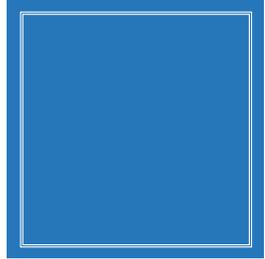
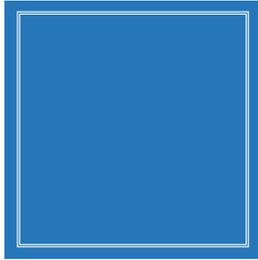
Año 2015

Firma del Profesor

.....

Contenido:

Introducción	6
Concepto creativo	9
Proceso de bocetos	11
Prueba - error	21
Proceso técnico	25
Detalle de piezas gráficas	29

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto se refiere al diseño editorial de una guía de identificación de aves para el Bosque Protector Prosperina.

Una guía de aves es una publicación que nos sirve como base fundamental para la buena identificación de alguna especie de ave y por tanto son varios los aspectos a tener en cuenta al momento de crear una.

Al ser un libro de campo, la portabilidad es un punto clave, por consiguiente, entre más pequeño y ligero, éste será más funcional.

La capacidad de condensación de información con un lenguaje claro y sencillo ayuda para la lectura tanto de expertos como de principiantes observadores de aves.

Las fotografías y/o ilustraciones son el complemento perfecto que aportan los datos visuales necesarios para identificar las características físicas de éstas aves.

El interés de la creación de esta guía se debe a la necesidad de documentar formalmente las especies de aves existentes recopiladas a través de los conteos reali-

zados en el Bosque Protector Prosperina, además de complementar las futuras visitas de los senderos del mismo.

Para obtener información del proyecto se desarrollaron entrevistas a personas vinculadas al Bosque Protector Prosperina, tales como la Lcda. Aleyda Quinteros (Asistente de Dirección de la Unidad de Vinculación con la Sociedad), Rafael García y Agustín Gutiérrez (Miembros del Eco-Club y Guías Voluntarios para los recorridos de los Senderos) y finalmente a la Bióloga Mireya Pozo (Docente).

Se realizó también la visita a las diversas zonas del hábitat de las aves en donde es posible la observación de las mismas.

La principal población de habitantes del bosque está conformada por una amplia variedad de aves, en total existen alrededor de 118 especies. Entre las principales características observadas al recorrer el hábitat de éstos animales se encuentra su increíble capacidad de volar. El poder trasladarse a kilómetros de distancia únicamente con el impulso del aire es algo que el ser humano anhela desde hace mucho tiempo; por este motivo nuestro propósito es destacarlo.

Con la información recopilada tanto de las visitas como de las entrevistas, finalmente se creó un mapa mental del cual partieron las ideas principales para la realización del proyecto con el cual se busca la promoción y la complementación de forma

dinámica a los recorridos de avistamiento de aves, además, la guía busca funcionar como soporte académico para los estudiantes de las diferentes carreras que se interesen en la naturaleza.

CONCEPTO CREATIVO

La forma y diseño de las aves les ayuda a tener mayor ligereza en el aire lo que les permite aprovechar un elemento natural como es el viento, brindándoles la sensación de libertad y movimiento de manera natural.

Para la creación del concepto creativo se realizó un mapa mental del cual se pudieron extraer dos ideas, la primera es la observación de campo realizada por los visitantes para avistar las aves y la segunda, las características naturales de estos animales, específicamente su capacidad de vuelo. La unión de estas ideas dan como resultado un insight en el público objetivo, el cual consiste en lo difícil que puede llegar a ser fotografiar a estos animales o simplemente verlos de cerca cuando se encuentran libres en su estado silvestre, todo esto debido a la velocidad y altura al efectuar el vuelo o a la facilidad para camuflarse en la espesura del bosque. También es común entre los visitantes mas inexpertos la idea de ver a estas aves en espacios más reducidos o en jaulas de tal forma que se pueda detallar sin mayor esfuerzo sus características físicas.

Este proyecto se enfoca mayormente en la identificación y la demostración de las características físicas de las diferentes aves del Bosque Protector Prosperina; resaltando la habilidad que estas tienen para poder emigrar de un sitio a otro de forma libre y natural, dado que esta característica es una de las claves al observarlas porque ayuda a identificar cualidades como el color del plumaje, forma de alas, tamaño, forma del cuerpo, etc., las cuales permiten un mejor reconocimiento del ave en cuestión.

Tomando como argumento lo anteriormente mencionado, se llegó a la conclusión de nombrar al concepto creativo como:

LIBERTAD en las ALTURAS

UN PARAÍSO A GRANDES ALTURAS

Para identificar las oportunidades de diseño se empleó la herramienta del análisis FODA de tal forma que se pueda detectar las posibles capacidades y falencias de la guía.

Fortaleza:

Ser el primer ejemplar que recoge esta información.

Oportunidad:

Al ser un registro oficial de las aves existentes en el Bosque Protector Prosperina se puede renovar progresivamente con las nuevas especies encontradas.

Debilidad:

No posee de forma gráfica y descriptiva la totalidad de aves actualmente observadas en el Bosque Protector Prosperina.

Amenaza:

Que no se realicen nuevas versiones con información actualizada sobre las aves que habitan en el Bosque Protector Prosperina.

PROCESO DE BOCETOS

Para llegar al diseño actual de la guía de aves se pasó por un largo proceso de cambios y rectificaciones tanto de formatos como de diseño. Aquí mostraremos brevemente las diferentes etapas por las que pasó la guía.

Formato 1 - 15 cm x 15 cm

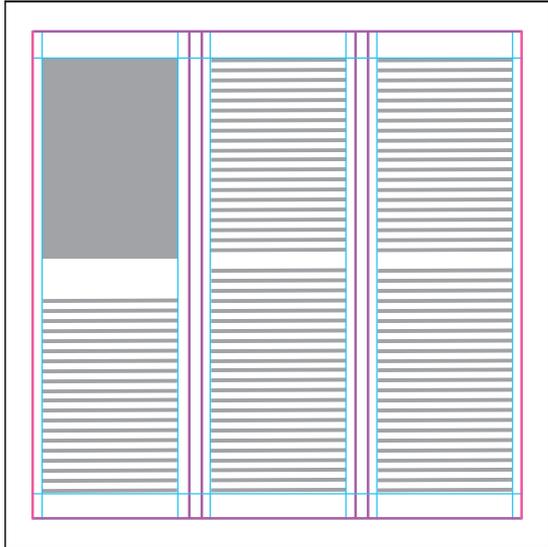

Ventajas:

En comparación con las guías de aves que se encuentran comúnmente en el mercado, este formato es atípico, más práctico por su portabilidad, cabe perfectamente en las manos y es liviano.

Desventajas:

No se puede incluir gran cantidad de información por su limitado espacio y tiene tendencia a verse monótono.

Formato 2 - 12 cm x 10 cm (folleto plegable)

Esta propuesta es un folleto plegable. El tamaño del mismo estando abierto es de 66 cm de ancho x 27 cm de alto; al doblarlo en su totalidad, su tamaño es de 12 cm de ancho x 10 cm de alto.

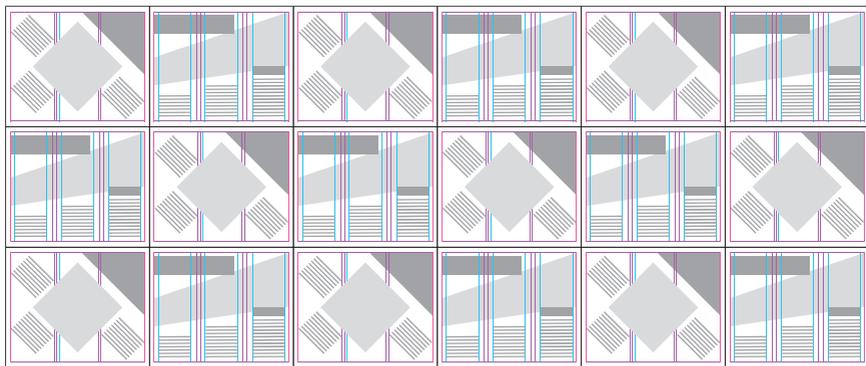

Ventajas:

Es de fácil manejo en el campo, entra fácilmente en un bolsillo. Contiene un mapa con detalles de ubicaciones de las aves.

Desventajas:

Formato diseñado sólo para 15 a 18 aves. Poca capacidad de información. Por el constante doblez, el material puede sufrir desgaste.

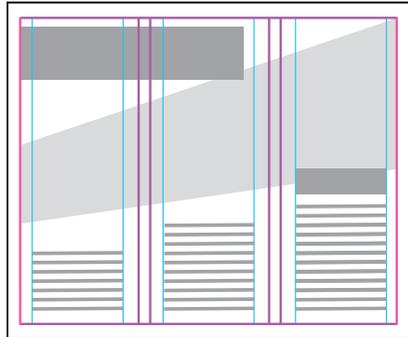
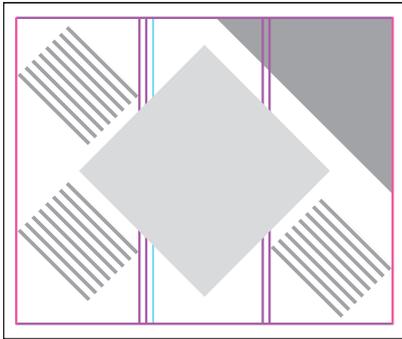

Ventajas:

Priorización de la imagen del ave.

Desventajas:

Exceso de color y descanso visual discordante. Confusión en el orden y sentido de la lectura.

Ventajas:

Priorización a la imagen del ave.

Desventajas:

Exceso de color y falta de descanso visual. Confusión en el orden de lectura.

Fuente demasiado pequeña.

Formato 3 - 17 cm x 15 cm

Del formato a continuación se realizaron dos variantes: una horizontal (17 cm x 15 cm) y una vertical (15 cm x 17 cm).

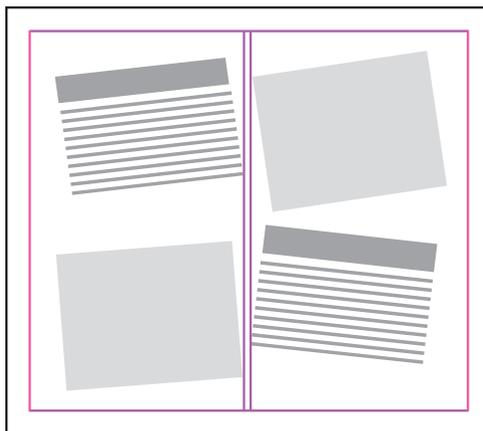

Ventajas:

Más capacidad para colocar información y aves en comparación a propuestas anteriores. Práctico en trabajos de campo por su ligereza y tamaño.

Desventajas:

Diseño monótono y demasiado informal. Fotografías limitadas a un cuadrante.

Formato 4 - 15 cm x 17 cm

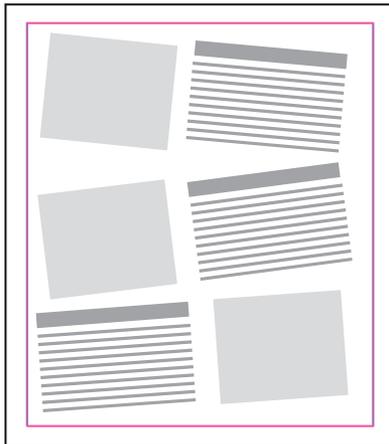

Ventajas:

Más capacidad para colocar información y aves en comparación a propuestas anteriores.
Práctico en trabajos de campo por su ligereza.

Desventajas:

Formato muy común (como un libro convencional).
Diseño repetitivo con tendencia al desorden. Fotografías limitadas a un cuadrante.

Formato 5 - 20 cm x 16 cm

Del formato a continuación se derivó la realización del diseño final. Éste evolucionó de manera drástica hasta convertirse en lo que es actualmente.

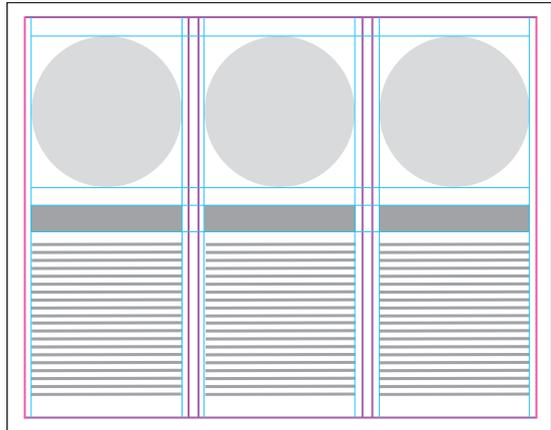

Ventajas:

Mayor orden y limpieza en la disposición de los elementos.
Práctico en trabajos de campo por su ligereza.

Desventajas:

Diseño monótono y repetitivo.
Espacio para información limitado.

Formato 6 - 20 cm x 16 cm

Ventajas:

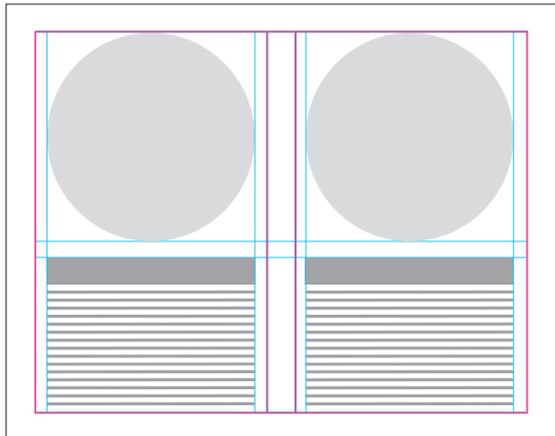
Imágenes más grandes en comparación a la propuesta anterior.

Desventajas:

Espacio limitado para el texto.

Diseño repetitivo. Fotografía limitada a un mismo espacio.

Las siluetas del fondo distraen la atención de la imagen del ave.

Formato 7 - 20 cm x 16 cm

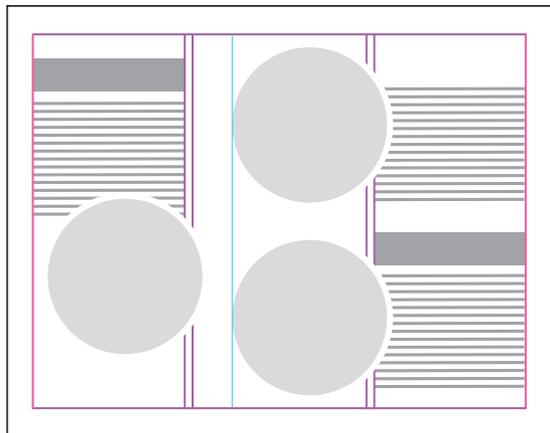
Ventajas:

La disposición de los elementos es más variable.

El tamaño de las fotografías goza de mayor importancia en comparación a otras propuestas.

Desventajas:

Diseño con tendencia al desorden y con falta de conexión entre texto e imagen.

Formato 8 - 20 cm x 16 cm

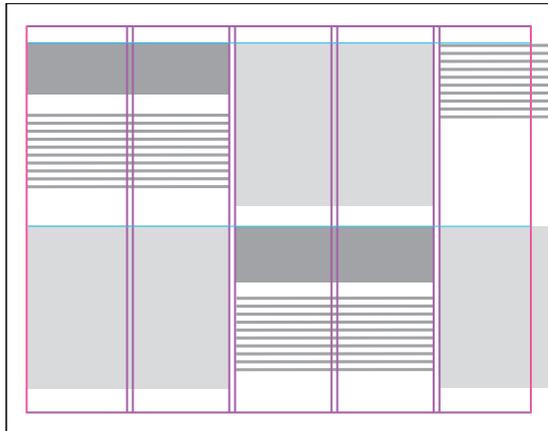
Ventajas:

La disposición de los elementos tiene mas movimiento.

El tamaño de algunas fotografías es más grande que otras mostrando mayor equilibrio en la composición.

Desventajas:

Diseño con tendencia al desorden de lectura.

PRUEBA ERROR

Para saber que posibles fallas pueden haber al momento de producir la guía, se eligieron páginas al azar y se las imprimió en diferentes soportes.

Prueba 1

La primera prueba de impresión se realizó en papel bond de 75 gr.

En esta prueba encontramos lo siguiente:

Una vez impresa la muestra, se notó que la impresora adaptó el diseño al tamaño A3 del soporte, debido a esto se restó medio centímetro del formato establecido minimizando así todo el contenido.

Las columnas establecidas como guía eran demasiado anchas, lo que hacía ver muy tosco la zona de texto. El título y el texto en general eran demasiado grandes. Además, la zona donde está el nombre en inglés y la familia se siente muy monótona.

El fondo de las nubes de las aves toma demasiado protagonismo en contraste con la figura del animal.

Al imprimir en papel bond, los colores se obscurecieron quedando demasiado apagados.

Prueba 2

La segunda prueba de impresión se realizó en papel couche de 115 gr.

Características

El pico es un gancho largo y delgado, las alas son largas y redondeadas y la cola presenta una muesca. Las coberteras de la cola y la mitad basal de la misma son blancas y la mitad posterior es negra, con una banda terminal delgada y blanca o ante.

El macho adulto es negro pizarra con cera y patas rojo o naranja. Las hembras son principalmente de color café negruzco.

La cara es color oscura y la región inferior muestra un profuso listado. El iris es rojo y la cera y las patas son anaranjadas. Los individuos inmaduros son similares a las hembras, aunque es más ocráceo o rojizo; el iris es café y las patas son parduzcas.

Es rara y esporádica en el resto de las bajuras, tanto de la vertiente atlántica como de la del Pacífico.

Colores del plumaje

41 cm

375 g

Un paraíso a grandes alturas: Guía de Identificación de Aves del Bosque Protector Prosperina

11

De acuerdo a lo que encontramos en la muestra número 1 se tomaron los siguientes correctivos:

El soporte solicitado para impresión fue Súper A3. Ahora el formato de 20 x 16 cm fue respetado.

Se colocaron guías a 5 mm de cada extremo de las columnas para afinarlas más dando más aire al texto. Se achicaron las fuentes del título y del texto en general. Además para darle un poco de personalidad a cada página se cambió el texto del nombre en inglés y de la familia por combinaciones tipográficas variadas.

En el fondo de las aves se le colocó más opacidad.

Debido al material en que se imprimió esta muestra, los colores se mantienen fieles al archivo original.

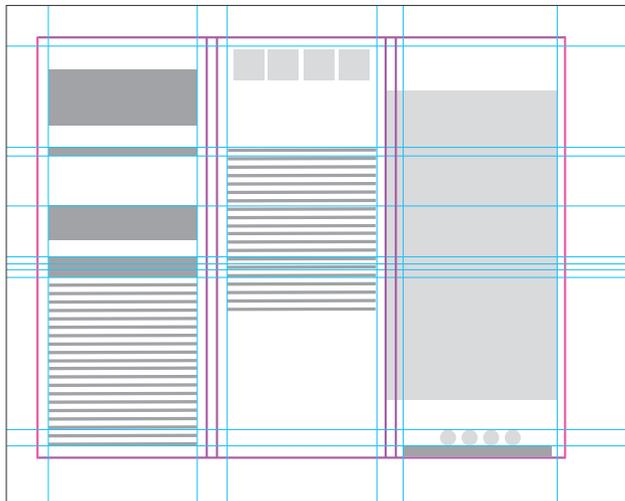
Luego de varios intentos, cambios y rectificaciones se realizó un análisis detallado de las ventajas y desventajas de cada propuesta teniendo como meta un diseño agradable a la vista, funcional y sencillo. Sumando las características que mejor representan a las propuestas anteriores se logró diseñar una alternativa óptima.

El formato elegido mide 20 cm de ancho x 16 cm de alto, éste se derivó de la propuesta número 5 la cual se consideró como el formato más adecuado debido su fácil manipulación y capacidad para contener la información, por lo cual se convierte en un buen formato de libro-guía.

Otro de los motivos de la elección de este formato es su particularidad al ser un diseño horizontal y no vertical como los libros-guías comunes que se encuentran en el mercado.

Réticula del formato final

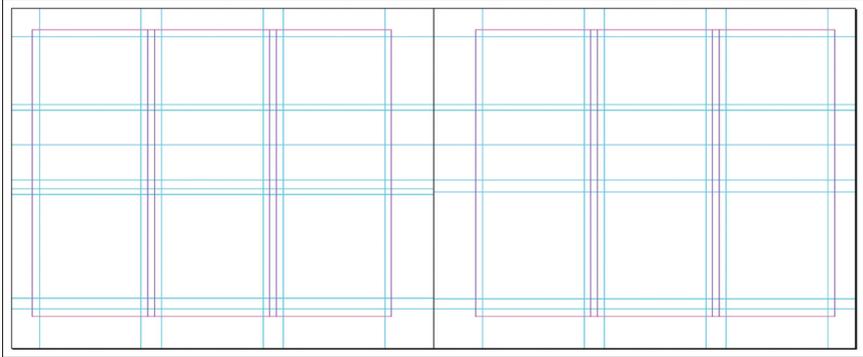

PROCESO TÉCNICO

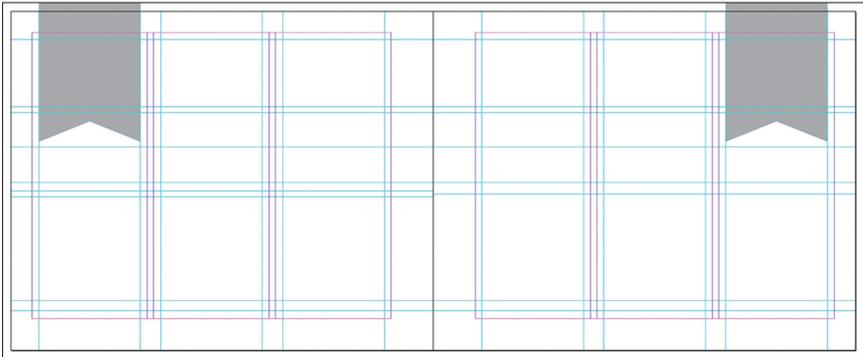

A continuación podremos observar el paso a paso que se siguió para poder obtener el resultado previamente mostrado.

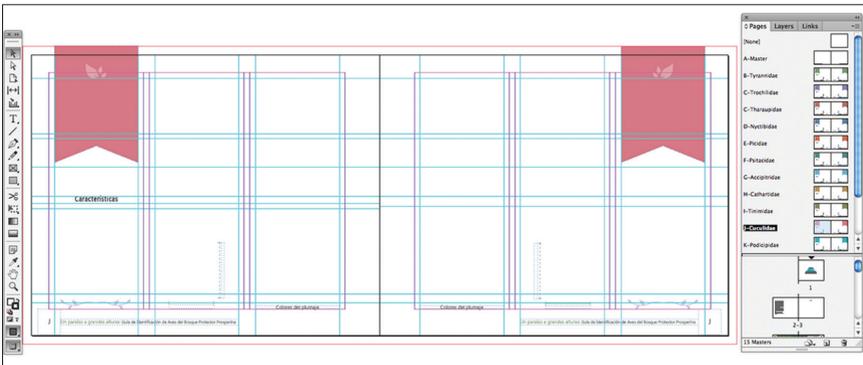
Como punto de partida se definió una plantilla en donde se ubicarían cada uno de los elementos de la plantilla, se utilizaron guías para que las piezas se coloquen con mayor precisión.

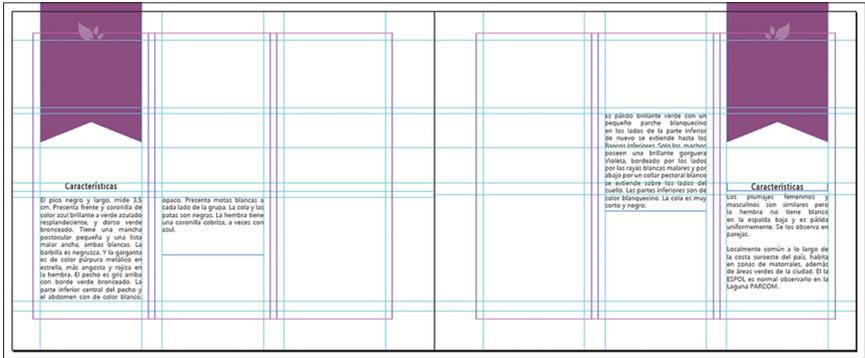
Luego se decidió colocar unas franjas de manera decorativa en las esquinas para poder colocar en ellas los nombres de las aves.

Estas franjas tienen una cromática distinta dependiendo de la familia de cada ave.

Se definió un espacio preciso para la colocación del texto dependiendo de la ubicación de la página en la guía.

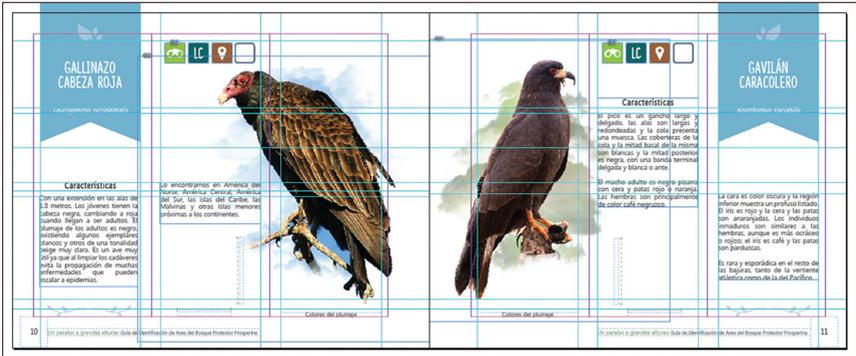

Las aves fueron recortadas en el programa de edición de imágenes Photoshop, la idea era aludir al concepto "Liberad en las alturas" al dejar en las imágenes un fondo con una textura parecida al cielo.

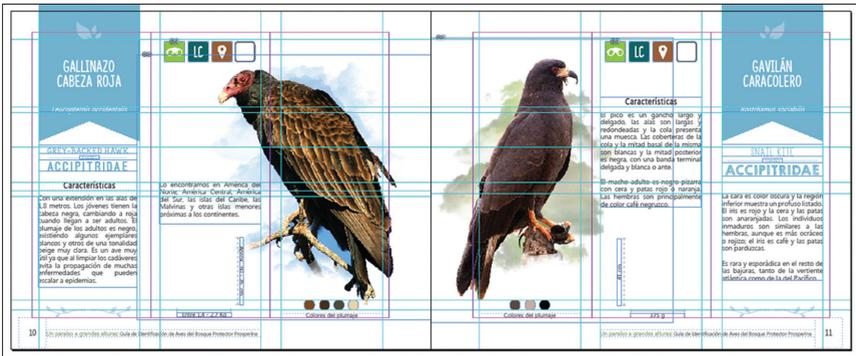

El efecto dado en la parte trasera de la foto se dio mediante un desenfoque en el fondo del ave, luego se enmascaró esto en un brush con formas de nube.

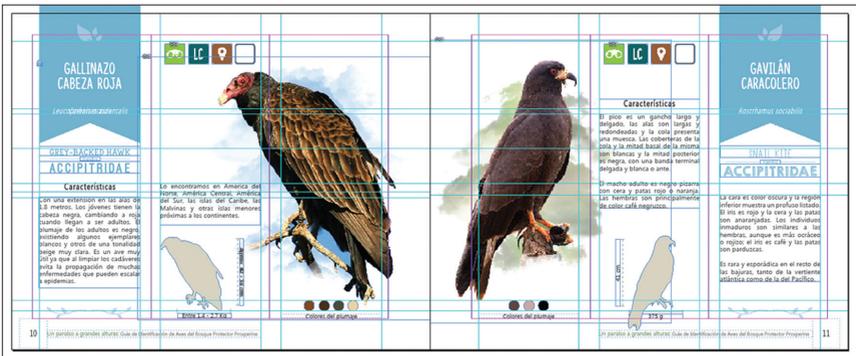
Se procedió a colocar la fotografía retocada del ave con su respectivo efecto, a esto se le suma la colocación de las características de avistamiento, estado de conservación y migración de cada animal. También se agregaron ornamentaciones en la parte superior e inferior de la columna del banderín.

Se procedió a colocar el nombre de la familia del ave junto a su nombre en inglés, esto se hizo jugando dinámicamente con las tipografías de forma que el resultado sea agradable estéticamente. También se le colocó los colores del plumaje del ave en la parte inferior.

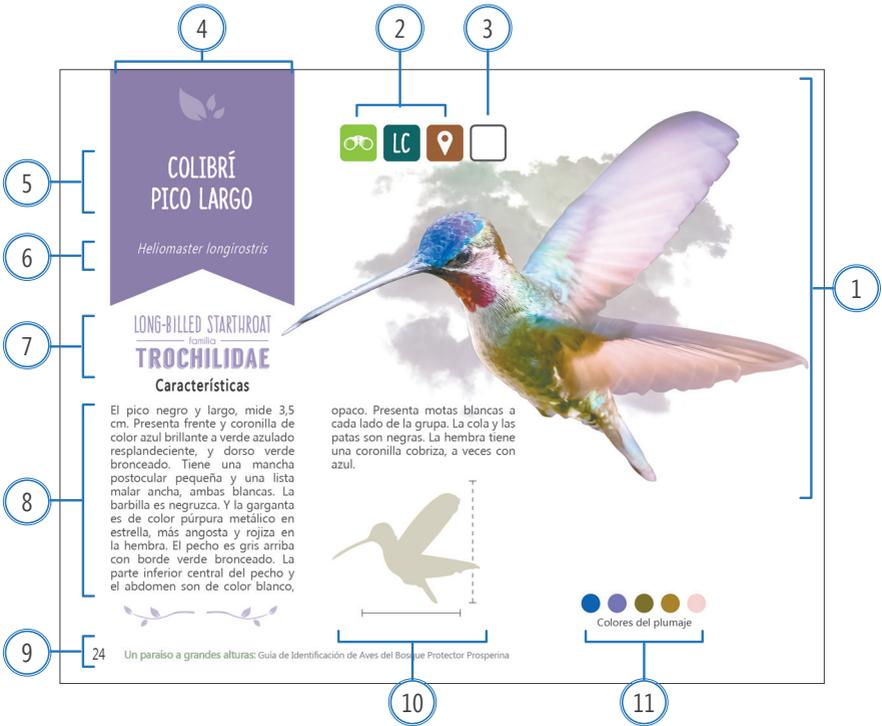
Finalmente se colocó la silueta de cada ave con la información de su peso y tamaño real.

DETALLE DE PIEZAS GRÁFICAS

Tomando en cuenta los puntos fuertes y débiles de todos los bocetos que se realizaron, se optó por emplear las características que mejor describían de forma visual la información proporcionada de las aves. El cúmulo de éstas dio como resultado la siguiente gráfica.

1. Imagen

Se utilizaron fotografías de las aves las cuales poseen en la parte trasera unas siluetas a modo de nubes más acorde al concepto creativo.

2. Iconos

De izquierda a derecha se encuentran tres figuras: facilidad de avistamiento, estado de conservación y migración de las aves.

3. Casillero de avistamiento

Con este casillero el usuario podrá llevar un conteo personal señalando las aves que observe.

4. Banderín

Elemento que ayuda me-

diante distintos colores a diferenciar cada familia de aves.

5. Nombre común

Contiene el nombre común del ave en español.

6. Nombre científico

Contiene el nombre científico del ave, el cual por norma habitual debe escribirse en latín.

7. Nombre en inglés y nombre de la familia

Se optó por crear combinaciones tipográficas designando un tipo de fuente al nombre en inglés y otro al nombre de la familia.

8. Texto

Toda la información de las características físicas y conductuales de las aves se encuentra aquí.

9. Marcadores

En esta sección se encuentra el número de página y el nombre de la publicación.

10. Dimensiones del ave

Aquí se podrá observar el tamaño y peso del ave junto a una silueta de la misma.

11. Colores del plumaje

Se creó una paleta cromática con los colores del plumaje de las aves.

Catálogo Tipográfico

Título

Mediante la tipografía del título se buscó reflejar la sencillez, informalidad y naturaleza de las aves. Algo que inconscientemente recuerde al lector las ramas de los árboles donde generalmente se encuentran estos animales; se buscó un tipo de letra que esté entre el estilo manuscrito y sans serif, que visualmente no sea muy rudo o estricto y que principalmente sea amigable. Luego de hacer las diferentes pruebas se definió como la fuente de títulos a: Lazing on a Sunny Afternoon en 23 pt.

LAZING ON A SUNNY
AFTERNOON REGULAR

Texto general

Para la tipografía del texto en general se buscó claridad para que haya una lectura más fluida, se entienda lo que dice con facilidad y no hayan complicaciones al momento de la impresión con excesos de tinta indeseados. Esta fuente debía tener la capacidad de ser 100% legible dado que la información que ella muestra es bastante importante para la total comprensión del contenido de la guía, además, la nitidez debía ser una particularidad importante que no podía faltar. La fuente que cumplió con esas características es Myanmar Text en 9 pt.

Myanmar Text
Regular

Combinaciones Tipográficas

Para la sección en donde se encuentra el nombre del ave en inglés y la familia a la que pertenece, se marcó la diferencia en cuanto a la tipografía que lo componía dándole personalidad al escrito.

Se crearon 10 diferentes combinaciones tipográficas formadas por fuentes san serif un poco informales en formato light o regular para la parte superior y fuentes san serif variadas en formato bold o heavy para la parte inferior. Algunas de las elegidas demuestran de por si la apariencia deseada sin necesidad de modificar el formato.

Nombre en inglés del ave

Font: Frente H1

Nombre de la familia del ave
Font: Langdom

Bellaboo

NEOTROPICAL CORMORANT
familia
PHALACROCORACIDAE
QuestaSCapsSSK

Basic title font

MASKED WATER TYRANT
familia
TYRANNIDAE
KG Dark Side

Nexa Rust Handmade

PIED BILLED GREBE
familia
PODICIPIDIAE
Haettenschweiler

Janda Elegant Handwriting

Bermellon flycatcher
familia
TYRANNIDAE
Return To Sender

Janda Closer To Free

PACIFIC PARROLET
familia
PSITACIDAE
Ostrich Sans

Linowrite

BLUE-GREY TANAGER
familia
THRAUPIDAE
Couture

Nexa Rust Script L

Short Tailed Woodstar
familia
TROCHILIDAE

Lane - Narrow

ECUADORIAN DOVE
familia
CUCULIDAE
Sketch Block

KG Somebody That I Used to Know

GRAY-CHEEKED PARAKEET
familia
PSITACIDAE
KG Second Chances Sketch

Gama Cromática

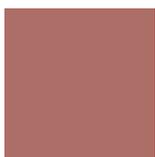
Con el fin de facilitar una mejor integración entre el color y las aves se propone una línea de color inspirada en el plumaje del animal. Éstas paletas de colores además de utilizarse en los banderines se emplean también para dar vida a las combinaciones tipográficas que corresponden a cada página.

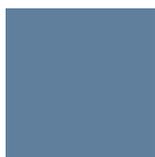
C 55
M 26
Y 60
K 4

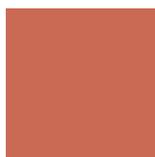
C 49
M 52
Y 12
K 0

C 0
M 47
Y 35
K 35

C 55
M 30
Y 12
K 23

C 0
M 61
Y 58
K 20

C 66
M 27
Y 44
K 14

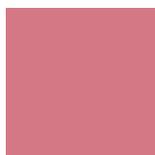
C 42
M 0
Y 0
K 20

C 19
M 65
Y 35
K 14

C 55
M 39
Y 72
K 2

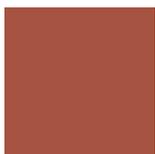
C 14
M 64
Y 35
K 0

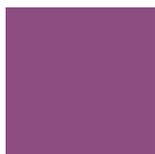
C 65
M 5
Y 25
K 5

C 100
M 33
Y 0
K 20

C 26
M 75
Y 76
K 15

C 44
M 78
Y 17
K 12

Iconografía

Con el ánimo de reducir información escrita para el lector se establecieron tres categorías de iconos con ciertos datos primarios de las aves, los cuales serían fácilmente reconocidos.

Facilidad de avistamiento:

Para ésta sección se empleó un semáforo cuyo significado va desde el ave más fácil de ver (verde), pasando por las aves complicadas de avistar (amarillo) hasta las aves que son realmente raras de observar (rojo). La figura que se usó es un par de binoculares, que es la herramienta empleada para este fin.

Estado de conservación:

Pensando en que la guía está dirigida a personas conocedoras del tema se usaron las medidas de probabilidad de especies creadas por la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza como íconos y cromática representativos. Sus significados, así como en la facilidad de avistamiento, van regidos por una especie de semáforo en donde el color rojo significa que las especies están en peligro y el color verde significa que no hay riesgo para éstas aves.

Migración:

Otro de los datos importantes a saber de éstos pequeños animalitos es a que zonas pertenecen o si viajan durante ciertas temporadas del año. Los datos se dividen en cuatro categorías, aves estivales (sólo aparecen en el verano), aves invernales (aparecen sólo en el invierno), aves sedentarias (permanecen en un mismo lugar todo el año) o de paso (viajan constantemente de un lugar a otro). Para la representación de estos datos se idearon símbolos que sean 100% comprensibles con sólo una mirada, por esto:

Aves estivales: Color amarillo y un sol que representan el verano.

Aves invernales: Color celeste y una nube que representan el frío o la lluvia.

Aves sedentarias: Color café y un símbolo de localización que representan que se encuentran localizadas todo el año dentro del Bosque.

Aves de paso: Color turquesa y tres aves volando que representan la forma de trasladarse de un lado a otro en el cielo.

