

COMPOSICIÓN ESPACIAL A
PARTIR DE UNA COMPOSICIÓN
PLANA CON BARRAS

Celia Miranda Riquero
Fundamentos del diseño
2014-2015

ÍNDICE

1. Enunciado
2. Serie de tramas
3. Combinaciones
 - Binarias
 - Ternarias
 - Cuaternarias
 - Múltiples
4. Color

Celia Miranda Riquero
Fundamentos del diseño
2014-2015

Enunciado

A.- FASE DE CREACIÓN FORMAL (Febrero):

A.1- COMPOSICIÓN PLANA CON BARRAS: APLICACIÓN A UN ESPACIO TRIDIMENSIONAL
Dada las figuras adjuntas (Pinturas de Sean Scully, ver más en Internet):

- 1- Analiza las formas propuestas.
- 2- Crea una serie de tramas a partir de la serie armónica, Φ .
- 3- Realiza cuatro composiciones bidimensionales, en formato Une-A4, con barras de distintos grosores y separaciones, en tonos grises. Utiliza para ello un programa informático.
- 4- Elige una de las tramas y realiza cuatro

propuestas cromáticas utilizando un programa infográfico y aplicaciones de paleta de colores.

5- Realiza dos composiciones tridimensionales mediante cortes y plegaduras a partir de los resultados de la fase anterior, en color o blanco y negro, analizando su escala y proporción. De ellas, una ha de representar un espacio vacío y la otra un volumen lleno. Estudia la posible utilización de la misma composición bidimensional como suelo o techo y analiza las relaciones entre el plano y el espacio. Dibuja una perspectiva isométrica de cada composición y fotogra-

fía la maqueta final.

A.2- INFORMACIÓN SOBRE ESPACIOS COMERCIALES:

Lecturas:

- 1- Aprendiendo de las Vegas. (Venturi, G G).
- 2- Ornamento y delito y otros escritos (Adolf Loos, GG).
- 3- Comentarios sobre Adolf Loos de Aldo Rossi (Ed. Stylos)
- 4- Entrevista a Zaha Hadid Monografía de (El Croquis Internacional).
- 5- "Principios del nuevo arte plástico y otros escritos" Theo van Doesburg (ISBN: 84-505-2399-0) Precio aprox. 7,69 €

Enunciado

6- Información recogida de libros, catálogos y revistas.
7- Comentarios del profesor.

A.3- TEORÍA: ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE DISEÑO QUE INTERVIENEN EN ESTE EJERCICIO

1. LA FUNCIÓN

1.1- Organización funcional de un área comercial.

1.2- Relaciones funcionales entre los espacios.

1.3- Estudio tipológico de áreas comerciales.

2. EL ESPACIO

2.1- Espacios dinámicos y estáticos.
2.2- Espacios articulados.
2.3- Espacios flexibles.
2.4- Espacios servidores y servidos.

3. LA ERGONOMÍA

3.1- Criterios de diseño ergonómico.
3.2- Ábacos de aplicación: Espacios comerciales ("Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores" de Panero Ed. GG).

5. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

5.1- Funciones.
5.2- Tipologías.
6. ILUMINACIÓN

6.1- Iluminación natural y artificial.

6.2- Tipos de alumbrado y sistemas de iluminación.

B.- FASE DE INTERPRETACIÓN FUNCIONAL :

A partir de la fase anterior se inicia un proceso de interpretación funcional del diseño realizado, asimilando las cualidades geométricas y simbólicas de los elementos de la maqueta con materias, espacios y objetos reales, transformados ahora en muebles, elementos compositivos, colores y texturas, incorporando nuevos componentes que complementen y den sentido funcional a la composición. Después de varias transformaciones y por un proceso iterativo de "prueba y error", por aproximaciones sucesivas, lle-

Celia Miranda Riquero
Fundamentos del diseño
2014-2015

Enunciado

gamos a la solución final, que consideremos armónica, procediendo entonces a redactar, a escala, los documentos definitivos del proyecto. En esta fase, el alumno realiza como resultado: plantas y alzados a escala, de un mueble y del conjunto, y bocetos preparatorios para la presentación.

C.- FASE DE REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN

Se trata de perfeccionar la presentación del ejercicio incorporando aspectos comunicativos y ambientales más sutiles, con apoyo en la maqueta y fotografías de espacios reales, mobiliario y muestras de materiales elegidos, resolviendo los problemas de diseño que se planteen.

Documentos: perspectiva cónica realista a color a partir de la fotografía de un espacio de referencia. Plantas, alzados y secciones con técnica libre a escala 1:10 el mobiliario y a 1:15 del conjunto, dibujos de presentación y memoria de desarrollo del ejercicio.

COMENTARIOS :

El desarrollo de este ejercicio parte de un taller para escolares, con motivo de la exposición del pintor Sean Scully en el Centro Cultural de la Caixa (Gran Hotel de Palma) adaptado para Fundamentos de Diseño y Diseño Básico. Dicho taller consistía en hacer combinaciones con barras y luego interpretarlas con materiales de distintas texturas.

Este ejercicio, está relacionado con el Curso Básico de Johannes Itten en la Bauhaus, en el que se estudian las escalas de proporción de ancho a estrecho con progresiones paralelas y opuestas de barras de distintos grosores y separaciones (Ver: "Design and Form" -The Basic Course at the Bauhaus- editado por Thames and Hudson). El ejercicio que se propone adapta estas ideas al espacio tridimensional y por tanto lo aproxima más a la disciplina del diseño de espacios y objetos, constituyendo un formidable ejercicio preparatorio que permite desarrollar destrezas en todas las áreas del proyecto, consiguiendo además soluciones sorprendentes e inesperadas que nos animan a pensar

Celia Miranda Riquero
Fundamentos del diseño
2014-2015

Enunciado

que existe un arte de las artes que es la abstracción, mundo de las ideas platónico más relacionado con nuestro cerebro y sentidos, que con los objetos en sí mismos y sus funciones. La barra como lenguaje básico, “el código de barras”, se relaciona también con la producción industrializada, ya que muchos materiales se producen en elementos lineales o planos: perfiles, listones, tablas, pletinas, tableros, chapas, tejidos, etc. por lo que estas composiciones, son de construcción sencilla. Contenidos procedimentales, actitudinales y conceptuales: Se suministran una serie de tramas de barras grises, desde gruesas y juntas (grueso: 7 cm, separación: 1 cm.) a finas y separadas (grueso: 0.5 cm,

separación: 4 cm.) pasando por las situaciones intermedias (unos diez tipos). Con ellas, el alumno ha de realizar cuatro composiciones planas obtenidas por recorte y montaje, buscando relaciones armónicas en la composición, analizando proporciones, escala, módulos, equilibrio, contrastes, contraposición etc. Todas ellas realizadas con programa infográfico. Sobre la misma composición en tonos grises se ha de aplicar el color modificando la saturación del tono gris base. Este procedimiento está relacionado con la técnica pictórica renacentista de Piero de la Francesca que después de modelar las formas con clarooscuro en B/N aplicaba el color con veladuras sucesivas (Barnizados transparentes). Se trata de un ejercicio de

saturación cromática a partir de una composición tonal en B/N. Realizando fotocopias de la composición elegida, se realizan cortes, curvaturas y plegaduras siguiendo las sugerencias formales de la misma composición, de tal manera que se forme una maqueta de espacio vacío, se establece así una curiosa relación entre las dos y las tres dimensiones. Un procedimiento similar, pero a otra escala, seguiremos para crear un volumen macizo, utilizando en este caso cortes y plegaduras que cierran el espacio. Se obtienen así diseños de objetos que se pueden interpretar como cajas, muebles, expositores de formas curiosas que guardan en sus tres dimensiones las mismas relaciones compositivas que en dos.

Celia Miranda Riquero
Fundamentos del diseño
2014-2015

Enunciado

Finalmente se solicita realizar plantas, alzados, isométricas, cónicas, con luces y sombras y distintas técnicas. Para la realización de las perspectivas cónicas, hemos de partir de un espacio real de características similares al proyectado, por la entrada de luz, texturas, el colorido general o la existencia de algún mueble similar al proyectado, obteniendo a partir de él, los elementos geométricos de su perspectiva, puntos de fuga, línea horizonte etc., que van a servir de armazón perspectivo para el mueble. Ahora el alumno tiene por primera vez una percepción real del espacio que ha creado, visto con la perspectiva del fotógrafo de interiorismo, sin distorsiones, sin puntos métricos forzados, ahora puede percibir

simultáneamente el suelo, las paredes y el techo e incorporar nuevos elementos que complementen y den sentido a la composición tridimensional. La fotografía proporcionará muchos datos útiles para la perspectiva, y servirá de orientación para imaginar la incidencia de la luz, las sombras, brillos y reflejos que se deberán extender al resto de la composición. En este momento el alumno tiene el dominio multidimensional del espacio creado y puede experimentar realizando las transformaciones geométricas espaciales en suelo paredes y techo, para completar aspectos relativos a la función, iluminación, materiales, acabados, etc, de acuerdo con la función elegida. En esta fase el alumno debe buscar información en libros, revis-

tas y catálogos comerciales, que le sirva de referencia, incorporando al proyecto aspectos que serán aceptados, siempre que refuercen la composición formal inicialmente creada. Es importante recordar que uno de los objetivos primordiales de este primer curso, es el desarrollo de la capacidad de expresión gráfica. Nos interesa centrar nuestra atención en el análisis de formas y técnicas de expresión del proceso proyectual, manuales e informáticas, artísticas y técnicas, planas y volumétricas. No se puede comunicar lo que no se sabe expresar, y para poder expresar, es necesario primero tener algo que comunicar. En mi opinión, las ideas no afloran solas,

Celia Miranda Riquero
Fundamentos del diseño
2014-2015

Enunciado

si no se desencadenan, por lo que en definitiva, la capacidad de expresión y comunicación van unidas y de manera simultánea a la capacidad de creación y esta va unida inseparablemente a la capacidad de elección, pero para elegir antes hay que proponer y toda propuesta nace de un proceso de experimentación preliminar. En el terreno artístico lo difícil no es contestar una pregunta si no formular la pregunta correcta. La respuesta será siempre aleatoria y dependerá de la personalidad y el temperamento del alumno. El papel de la asignatura de Fundamentos del Diseño es actuar de desencadenante, “formas en busca de función”, descubriendo que existe

una aleatoriedad y multivalencia de las distintas soluciones y que es el libre albedrío del alumno el que construye la obra de acuerdo con su capacidad innata y autónoma, para plantearse preguntas y darse respuestas. En el proceso que se plantea, no se requiere ningún conocimiento previo, y los procedimientos empleados: cortar, montar, pegar, doblar, son transformaciones elementales y por tanto accesibles a todos los alumnos, con independencia de su nivel de formación. “Funciones en busca de forma”: Una vez terminada la fase inicial, el alumno se abre a una segunda etapa interpretativa, donde debe buscar una función que se adapte al espacio creado, entrando así, en la fase de proyec-

to. El alumno, habiendo descubierto una bella idea compositiva, busca ahora una función comercial que encaje de manera ideal, materiales adecuados, transformando el contenedor ideal, para desarrollarla. Entramos ya en el terreno del proyecto y tenemos todos los ingredientes profesionales para empezar a proyectar: el espacio, la función, el lugar y la idea. Queda desarrollar finalmente el proyecto, entrar en el terreno de la concreción de funciones, materiales, sistemas constructivos, con el requisito primordial de no traicionar la composición base. En esta fase el alumno ha de crear nuevos elementos un armonía con los ya creados, poniendo en juego los con-

Celia Miranda Riquero
Fundamentos del diseño
2014-2015

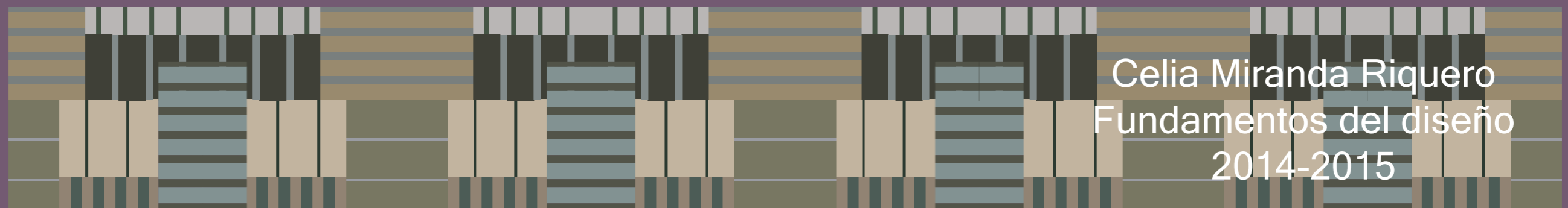
Enunciado

ceptos de tamaño, escala y proporción, ahora las funciones buscan forma, pero hay reglas establecidas de armonía estilística que hay que respetar, las composiciones tienen sus propias leyes y rechazan lo que no es armónico o coherente con la idea de **c o n j u n t o** . Nos quedamos aquí, en una introducción al proyecto y pasamos a incorporar toda una serie de elementos complementarios de la composición principal, como puede ser el escaparate, la fachada, el rótulo del local, el diseño gráfico etc. todo ello realizado con técnicas graficas adecuadas, fotografías, fotomontajes, bocetos en acuarela, etc. que nos permitan anticipar una realidad todavía imaginaria.

Celia Miranda Riquero
Fundamentos del diseño
2014-2015

Serie de tramados

Celia Miranda Riquero
Fundamentos del diseño
2014-2015

Combinaciones

Binarias

Celia Miranda Riquero
Fundamentos del diseño
2014-2015

Combinaciones

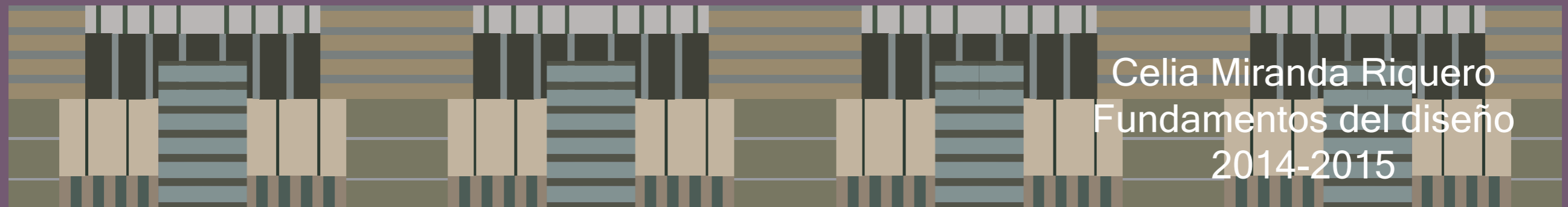
Ternarias

Celia Miranda Riquero
Fundamentos del diseño
2014-2015

Combinaciones

Cuaternarias

Celia Miranda Riquero
Fundamentos del diseño
2014-2015

Combinaciones

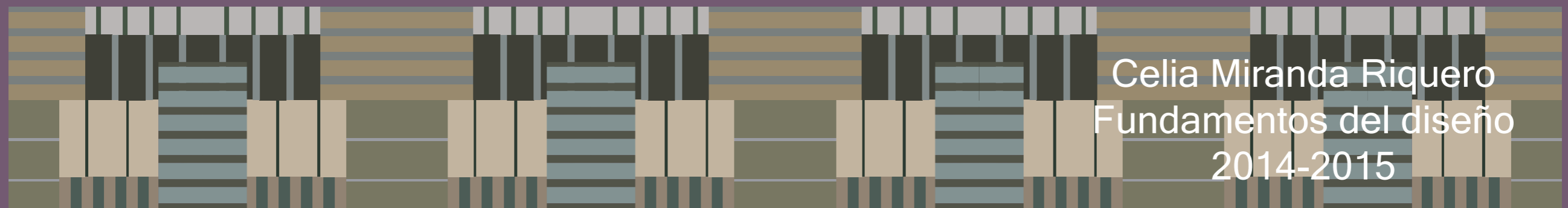
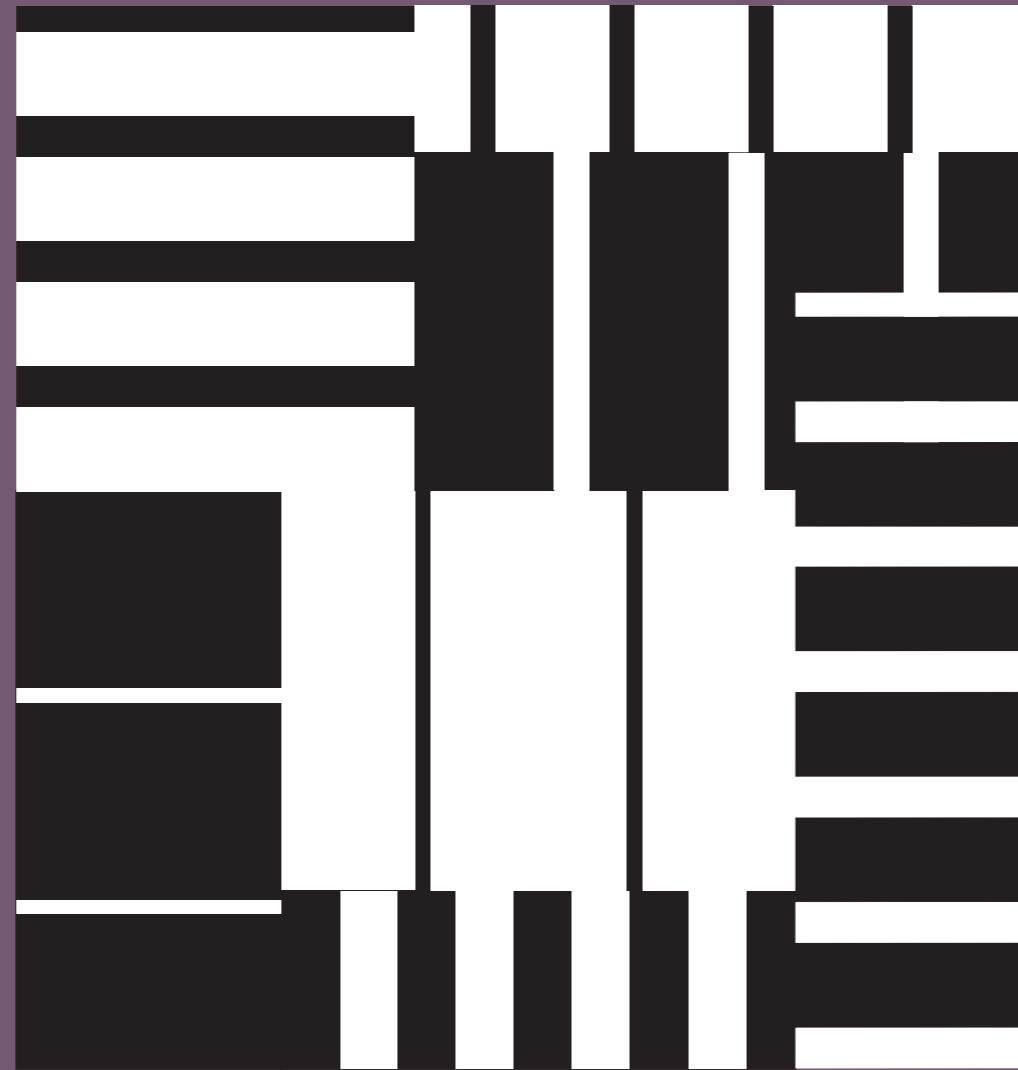
Múltiples

Celia Miranda Riquero
Fundamentos del diseño
2014-2015

Combinaciones

Múltiples

Celia Miranda Riquero
Fundamentos del diseño
2014-2015

Combinaciones

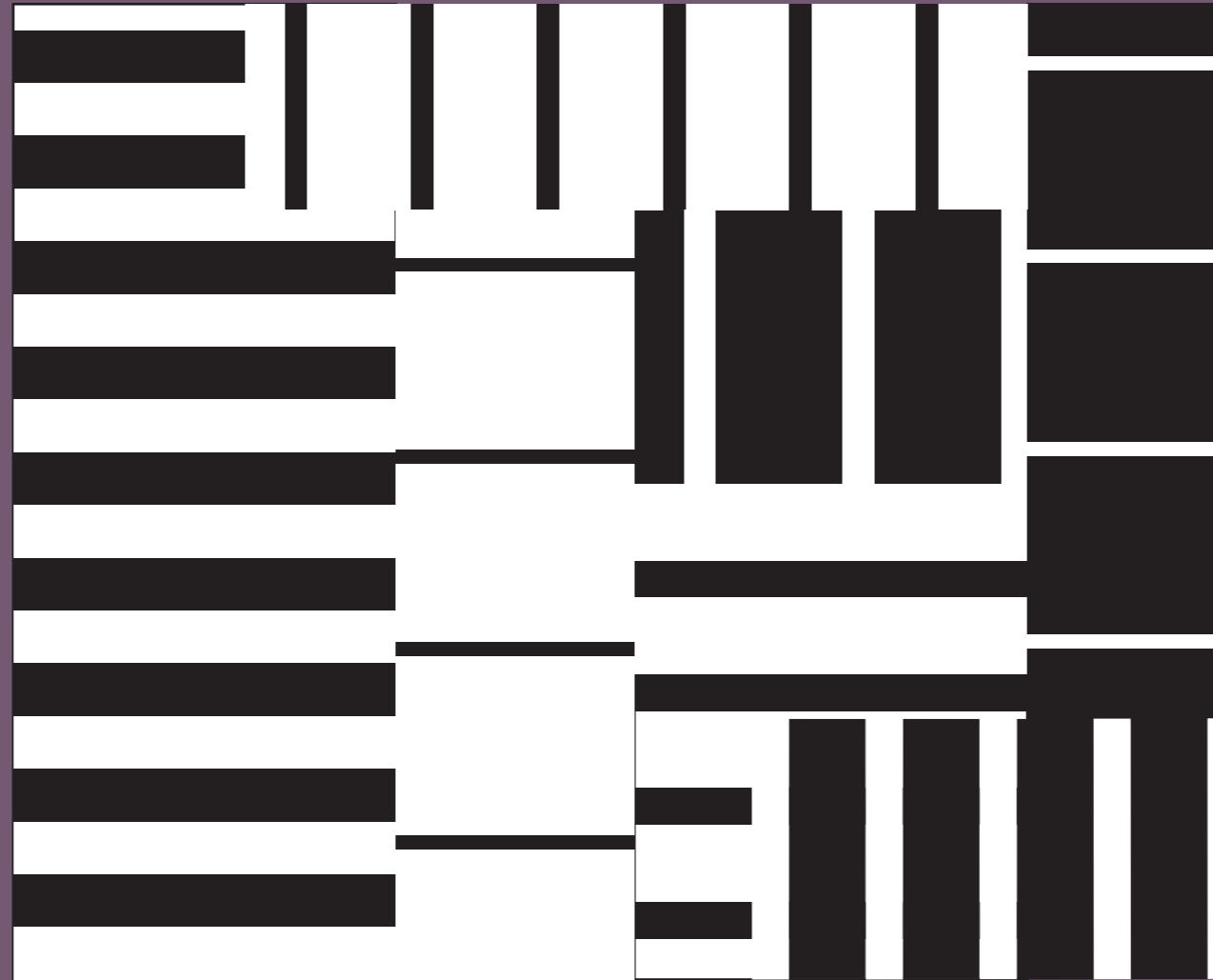
Múltiples

Celia Miranda Riquero
Fundamentos del diseño
2014-2015

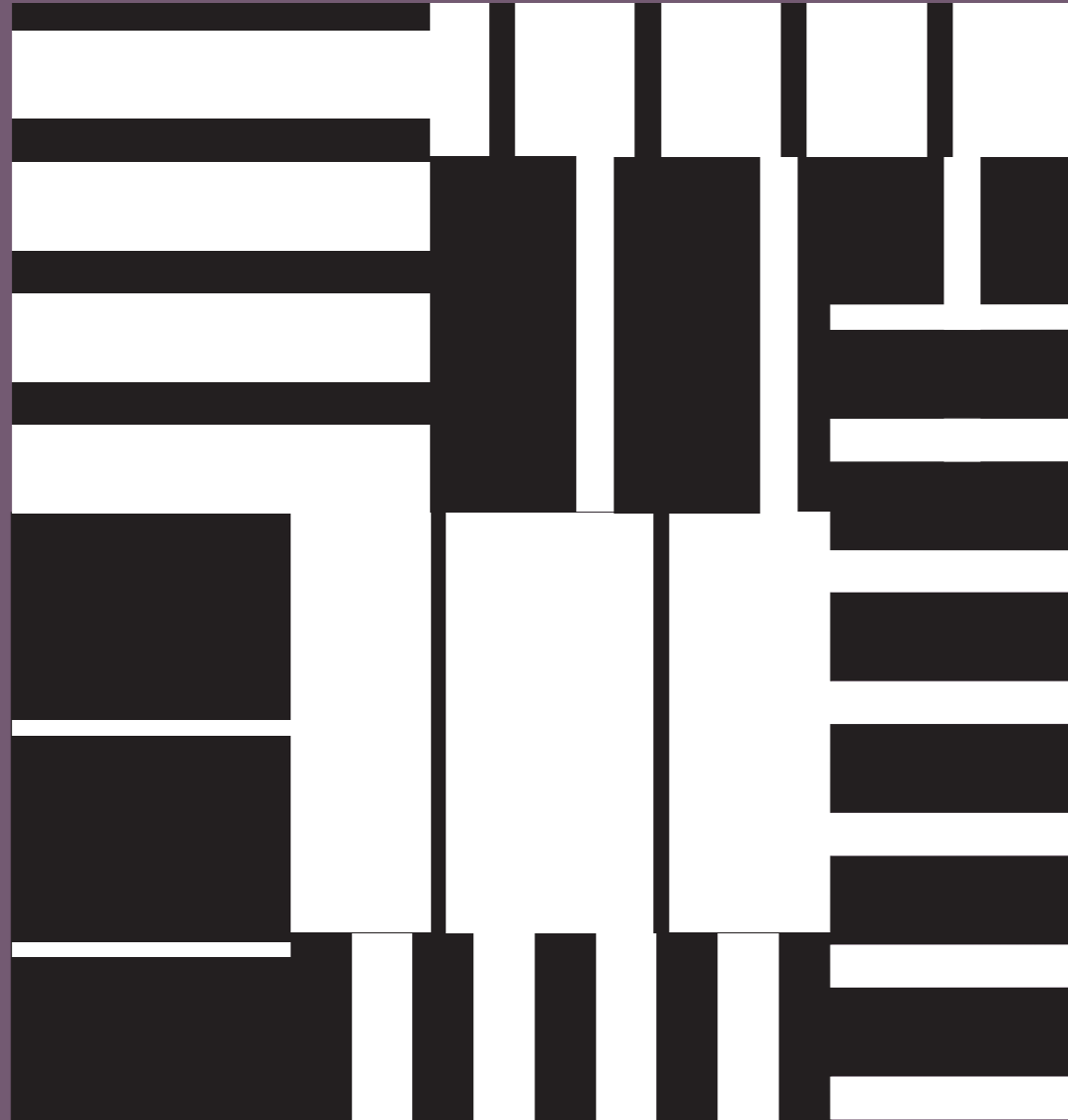
Combinaciones

Múltiples

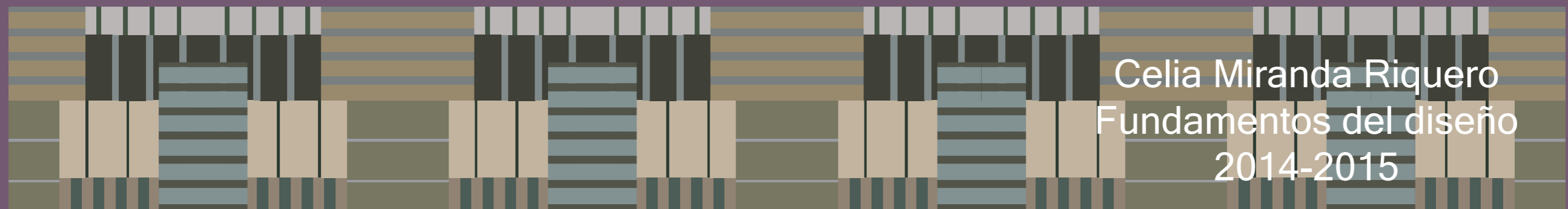
Celia Miranda Riquero
Fundamentos del diseño
2014-2015

Color

Con la composición definitiva coloreamos:

- Colores cálidos
- Colores fríos
- Colores neutros
- Colores complementarios

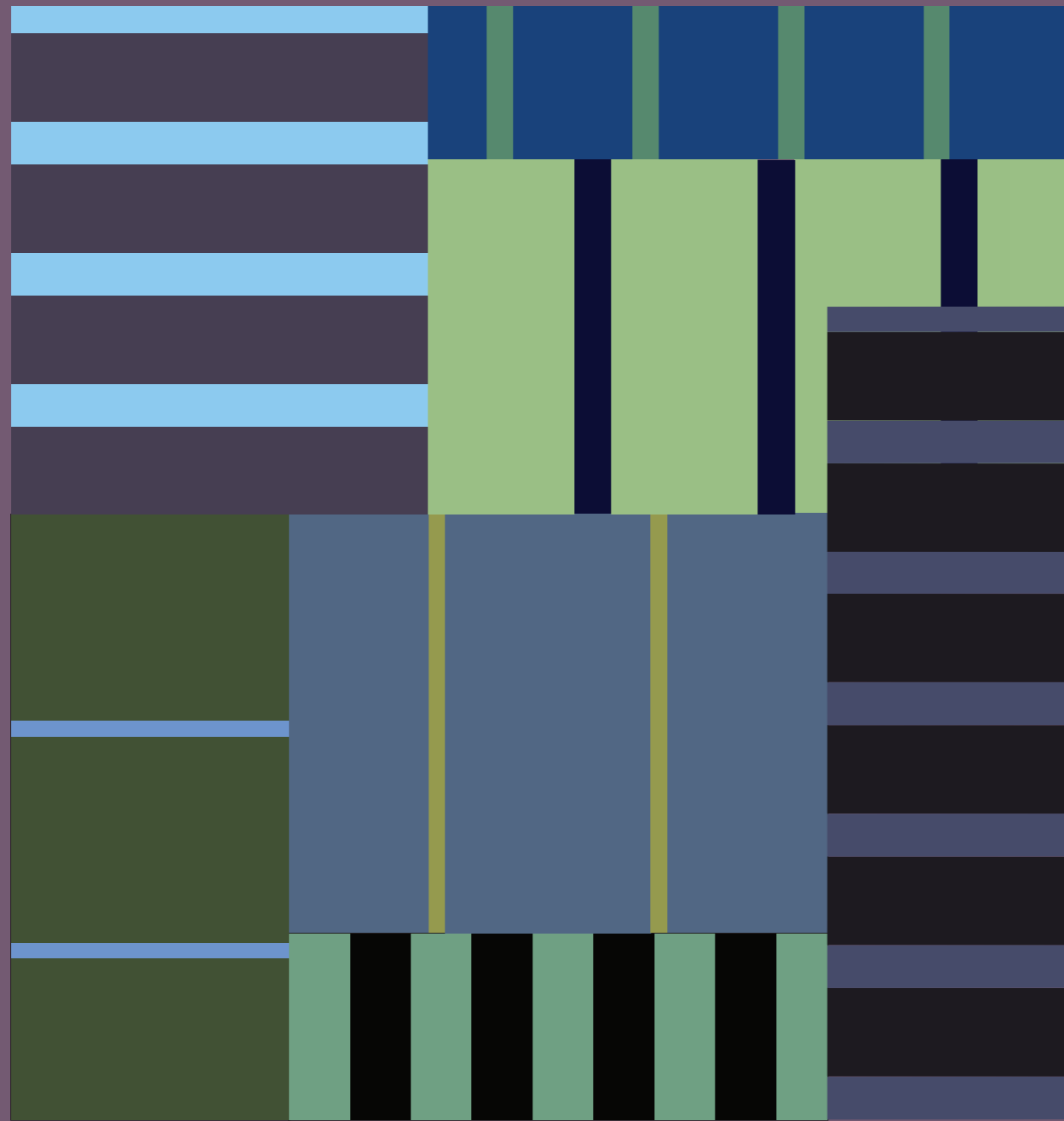
Celia Miranda Riquero
Fundamentos del diseño
2014-2015

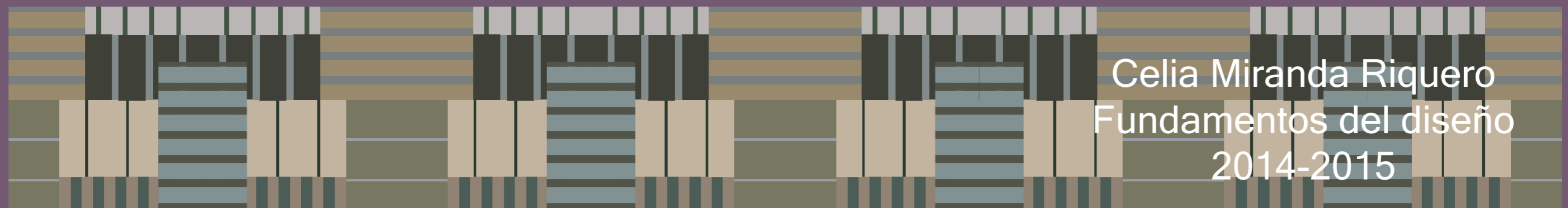
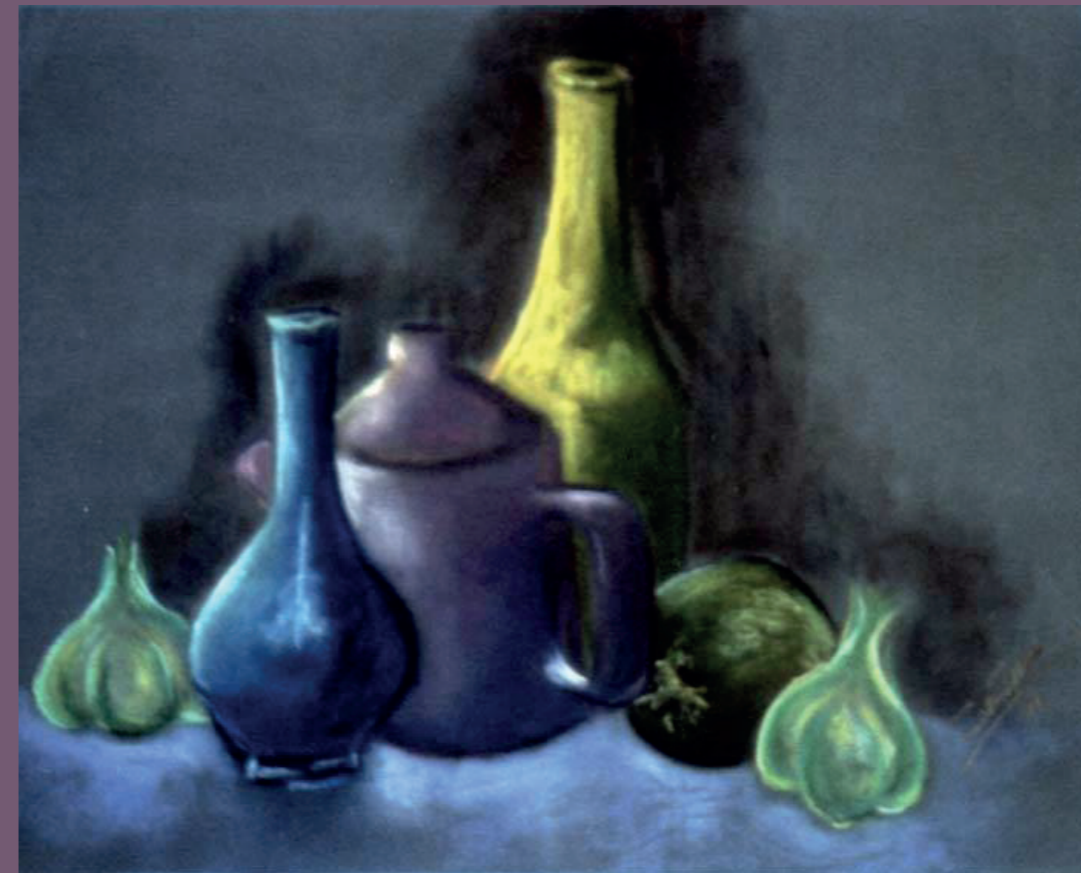
Colores cálidos

Celia Miranda Riquero
Fundamentos del diseño
2014-2015

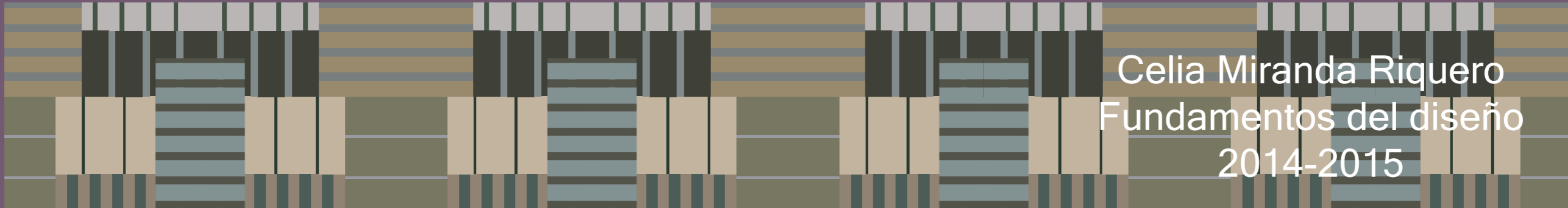
Colores fríos

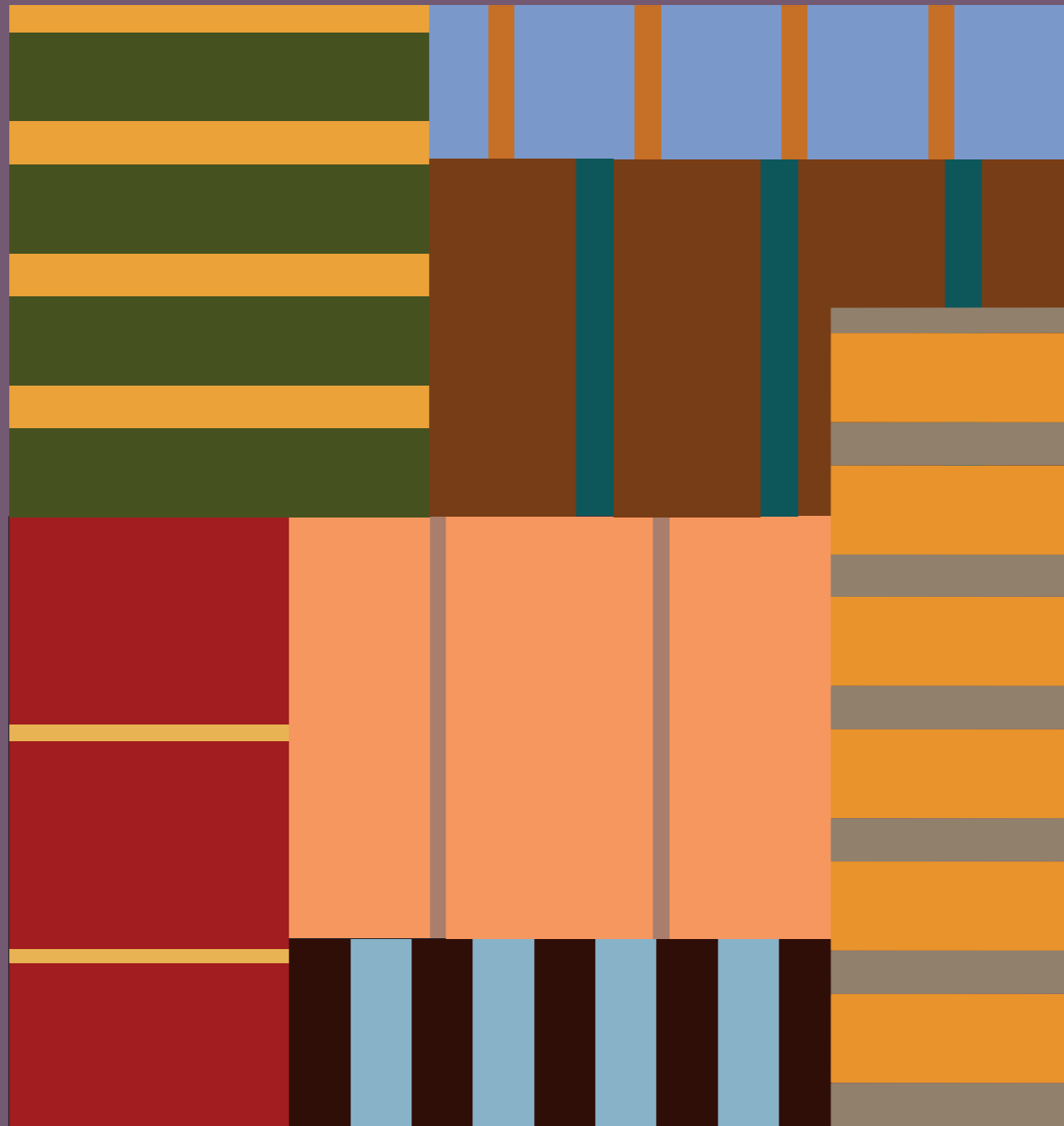
Celia Miranda Riquero
Fundamentos del diseño
2014-2015

Colores neutros

Celia Miranda Riquero
Fundamentos del diseño
2014-2015

Colores complementarios

Celia Miranda Riquero
Fundamentos del diseño
2014-2015