

Horizontes Visuales: Un Recorrido por el Diseño Gráfico innovador

Visual Horizons: A Journey through Innovative Graphic Design

¹Fabio Aldair Fuentes-Reyes
²Julián Mauricio Rangel-Mendivelso
³Blanca Mery Rolón-Rodríguez

Recibido: julio 13 de 2023
Aprobado: septiembre 22 de 2023

Resumen

En este exhaustivo artículo, se investiga a fondo el impacto del diseño gráfico innovador, explorando desde sus objetivos fundamentales hasta su conceptualización profunda. La investigación se centra en desentrañar las dimensiones y repercusiones actuales de este enfoque, destacando su influencia en la estética, la experiencia del usuario y la comunicación efectiva en un entorno visualmente saturado. Conceptualmente, implica la adopción audaz de nuevas tecnologías y la colaboración interdisciplinaria, redefiniendo así la creatividad visual y su impacto en la interacción humana. Se aborda la evolución del diseño gráfico desde el enfoque de investigación de Sheila Pontis hasta la cultura visual, la ética del diseño y la relevancia del usuario. Se explora la psicología de la creatividad, los factores en el acto de crear, la relación entre creatividad y tecnología, y la contribución de la neurociencia al entendimiento de la creatividad humana. Se destaca la importancia del impacto emocional del diseño gráfico y se plantea la pregunta sobre si es posible lograr resultados similares con elementos exclusivamente gráficos. El artículo concluye resaltando la capacidad del diseño gráfico innovador para trascender lo estético, adentrándose en la esfera emocional y redefiniendo la creatividad visual. En última instancia, se destaca la fascinante búsqueda de soluciones sostenibles y la integración de tecnologías emergentes como elementos distintivos de este enfoque.

Palabras clave: Turismo, lugares abandonados, ruinas, millennials

Abstract

In this exhaustive article, the impact of innovative graphic design is thoroughly investigated, exploring everything from its fundamental objectives to its deep conceptualization. The research focuses on unraveling the current dimensions and implications of this approach, highlighting its influence on aesthetics, user experience and effective communication in a visually saturated environment. Conceptually, it involves the bold adoption of new technologies and interdisciplinary collaboration, thereby redefining visual creativity and its impact on human interaction. The evolution of graphic design is addressed from Sheila Pontis's research approach to visual culture, design ethics and user relevance. The psychology of creativity, factors in the act of creating, the relationship between creativity and technology, and the contribution of neuroscience to the understanding of human creativity are explored. The importance of the emotional impact of graphic design is highlighted and the question is raised whether it is possible to achieve similar results with exclusively graphic elements. The article concludes by highlighting the ability of innovative graphic design to transcend the aesthetic, entering the emotional sphere and redefining visual creativity. Ultimately, the fascinating search for sustainable solutions and the integration of emerging technologies are highlighted as distinctive elements of this approach.

Keywords: Digital environment, Micro interactions, professionalism, social networks.

Estudiante De Tecnología De Diseño Gráfico, Est_fa_fuentes@Fesc.Edu.Co, Fundación De Estudios Superiores Comfanorte, Cúcuta, Colombia.

Estudiante De Tecnología De Diseño Gráfico, Est_Jm_Rangel@Fesc.Edu.Co, Fundación De Estudios Superiores Comfanorte, Cúcuta, Colombia.

Docente, Fundación de Estudios Superiores Comfanorte, Cúcuta, Colombia.

*Autor Correspondencia: Correo: doc_bm_rolon@fesc.edu.co

© 2023. Editada por la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte.

Introducción

Este artículo se propone explorar de manera integral el impacto del diseño gráfico innovador, desde sus objetivos fundamentales hasta su conceptualización profunda. La investigación tiene como objetivo desentrañar las dimensiones y repercusiones actuales de este enfoque, no sólo en términos estéticos, sino también en su influencia en la experiencia del usuario y su capacidad comunicativa en un entorno visualmente saturado. Conceptualmente, el diseño gráfico innovador implica la adopción audaz de nuevas tecnologías y la colaboración interdisciplinaria, redefiniendo la creatividad visual y su impacto en la interacción humana. En la actualidad, este enfoque destaca en el panorama creativo, desde la integración de tecnologías emergentes hasta la búsqueda de soluciones sostenibles. Entiende que el diseñador va evolucionando a tal grado de requerir ciertas habilidades (razonamiento, análisis, investigación). Con el propósito de favorecer la obtención de mejores resultados; determinantes en la transición del diseñador reproductor a un perfil más innovador y de vanguardia. Para lo cual la interdisciplinariedad emerge como requisito elemental, pues la innovación hoy requiere perspectivas de pensamiento y de análisis distintas a las tradicionales, que trasciendan al diseño interconectándose con otras disciplinas.

Método

Este estudio adoptó un enfoque metodológico descriptivo de diseño documental, respaldado por una revisión sistemática de fuentes provenientes de Google Académico y Scielo. La elección de estas plataformas se fundamenta en su reconocimiento por proporcionar una amplia gama de fuentes académicas y científicas. Este método se emplea como una estrategia eficaz para garantizar la exhaustividad y la actualidad de la información recopilada, contribuyendo así a la solidez del artículo. La información que brindan los autores, se dio prioridad a la inclusión de trabajos reconocidos y estudios pertinentes con el fin de garantizar la excelencia y pertinencia de la información recopilada. La conjunción de un enfoque descriptivo junto con la revisión sistemática fortaleció el fundamento metodológico del estudio, respaldando así la autenticidad y la confiabilidad de los resultados expuestos en el artículo.

Marco teórico

Mediante el examen de documentos de varios autores, se demuestra que no solo se tienen en cuenta las palabras seleccionadas, sino que también se someten a un análisis detenido. Este procedimiento destaca la relevancia asignada a la selección del lenguaje para la construcción de significados y la comunicación efectiva en sus respectivas obras.

Diseño gráfico: un novel objeto de investigación

La investigación de Sheila Pontis (2009) es un punto clave para comprender cómo se

aplica la investigación en el campo del Diseño Gráfico. En su estudio, Pontis examina en detalle cómo ha evolucionado la noción de investigación en este ámbito, marcando un cambio importante en un contexto donde el término estaba principalmente ligado a las ciencias experimentales. Su contribución es destacable, ya que ayuda a que el Diseño Gráfico sea reconocido no solo como una práctica profesional, sino también respaldado por un cuerpo teórico en desarrollo

Diseño gráfico: Cultura visual e identidades visuales

Según Canclini (2004) el fenómeno de adaptación y apropiación cultural se evidencia en las artesanías latinoamericanas. Estas, creadas por artesanos locales, han experimentado cambios para satisfacer la demanda global, especialmente a través del turismo. Canclini destaca que, en muchos casos, los productores han aceptado y facilitado este proceso de adaptación, permitiendo que las artesanías adquieran nuevos significados y usos en contextos distintos a los tradicionales. En este proceso, los diseños originales se transforman para atraer a un público más amplio, generando una diversidad de interpretaciones y usos en la cultura visual contemporánea.

Diseño centrado en el usuario

Para Muriel Garreta y Enric Mor (2005) cita de Abras (2004) El diseño centrado en el usuario es una perspectiva de diseño que destaca la importancia de poner al usuario en el centro de todo el proceso de creación de productos y aplicaciones. En esencia, esta filosofía argumenta que, para asegurar el éxito de un producto, se debe considerar activamente al usuario en cada etapa del diseño. Además, el DCU también se puede entender como una metodología de desarrollo, que implica la planificación de proyectos y la aplicación de diversos métodos específicos en las distintas fases del proceso de diseño.

La ética del diseño gráfico

Según María de los Ángeles Lichtle (2013), cualquier individuo que se considere profesional en el diseño debe ejercer su profesión de manera ética. Es esencial actuar con justicia y equidad hacia clientes, proveedores, colegas y otras personas con las que mantenemos contacto regular. Surge un dilema personal al decidir si aceptar un trabajo de diseño o negocio que podría no ser ético, dejando en desventaja a la otra parte o yendo en contra de nuestras convicciones. Aunque la ética profesional se menciona con frecuencia en el ámbito del diseño, la realidad financiera a menudo introduce un conflicto entre lo correcto y lo práctico.

Psicología de la creatividad

Vecina Jiménez y María Luisa (2006) sitúan este trabajo en el ámbito de la Psicología Positiva, sosteniendo la premisa de que la creatividad no es un atributo excepcional reservado para unos pocos privilegiados. Las diversas líneas de investigación

en Psicología, desarrolladas durante más de cincuenta años, parecen converger en algunas premisas fundamentales. Estas premisas motivan a aquellos que consideraban la creatividad como un campo inaccesible a desafiar algunos mitos y a explorar la creatividad personal de manera más profunda cada día.

Factores en el acto de crear

Destaca Ríos-Flórez, J. A. (2016) que el arte no solo es una forma de expresar las representaciones mentales vinculadas a sentimientos y emociones, sino que, desde una perspectiva científica, implica procesos cerebrales relacionados con la creación. Disciplinas artísticas como la pintura, la literatura y la música pueden emplearse como técnicas efectivas en la rehabilitación y estimulación de personas con daño neurológico. La rehabilitación abarca diversas habilidades cognitivas, desde visuoperceptivas hasta funciones ejecutivas. Además, el arte favorece aspectos psicológicos, promoviendo la interacción social y el trabajo grupal.

Creatividad y tecnología

Bonet et al. (2016) argumentan que la aparición de espacios que emplean técnicas de fabricación digital, como la impresión 3D, ofrece una oportunidad valiosa para impulsar la creatividad en entornos educativos. La introducción de impresoras 3D en instituciones educativas destaca la necesidad de diseñar actividades que desarrollen competencias curriculares en torno a estas tecnologías emergentes.

La neurociencia al entendimiento de la creatividad humana

Para Francisco Rodríguez (2011) La creatividad y su proceso, conceptos intrincados que han sido objeto de interés a lo largo de la historia y desde diversas disciplinas, están experimentando un renovado interés, particularmente por parte de la neurociencia. Este artículo tiene como objetivo revisar los principales descubrimientos de la investigación neurocientífica reciente, explorando las regiones cerebrales asociadas al proceso creativo y al bloqueo creativo, así como su relación con variables como la inteligencia y los sueños. Estos avances constituyen una contribución esencial para la comprensión más profunda del comportamiento humano en la sociedad.

Escasez de innovación en el diseño gráfico.

Para Alcaraz, C. M. (2015) desde la perspectiva empresarial. Desmitifica conceptos erróneos, subrayando que la innovación no se limita a la tecnología ni está exclusivamente ligada a la creatividad. Se destaca la importancia de la innovación en todos los departamentos empresariales, independientemente de su naturaleza o tecnología. El autor proporciona consejos prácticos para fomentar la innovación, desde la creación de un entorno propicio hasta la recompensa y el reconocimiento de nuevas ideas.

La Influencia de la Innovación Tecnológica en la Estética del Diseño Gráfico

Según Marbel Alonso (2020) En la época digital, la tecnología ha tenido un impacto significativo en el diseño gráfico. La utilización de programas informáticos se ha vuelto crucial para los diseñadores, acelerando y mejorando la eficiencia en el desarrollo de proyectos. Estos programas son aliados esenciales al proporcionar a los diseñadores la capacidad de optimizar el uso del tiempo y los recursos. A pesar de esto, es crucial destacar que la creatividad, el conocimiento y las metodologías siguen siendo elementos fundamentales en el diseño gráfico. La combinación equilibrada de habilidades técnicas y tecnológicas con destrezas creativas es esencial para lograr resultados valiosos.

Innovación en la Enseñanza del Diseño Gráfico

Según Guillermo Sánchez (2020) La educación en diseño gráfico está evolucionando para adaptarse a los estudiantes actuales, con un cambio en el papel del profesor hacia un facilitador que fomente habilidades como la planificación y la creatividad. La estrategia incluye proyectos específicos de diseño y el uso estratégico de la tecnología. Se busca romper con la burbuja tecnológica a través de proyectos móviles que integren herramientas contemporáneas, vinculando proyectos académicos para preparar a los estudiantes para desafíos profesionales y lograr una comprensión más profunda del diseño gráfico en la realidad actual.

Innovación Creativa en el Entorno Empresarial

Para Héctor Murcia (2015) explora la conexión entre innovación y creatividad en el ámbito empresarial, resaltando la utilización de diversos enfoques creativos, entre ellos, el pensamiento lateral propuesto por Edward De Bono. Enfatiza la importancia de implementar técnicas de innovación para llevar a la práctica las ideas creativas y convertirlas en realidades tangibles en el mercado. Se presenta un repaso histórico que abarca desde planteamientos antiguos hasta paradigmas contemporáneos, destacando la imperativa necesidad de innovar para garantizar la supervivencia empresarial. Además, se subraya la idea de que la innovación es esencial, incluso si genera resistencia al cambio.

Un Viaje a través de la Evolución del Diseño

Para Madrigal Quiles, Manuel Ángel (2017) el diseño gráfico, cuyos inicios se remontan a épocas prehistóricas y evolucionan desde grabados renacentistas hasta la era digital, es el foco de este estudio. Se examina la transformación de procesos creativos y técnicos, especialmente la transición de herramientas analógicas a digitales en las últimas décadas.

Transformaciones en el Diseño gráfico a lo Largo del Tiempo

Según Cordero Salazar et al (2021) La pandemia global de 2020 ha impactado al Diseñador Gráfico, pero es esencial avanzar. La investigación examina fundamentos teóricos y procesos de trabajo de profesionales en todo el mundo, resultando en una metodología integral para enfrentar los desafíos actuales y futuros en esta disciplina.

Evolución y desarrollo del diseño gráfico y diseño 3d en las profesiones del futuro.

Según Blanca Liliana et al (2021) explora la evolución de conceptos clave y prácticas relacionadas con el diseño gráfico y 3D, destacando su aplicación en procesos creativos y la producción de animaciones 3D. Se examina la influencia de estas disciplinas en campos como la medicina, arquitectura y cine, proporcionando una guía detallada de los pasos involucrados en la entrega de un arte final.

las Etapas del Diseño gráfico a lo Largo de la Historia

Igual Fornas (2021) A través de las diversas transformaciones y evoluciones en los estudios de diseño a lo largo de la historia, se ha mantenido constante la relevancia de las asignaturas de proyectos. Estas asignaturas actúan como el elemento central para transmitir los conocimientos técnicos esenciales para la preparación de futuros profesionales en diversas disciplinas de diseño. El currículum se organiza en torno a estas asignaturas, considerándolas como la base fundamental, mientras que otras materias se integran para proporcionar una formación complementaria que contribuye a la completa profesionalización de los estudiantes.

Discusión

Según lo explorado y analizado en relación con el diseño gráfico innovador, se destaca la importancia del impacto emocional en las personas. Aunque el uso de elementos sentimentales es frecuente en empresas, a menudo se cuestiona su aplicación efectiva. ¿Es posible lograr resultados similares con una pieza exclusivamente gráfica? La respuesta afirmativa se fundamenta en la capacidad de las imágenes para transmitir emociones y reemplazar lo auditivo. Es evidente que lo emocional abarca diversas dimensiones, y el diseño gráfico ofrece un medio potente para aprovechar esta práctica. Este enfoque no solo se limita a la estética; su influencia se extiende a la experiencia del usuario y la comunicación efectiva en un entorno saturado visualmente. Al adoptar audazmente nuevas tecnologías y fomentar la colaboración interdisciplinaria, el diseño gráfico innovador redefine la creatividad visual y su impacto en la interacción humana. En la actualidad, este enfoque se destaca en el panorama creativo, desde la integración de tecnologías emergentes hasta la búsqueda de soluciones sostenibles.

Conclusiones

En conclusión, el recorrido por el diseño gráfico innovador revela un terreno apasionante donde convergen la estética, la experiencia del usuario y la comunicación visual en un entorno cada vez más saturado. La exploración integral de este enfoque destaca su capacidad para trascender lo meramente estético, adentrándose en la esfera emocional de las personas. A través de la audaz adopción de nuevas tecnologías y la promoción de la colaboración interdisciplinaria, el diseño gráfico innovador redefine la creatividad visual, ejerciendo un impacto profundo en la interacción humana. El diseño gráfico innovador, en su búsqueda de soluciones sostenibles y su integración de tecnologías emergentes, emerge como un medio fascinante que no solo busca la excelencia estética, sino también la conexión profunda con la experiencia humana. Al igual que el estudio del cerebro que abarca varios sentidos, el diseño gráfico busca una sinergia que va más allá de lo visual, explorando la complejidad de la percepción y la

Referencias

Pontis, S. (2009) Diseño gráfico: un novel objeto de investigación (caso de estudio, el proceso de diseño) Diseño gráfico un novel objeto de investigación.pdf (upb.edu.co)

Melenje, A (2014) Diseño Gráfico, Cultura Visual e identidades locales Itinerario: Diseño Gráfico, Cultura Visual e identidades locales (scielo.org.ar)

Garreta, M (2009) Diseño centrado en el usuario Interaccion_personaordenador...pdf (scalahed.com)

García, M (2019) LA ÉTICA EN EL DISEÑO GRÁFICO LA ÉTICA EN EL DISEÑO GRÁFICO | García de Acevedo | Insigne Visual - Revista del Colegio de Diseño Gráfico - BUAP

Jiménez, M Luisa (2006) Creatividad / Creativity Creatividad | Pap. psicol;27(1): 31-39, ene. 2006. | IBEC5 (bvsalud.org)

Ríos, J (2015) Activación de las redes neuronales del arte y la creatividad en la rehabilitación neuropsicológica Activación de las redes neuronales del arte y la creatividad en la rehabilitación neuropsicológica | Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología (unbosque.edu.co)

Bonet, A., Meier, C., Saorín, J. L., de la Torre, J., & Carbonell, C. (2017). Tecnologías de diseño y fabricación digital de bajo coste para el fomento de la competencia creativa. *Arte, Individuo y Sociedad*, 29(1), 89-104.

Redalyc.Tecnologías de diseño y fabricación digital de bajo coste para el fomento de la competencia creativa

Rodríguez-Muñoz, F., (2011). Contribuciones de la neurociencia al entendimiento de la creatividad humana. *Arte, Individuo y Sociedad*, 23(2), 45-54. Redalyc. Contribuciones de la neurociencia al entendimiento de la creatividad humana

Alonso, M (2020) El diseñador frente a la tecnología La influencia de la tecnología en el Diseño Gráfico - FORO AFA Sánchez, G (2020) Innovación en la Enseñanza del Diseño Gráfico http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=51853-35232020000700129&lang=es

Madrigal, M (2017) Un Viaje a través de la Evolución del Diseño <https://idus.us.es/handle/11441/76156> Cordero, S (2017) Transformaciones en el Diseño gráfico a lo Largo del Tiempo

<https://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/10997> Fornas, I (2021) las Etapas del Diseño gráfico a lo Largo de la Historia <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=302520>