

ARAI F

DE LA INGENUIDAD A LA ABSTRACCIÓN

Raquel Alejandra Arana Góchez

60-0668-2012

Universidad Tecnológica de El Salvador
Facultad de Informática y Ciencias Aplicadas.
Escuela de Ciencias Aplicadas “Ing. Julio Cesar Orantes”.
Área de Diseño Gráfico.

PORTAFOLIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ARAIF:

“De la ingenuidad a la abstracción”.

Presenta:

Raquel Alejandra Arana Góchez Carnet: 60-0668-2012

Docente Asesor: M.Ed. Sara María Boulogne.

San Salvador, 30 de noviembre 2014

Contenido :

03		Introducción y metodología
04		Perfil
05		Concepto
06		Especificaciones
08		Separadores
10		Imagen Corporativa
26		Fotografía
36		Ilustración
46		Editorial
56		Conclusiones
57		Agradecimientos

Introducción:

Fernando Llort es uno de los artistas más reconocidos nacional e internacionalmente. Su trabajo le ha brindado a nuestro país un rostro gráfico, el cual refleja las costumbres, colores y texturas de la cultura salvadoreña.

En una entrevista realizada, Llort mencionó que su principal inspiración provenía de Dios y de la naturaleza, en específico la flora y la fauna del país y los colores vibrantes que ésta nos brinda cada día.

Partiendo de los datos de dicha entrevista, este portafolio se desarrolló resaltando aspectos coloridos de la naturaleza, destacando características del Arte Naif y aspectos sobresalientes del Arte geométrico, combinados con detalles característicos del pintor.

Metodología:

Este portafolio está basado en los principios básicos del arte naif y arte geométrico aplicados al trabajo de Fernando Llort. Para poder llegar a la conceptualización final, se realizaron procesos creativos como la lluvia de ideas y mapa conceptual, bajo palabras claves como: NAIF, GEOMÉTRICO, FERNANDO, LLORT y ARANA.

Continuando con el proceso se eligen, los elementos que predominan los separadores, mediante la simplificación de figuras geométricas, características naif y elementos del trabajo del artista Salvadoreño, proceso que se logró bajo la técnica creativa de matriz combinada y apegándose a la información escrita investigada previamente.

Perfil:

En mi formación como diseñadora gráfica, he adquirido una visión humanista y técnica que me ha permitido descubrir y solucionar estratégicamente necesidades de comunicación visual, mediante el diseño y producciones de gráficos con identidad y estilos propios; esto gracias a metodologías y procesos de creación de imágenes, técnicas de expresión gráfica y tecnologías computacionales, adquiridos en el transcurso de mi carrera.

Como diseñadora, creo que es importante la capacidad para relacionarse con otras personas, pues es así como se es capaz de promover y desarrollar los mensajes visuales que la sociedad demanda. En mi caso, la facilidad de relación con otras personas, y mi experiencia tratando con clientes, como freelancer y como diseñadora de un estudio de fotografía, me han dado las herramientas necesarias para cumplir este objetivo con facilidad.

Personalmente tengo una gran atracción hacia el diseño corporativo, a la creación de marcas, la ilustración vectorial y el diseño de superficies, además de mi admiración por la fotografía. Creo que el diseño gráfico es una forma de expresión que debemos aprender a desarrollar, según las necesidades de cada cliente, pero a la vez es un estilo de vida que trasciende lo laboral al diario vivir.

Concepto:

ARAI: De la ingenuidad a la abstracción

El nombre ARAIF surge de la combinación del apellido Arana y la terminación monosilábica “if” del movimiento artístico naif, el cual ha inspirado en gran medida la línea gráfica de este portafolio, en específico con la formación simple y de colores planos mostrados en las ilustraciones del mismo, y con el cual me siento profundamente identificada en mi trabajo como diseñadora gráfica.

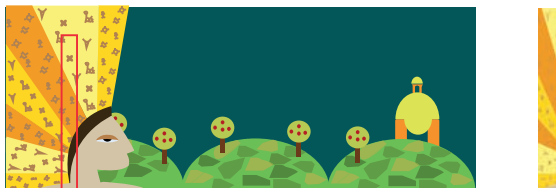
La investigación previa relacionó el trabajo de Fernando Llorca a movimientos artísticos existentes como el arte naif, denominado también arte ingenuo y, acorde a las palabras del artista, con el que auto identifica su trabajo. También se vincula al geométrico abstracto, tanto al trabajo del pintor como al desarrollo gráfico de este portafolio, pues las ilustraciones y tramas están formadas mayoritariamente con figuras geométricas. El título “de la ingenuidad a la abstracción” es entonces el resultado de este proceso combinatorio, que comienza ingenuo por su temática y características mágicas, y se convierte en geométrico por la representación gráfica del portafolio.

Especificaciones

Texturas:

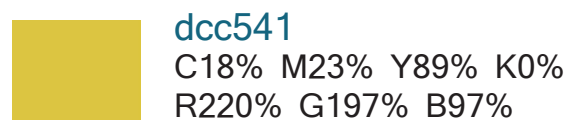
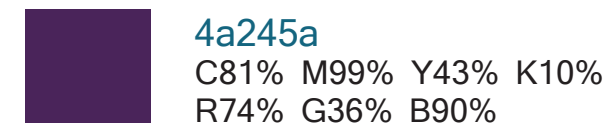
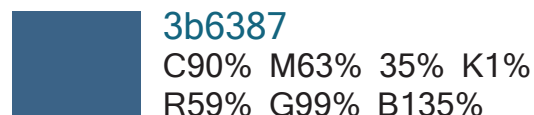
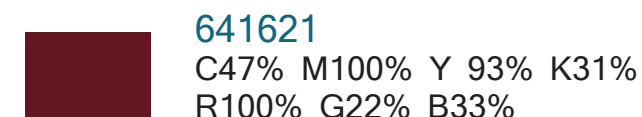
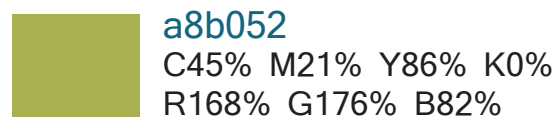
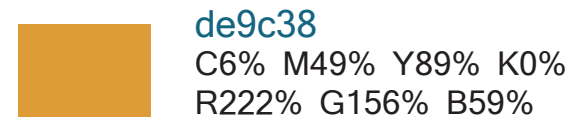
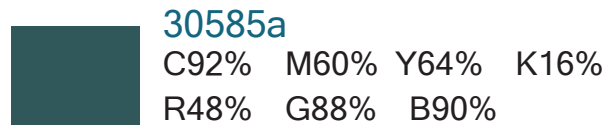
Las texturas presentadas en las páginas de los apartados, son retomadas del separador perteneciente a cada sección.

Softwares Utilizados

Paleta Cromática

Tipografías

Microsoft sans serif

ABC abc 123

Mangal

ABC abc 123

Tipografía inspirada en la firma de Fernando Llort

fernandollort®

ABC abc 123

Imagen Corporativa

Editorial

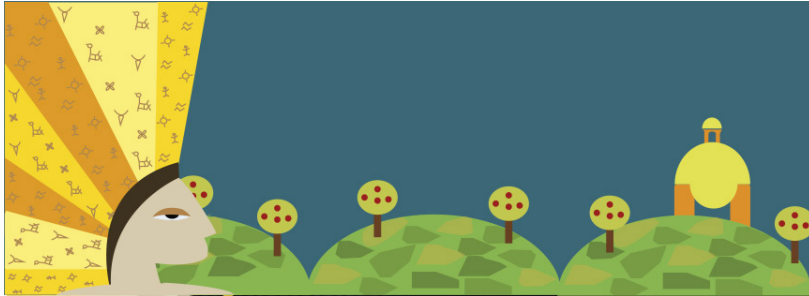
Fotografía

ARAI F

Ilustración

Separadores

Separador 1 Imagen corporativa

El sol ha sido considerado por mucho tiempo como símbolo de inicio, y para Fernando Llort es simbología de Dios, quien ilumina el camino que debemos seguir. La imagen corporativa es precisamente eso: el inicio que marca el lineamiento gráfico que las empresas siguen.

Separador 2 Fotografía

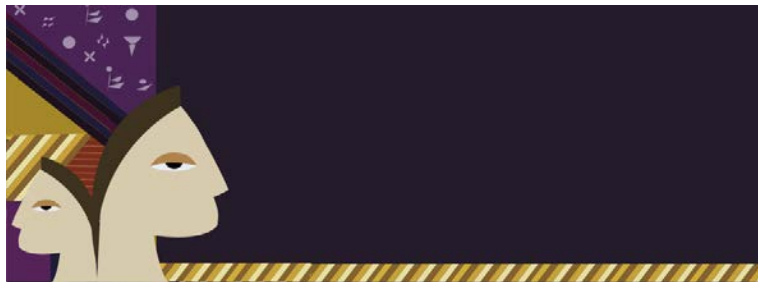
No se puede hablar del trabajo de Llort sin ver como resalta la arquitectura y las texturas de las casas típicas en los pueblos salvadoreños, además de su constante admiración por los pájaros llenos de color. Al igual que en su trabajo, en la fotografía se captura la esencia de los pequeños detalles.

Separador 3 Ilustración

El árbol de Dios es donde el pintor ha desarrollado su legado con el paso de los años, donde se desprenden diferentes aplicaciones de su arte, entre serigrafía, cerámica, papelería etc. La ilustración puede ser digital o manual, y de éstas derivarse varias ramas y estilos, todos con diferentes gamas cromáticas y formas, como las hojas de un árbol.

Separador 4 Editorial

En las obras del artista salvadoreño siempre vemos reflejados elementos referentes o específicos sobre humanos, pues es importante para él reflejar la esencia humana. El diseño editorial es, quizás, el área del Diseño gráfico que más interacción humana logra, y en cada uno de sus diseños debe capturar la esencia del target al que va dirigido, que puede ir desde un cuento infantil hasta una revista de alta costura.

Imagen Corporativa

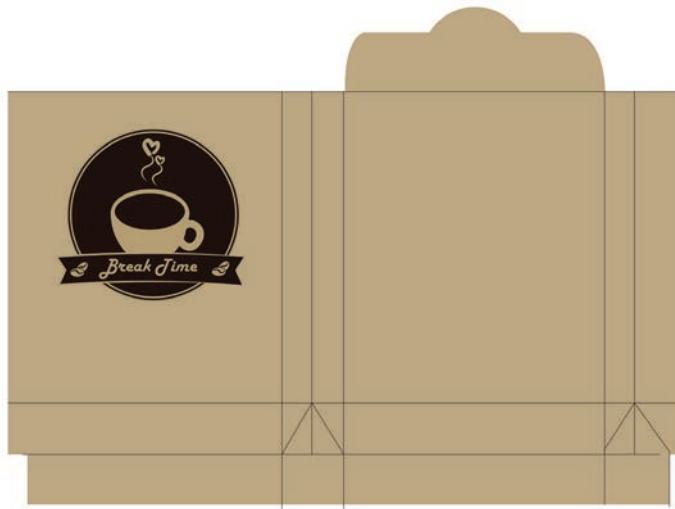
Isologo Break Time

Creación de marca
Freelance

Colores corporativos.

Bolsa para producto

Freelance

Viñeta para vaso

Freelance

ZIGURAT

Viñeta para vino y
anuncio publicitario
Historia del Diseño Gráfico

Perfume Sirena

Diseño de envase, viñeta y
empaquetado

Historia del Diseño Gráfico

Isologo Enjoy Sv

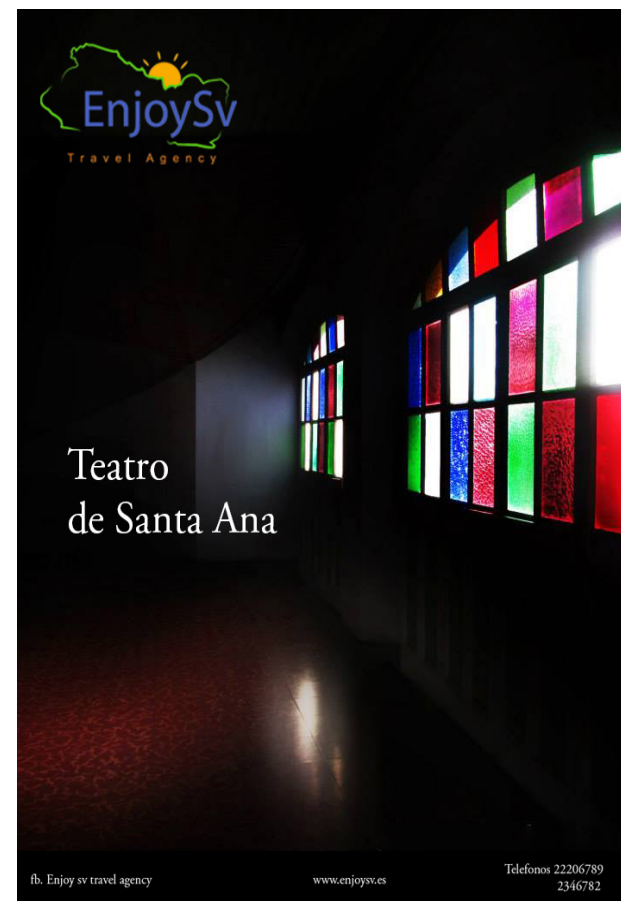
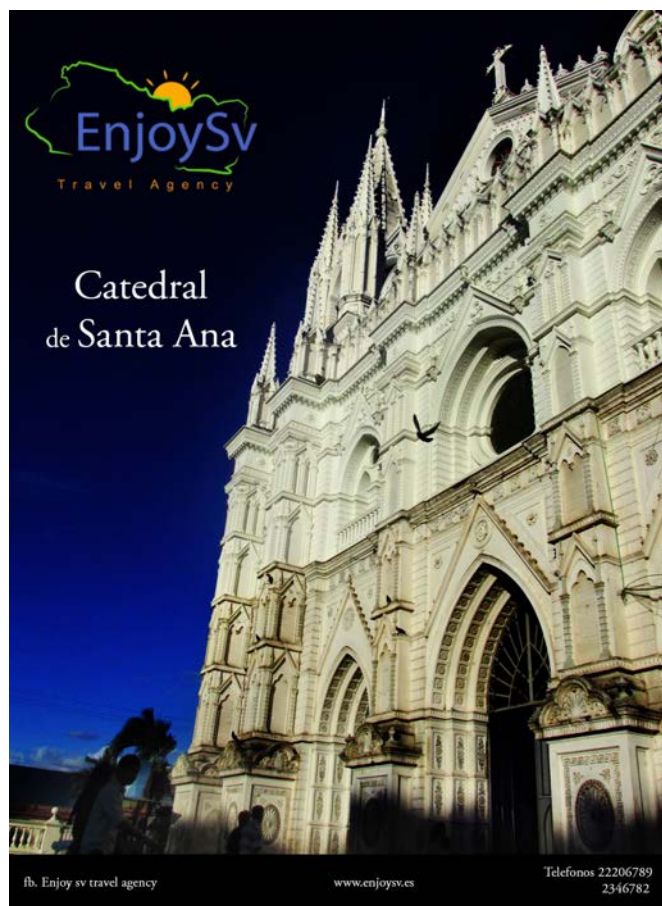
Creación de marca

Proyección Social, Embajada de Israel.

Colores Corporativos

Afiches Enjoy Sv

Proyección Social, Embajada de Israel.
Afiches Publicitarios

FOFUCHA

Creación de marca
Freelance

Colores corporativos

FOFUCHA

Bolsas de regalo para productos
Tarjetas de presentación troqueladas
Freelance

Yo amo a mi Aguacatero

Imagen de promocionales para
Campaña Publicitaria
ARANI

Yo amo a mi Gato

Imagen de promocionales
para Campaña Publicitaria
ARANI

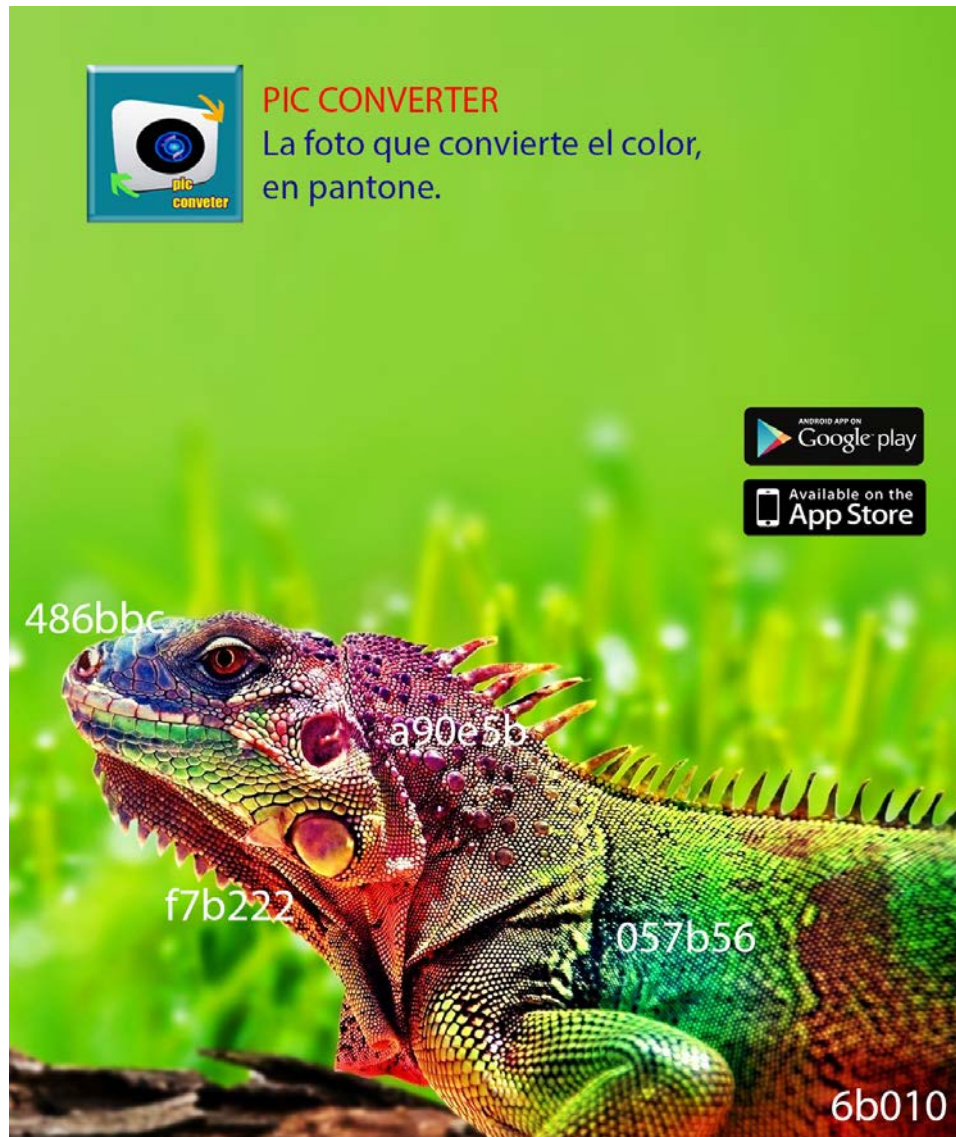

Icono para aplicación
Pic Converter
Creatividad Publicitaria

Valla para aplicación
Pic Converter
Creatividad Publicitaria

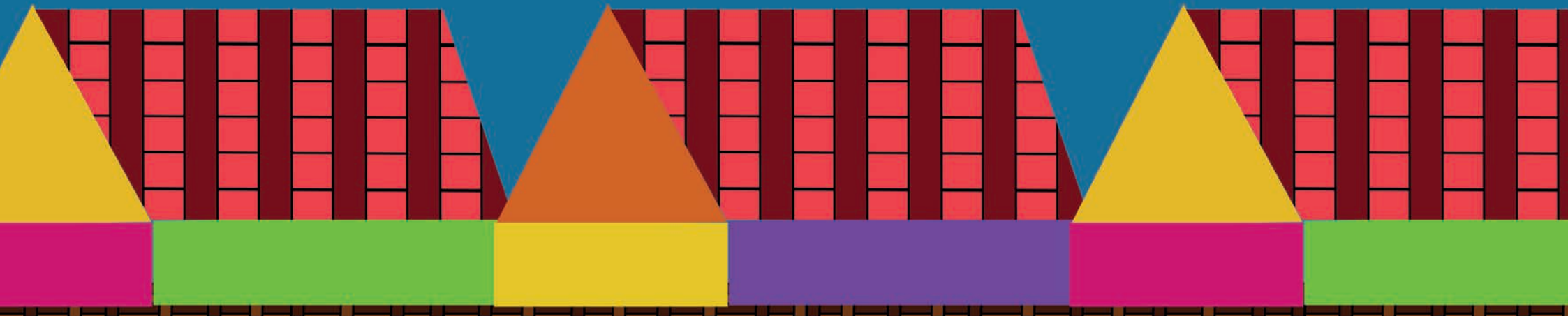

Mupi y flyer para aplicación
Pic Converter
Creatividad Publicitaria

Fotografía

Sesión fotográfica de Estudio

Modelo de la cámara:
Canon EOS DIGITAL

Freelance

Sesión fotográfica de Estudio

Modelo de la cámara:
Canon EOS DIGITAL

Freelance

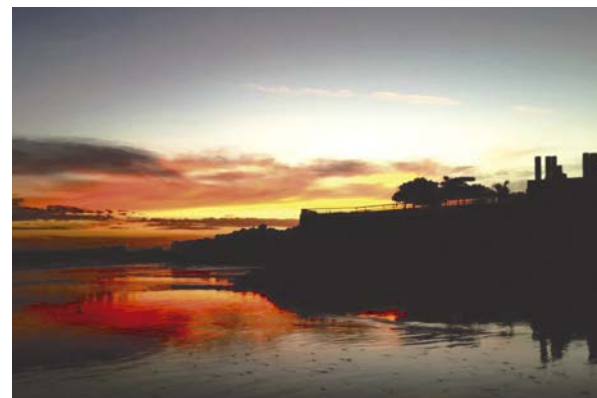
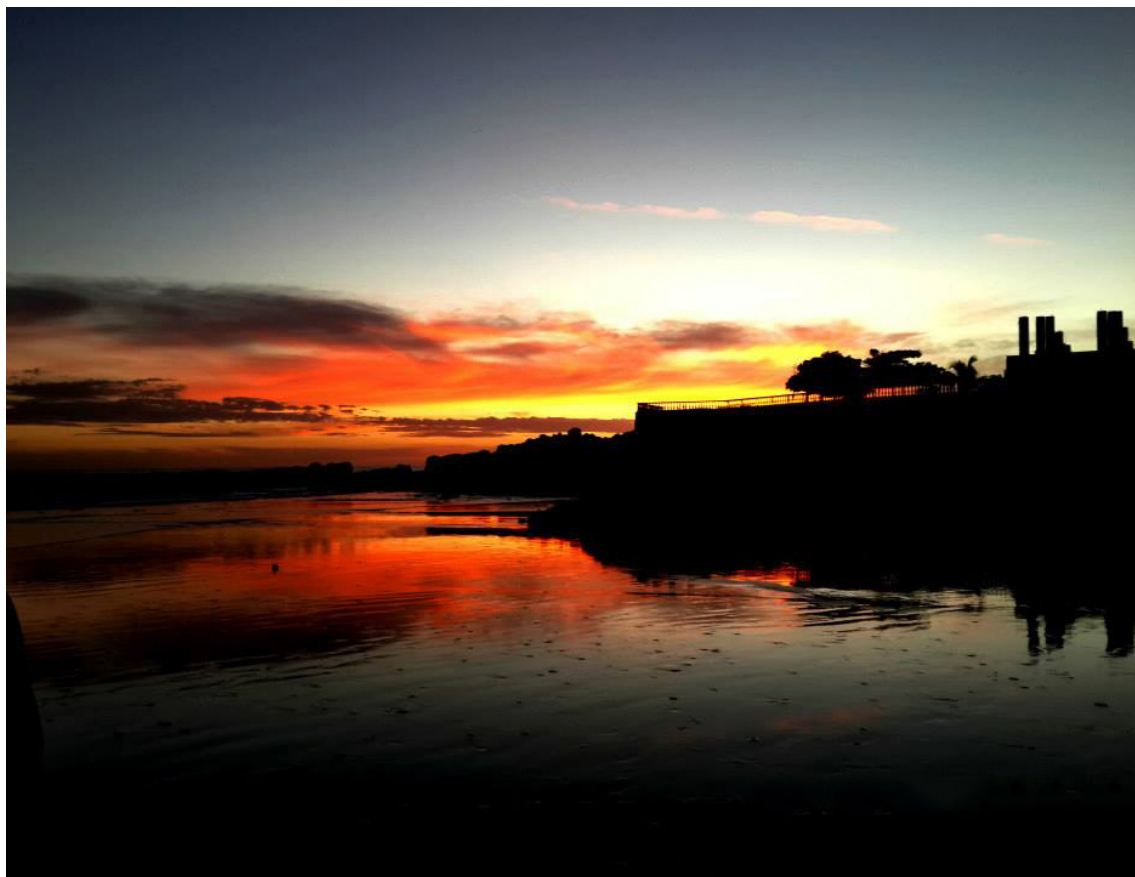

Sesión fotográfica playa La Puntilla

Post- edición: Photoshop

Freelance

Sesión fotográfica playa La Puntilla

Post- edición: Photoshop

Freelance

FURESA

Modelo de cámara :
Canon EOS DIGITAL
Post- edición: Photoshop
Freelance

FURESA

Modelo de cámara :
Canon EOS DIGITAL
Post- edición: Photoshop
Freelance

Puerto de la Libertad

Modelo de cámara :
Canon EOS DIGITAL
Post- edición: Photoshop
Fotografia Artistica

FURESA

Modelo de cámara :
Canon EOS DIGITAL
Post- edición: Photoshop
Freelance

Ilustración

Tucán

Ilustración vectorial
Estampado en camiseta
Freelance

Arte Maya

Colores acquarelados

Aplicación: Reloj de madera

Técnicas de presentación

Life is Good

Ilustración vectorial
Aplicación cartera de
tela
Freelance

Just imagine

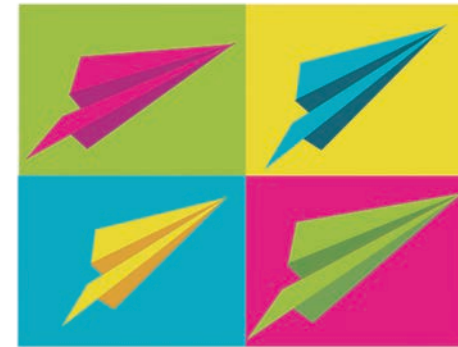
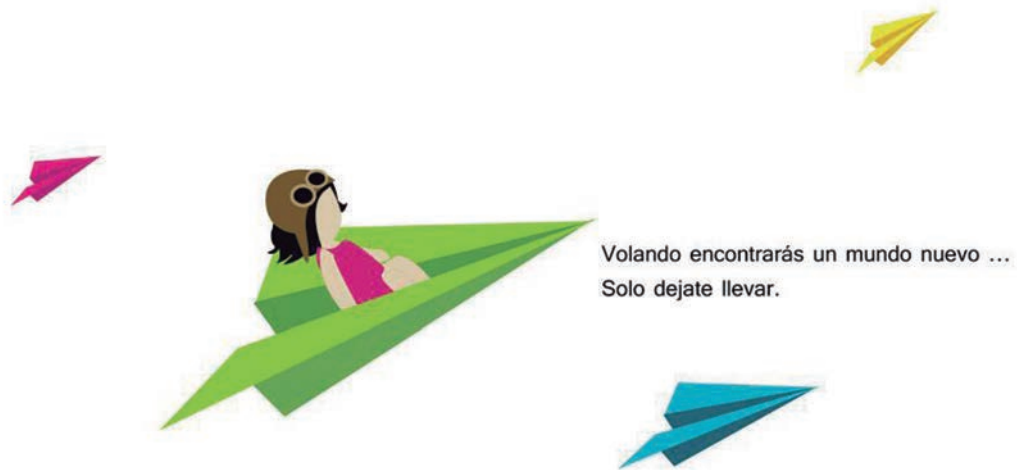
Ilustración por montaje

Aplicaciones:

Carcasa para celular

Freelance

Volando

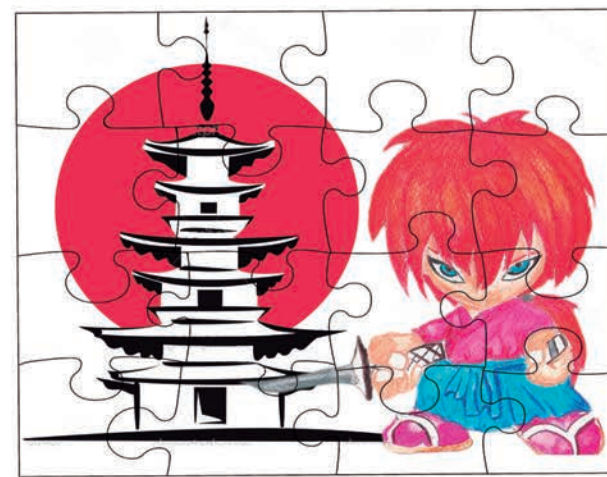
Ilustración vectorial

Aplicaciones:

Cojín rectángulo,
trama cuatro colores, caja para regalo

Freelance

Samurái

Lápices de color

Aplicaciones:

Rompecabezas y empaque

Técnicas de presentación

Un barco llamado libertad

Ilustración vectorial

Aplicación cartera de tela

Freelance

Aurora

Ilustración vectorial

Aplicación en cojín cuadrado

Freelance

Editorial

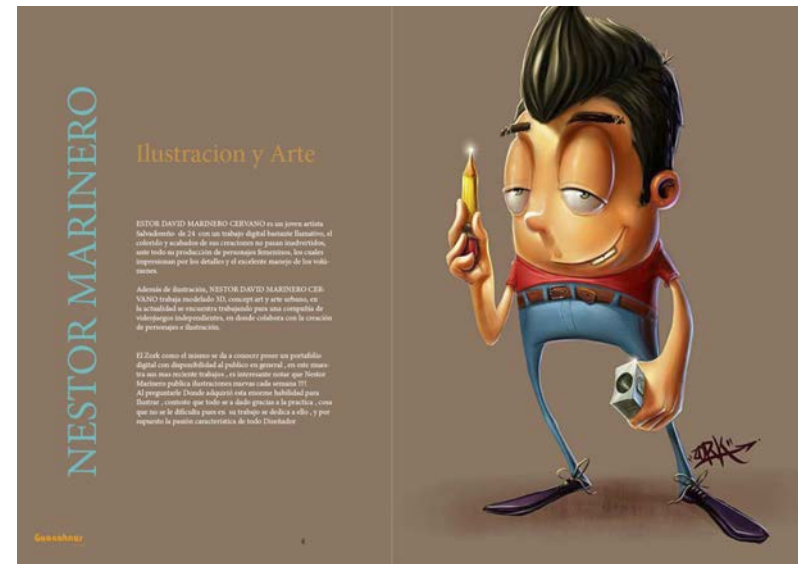

Guanahaus

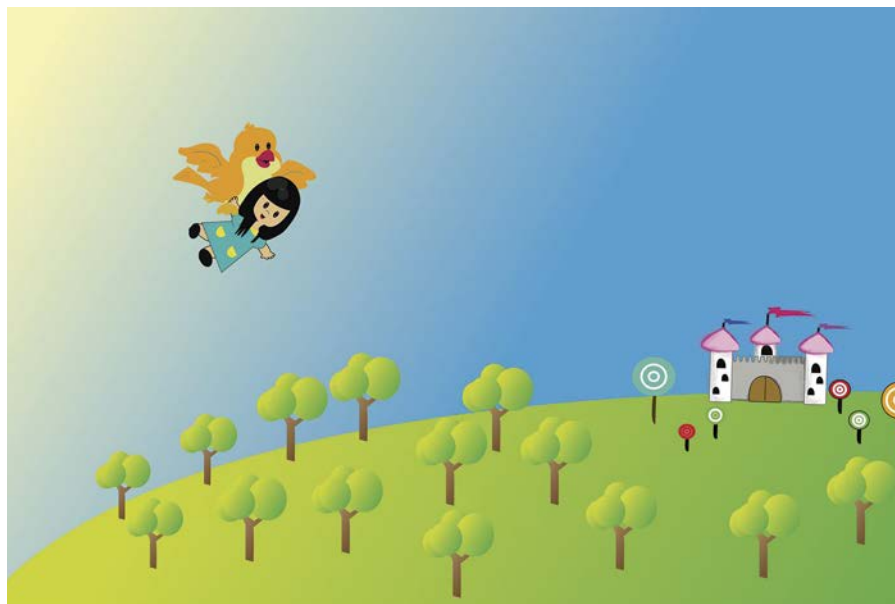
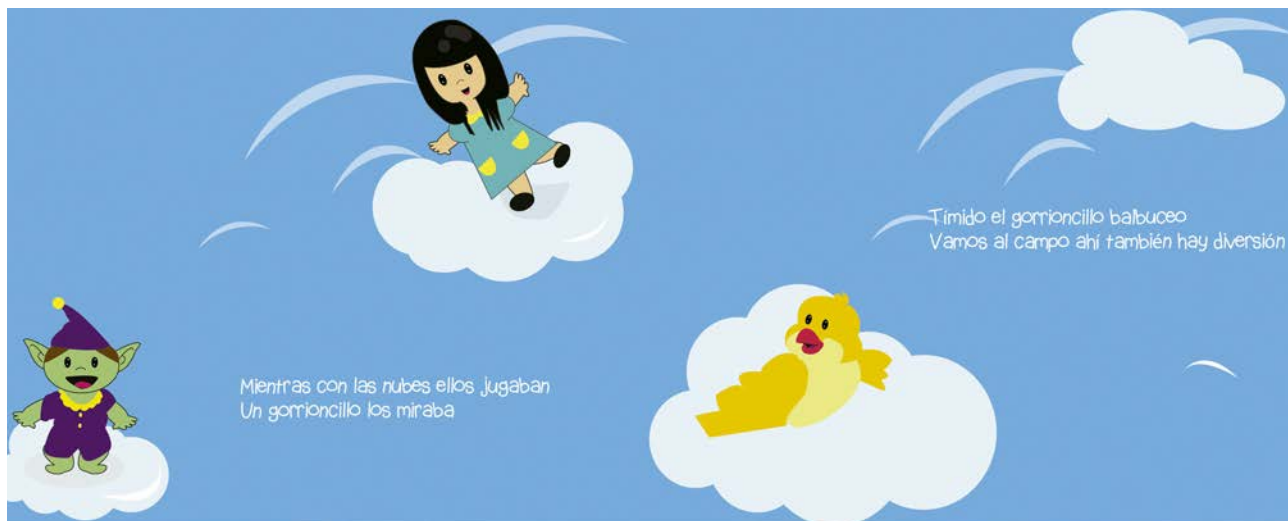
Revista sobre Diseño e ilustración.
Creatividad Editorial

EL MUNDO DE KELLY

El mundo de Kelly

Ilustración, diagramación y creación
de personajes
Creatividad Editorial

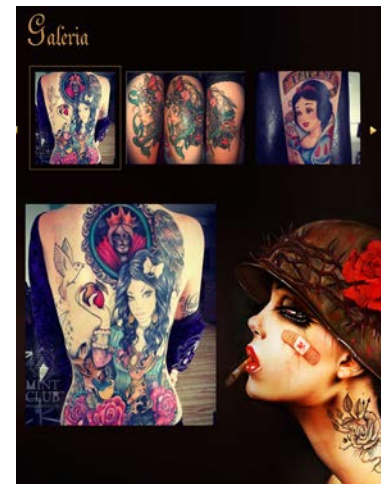

Vilain

TATUAJES PARA MUJERES

Catalogo 2014

Catálogo Vilain

Catálogo para móviles
Creatividad Editorial

DESTINO 14

FAROLITOS DE AHUACHAPÁN UNA NOCHE PARA RECORDAR

Lunes 17 de Diciembre de 2012

DESTINO 14

FAROLITOS DE AHUACHAPAN, UNA NOCHE PARA RECORDAR

Noche de Luces y emoción en el municipio de Ahuachapan, que marcan el inicio a la época Navideña. pag.6

Festival de suft en punta roca.

Paseo el Carmen en Santa Tecla.

Destino14

Lunes 17 de Diciembre de 2012

Índice

NOTICIAS

Festival del Surf en Punta Roca
Los farolitos de Navidad

Servicios Turísticos

Fudeusa una experiencia inolvidable
campo bello vacaciones en el cado

Encuentro

Ciudad de Atasco

Paseo el Carmen

Datos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SALVADOR

Raquel Alejandra Arana
00662012

Lic. Claudia Lara

Tecnología Digital I

En Corto

ATACO - AHUACHAPAN

Concepción de Ataco esta localizada en el departamento de Ahuachapán, a 1275 msnm, en una zona de la sierra Apuracana. Es parte de la Ruta de los Flores. A esta podemos llegar por la CA 8 desde Sonsonate, 105 km, o desde Ahuachapán.

Fue fundada por tribus nativas. Concepción de Ataco tiene la gran atracción turística como la piscina de Atamp, la cascada de Los Apurac, saltos, miradores, además de talleres de artesanías.

La Gran Vía se ilumina para darle la Bienvenida a la época Navideña, en la cual la vida

Según algunos historiadores, Ataco quiere decir "Lugar de Elvados Manantiales". El historiador Tomás Páez Jiménez nació en esta ciudad. Sus fiestas patronales son celebradas del 11 al 15 de diciembre en honor a la Virgen de Concepción.

En este poblado todavía podemos ver algunas de sus calles empedradas, un legado de la colonia. Su principal medio de ingreso es el café, otros rubros son el textil y las artesanías.

Destino14

Lunes 17 de Diciembre de 2012

PASEO EL CARMEN EN SANTA TECLA

Paseo El Carmen es un impresionante destino turístico situado en la histórica ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad.

En este lugar los visitantes podrán rememorar al pasado arquitectónico que caracterizó esta antigua capital salvadoreña, donde podrá visitar numerosos restaurantes, bares, cafés y ventas de localidades a lo largo de la 1ª calle principal.

Este destino turístico es muy visitado por turistas locales debido a la hermosura de las localidades que conforman, en su mayoría, la arquitectura del casco urbano antiguo y otros edificios, elementos decorativos modernos y hasta artesanales.

Desde horas de la tarde hasta la noche, Paseo El Carmen se vuelve un escenario tranquilo donde podrá caminar y relajarse en un ambiente fresco y seguro. Ocasionalmente los fines de semana se preparan "Fiestas de puertas abiertas" donde las localidades ofrecen promociones especiales a los comensales. También se celebran muchas ventas de comida, bebidas y productos artesanales con variados ofertas a lo largo de la calle principal.

También diferentes ritmos musicales suenan a lo largo de la 1ª calle principal en las noches de los fines de semana. Además el trayecto se llena de color con las exhibiciones de luminarias o creaciones con antigüedades elaboradas por artistas que se dan cita en Paseo El Carmen.

Paseo El Carmen cuenta con numerosos restaurantes, cafés y otras alternativas gastronómicas que son espacios artísticos y culturales donde podrá pasar excelentes veladas en compañía de sus amigos o en familia.

Ciudad de Santa Tecla
En referencia al Ayuntamiento de Santa Tecla que se ubica en la 2ª avenida norte, conducirse sobre la 7ª avenida norte y cruzar sobre la 3ª calle oriente donde se encuentra la Clínica Comunal San Antonio. Al llegar a este punto, cruce a la izquierda. Podrá estacionar su carro en la Alameda Municipal en horas laborales (de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.) por \$0.15 USD hora o fracción. También podrá hacerlo en los centros comerciales situados por \$1.00 USD.

Destino14

Lunes 17 de Diciembre de 2012

SERVICIOS TURÍSTICOS

FUDESA UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

Toma tu mochila y escápate del caos de la ciudad. Déjate absorber por un santuario que ha atravesado, en sus 220 manzanas de terreno, un poco de la grandiosidad que encierra la flora de la Tierra. Se trata de la Fundación Refugio Salvaje, FURESA, ubicada en Joyapán, La Libertad, un lugar que alberga a más de 60 animales entre leones blancos, tigres de Bengala, hipopótamos, leones africanos, gorilas, jaguares, zorros, tapíes, mico leones y monos araña, entre muchos más. La misión de FURESA es rescatar y cuidar a especies en peligro de extinción, ofreciéndoles un programa de nutrición balanceado, atención médica odontológica, y sobre todo, un ambiente similar al de su hábitat natural. El recorrido es una aventura, pues nuestras caminatas por frescos senderos y calles empedradas, un guía te va presentando a cada una de estas especies.

No debes asustarte por los rugidos de Luna y Terriblo, los leones blancos, o por el bramido de Chato y Marina, la pareja de hipopótamos, tampoco tienes que dejarte intimidar por la fuerte mirada de Lucky y Lola, los jaguares, ni del resto de animales que embellen todo el zoológico. Cada uno cuenta con su propio espacio, el cual es bastante amplio para que puedan permanecer tranquilos. Ahí esperan pacientes ser admirados por los turistas y algunos hasta posan al ver los constantes flashes de las cámaras. ¡Todas unas estrellas! ATRAPADOS POR LA TRANQUILIDAD
En todo el lugar reina una ambiente de silencio y paz, éste solo se interrumpe con el canto de los pájaros o de los bramaos y rugidos de algunos animales, ya sea porque se comunican entre sí o porque están apurados a sus cuidadores para que se den prisa con sus ansiados alimentos.

Recorrer el zoológico solo es la primera parte de la aventura, pues para aquellos que quieren más adrenalina, FURESA ofrece canyoning. Son 16 líneas que permiten vivenciar una descarga impresionante de energía, con longitudes de hasta 700 metros. Hay tramos familiares donde pueden lanzarse niños desde los 6 años.

DESTINO 14
Periódico Informativo de Turismo
Ps Id
Tecnología Digital I

Conclusiones:

Después de un trabajo investigativo y su posterior aplicación gráfica, se puede concluir que:

Para un diseñador, la investigación previa sobre un tema a desarrollar gráficamente es de suma importancia. Se trata de no solamente guiarnos por aspectos físicos o gráficos, sino obtener una referencia teórica e histórica, para reforzar perspectivas de trabajo y evitar una mala interpretación del tema.

Para hacer referencias al trabajo de un artista que nos inspira, no es necesario reproducirlo de forma idéntica, siendo esto un plagio o copia y no un diseño propio. Debe asumirse una reinterpretación o una creación propia a partir de un objeto, una obra, o un punto en específico. El trabajo de Llort y sus aplicaciones en el diseño gráfico suelen ser, erróneamente, plagios y no creaciones inspiradas en la obra del pintor.

Al realizar los procesos creativos para la concepción de los separadores, y después de una conversación con el artista, pude darme cuenta que la inspiración puede provenir de cualquier lugar, en este caso en específico de la naturaleza donde los colores formas y texturas desbordan en variedad.

Como diseñadores es importante desarrollar el arte de observar y mantener una mente abierta a nuevas tendencias, solo así podremos generar nuevas propuestas, evitando caer en temáticas de trabajo comunes o similares entre sí volviéndolas repetitivas y poco originales.

Relacionar el diseño gráfico con el arte nacional o regional es en nuestro entorno poco frecuente o casi nulo, pero retomar a artistas de gran trayectoria con el fin de aplicar su trabajo a producciones gráficas o incluso publicitarias, siendo esta fuente de comunicación masiva, podría contribuir a la valoración de la cultura propia.

Agradecimientos:

A mi mamá: Que no solo me dio los medios para alcanzar mi carrera, también me dio el ánimo y la libertad que necesitaba para elegir mi camino.

A mi tía Samara: Que me da el extra que necesito siempre y por apoyarme incondicionalmente de igual manera.

A mis hermanos: Rebeca y Benjamín, por tenerme paciencia, y darme ánimos incluso cuando no era fácil hacerlo.

A mi asesora Sara: Con quien estoy muy agradecida; desde la primera cátedra hasta la culminación de este proceso nos animó a ser diferentes, a entregar calidad y en los últimos meses me dio las herramientas necesarias para lograrlo, tomándose el tiempo para apoyarme en cada faceta.

De manera especial agradecer al maestro Fernando Llort, quien de la forma más cordial nos abrió las puertas de su casa para hablar del legado tan importante que le brinda a los salvadoreños. A partir de esos minutos conversando con él, puedo afirmar que veo el arte y diseño de manera diferente, una manera más humana y sensible tal como él lo hace.

Y sobre todo, quiero dedicar todo mi trabajo a mi papá y a su maravilloso recuerdo, que me acompaña siempre, recordándome la manera tan especial que tenía de creer en mí y en mi trabajo, recuerdo que me da fortaleza incluso en los peores momentos.

