

* Era Artística Urbana *

.Portafolio.

Jose Daniel Manera Livas

60-1121-2010

Universidad Tecnológica de El Salvador
Facultad de Informática y Ciencias Aplicadas
Escuela de Ciencias Aplicadas "Ing. Julio César Orantes".
Área de Diseño Gráfico.

PORTAFOLIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Título: Era Artística Urbana

Presenta:
José Daniel Mancía Vivas Carné: 60-1121-2010
Docente Asesor: Arq. Víctor Manuel Antonio Rivas Merino

San Salvador 21 de Noviembre del 2014

ÍNDICE

Portada-----	1
Índice-----	2
Introducción-----	3
Metodología-----	4
Perfil-----	5
Concepto-----	6
Pantones-----	7
Elementos Utilizados-----	8
Software de Diseño-----	9
Linea Gráfica-----	10-12
Separador Manual-----	13-20
Separador Digital-----	21-28
Separador Fotográfico-----	29-36
Separador Publicitario-----	37-48
Separador Freelance-----	49-56
Anexos-----	57
Conclusión-----	58
Agradecimiento-----	59

INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo explica la analogía que existe entre el Arte Urbano y el Diseño Gráfico, y como esto ha evolucionado durante el paso de los años. Dicho proceso está basado en la cultura urbana y algunos de sus elementos en este caso el Grafiti que es una manera de expresión que aborda temas sociales, políticos y culturales, que son representados desde la perspectiva del artista en distintas técnicas para plasmarlo en muros o en papel. Se realizó una investigación sobre la historia y origen del Arte Urbano y del Grafiti para crear de esta manera una comparación con el proceso creativo de Diseño, tomando como base elementos creados por el hombre y de la creación divina de una manera artística y representativa.

METODOLOGÍA

ERA ARTÍSTICA URBANA nace luego de una serie de ideas que buscan representar por medio del Grafiti las diferentes etapas de la carrera de Diseño Gráfico.

Luego se eligieron los elementos que son producto de una investigación la cual indica esa relación que existe entre el ser Humano y el Arte, así surgió el tema que está asociado al Grafiti que es uno de los elementos más importantes del área urbana por ser un movimiento con historia. Luego surgieron los separadores que han sido creados bajo la temática "EL PROCESO DE DISEÑO" tienen colores fuertes, tipografías caligráficas característico del Arte Urbano y para finalizar la línea gráfica que muestra su entorno urbano con pequeños elementos que hacen resaltar los trabajos, y de esta manera se obtuvo el producto final.

ELURKIDIA

PERFIL

José Daniel es una persona creativa, alegre y servicial con muchas visiones metas y objetivos por cumplir. Amante del Diseño, del Arte Urbano (grafiti), las Ilustraciones, las Técnicas Digitales y la Publicidad, pues son elementos que se prestan para poder expresar los conocimientos y técnicas de Diseñador Gráfico y ofrecer de alguna manera el producto al cliente y que sepan lo que es capaz de realizar.

CONCEPTO

ERA ARTÍSTICA URBANA

Como primer término utilicé la palabra "Era" que es un periodo largo que se caracteriza por presentar formas de vida y culturas, hoy en día se vive en una era marcada por diseños y distintas formas de expresión de artística que han sido una muestra de la combinación entre el arte y las técnicas urbanas.

Para el segundo termino "Arte Urbano" que engloba tanto al grafiti como a diversas formas de expresión artística callejera. Este ultimo dio sus inicios desde la prehistoria y tomo fuerza a finales de los años sesenta. De esta manera encontramos una similitud entre la mezcla de conceptos (ERA ARTÍSTICA URBANA) que muestran la evolución del arte durante el paso de los años, basado en uno de los movimientos artísticos que genera eco en la sociedad como es el Grafiti.

El Arte Urbano a trascendido y se ha convertido en un movimiento artístico ordenado a nivel mundial y lleva consigo un mensaje para las personas que aun lo ven como acto de vandalismo.

El concepto muestra la relación entre el diseño y el arte urbano, porque ambos buscan crear comunicaciones visuales y así mismo crear cualquier tipo de arte bajo temáticas u emociones.

TIPOGRAFÍA

Cada una de ellas fueron elegidas para formar parte del concepto artístico urbano y generar el ambiente clandestino del Grafiti, ya que reflejan ese efecto del aerosol y por ende dan el toque underground.

LOS VAMOS LOCOS REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

unfolding tragedy clean

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

AGENCY FB REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

PANTONES

Son colores fuertes y cálidos que se eligieron para poder crear un mayor realce y visualización y a la vez reflejar las características principales del movimiento urbano, que es utilizar mezclas de colores y degradados para poder obtener tonalidades diferentes.

C= 88.18% M= 33.83% Y= 66.62% K= 27.14%
C= 79.97% M= 11.85% Y= 57.24% K= 0.59%

C= 0% M= 0% Y= 0% K= 100%

C= 50% M= 0% Y= 100% K= 0%

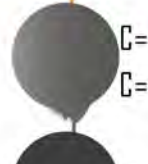
C= 90% M= 30% Y= 95% K= 30%

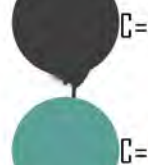
C= 8.21% M= 98.54% Y= 97.62% K= 0.16%
C= 0.71% M= 83.84% Y= 97.62% K= 0.16%

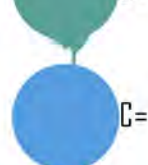
C= 0% M= 50% Y= 100% K= 0%

C= 65.59% M= 55.8% Y= 54.35% K= 57.93%
C= 41.08% M= 31.81% Y= 32.9% K= 11.13%

C= 0% M= 0% Y= 0% K= 90%

C= 80% M= 10% Y= 45% K= 0%

C= 100% M= 0% Y= 0% K= 0%

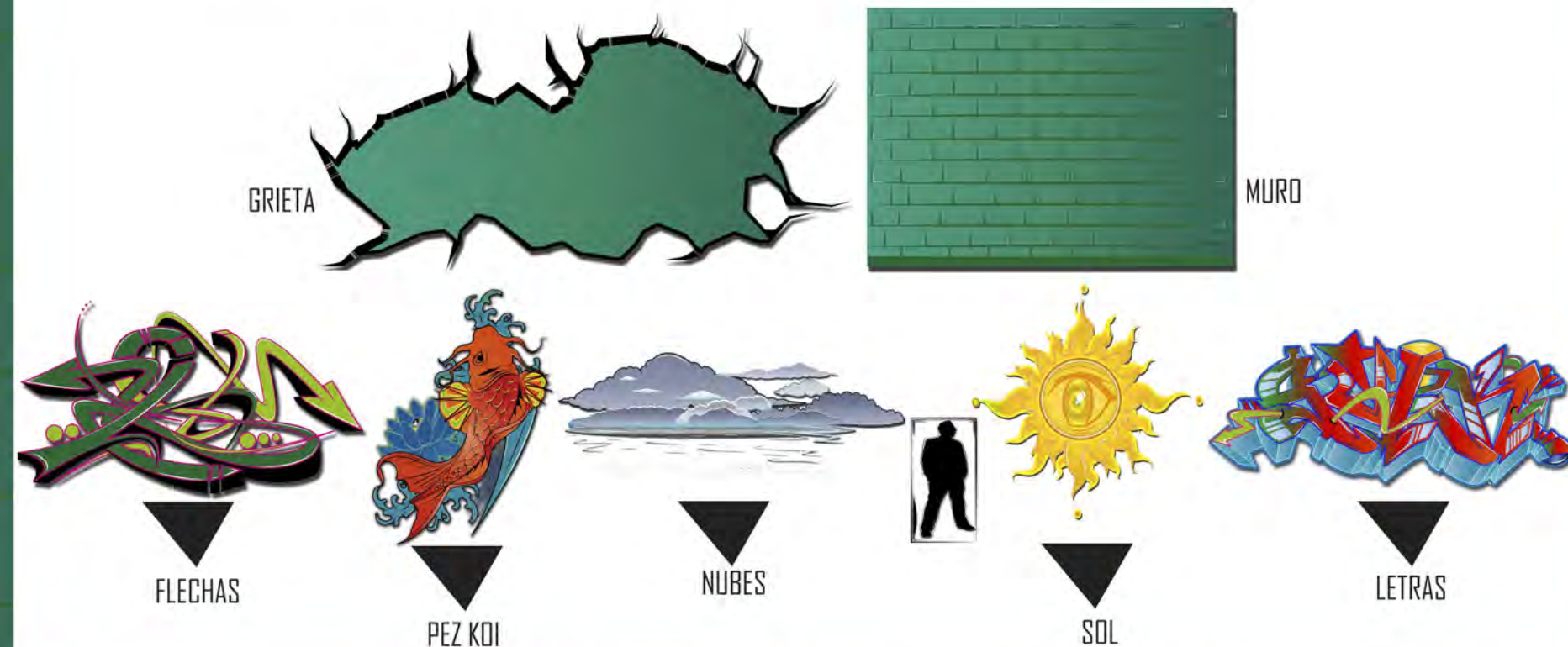

C= 85% M= 50% Y= 0% K= 0%

ELEMENTOS

Se crearon gráficos vectoriales de cada elemento para representar de una manera urbana pero digitalmente, las diferentes etapas a lo largo del proceso de diseño en cada separador. Son elementos que ejemplifican decisiones, situaciones, adversidades, superación y sentimientos y es una manera personal de ver dicho proceso.

Las GRIETAS y los MUROS dan ese estilo underground y representan el inicio y el soporte, la base fundamental para plasmar las ideas, luego de hacer una composición entre la naturaleza y la creación artística del hombre ya con una idea clara de todo el proceso se inició con LAS FLECHAS, EL PEZ KOI, LA FLOR, LAS NUBES, EL SOL y LAS LETRAS estilo "Wild Style"

SOFTWARE DE DISEÑO

LÍNEA GRÁFICA

Se representa por medio de una fusión de colores fuertes y tonalidades cálidas, algo muy característico del grafiti y con esto se busca generar ese ambiente artístico urbano.

Cada separador hace alusión a diferentes tipos de creación diseñadas por el hombre o por la gracia divina, creando una composición entre todos los elementos que simbolizan el "PROCESO DE DISEÑO", y bajo esta temática cada uno genera esa sensación Tri-Dimensional que el elemento sale del muro haciendo alusión al proceso de diseño en el cual se busca sobresalir en cada una de las diferentes etapas.

LAS FLECHAS son elementos que indican direcciones, líneas que marcan el inicio o el final, en este caso indican el punto de partida y de llegada, representadas con un estilo particular del arte urbano como lo es el grafiti Wild Style (Flechados).

Al hacer la fusión con el diseño encontramos que todo diseñador tiene esos indicativos de avance para ir paso a paso obteniendo mayor conocimiento, mediante la práctica de distintas técnicas e ir avanzando al profesionalismo y poder transmitir comunicaciones visuales diferentes, desde la perspectiva del artista y es por ello que se asocia a los trabajos manuales.

EL PEZ KOI característico por su colorido considerado un símbolo de buena fortuna en los negocios o en la vida académica, también está asociado a la perseverancia ante las adversidades (fortaleza) y la persistencia, por otro lado también se considera un símbolo de paciencia y longevidad. Se dice que el ascenso del koi a la cascada significa "triunfar en la vida".

Este elemento marca el proceso y la evolución digital en los trabajos elaborados, e indica el avance que se ha obtenido en tal proceso.

LAS NUBES son una masa visible de vapor de agua que está suspendida en la atmósfera y que se forma por disminución de la temperatura atmosférica: el color de las nubes depende de su densidad y de la luz, así mismo lo es con las diferentes técnicas de fotografía.

Aplicándolo al proceso de Diseño representa el momento de la carrera en que las cosas se miran difíciles y todo empieza a tener un mayor grado de dificultad, lo cual hace que la temperatura creativa disminuya y hace que todo se vea nublado de alguna manera.

LÍNEA GRÁFICA

Aplicando la psicología del color en cada separador se quiere denotar esa riqueza de cada tonalidad representando con el verde lo natural, lo refrescante y la esperanza, con la mezcla entre el naranja y rojo lo llamativo y original del trabajo ese valor y dinamismo, con el gris ese toque de elegancia, la autosuficiencia y el autocontrol durante el proceso, con el celeste la armonía ese tono de cielo que denota inteligencia y anhelo, y para finalizar el azul verdoso que denota lo refrescante y relajante del océano un color envolvente y que transmite emociones y sensaciones de protección.

EL SOL estrella sobre la cual gira la tierra y los demás planetas del sistema solar: la vida en la tierra depende de la energía, el calor y la luz del sol. Así mismo en el diseño se necesita de esa luz creativa para llegar a la parte publicitaria, que es un proceso más avanzado que presenta técnicas de estrategia para lograr vender. En lo personal es la visión, la luz, y la energía motivacional que se necesita luego de los tropiezos vividos.

LAS LETRAS son un estilo distinguido del grafiti (WILD STYLE), que debido a su complejidad es muy difícil leer por personas que no están muy identificadas con dicho movimiento, este estilo incorpora letras, formas, flechas, puntas y otros elementos decorativos en función de la técnica utilizada. **SURK:** es una firma o un tagg personal que marca la identidad propia del artista y se deriva de la práctica del deporte del surf. Los Wildstyles son vistos como uno de los más complicados y difíciles estilos de grafiti es por ello que se representa así, porque es el punto final de la carrera en donde se logra alcanzar cada una de las técnicas estudiadas y se asocia al diseño de freelance porque es mi firma de identificación dentro del mundo urbano.

Composición

•Manuales•

Materia: Técnicas de Presentación
Técnica: Yeso Pastel
Formato: Carta
Aplicación en Promocionales
Publicidad: Marca Reef

Materia: Técnicas de Presentación
Técnica: Yeso Pastel
Formato: Carta
Publicidad: Marca Sears

Aplicación y Lanzamiento
Publicidad: Marca Sears

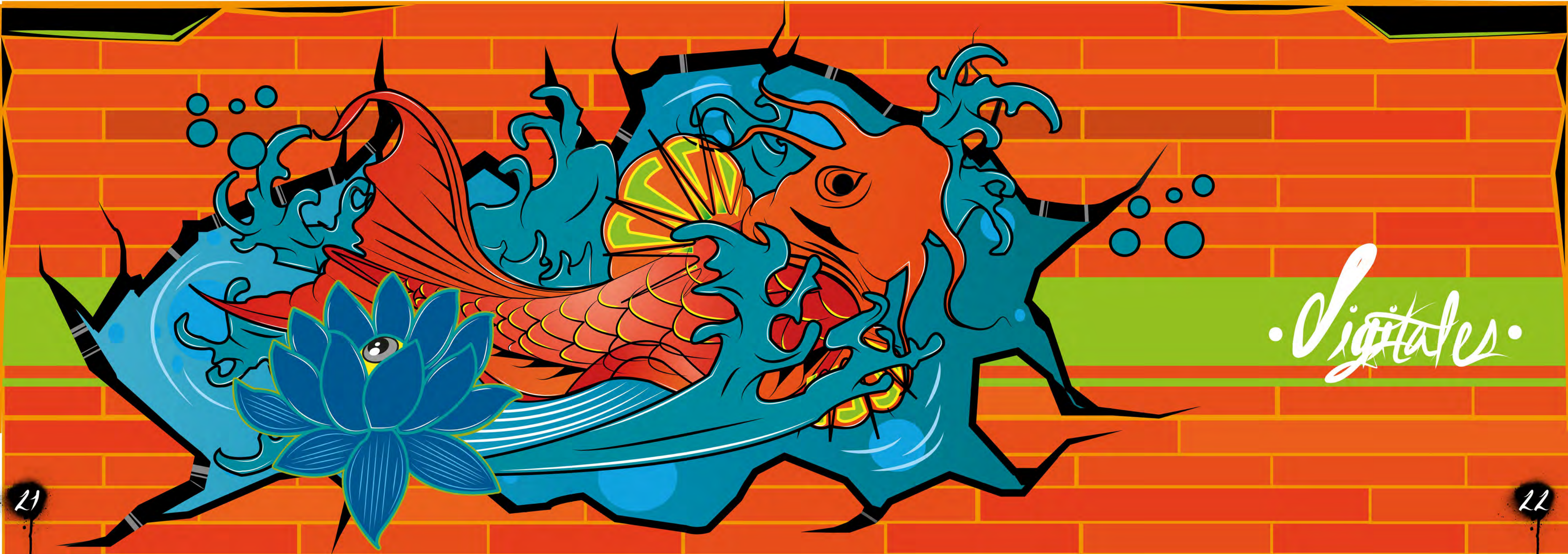
Materia: Técnicas de Presentación
Técnica: Yeso Pastel
Formato: Carta
Aplicación y Lanzamiento
Publicidad: Marca Bic

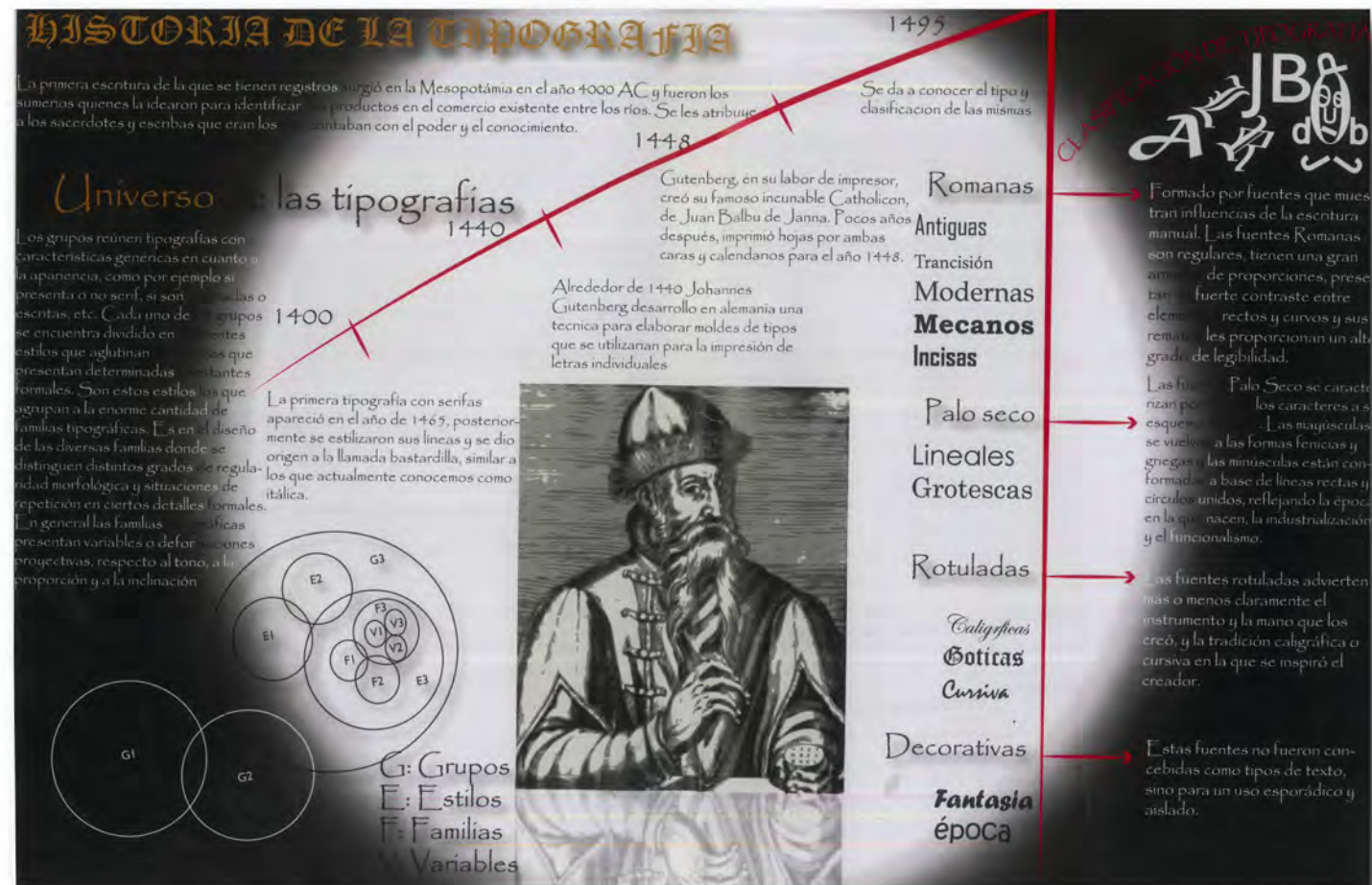
Materia: Técnicas de Presentación
Técnica: Pluma
Formato: A4
Aplicación en Afiche
Publicidad: Marca Artline

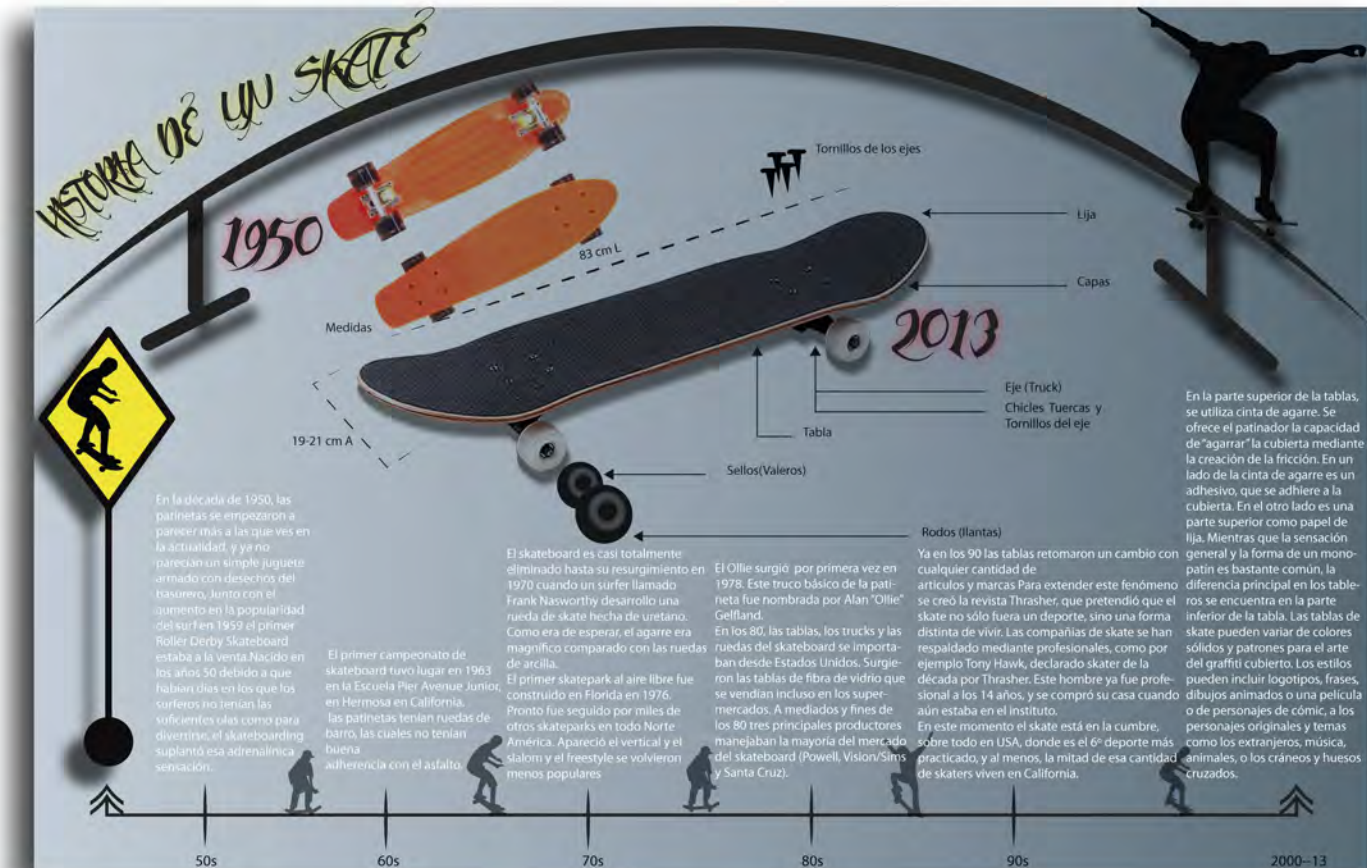
Materia: Serigrafía
Técnica: Positivo y Negativo
Aplicación en Promocionales
Publicidad: Marca ZooYork

Digitales.

Materia: Creatividad Editorial
Diseño de Infografía

Materia: Creatividad Editorial
Diseño de Infografía

Materia: Creatividad Editorial
Diseño de Portada de Revista

Logo Original

Proceso de Bocetaje

Logo Rediseñado

Materia: Tecnología Digital I
Rediseño de Logotipo Bacardi
Proceso de Bocetaje

USOS

La sección áurea es 1,618 el resultado de dividir, un lado del rectángulo entre su lado adyacente (el que está al lado.) La sección áurea por su proporción (forma,acomodo, etc) es agradable al ojo humano, por esto se usa como base de miles diseños, por ejemplo las tarjetas de crédito o el ipod poseen la sección áurea y también casi cualquier objeto rectangular que haya sido diseñado. La sección áurea generalmente se utiliza como una proporción geométrica, en vez de matemática, lo que se dice, es que es más aplicada al diseño en forma de representación gráfica y modelo 3D real.

¿CON QUÉ OTRO NOMBRE SE LE CONOCE?

NÚMERO ÁUREO
El número áureo es la divina proporción Phi, Número de Oro, existen innumerables nombres y escritos sobre este número que se conoce desde la antigüedad. Según Euclides uno de los primeros sabios en estudiarlo: "Se dice que una línea recta está dividida entre el extremo y su proporcional cuando la línea entera es al segmento mayor como el mayor es al menor." Aunque como hemos comentado, su aplicación es infinita, queremos centrarnos en ejemplos arquitectónicos que llevan el sello de este número.

LA PROPORCIÓN ÁUREA

La proporción áurea es un número irracional que descubrieron pensadores de la Antigüedad al advertir el vínculo existente entre dos segmentos pertenecientes a una misma recta. Dicha proporción puede hallarse en la naturaleza (flores, hojas, etc.) y en figuras geométricas y se le otorga una condición estética: aquello cuyas formas respetan la proporción áurea es considerado bello. Esta proporción, que también suele mencionarse como razón áurea, número áureo o divina proporción, incluso solía ser señalada por sus supuestas propiedades místicas. Puede decirse que la proporción áurea surge de la relación entre un segmento a y un segmento b. El segmento a es más extenso que el segmento b, mientras que la longitud total de la recta es, al segmento a, como el segmento a es al segmento b. Si ponemos la proporción áurea en una expresión algebraica, tendríamos la siguiente ecuación: $(a + b) / a = a / b$. El número áureo, que se lo menciona con la letra griega phi, es el resultado de la división entre a y b. Otra manera de entender la noción de proporción áurea consiste en hallar la siguiente equivalencia, reflejada también en la expresión algebraica anterior: si tomamos un segmento y lo cortamos en dos, el cociente de la división de la longitud de la recta $(a + b)$ y la longitud del segmento más largo (a) debe ser idéntico al cociente de la división de la longitud del segmento más largo (a) y la longitud del segmento menor (b). Aunque su definición resulta abstracta y algo difícil de entender, la aplicación de la proporción áurea es importante en la fotografía, la pintura, la escultura y otros artes que suelen vincular el ideal de belleza a las simetrías y las proporcionalidades.

EN ARQUITECTURA

EN FOTOGRAFÍA

EN DISEÑO

EN NATURALEZA

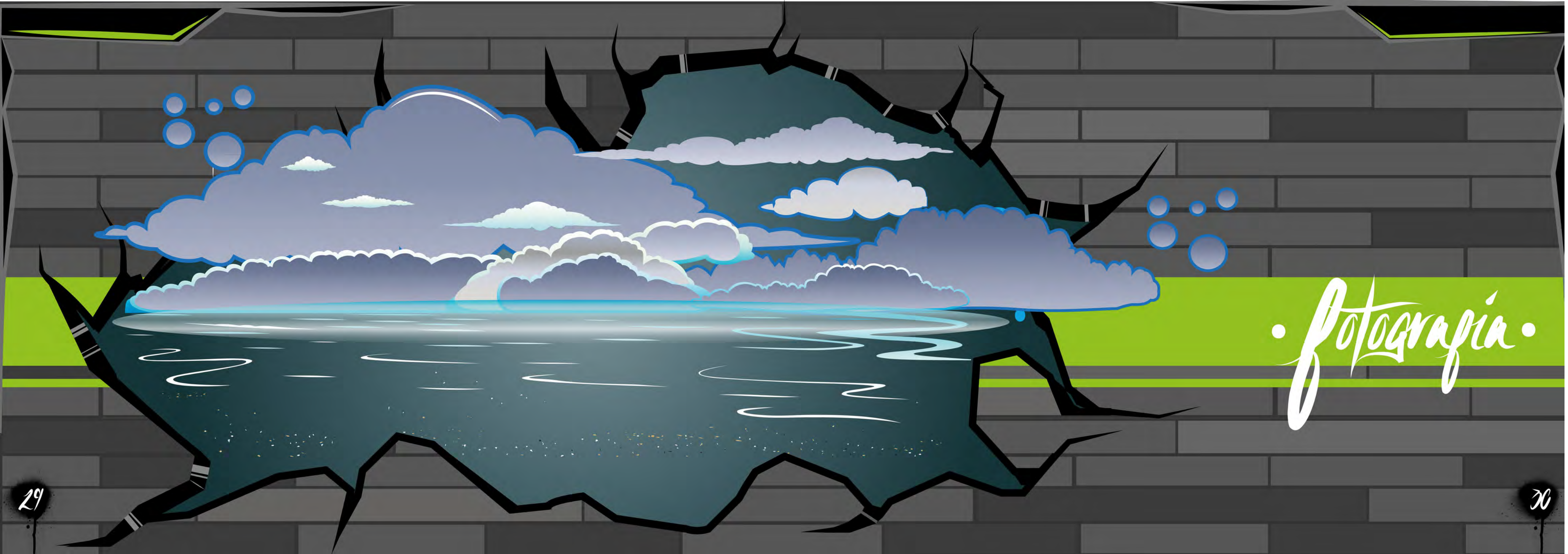

Aca se muestra parte de lo que es capaz el humano de crear diseñar y como se manifiesta la sección áurea en nuestro entorno ya sea si se practica Arquitectura, Fotografía, Diseño o si se está en medio de la Naturaleza.

Materia: Historia del Diseño Gráfico
Diseño de Brochure
La Proporción Áurea

Materia: Taller Bi-Tridimensional
Diseño de Cajita Feliz Sustentable
Marca: Mc Donalds

• Fotografia •

Materia: Fotografía Artística
Técnica: Caja de Luz
Aplicación: Afiche Super Selectos

Materia: Fotografía Artística
Técnica: Mirada en Perspectiva
Aplicación: Revista Vogue

Materia: Fotografía Artística
Técnica: Macro
Aplicación: Afiche Pueblos Vivos

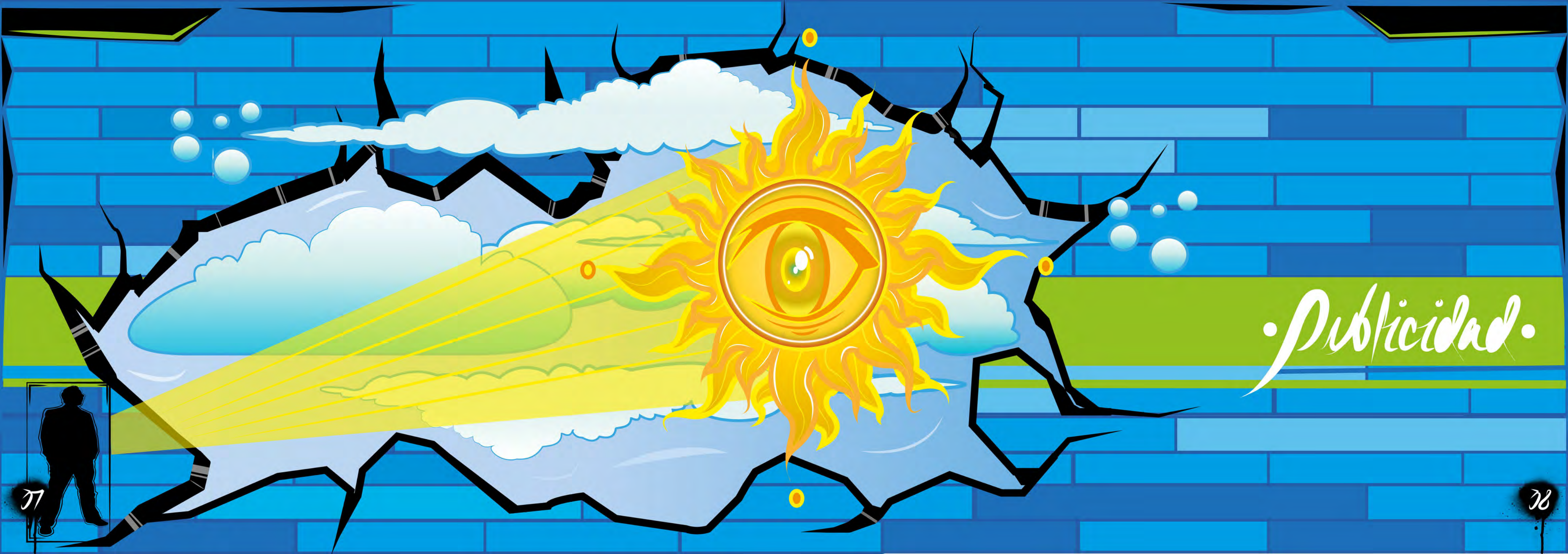
Materia: Fotografía Artística
Técnica: Mirada en Perspectiva
Aplicación: Publicidad Siman

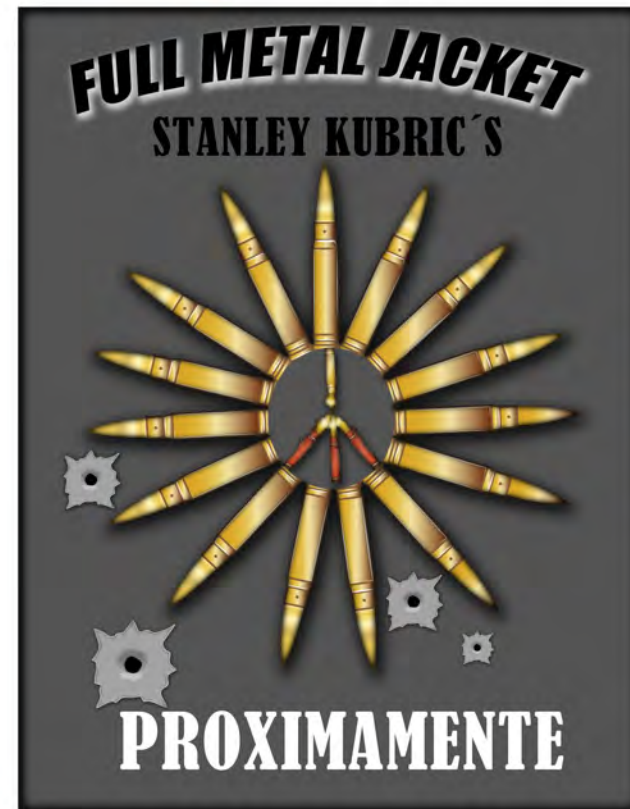
Materia: Fotografía Artística
Técnica: Mirada en Perspectiva
Lago de Ilopango

Aplicación y Lanzamiento
Publicidad:
El Salvador Impresionante

•Publicidad. •

Materia: Taller Bi-Tridimensional
Diseño de Publicidad de Cine
Película: Chaqueta Metalica

Materia: Taller Bi-Tridimensional
Diseño de Publicidad de Cine
Película: Chaqueta Metalica

Materia: Taller Bi-Tridimensional
Diseño de Publicidad de Cine
Película: Chaqueta Metalica
Diseño de Porta cd

Materia: Taller Bi-Tridimensional
Diseño de Afiche y Publicidad
Marca: Heladitos

Materia: Medios Publicitarios Gráficos
 Diseño de Publicidad (Vallas)
 Modelo: Honda S2000

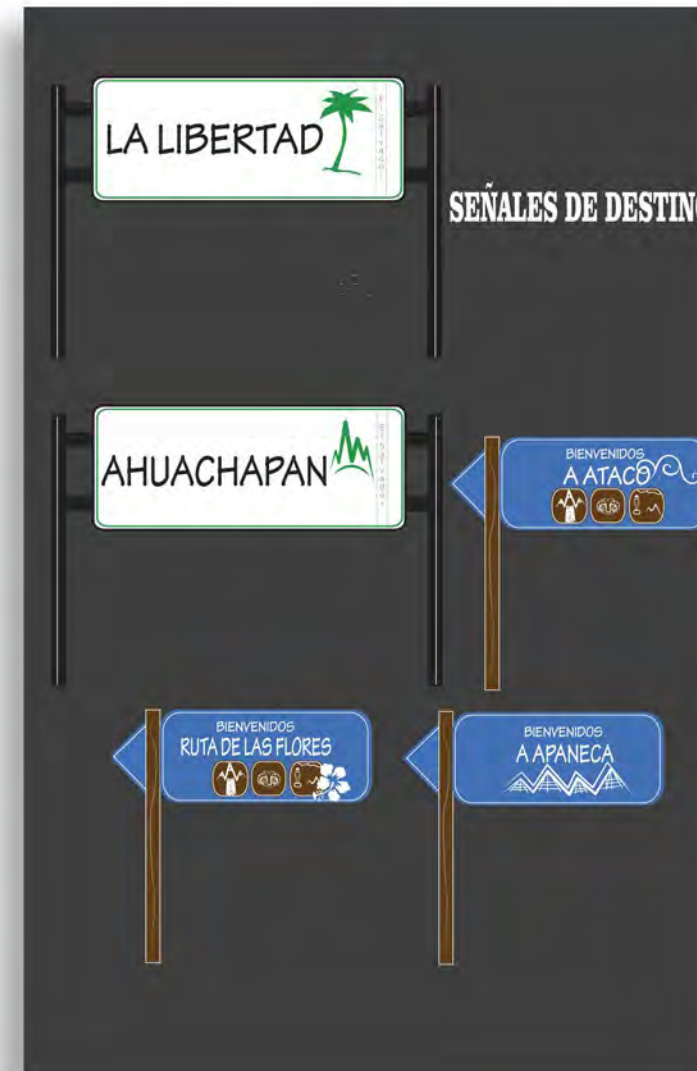
Materia: Medios Publicitarios Gráficos
 Diseño de Publicidad (Vallas)
 Modelo: Honda S2000

Materia: Medios Publicitarios Gráficos
Diseño de Señalética

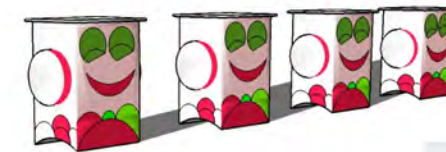
Materia: Medios Publicitarios Gráficos
Diseño de Señalización Interurbana

Materia: Medios Publicitarios Gráficos
Diseño de Señalización Rural

Materia: Taller Bi-Tridimensional
Diseño de Stand
Marca: Gucci

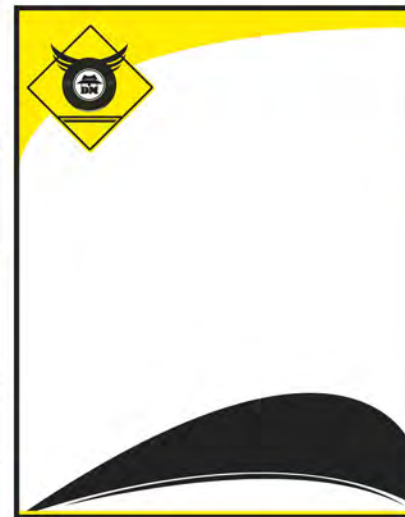

DANONE

Materia: Taller Bi-Tridimensional
Diseño de Envase de Yogurt
Marca: Danone

freelance

Materia: Tecnología Digital I
Diseño de Logotipo y Papelería Personal

Materia: Creatividad Publicitaria
Manual de Identidad Corporativa
Mini Librería y Papelería

Materia: Creatividad en Imagen Corporativa
Diseño de Manual de Identidad Corporativa
Textiles San Sebastian

Diseño de Logo y Papelería Empresarial
TM Graffiti Shop

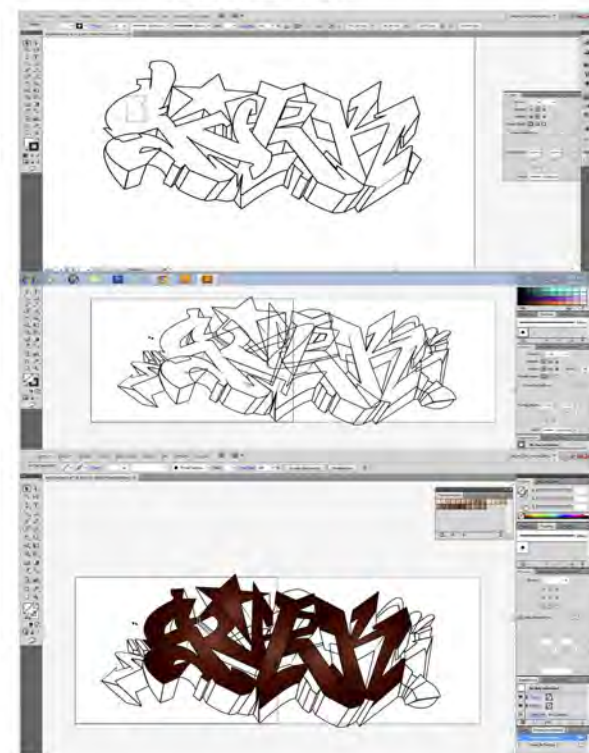

Materia: Creatividad Publicitaria
Diseño de Logo y Publicidad (Campaña Sustentable)
El Salvador Recicla

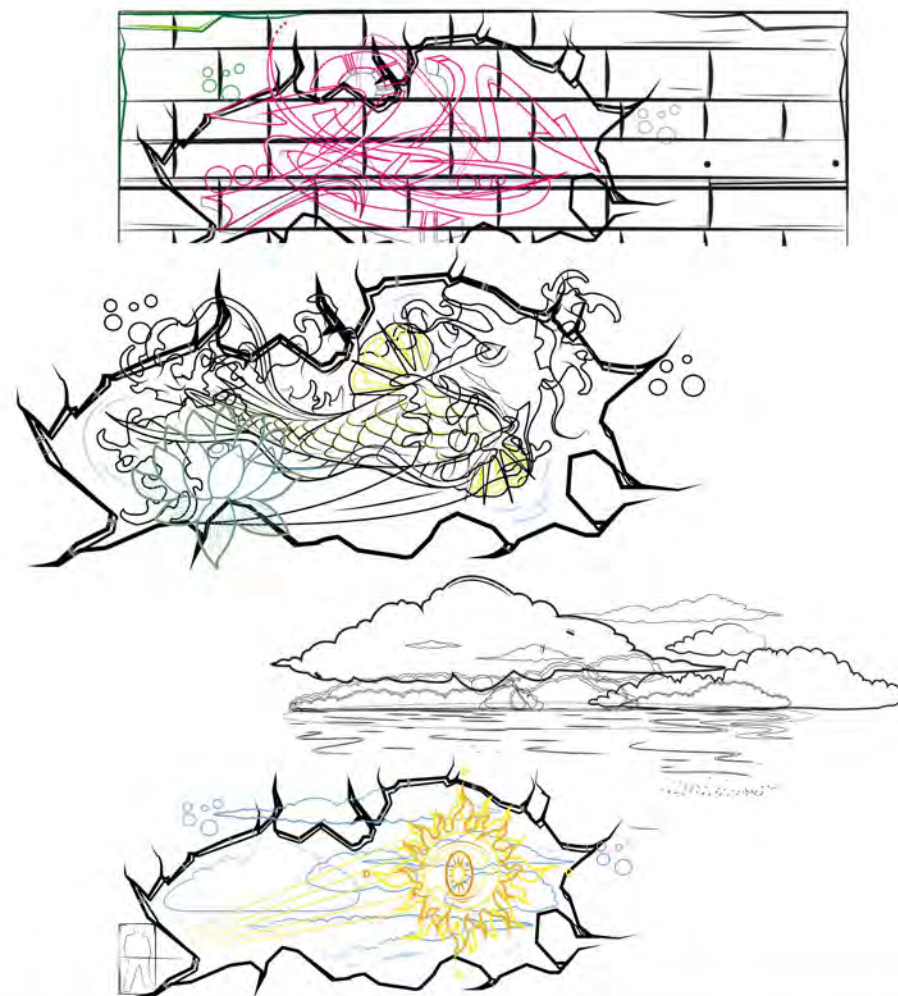

Diseño de Stickers

BOCETAJE Y VECTORIZACIÓN

ANEXOS

CONCLUSIÓN

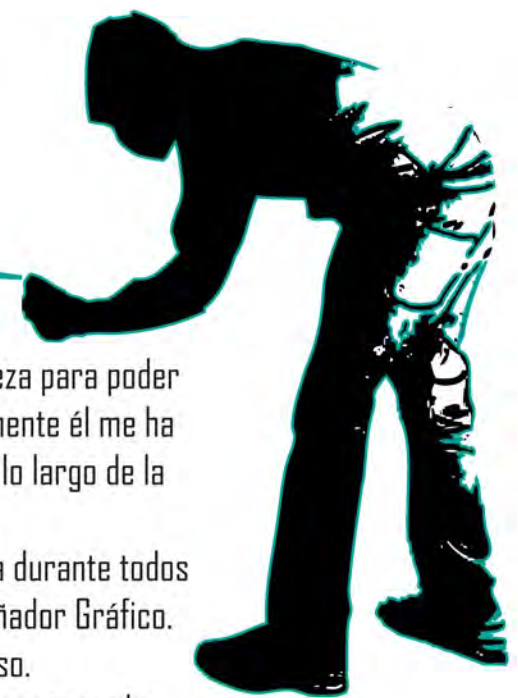
En conclusión el trabajo realizado es el resultado satisfactorio de una buena investigación, que ha ayudado a obtener nuevos conocimientos y técnicas y a aprender la importancia que tiene la historia del Arte Urbano, ya que es un movimiento que refleja artísticamente el sentir humano, lo que hace pensar lo importante que es el arte para el Diseño Gráfico porque este también busca reflejar esa idea personal en cada concepto o trabajo.

Gracias al estudio sobre la historia del arte urbano se retomaron datos y elementos que ayudaron a crear la línea gráfica del presente Portafolio de Diseño y también sirvieron para crear un propio concepto derivado del Arte Urbano contemporáneo y el proceso de Diseño Gráfico.

En la parte personal sirvió para marcar un patrón en las prácticas de diseño, para ordenar mis ideas y como enfoque para proyectar nuevas metas y objetivos.

•Gracias•

Primero a Dios que me ha dado las ganas la fuerza la creatividad y la fortaleza para poder llegar hasta el final de este proceso y culminarlo de la mejor manera, solamente él me ha ayudado a afrontar de alguna manera los problemas que se presentaron a lo largo de la carrera.

Luego agradecer infinitamente a mis padres por el apoyo y la ayuda brindada durante todos estos años para que yo pudiera cumplir mi sueño de graduarme como Diseñador Gráfico.

A mi esposa por ayudarme y ser mi crítica en lo largo del proceso.

Y a mí asesor que dedico parte de su tiempo para ayudarme y guiarme y por tener la paciencia a pesar de sus cargas laborales.

¡¡¡MIL GRACIAS!!!

DANIEL MANCÍA
DISEÑADOR GRÁFICO

