

TEORÍA y PRÁCTICA del

DISEÑO y la COMPOSICIÓN, en las ARTES y TECNOLOGÍA

LIBRO de TEXTO, para CURSO, BÁSICO e INTRODUCTORIO,
con VERSIÓN "DIGITAL", COMPLEMENTARIA y ANEXA
(en "DISCO DIGITAL") y, en su caso, "VIRTUAL" o "EN LÍNEA".

ARQ. ENRIQUE CÁRDENAS ELORDUY

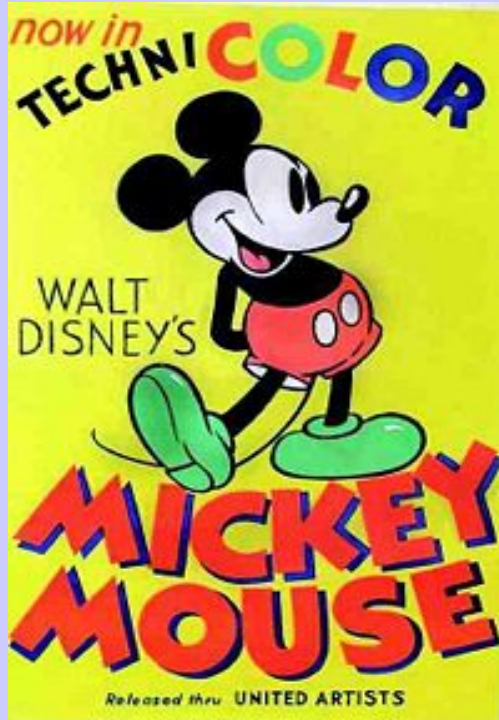
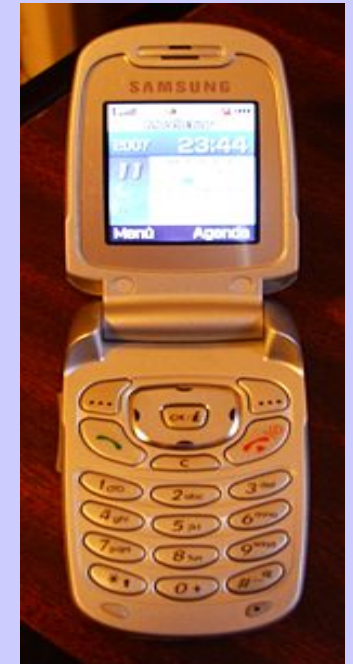
© - Derechos Registrados y Reservados · SEP-INDAUTOR · MÉXICO - 2008

(ANTE-PROYECTO)

México · 2008

Con mi sincero reconocimiento a quienes, tan generosamente, apoyaron este esfuerzo; tanto de cerca, con sus respectivas y valiosas aportaciones especializadas; como de lejos, con sus trascendentales enseñanzas...

Gracias.

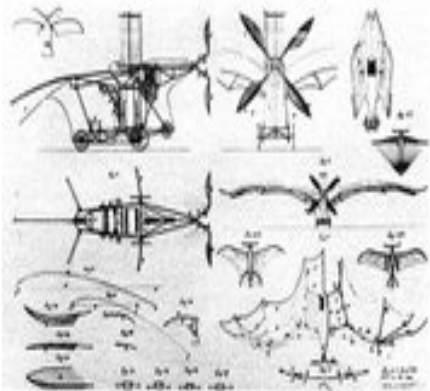
A mis muy apreciados hijos y demás pacientes Discípulos.

1) INTRODUCCIÓN:

- 1.1) Sinopsis
- 1.2) Prólogo
- 1.3) Antecedentes y Generalidades

2) EI DISEÑO y la COMPOSICIÓN, en sus MÚLTIPLES APLICACIONES y su PROCESO METODOLÓGICO, UNIVERSAL:

- 2.1) Conceptos y Teoría Generales, del Diseño y la Composición
- 2.2) Universo y Aplicaciones Básicas, del Diseño y la Composición
- 2.3) Proceso Metodológico, Básico y General, del Diseño y la Composición
- 2.4) Conceptos Universales, del Diseño y la Composición
- 2.5) Disciplinas y Elementos Básicos, de Análisis

3) VISIÓN HISTÓRICA:

- 3.1) Historia y Cultura
- 3.2) Historia de la Cultura y el Arte
- 3.3) Historia General del Arte
- 3.4) Historia Simplificada de las Artes
- 3.5) Observaciones Básicas, sobre la Historia, del Diseño y sus Aplicaciones

4) APLICACIONES BÁSICAS, del DISEÑO y la COMPOSICIÓN, por CONCEPTOS o VARIABLES:

- > Elementos y Características, Esenciales
- > Idea y Tema
- > Valor Estético y Ético
- > Línea y Mancha
- > Figura y Fondo
- > Dimensión y Tamaño
- > Altura y Anchura
- > Plano y Volumen
- > Espacio y Tiempo
- > Proporción y Escala
- > Distancia y Perspectiva
- > Rectilíneo y Curvilíneo u Orgánico
- > Continuidad y Discontinuidad
- > Calidad y Cantidad
- > Simplicidad y Complejidad
- > Luz y Color
- > Textura e Intensidad
- > Sonido y Ruido
- > Imagen y Símbolo
- > Función y Forma
- > Sentido o Significado y Ambiente o Atmósfera
- > Estructura y Composición
- > Realidad e Irrealidad
- > Concreto y Abstracto
- > Técnica y Estilo
- > Unidad, Multiplicidad y Patrón
- > Ubicación y Situación, Posición y Orientación
- > Transparencia y Opacidad
- > Movimiento y Estatismo
- > Equilibrio y Desequilibrio
- > Simetría y Asimetría
- > Armonía y Contraste
- > Frecuencia y Ritmo
- > Orden e Integración
- > Independencia y Subordinación
- > Predominancia o Complementariedad
- > Originalidad e Innovación

5) ANEXOS COMPLEMENTARIOS:

- 5.1) Conceptos Diversos y Complementarios
- 5.2) Referencias Documentales, Básicas
- 5.3) Currículum Vitae, Profesional y Sintético, del Autor

1) INTRODUCCIÓN:

En el año 2006, el mismo Autor del presente realizó un primer ejercicio académico-editorial, como síntesis propositiva de una parte importante de su propia capacidad y experiencia profesionales, en materia ARTÍSTICA: **"TODO el ARTE, para JÓVENES, en TODAS sus MANIFESTACIONES y MEDIOS"** (con versiones editoriales GRÁFICA o IMPRESA y ELECTRÓNICA, tanto **"DIGITAL"** -en DISCO DIGITAL o "CD"- y **"VIRTUAL"** o **"EN LÍNEA"**); derivado de otro, inmediatamente previo y primigenio, dirigido a TODA la POBLACIÓN (de las diversas EDADES), interesada en tal temática y también con carácter EDITORIAL **"MULTI-MEDIA"** (**"TODO el ARTE, para TODOS, en TODAS sus MANIFESTACIONES y MEDIOS"**). Todo ello, en virtud, tanto de los extraordinarios recursos actualmente disponibles y vastos intereses registrados en tales y noveles **MODALIDADES COMUNICOLÓGICAS**, como de la CALIDAD **"SENSORIAL"** (AUDIO-VISUAL), del amplio y complejo contenido respectivo: **ARTES "MAYORES"** (PLÁSTICAS -Pintura, Escultura y Arquitectura- y **DINÁMICAS** -Literatura, Música, Danza y Cinematografía-) y **"MENORES"** (o **ARTESANÍAS** -Mueblística, Orfebrería, Vidriería, Gastronomía, Etc.- y diversas especialidades del **DISEÑO** -Gráfico, Industrial, Urbano, Vehicular, Textil, Etc.-); cuya versión editorial **VIRTUAL** se encuentra pública, permanente y provisionalmente alojada en el SITIO de INTERNET especialmente diseñado, producido y administrado por su propio Autor y para el efecto > www.geocities.com/todoelarte1.

Este Libro (y, también, *Curso*), es un SEGUNDO EJERCICIO, semejante, SUBSECUENTE, más ESPECIALIZADO y COMPLEMENTARIO, respecto al anteriormente mencionado, lógicamente derivado del mismo y con énfasis en DOS de los CONCEPTOS BÁSICOS tratados durante la totalidad de su contenido y sentido, así como dirigido a una POBLACIÓN -seguramente- MÁS AMPLIA, que la JOVEN, si bien MENOR, que la TOTAL, posiblemente interesada en la temática respectiva: **todos los interesados en aprender o profundizar sobre cuestiones, TEÓRICAS y PRÁCTICAS, del DISEÑO y la COMPOSICIÓN**, en la mayoría de sus APLICACIONES, PROFESIONALES y BÁSICAS o más USUALES, de las disciplinas **ARTÍSTICAS y TECNOLÓGICAS** o relacionadas con actividades **CREATIVAS**: especialmente, ESTUDIANTES y DOCENTES, de **DISEÑO**, en sus múltiples APLICACIONES (Gráfico, Industrial, Urbano, Textil, Automotriz, Etc.), **ARTE** -en TODAS sus diversas MANIFESTACIONES (**"MAYORES"** o **"BELLAS"** y **"MENORES"**, **"MIXTAS"** o **"ARTESANÍAS"**), **ARQUITECTURA** e **INGENIERÍAS** (Civil, Electro-Mecánica, Vehicular o Automotriz, Aéreo-Náutica, Naval, Militar, Química, Agronómica, Etc.); así como, eventualmente, interesados en el **PROCESO METODOLÓGICO, GENERAL o UNIVERSAL, CREATIVO o PRODUCTIVO**, aún de disciplinas profesionales, CIENTÍFICAS y HUMANÍSTICAS: Físico-Matemáticas o Exactas y Sociales o Humanidades.

Por otra parte, en función de su considerable amplitud, de **"ALCANCES"** y para su mayor eficacia, educativa o didáctica, su sentido y contenido generales se enfocan hacia los siguientes DOS conceptos, pedagógicos y comunicológicos, fundamentales:

1.1) Sinopsis.-

> Su **CONTENIDO** no pretende ser **"enciclopédico"**, sino, precisamente, lo contrario: si bien, lo más amplio posible, respecto al universo, técnico y especializado, correspondiente, es, más bien, **sintético y breve, ágil y puntual**; dejando para otras publicaciones o referencias más especializadas, los conceptos de mayor profundidad o amplitud temáticas (Consultar Apartado respectivo: ANEXOS - Capítulo # 5: Tema # 5.2 - Referencias Documentales Básicas).

> Dada su amplia temática y -también- para aprovechar, al máximo, los extraordinarios avances tecnológicos y recursos actualmente disponibles, en materia, tanto **INFORMÁTICA y CIBERNÉTICA, TELEMÁTICA o ELECTRÓNICA y "VIRTUAL"**, como **COMUNICOLÓGICA y EDUCATIVA, PEDAGÓGICA o DIDÁCTICA**, su **CONCEPCIÓN, DISEÑO y PRESENTACIÓN, FORMALES**, se produjeron para efectos **INTER-ACTIVOS** y mediante **MEDIOS "MULTI-MEDIA" o "AUDIO-VISUALES"** (en su caso y conveniencia, práctica, comerciales o editoriales); así como, también, en su caso, para ser **EDITADOS, difundidos y apreciados, en sus TRES VERSIONES BÁSICAS, a partir de la PRIMERA:**

+ **"IMPRESA"** o **"MANUSCRITA"** (en PAPEL y FORMATOS **"WORD x WINDOWS"** y **"PDF"**).

+ **"DIGITAL"**, en **"DISCO DIGITAL" o "CD"** (el medio utilizado para la elaboración de su contenido **"MANUSCRITO"** u **"ORIGINAL"**); en su caso y conveniencia, práctico-comerciales, de manera COMPLEMENTARIA o ANEXA.

+ **"VIRTUAL"**, **"VÍA INTERNET"** o **"EN LÍNEA"** (en FORMATO **"HTML"** y/o **"PDF"** e inscrito en su respectivo SITIO de INTERNET); también, en su caso y conveniencia, práctico-comerciales, de manera COMPLEMENTARIA y EVENTUAL; así como, fundamentalmente, para efectos INTER-ACTIVOS y de INTER-CONECTIVIDAD CIBERNÉTICA o "EN LÍNEA".

Para ello y de acuerdo con el **ÍNDICE**, de su **CONTENIDO**, en su Primer Capítulo, se expone una **"INTRODUCCIÓN"**, constituida por esta **Síntesis** o **"Sinopsis"**, Generales, de dicho contenido; un **Prólogo** y una **Presentación**, de carácter introductorios, junto con los **Antecedentes y Generalidades Conceptuales**, más pertinentes del caso y algunas **Observaciones** o **Advertencias**, preliminares.

En su Segundo Capítulo, se exponen los conceptos **TEÓRICOS**, más generales o básicos, del **DISEÑO** y la **COMPOSICIÓN**, junto con una descripción, general y somera, de los **"ALCANCES"** esenciales, de su **"UNIVERSO CONCEPTUAL"** y de sus múltiples **APLICACIONES**, prácticas y profesionales; concluyendo con una presentación general de su respectivo **PROCEDIMIENTO, METODOLÓGICO y UNIVERSAL**, dentro del más amplio **PROCESO "CREATIVO" o "RACIONAL-EMPÍRICO y GENERAL"**

En su Tercer Capítulo, se presentan algunos **conceptos elementales**, sobre la **CULTURA** y el **ARTE**, dentro de los cuales se circunscriben los más específicos y especializados del **DISEÑO** y la **COMPOSICIÓN**, lógica e históricamente; seguidos de una revisión *-analítico-sintética-* de los conceptos **HISTÓRICOS** correspondientes; mediante varios **ESQUEMAS** (sinópticos) y referentes, tanto a la **CULTURA** y el **ARTE**, como al **DISEÑO** y la **COMPOSICIÓN**, en breves términos puntuales.

El Cuarto Capítulo se dedica a reseñar -también, de manera *analítico-sintética-* el muy amplio universo de las **APLICACIONES, prácticas, profesionales y contemporáneas, del DISEÑO y la COMPOSICIÓN**; dentro de, tanto el **ARTE** (en sus múltiples **MANIFESTACIONES** básicas), como otras **manifestaciones CULTURALES y/o disciplinas PROFESIONALES**, más especializadas.

Finalmente, en su Quinto y último Capítulo, se **concluye** con algunos **CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS y DIVERSOS** (de relativa *curiosidad temática*, más especializada) y una relación de **REFERENCIAS DOCUMENTALES** (Prioritarias o Básicas, Mínimas o Elementales y Generales, Complementarias o Secundarias y Especializadas o Eventuales), que permitan, tanto la extensión o ampliación y justificación, técnico- conceptuales, de su contenido; como refuercen su mejor comprensión y efectividad pedagógicas, de manera accesible, práctica y más especializada; cerrando esta edición con los **DATOS BIOGRÁFICOS y BÁSICOS de su AUTOR**.

Respecto a tales **REFERENCIAS, DOCUMENTALES**, este esfuerzo se inspira, fundamentalmente, en una de ellas, obra maestra de la amplia literatura disponible, en la materia: "**La Correspondencia de las Artes**"; de **E. SOURIAU** y más recientemente publicada, en castellano y México, por el "**Fondo de Cultura Económica**" (FCE).

Ojala que aventurarse en este modesto ejercicio educativo sea -al menos- tan agradable y satisfactorio, como lo fue su producción.

"Azul, la **mañana** es azul
el sol si le llamo vendrá
se detendrá en mi voz
y hasta la eternidad
en su camino irá hacia otro
azul.
Después yo no sé si hay
después
si el sol volverá a despertar
por que la canción no ha de
ser verdad, por que... en
Carnaval..."

"**MAÑANA**";
Giuseppe Ungaretti

"El DIA"; M. A. Buonarroti

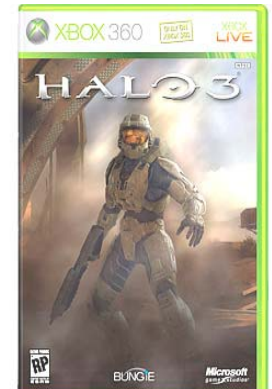
"CATEDRAL, de **MAÑANA**";
E. Monet

"PERSÉPOLIS"; Diseño Urbano

"ÁNIMA"; G. L. Bernini, Italia

"JUEGO CIBERNÉTICO"

Si bien, los términos de "**DISEÑO**" y "**COMPOSICIÓN**" son comúnmente utilizados por casi toda la población, contemporánea y en todas las latitudes, de nuestro maltratado Planeta, lamentablemente, no son muchos quienes los comprenden y utilizan o aplican **debida o más apropiada y correctamente**, aún siendo profesionales, en alguna o algunas de sus aplicaciones prácticas; como la **ARQUITECTURA**, las "**demás**" "**ARTES**" o las diversas modalidades del **DISEÑO** (Gráfico, Industrial, Textil, Automotriz, Urbano, Etc.)...

Por ejemplo y realmente... ¿Qué significan dichos términos?... ¿Etimológica o conceptualmente, cual es su origen?... ¿Cuál es -específicamente- su verdadero sentido y -sobre todo- utilidad o trascendencia, en la vida práctica, vulgar o profesional, de la **CULTURA** o los **SERES HUMANOS**?... ¿Podríamos haber evolucionado -**culturalmente**- o continuar viviendo, **como lo hemos hecho** y sin el **DISEÑO** y/o la **COMPOSICIÓN**?

A lo largo de nuestra historia -la del **SER HUMANO** y su **CULTURA**-, como se pretende exponer, en el Capítulo intermedio de este Libro, es -relativamente- fácil y objetivo demostrar que, **sin el DISEÑO y la COMPOSICIÓN, entendidos a cabalidad, muy difícilmente hubiésemos evolucionado, hasta nuestros días; particularmente, de la muy compleja y -relativamente- eficiente manera, en la que lo hemos logrado: desde la PINTURA y CERÁMICA RUPESTRES, hasta una ESTACIÓN ESPACIAL, lo demuestran... Sin su respectivo "DISEÑO" o "COMPOSICIÓN", tal vez, no lo hubiésemos logrado, al menos de tal manera y/o en sus respectivas oportunidades histórico-culturales o geo-políticas.**

Los propósitos del presente esfuerzo, consisten en explicar, pedagógica y sintéticamente, tanto los conceptos y el sentido o la trascendencia, esencia y evolución histórica, generales, como la mecánica o el procedimiento, metodológico y las aplicaciones, prácticas y universales, del **DISEÑO** y la **COMPOSICIÓN**; desde sus muy remotos orígenes, hasta su más inmediata actualidad; **con la simple finalidad de que quienes lo estudien y ejerciten, en cualquier disciplina profesional aplicable, pudiesen hacerlo con mayor propiedad, conocimiento de causa y -eventualmente- habilidad o eficiencia, teóricas y prácticas.**

1) INTRODUCCIÓN:

1.3) Antecedentes y Generalidades.-

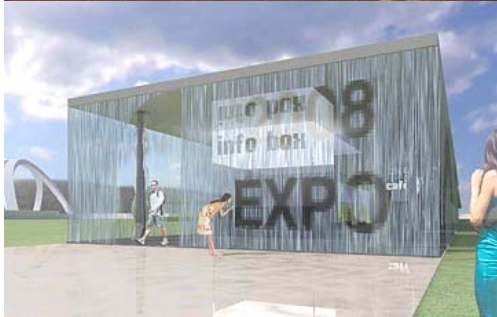

Tanto en la vida cotidiana, como -especialmente- en la profesional y actual, no es raro encontrarse con los términos "**DISEÑO**" y "**COMPOSICIÓN**"; si bien, es de preguntarse, hasta que punto, quien lo utiliza y/o encuentra -realmente- lo comprende o -también- es correctamente aplicable: el **DISEÑO** de un ZAPATO, un EDIFICIO, una OPERACIÓN QUIRÚRGICA, una POLÍTICA de ESTADO, un VEHÍCULO ESPACIAL o una ECUACIÓN MATEMÁTICA... La **COMPOSICIÓN** de un GRUPO SOCIAL, una FÓRMULA QUÍMICA, PINTURA o FOTOGRAFÍA, la FACHADA de un EDIFICIO, alguna MELODÍA o COREOGRAFÍA, ETC.

Para sorpresa, de los inexpertos, en esta intrincada -pero muy *popular*- materia, al menos en los casos antes enunciados, es efectivamente correcta, su aplicación, aunque tal vez no sea tan fácil o inmediata su **COMPRESIÓN**, racional u objetiva: ¿Cómo es posible -y, sobre todo, razonable-, que los mismos términos -tan técnicos, profesionales y especializados- se apliquen -tan fácil o tranquila y omnímodamente- a tantos y tan diversos o diferentes conceptos, de nuestra vida, cotidiana o profesional y especializada?... Razonablemente... ¿Qué tienen que ver los ZAPATOS, EDIFICIOS o la MEDICINA, entre ellos y/o -más aún- con la POLÍTICA o SOCIOLOGÍA, QUÍMICA, el ESPACIO SIDERAL o las MATEMÁTICAS?

Aparentemente poco, nada o mucho, según la perspectiva, desde la cual conceptualmente se enfrenten. Sin embargo y como la "*costumbre*" popular lo confirma, por lo menos, en cuanto al proceso de su realización, todos estos conceptos -*aparentemente, sin una clara inter-relación conceptual*- se fundamentan -*precisamente*- en el mismo "**proceso creativo**": el "**RACIONAL-EMPÍRICO**" y que no es otro que el mismo "**PROCESO UNIVERSAL, del DISEÑO y la COMPOSICIÓN**"... Algo fundamental, para el mismo y este Libro-Curso.

H₂O

Para sorpresa de nadie, todos hablamos de **DISEÑO** y **COMPOSICIÓN**... Desde la "**MODA**" o el VESTUARIO, hasta un TATUAJE o AVIÓN. Sin embargo y, tanto a juicio de los expertos, en la materia, como del Autor, de este Libro -que, por cierto, tampoco es "*experto*" en ello, sino solamente *apasionado* y muy experimentado, Profesional y Profesor-, la gran mayoría de quienes emplean este -popular, pero difícil- término, rara vez lo conocen o comprenden, a cabalidad... Como tantos otros que -mayoritaria y cotidianamente- utilizamos, en nuestro lenguaje y experiencias vitales, como: **UNIVERSO, VIDA, SER HUMANO, CULTURA, ARTE, AMOR, SENTIMIENTO, MUERTE, PROFESIONAL, ETC.**

