

home Notebook

Colección de **Sketchbooks**
mas Accesorios de Papel

Universidad Estatal de Cuenca
Facultad de Artes
Escuela de Diseño

Tema: Colección de sketchbooks mas accesorios de papel

Proyecto de Tesina previo a la obtención
del título de Diseñador Gráfico

Autor:
Angélica Beatriz Vicuña del Pozo

Director:
Santiago Xavier Merchán Sánchez

7 de agosto del 2013

Autor: Angélica Beatriz Vicuña del Pozo

Resumen

El tema investiga las características funcionales de cuadernos y libretas comunes, analiza la problemática de la fabricación masiva, la acumulación y el impacto medioambiental, finalmente diseña una línea de sketchbooks cuyo objetivo es formar una composición decorativa para el ambiente y el entorno.

Abstract

The theme investigates the functional characteristics of common notebooks and notepads, analyzes the problems of mass production, accumulation and environmental impact, finally designs a line of sketchbooks which aims to form a decorative composition for the environment and the environment.

Autor: Angélica Beatriz Vicuña del Pozo

Indice

Indice	7
Clausulas de Responsabilidad y de Reconocimiento del Derecho de la Universidad.....	7
Introducción	8
Características funcionales de las libretas de papel, el sketchbook y otros accesorios	10
El papel como parte de la libreta y su importancia en el diseño.....	11
Tipos de papel	12
Conceptos fundamentales para trabajar sobre el papel según Ambrose y Harris	13
El Encuadernado en el Diseño y su aplicación en libretas	14
La Libreta, el Sketchbook y sus características.....	15
Sobre el presente proyecto	15
Análisis sobre las consecuencias de un producto efímero en la papelería	18
Historia de lo efímero, la compra masiva	18
El packaging como un producto efímero y su relación con productos en papelería	18
Acaparar el espacio.....	20
El Desgaste o huella Ecológica.....	20
La huella Ecológica en Quito_Ecuador.....	20
La multifunción es ecología.....	20
Sketchbook & Multifunción.....	24
Propuesta la gráfica.....	26
Tipografía.....	37
Gráfica interior del sketchbook.....	37

Generar una nombre/marca que identifique.....	37
Formato.....	42
ANEXOS.....	49
Todo aquello que necesitamos saber sobre los colores	49
El Rojo (pag 51).....	49
Significado en los niños	49
Aprendizaje en los adultos.....	50
El Marron (pag 253).....	50
Significado en los niños	50
Aprendizaje en los adultos.....	50
El Verde (pagina 103).....	51
Significado en los niños.....	51
Aprendizaje en los adultos.....	51
Sondeos de Campo.....	53
Encuestas.....	53
Bibliografía.....	58

UNIVERSIDAD DE CUENCA
Fundada en 1867

Yo, Angélica Beatriz Vicuña del Pozo, autor de la tesis “Home Notebook, Colección de Sketchbooks mas accesorios de papel”, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca, 6 de Diciembre del 2013

Angélica Vicuña
010455175-9

UNIVERSIDAD DE CUENCA
Fundada en 1867

Yo, Angélica Beatriz Vicuña del Pozo, autor de la tesis “Home Notebook, Colección de Sketchbooks mas accesorios de papel”, reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Diseñador Gráfico. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autor.

Cuenca, 6 de Diciembre del 2013

Angélica Vicuña
010455175-9

*“Cuanto más áridos los tiempos, más verde
la esperanza”*

Proverbio Alemán

Objetivo General

Diseñar una línea de libretas de papel con multifunción

Objetivos Específicos

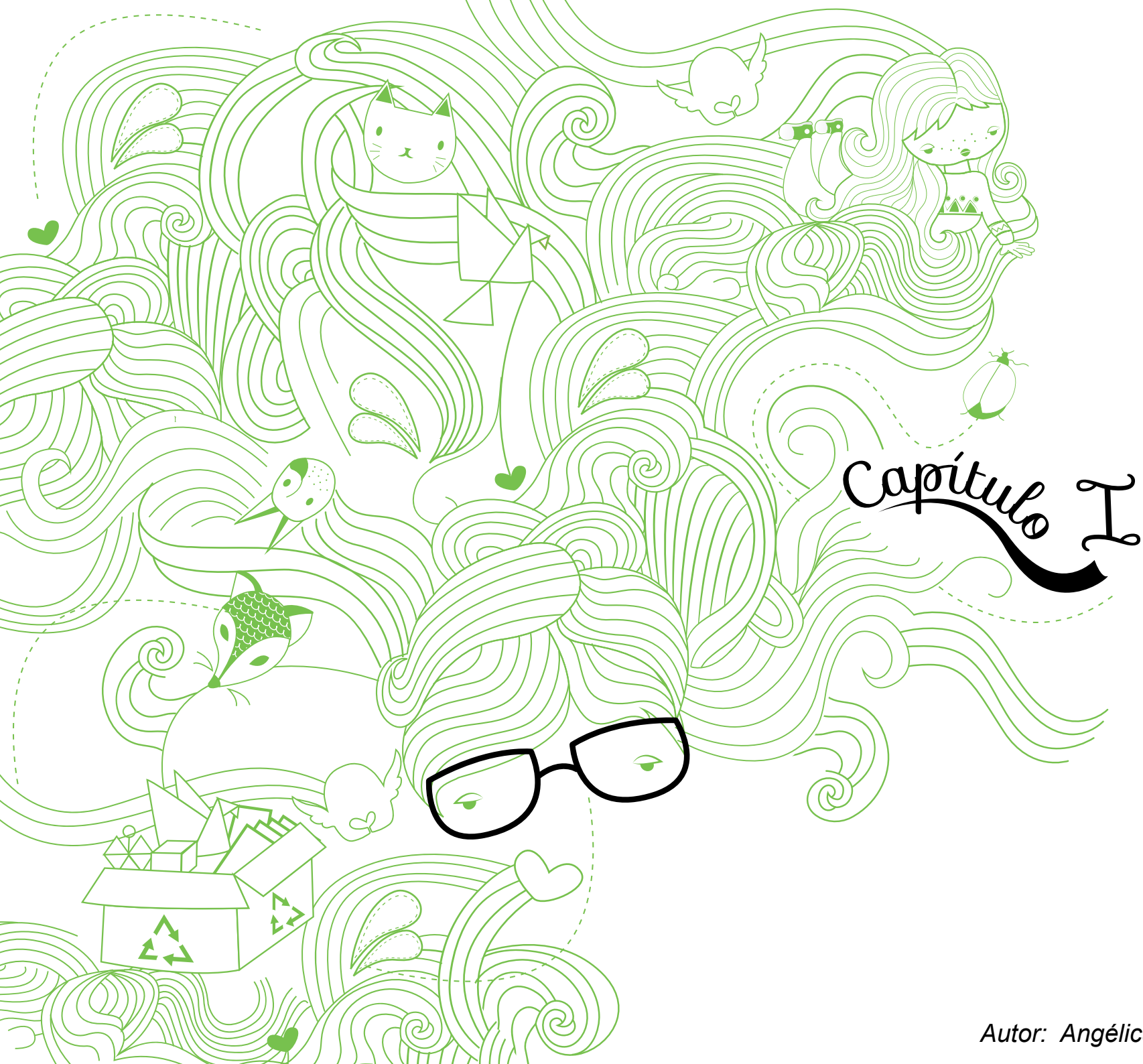
Determinar las características funcionales de las libretas

Analizar las consecuencias de un producto efímero en la papelería

Fusionar una libreta con la decoración de hogares o ambientes

El presente tema se relaciona con el diseño de un nuevo producto que, a largo plazo, tiene que ser vendible; se trata del sketchbook dentro del mercado de la papelería y la encuadernación. Al relacionarnos con el target, el presente producto, nos hace pensar en un multiuso o en una multifunción para que éste no sea desechado como cualquier otro cuaderno, disminuyendo el impacto medioambiental.

I Características funcionales de las libretas de papel y el sketchbook.

La libreta está hecha de varias hojas de papel, es importante por lo tanto conocer el papel en forma independiente y sus diferentes usos; el papel ha sido uno de los elementos indispensables a lo largo de la historia humana, hoy en día su uso se mantiene vigente y su constitución ha evolucionado en formato o dimensión, tipo, calidad, espesor, etc.

El papel se ha utilizado en diversos oficios con diferentes finalidades y objetivos; el papel es funcional, útil y necesario en la producción de objetos en el mercado que finalmente se destina al consumo del usuario.

El diseñador también usa el papel de forma fundamental para diferentes procesos como la decoración, la impresión y los acabados de cualquier diseño, los cuales se planifican en el layout¹ y se desarrollan en el maquete, soporte o formato, entre otros; el papel tiene importancia desde la fabricación de su fibra material.

“Los tipos de papel conforman el soporte sobre el cual se pueda imprimir con un proceso convencional industrial, en él se aplica una imagen impresa, pero el papel puede conformarse desde una hoja estándar hasta un cartón o un papel texturado más elaborado. El papel es seleccionado como un soporte para un trabajo de impresión en concreto y quedará determinado por su capacidad de reflejar un diseño así como los objetivos e intención de la obra en general”.
(Ambrose, 2006)

¹. El layout es un boceto previo de la composición de un texto que se va a publicar, usado para determinar sus características definitivas.

La utilidad del papel lo ha vuelto un objeto necesario, en todo domicilio se encuentra presente, éste soporte se ha usado a través de los años en la comunicación de forma muy efectiva.

Cualquier institución que contenga personal o que esté conformado por un grupo de personas, incluirán en su forma de trabajo el uso de el papel, como por ejemplo: una empresa usa el papel como identidad corporativa en varios accesorios como sobres, cartas, tarjetas de presentación, paquetes de papel para impresiones y fotocopias, cuadernos, agendas, etc. El papel extiende su utilidad en el uso doméstico y en el manejo educativo, se lo utiliza en la escritura, el dibujo, la fotografía, cuadernos de uso escolar entre otros, entonces podemos decir que el papel es un objeto moderno y cotidiano, que cumple finalidades comunes pero también hay otras no habituales o poco comunes que no conciernen a la papelería¹.

Parte de la funcionalidad del papel se encuentra en sus características físicas por lo tanto es importante observar la calidad y como ésta influye en el costo para su producción; a continuación el tema “El papel en el diseño como parte de la libreta” describe una serie de materiales en papelería y sus funciones, estas características influirán por ejemplo en aquellas libretas que están constituidas con pasta dura y que posteriormente serán forradas o se aplicarán otros acabados. El papel, muchas veces, cumple la función de contenedor pues brinda la estética, la resistencia y la protección del producto, es en este tipo de acabados es donde el diseñador gráfico interfiere para que el objeto sea exclusivo y valorado, su trabajo consiste en agrupar y reorganizar.

¹. Es importante diferenciar el papel como objeto frente a la papelería que consiste en el mercado de diferentes productos en papel.

1.1 El papel como parte de la libreta y su importancia en el diseño

Como concepto de papel, solemos encontrar definiciones generales que circulan en la red, cuya descripción solamente abarca los procesos del papel offset¹ por ejemplo “El papel es un material constituido por una delgada lámina elaborada a partir de pulpa de celulosa (...) generalmente blanqueada, y posteriormente secada y endurecida, normalmente se le añaden sustancias como polipropileno o polietileno con el fin de proporcionarle características especiales. Las fibras que lo componen están aglutinadas mediante enlaces por puente de hidrógeno. También se denomina papel, hoja, o folio, a un pliego individual o recorte de este material” (Wikipedia, 2013). Este concepto, si bien no es erróneo, es inabarcable, el papel constituye mucho más que eso porque los hay de distintas clases y de distintas calidades para diferentes usos.

Un concepto válido define al papel como: “Hoja delgada hecha con pasta de fibras vegetales obtenidas de trapos, madera, paja, etc., molidas, blanqueadas y desleídas en agua, que se hace secar y endurecer por procedimientos especiales.” (Diccionario de la Lengua española, 2001). Cuando se consulta el sitio de la presente referencia, después del concepto general continua una lista de tipos de papeles generados de forma industrial; en ésta investigación, se adoptó la fuentes de información acordes a nuestro contexto, no todos los papeles nombrados por la Real Academia Española circulan en nuestro medio.

Según las “bases del diseño” Ambrose _ Harris, el papel es sumamente importante para la aplicación de diferentes técnicas de acabados que

Papel Offset
<http://www.nadizaprint.com>

Impresión en Offset
Foto: “Color” Ambrose - Harris
página 14

Encuadernado de Pasta Dura
www.lasmanualidades.com

Papel Satinado
<http://articulo.mercadolibre.com.ar>

Huecograbado
Foto: “Impresión y Acabados”
Ambrose - Harris
página 93

Encuadernado a la Americana
Foto: “Formato” Ambrose - Harris
página 22

Cartón Gris
<http://www.artel.cl>

Monotipia
Foto: “Impresión y Acabados”
Ambrose - Harris
página 57

Encuadernado con wiro
Foto: “Formato” Ambrose - Harris
página 22

están puestas a disposición en la industria con las que se pueden crear publicaciones llamativas y efectivas.

En el momento de hacer una impresión es fundamental escoger el papel adecuado, para entender un poco más sobre esta idea debemos indagar más sobre la impresión, si bien es un proceso de disponer la tinta sobre un soporte o sobre, existen diferentes métodos prácticos que dependen mucho de los costos, el volumen y el tiempo empleado en ellos; el papel dentro de éste procesos de trabajo, cumple valores propiamente estéticos y da como resultado calidad visual.

Cuando se habla de “calidad visual” es referente al tipo de técnica y acabado aplicado al papel que ya contiene tinta, estas técnicas son: el plegado, el troquelado, el termo grabado o el entinado de planchas, éstas se realizan en la mayoría de los productos impresos y son sumamente importantes.

Tipos de papel

Gavin Ambrose y Paúl Harris, autores de importancia para las bases contemporáneas del diseño, estudian el papel como soporte y su capacidad de impresión, ellos recomiendan seleccionar el material de acuerdo a propiedades que pueden ofrecer al diseño un estímulo táctil; la selección es una consideración vital al iniciar el proceso de diseño. Según éstos autores los tipos de papel industrial más frecuentes son:

El Papel prensa es fabricado con pulpa de madera prensada de forma mecánica, tiene una vida más corta que otros papeles pero es económico y más barato; soporta procesos de impresiones pues en su uso general están los periódicos y cómics.

El Papel antiguo es comparable con el papel Offset pero con un acabado menos elaborado, sirve hoy en día, para dar textura a las publicaciones como los informes anuales.

El Papel offset entra en la categoría con mayores aplicaciones para imprimir y escribir, lo encontramos en toda papelería de oficina y en impresiones comerciales como por ejemplo el uso del mismo en sobres, cartas, fotocopiadoras, cuadernos, libretas, forros, etc.

La Pasta mecánica se obtiene de la pulpa de la madera, contiene ligninas ácidas (su constituyente intercelular), es apto para aplicaciones de vida corta, puesto a que amarillea y se decolora, es aplicado en periódicos y guías.

La Cartulina o también llamado **cartón mate** es un buen soporte para cubiertas (librería, folletos, imagen corporativa, blogs)

El Papel Arte es de alta calidad con una carga de yeso o caolín para tener una buena superficie de impresión, especialmente para los bitonos que requieren una gran definición y detalle, además este papel es brillante. A éste papel lo observamos en revistas con color.

El Papel Satinado es barnizado y tiene un acabado muy brillante que se le aplica durante el prensado con un tambor de metal muy caliente y pulido para las impresiones de color de alta calidad.

El Papel de dibujo es blanco, grueso y es usado sobre todo para dibujos con lápiz y tinta, su uso principal es para dar textura a publicaciones como los informes anuales.

El **Cartón Gris** es elaborado con papel reciclado, forrado o no, es el más frecuente como material de embalajes.

Conceptos fundamentales para trabajar sobre el papel según Ambrose y Harris

Soporte: Están disponibles en muchos pesos, colores y texturas, estos pueden tener un impacto espectacular en el resultado final del trabajo, añadiendo textura o algún otro tipo de propiedad. Se debe analizar las ventajas y desventajas del material disponible para imprimir.

Impresión: Son diferentes técnicas para aplicar tinta sobre un soporte las que pueden utilizarse para producir efectos creativos, se menciona entre algunas: el offset, la serigrafía, el huecogrado y la monotipia. Cada método tiene sus propias variables como la velocidad de la impresión, la gama de colores disponible o la capacidad de impresión; los diferentes métodos de impresión producirán distintos acabados sobre la materia para imprimir, finalmente el diseñador debe tener muy en cuenta dicho proceso para asegurarse de que se optimiza el impacto visual, además tiene que gestionar de manera efectiva las limitaciones presupuestarias y de programación.

Acabados: Se pueden utilizar varios procesos para aportar el toque final a un trabajo de impresión incluyendo el troquelado, el relieve, el grabado en seco, la impresión por calor y el barnizado, éstas pueden transformar cualquier publicación de aspecto corriente en algo mucho más especial.

Producción: Son procesos que el diseñador dispone para obtener resultados creativos, quizás manipulando canales y planchas o cambiando el orden en el que se imprimen los colores para cuatricromía, ya que el diseñador es quien dice controlar los procesos en vez de que los procesos controlen su trabajo.

Encuadernación: Son diferentes métodos que ofrecen al diseñador una gama de diferentes funcionalidades y propiedades visuales que puede adoptar una publicación para tener un toque especial, más adelante se amplía este concepto (ver “El encuadernado en el Diseño”).

Acabados finales: Muchos productos impresos presentan una gama de técnicas y materiales importantes para dar resultados interesantes al diseño.

En síntesis, el diseñador debe construir y ser consciente de los materiales y los medios que componen un producto en papelería; en este caso la libreta o sketchbook requiere del estudio de materiales idóneos y técnicas efectivas que determinen las características finales tanto físicas como visuales.

1.2 El Encuadernado en el diseño y su aplicación en libretas

La encuadernación es un paso clave en el cual el diseñador pone gran parte de su creatividad para hacer que su producto sea más atractivo; el término encuadernación hace referencia a la gama de procesos que se utilizan para mantener unidas las páginas o capítulos de una publicación para conformar un libro, una libreta, una revista, un folleto u otro formato. Los diferentes métodos de encuadernación disponibles, permiten que un diseñador pueda escogerlos teniendo en cuenta la funcionalidad de la publicación, sus propiedades visuales y su permanencia.

Las encuadernaciones determinan cuánto va a durar una publicación, es recomendable que en los libros se aplique un método de encuadernación cosida, ésta emplea una tapa dura y tejidos llamados “bucarán” (de hilo o algodón) como protección de sus hojas; otro método de igual duración y de alta resistencia es el térmico. La encuadernación a la americana, en cambio, se utiliza comúnmente en las pastas de revistas, en libros y libretas que tienen una duración en almacenaje corta (la duración del formato es menos importante en este caso), son más prácticas al uso diario, más ligeras para ser trasladadas, de pastas más elásticas y es más económica su producción. Por otro lado, si una publicación necesita que las páginas se queden planas al abrirla, como es el caso de los manuales, es apropiado usar la encuadernación con wiro (una especie de anillado) o la canadiense (espiral).

La encuadernación de las libretas es una encuadernación mixta, oscila entre los procesos descritos anteriormente; es decir que pueden tener

Foto izquierda: libreta Betero - Expo Diseño 12
www.betero.com.ec

tanto la encuadernación de tapa dura como la encuadernación a la americana, cabe mencionar que en este último caso se usa el llamado cosido a caballo¹.

1.3 La Libreta, el Sketchbook y sus características

Se puede decir que el Libro es similar a la libreta desde un aspecto físico, se define como un accesorio de organización y de presentación de múltiples unidades de información, todo en un solo contenedor; compila viñetas y las relaciona para luego aplicarlas en un orden secuencial o cualquier modo de combinación aleatoria de unidades de información. El libro, al igual que una libreta, se convierte en la suma de sus partes.

Las consideraciones que se debe tener en cuenta para decidir el formato son variables, por ejemplo: para el libro están la naturaleza y la cantidad de la información que se va a presentar, en cambio, la libreta no funciona para informar y la ausencia de una cuadrícula o retícula (como las hojas de cuadros o líneas de libretas y cuadernos), clasifica a la libreta en el tipo sketchbook.

Sketchbook es una palabra inglesa que traducida significa “libreta de dibujo”, en la presente investigación se usa la palabra original, tal como la podemos encontrar en los manuales de su uso, para ser más claros, consiste en un formato cuyas hojas están en blanco.

El sketchbook debe cubrir un tiempo de vida como producto, por eso se deben considerar factores como el público al que va destinado y el costo, éste a su vez tiene variables que afectan a decisiones como la elección del soporte, el tamaño o los acabados de impresión. El diseño

ofrece un amplio campo para desarrollar la creatividad, a través de la combinación de estos elementos para producir diseños únicos e innovadores.

1.4 Sketchbooks ya existentes en el mercado Betero y Moleskine.

Los objetivos de estas libretas se relacionan directamente con usos varios como: el dibujo, los apuntes, el arte, el cine, la literatura, la ilustración, la fotografía, la música, el periodismo, las ideas, los proyectos y para la comunicación en general; también los sketchbook desarrollados por Betero y Moleskine se requieren en lugares para reuniones, en viajes, en el hogar, la oficina y otros más.

Betero es una marca ecuatoriana que combina diseño y calidad para ofrecer un producto exclusivo y original. Por otra parte, lo más moderno en sketchbook proviene de la marca Moleskine, la cual tiene una novedosa libreta diseñada para transferir las notas del papel al ordenador y su funcionamiento correcto depende de una cámara móvil que tiene cierta calidad de imagen y resolución.

Sobre el presente proyecto

Comprendiendo que el uso del papel y la encuadernación son canales que se utilizan como medios de comunicación eficiente ¿deben ser consideradas las técnicas y los tipos de papel como antecedentes del presente estudio?

1. Técnica que consiste en el cosido por secciones pero a diferencia de la encuadernación de pasta dura, el hilo no se pasa entre las secciones.

En el presente caso, la optimización del papel para libretas es una problemática funcional y estética. Vale la pena revisar los procesos de diseño industrial como el material de papel y la encuadernación, para rediseñar su uso sin desviar la investigación de los objetivos planteados.

El rediseño del sketchbook plantea una solución práctica en el presente y en un futuro inmediato, considerando que el papel sigue manteniéndose en el mercado frente a nuevos medios alternativos como los digitales, cabe mencionar entre ellos a los Smartphone, las tablets, o los computadores portátiles; sin olvidar que ya circula, de marca Moleskine, un sketchbook novedoso que transfiere el contenido de sus páginas a un ordenador.

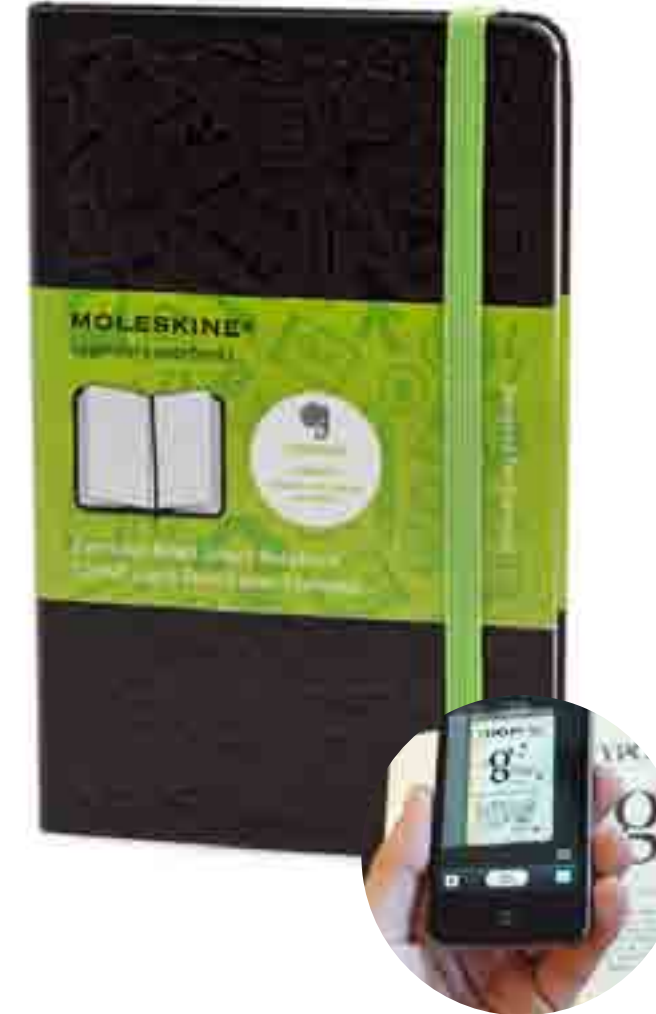
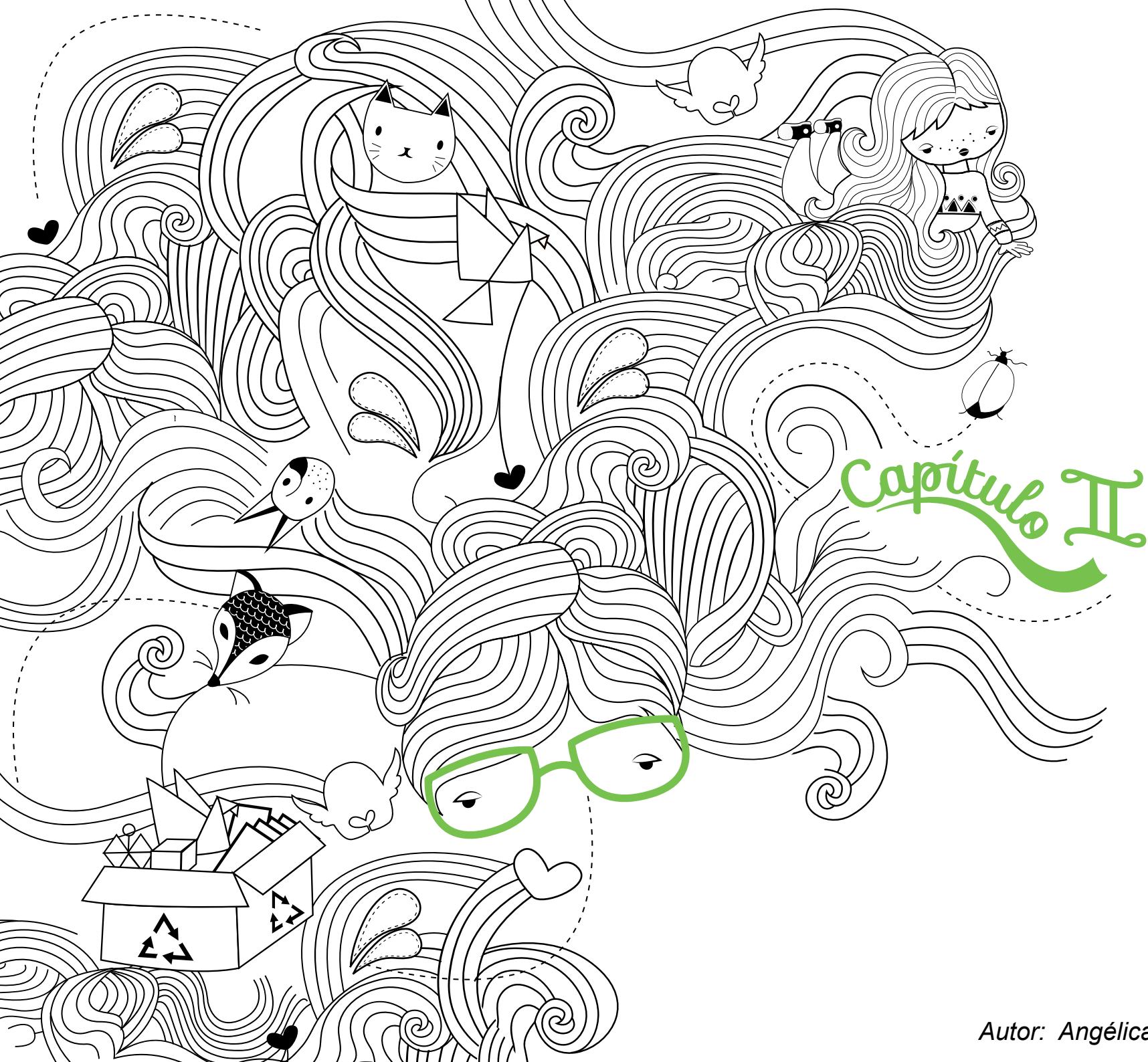

Foto izquierda arriba: Evernote Ruled Smart Notebook Pocket
Productos: libreta inteligente
www.moleskine.com/es/collections/

Foto izquierda abajo: Evernote Smart Notebook de Moleskine
utiliza la función Page Camera de Evernote para capturar las
páginas de tu cuaderno con tu smartphone o tableta.
www.evernote-latam.tumblr.com

Autor: Angélica Beatriz Vicuña del Pozo

II Análisis sobre las consecuencias de un producto efímero en la papelería

Si observamos a un comprador estándar local, con el objeto de estudiar su comportamiento cultural, denotamos que éste obedece a un proceso de “consumo masivo” adquirido, aprendido, o heredado de un modelo económico global. El consumidor habitualmente no es consciente de que la producción destinada a su consumo es efímera, si se toma como ejemplo una revista común y corriente, se advierte que ésta está diseñada para tener un corto periodo de vida, para ser desechada y posteriormente ser remplazada por otro producto similar. A esto se suman los malos hábitos del consumidor que reducen el tiempo de vida de otros productos como periódicos, agendas, cuadernos, entre otros.

Es importante comprobar cómo este modelo norteamericano de consumo que evidencia una “cultura del desperdicio”, influye en el contexto latinoamericano, y más importante aún, crea un impacto ambiental severo.

“El antiguo enfoque europeo era crear el mejor producto y que durara para siempre. Te comprabas un buen traje para llevarlo desde tu boda hasta tu entierro sin poder renovarlo.

El enfoque en América es **crear un consumidor insatisfecho con el producto** que ha disfrutado, que lo venda de segunda mano y que compre lo más nuevo con la imagen más nueva”. (Stevens, 1950)

La cita anterior es la voz grabada de Brooks Stevens, quien es un diseñador ícono de los años 50's. En ésta década se produjo un cambio, en donde la era del producto duradero y útil termina para dar paso a la llamada “Obsolescencia Programada”, es decir, establecer una fecha de caducidad corta a los productos con el propósito de remplazarlos rápidamente cuando estén obsoletos, nótese que la mala calidad del producto no se debe a una deficiencia de tecnología y recursos, sino que es intencionada, pues esta actividad favorece a la economía de mercados al mantener a un comprador constante.¹

2.1 Historia de lo efímero, la compra masiva.

La Obsolescencia de un producto, en un principio fue planteada por Bernal London como una medida obligatoria a partir de la crisis ocasionada por la caída de la bolsa estadounidense el 29 de octubre de 1929; sin embargo, ésta obligación no tuvo éxito. Por el contrario Brooks en 1950 sedujo a las generaciones de la post guerra a través del diseño, como parte de su legado, hoy encontramos centros comerciales, cuyas despensas están repletas de “packaging”² cuyos materiales más comunes que lo constituyen son el plástico, el papel y el vidrio.

El packaging como un producto efímero y su relación con productos en papelería.

Hoy en día, el packaging es uno de los crecientes protagonistas que provocan un impacto ambiental, frente al cual los consumidores mantienen reacciones muy negativas, convirtiendo al mismo en uno de los elementos que contribuyen a las emisiones gaseosas y se puede decir que en relación al manejo de desechos sólidos, está fuera de control.

1. Ver video “Comprar, tirar, comprar”, la historia de la obsolescencia programada del director Cosima Dannoritzer.
2. Para el diseñador es práctico mantener el término original “packaging” cuya traducción fiel al castellano es “embalaje”, sin embargo se usa el término en inglés porque éste abarca tanto el envase como el embalaje de un producto y los diferencia técnicamente.

Autor: Angélica Beatriz Vicuña del Pozo

“La necesidad de deshacerse de los materiales de encase o embalaje son experiencias cotidianas para la mayoría de personas que a veces resulta frustrante por la cantidad innecesaria de packaging de algunos productos o el volumen exagerado de otros”.(Bill, 2008)

Si bien el producto, por corta que sea su duración, es el protagonista de las necesidades cotidianas, tanto la envoltura para una unidad como el empaque para más de cincuenta en el caso de la papelería, se convierte en desecho apenas deja proteger al producto. Si se toma como ejemplo una revista local de entretenimiento, lleva una envoltura plástica ligera y frágil, que una vez abierta, pronto va a ser tirada; en vez de esto, podría incorporarse una envoltura mucho más funcional de una larga vida utilitaria; además, los utensilios conformados por papel o cartón van en constante crecimiento, se sabe que proceden de la pasta de celulosa proveniente de los árboles, por lo cual, se puede deducir que cuanto más papel se consume más árboles se necesitan. “La utilización de árboles que no proceden de cultivos papeleros nos está llevando a una alarmante deforestación de la tierra”.()

En general, los consumidores en gran medida son responsables de la contaminación medioambiental, al convertir en basura sus productos de consumo básico, de seguridad, de deseo y de autoestima, a través de sus hábitos cotidianos como: tirar la basura sin separarla, comprar utensilios de usar y tirar o adquirir los alimentos embasados en materiales anti ecológicos o no reciclables, entre otros.

Foto izquierda arriba: título del documental “Comprar Tirar Comprar” la historia de la obsolescencia programada.

Foto izquierda abajo: Kipp Stevens es hijo de Brooks Stevens, minuto 18:39 del documental “Comprar Tirar Comprar”.

2.3 El Desgaste o huella Ecológica

Los seres humanos necesitan cada vez más recursos naturales para sostener su sistema de vida dentro de la civilización, esta creciente demanda ocasiona que los recursos naturales sean insuficientes, cuando la demanda supera la biocapacidad de regeneración del planeta, se puede hablar de una huella ecológica, siendo ésta, la medida que establece el impacto causado sobre los ecosistemas y evidencia un estilo de vida determinado. “Si la huella ecológica excede la biocapacidad a escala mundial, estará usando más recursos de los que la Tierra puede regenerar haciendo imposible la vida sostenible para las próximas generaciones.” (Banco ProCredit, 2013)

La huella Ecológica y Quito_Ecuador

El grupo Procredit brinda la siguiente referencia: en el 2010, Quito se convirtió en una de las primeras ciudades de latinoamérica en calcular la huella ecológica, siendo un indicador clave del estilo de vida de las y los quiteños, además permite compararlo con la población ecuatoriana del resto de las ciudades:

La huella ecológica Quiteña es un 25% mayor a la de un ecuatoriano promedio.

2.4 La multifunción es ecología

Si el diseñador es quien cumple la función de comunicar con eficiencia a través de sus trabajos en cualquier área laboral, debe aplicar una solución informativa e inmediata en el desarrollo de packaging y transmitir la lon-

gevidad del papel para contrarrestar el daño que el producto produce. Así mismo, debe ser consiente y crear productos de vida utilitaria como iniciativa para cambiar los hábitos generales; los alcances de su invención pueden conseguir, por ejemplo, una reducción de gases Co2.

La problemática ecológica se genera en el comportamiento del usuario al consumir productos de papelería; es decir, usualmente utiliza el material, lo pierde, regala o finalmente lo califica como inservible y procede a desecharlo; este comportamiento de consumo irresponsable, además del impacto ecológico, los hace partícipes y víctimas de la Obsolescencia Programada de los productos comprados.

El deber ético del diseñador es cambiar el sentido de la producción, para que el comprador no prosiga con su conducta negligente. El tema ya es polémico en el mundo y muchos inventores que están informados han preferido optar por nuevas opciones. “El diseño no debe ser considerado como un instrumento del marketing. Me opongo a la idea de que encuentra la felicidad en el consumo”. (Celep, 2008)

No siempre la mejor solución frente a éste problema es el reciclaje de los objetos ¿cómo pulverizar una impresora, un teclado o un monitor para fabricar uno nuevo? no existe forma de que los objetos nuevos lleven este tipo de fibra material como base para su construcción a un nivel industrial.

La elaboración del papel reciclado presenta otra clase de problema, se

Foto izquierda arriba: escena del video “Comprar, tirar, comprar” La historia secreta de la Obsolescencia Programada

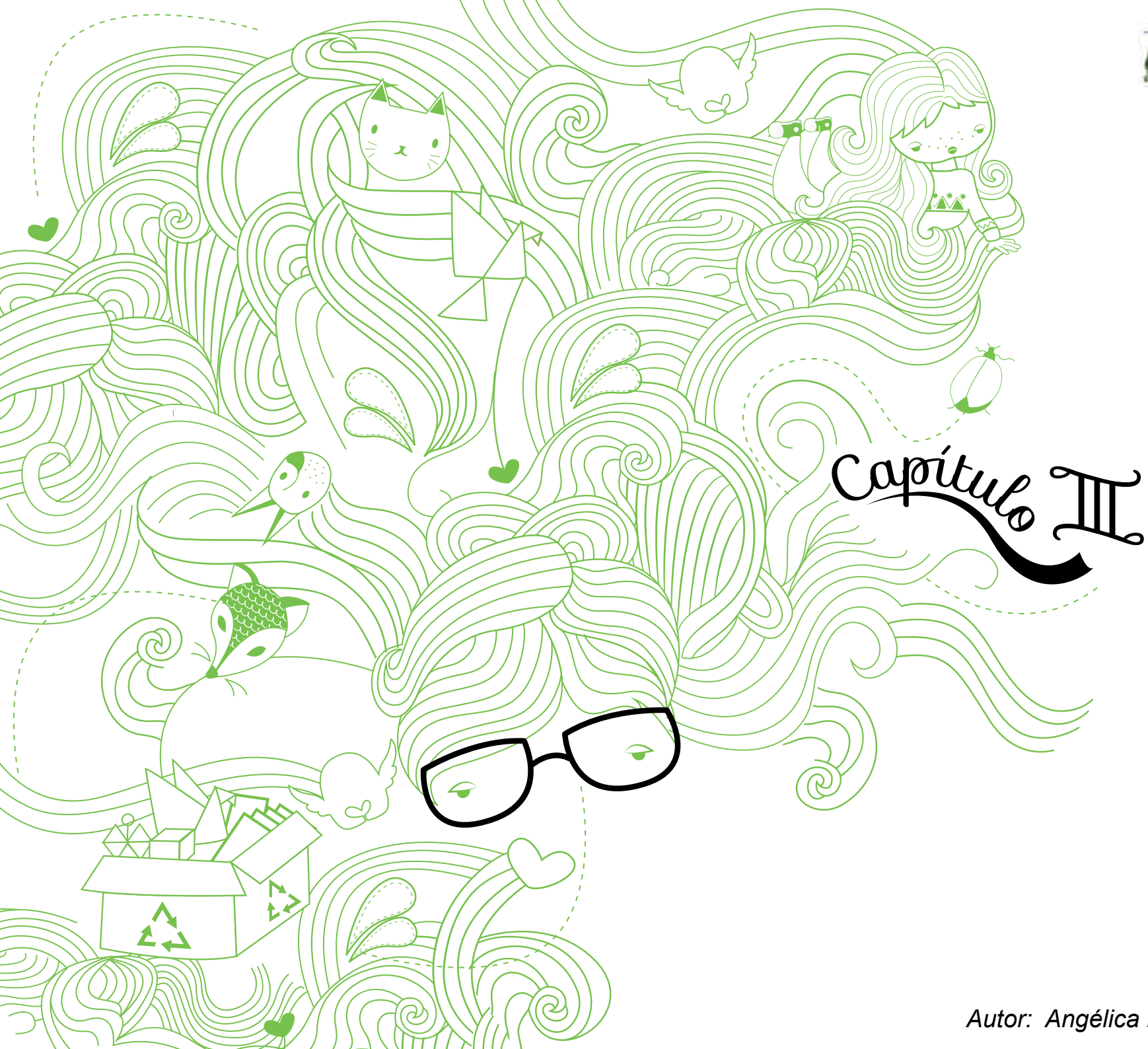
requiere de una maquinaria que pueda concretar su fibra a través de rollos de gran escala.

“Si vamos a trabajar, por ejemplo, para una editorial que nos va a pedir un volumen considerable de papel y nos vamos a tener que ponerlo a hacer hoja a hoja, pues nos vamos a demorar una cantidad de tiempo, estamos hablando de meses, cuando ellos están esperando resultados en días”. (López, Máquina ecologista para hacer papel reciclado., 2012)

La imagen corporativa empresarial también utiliza el papel como uno de los materiales más frecuentes en formatos, impresión, empastes, maquetas etc. La única posibilidad remplazar el papel común por el papel reciclado, es que este último se produzca en cantidades que cubran la necesidad del trabajador o de la empresa y su costo por producción en volumen sea bajo; por esta razón, el diseñador no tiene nuevas opciones en el mercado además de las habituales.

La reutilización de un producto puede formar parte de la variedad de multifunciones adquiridas y trae como consecuencia la reducción de contaminantes; se puede mencionar los siguientes ejemplos: la utilización una misma bolsa para hacer las compras (la tradicional bolsa de pan), la reutilización del papel viejo (en los jardines, como envoltorio de la materia orgánica, el papel se biodegrada) y preferir las botellas retornables antes que las botellas plásticas.

Es importante no olvidar que: impedir la compra de productos con envoltorios superfluos es la mejor decisión para no generar residuos.

Autor: Angélica Beatriz Vicuña del Pozo

III Sketchbook & Multifunción

Tras haber analizado la funcionalidad cotidiana de las libretas y las consecuencias de un producto efímero en los capítulos anteriores, se indica el proceso para la construcción de un prototipo sketchbook, basado en los siguientes conceptos:

- Optimizar el uso del producto hasta que realmente se lo declare obsoleto.
- El producto final debe cumplir con una funcionalidad doble o múltiple.
- El sketchbook en colección tiene mejor apreciación.
- La colección de sketchbooks en conjunto forman un objeto diferente.
- Que tenga mayor durabilidad.

El método escogido para la creación del producto es el Brainstorming o tormenta de ideas, que permite generar ideas para cumplir con los conceptos planteados anteriormente, estas son...

La lluvia de ideas planifica el diseño de producción, en el presente caso sobre un producto industrial que requiere de un prototipo previo; el diseño gráfico se encargará de plantear la funcionalidad y la estética.

La multifunción decorativa se encontrará tanto en las pastas como en el contenido de la libreta, guardas, hojas, etc., que deberán corresponder a una utilidad o una decoración en el hogar, de manera que formen un conjunto con el ambiente. El sketchbook dejará de ser obsoleto como los cuadernos comunes en el mercado.

Autor: Angélica Beatriz Vicuña del Pozo

El conjunto planea ser diseñado a manera de mosaico o rompecabezas, para llegar a este objetivo no importará el número o la cantidad de elementos que requiera. A excepción de la unidad un mosaico se conforma de 2, 3, 4, 5, 6, etc. elementos; cada pasta de los sketchbooks es una unidad que conforma el conjunto. En este punto el diseño gráfico de las pastas es muy importante, pues si hablamos de una colección, al encajar los elementos, deben formar una gráfica continua.

A la hora de diseñar un nuevo producto se ha de tener presente también el tipo de público al cual va destinado, su comercialización y la cantidad de posibles compradores para conocer el beneficio que generará su venta. La empresa de la encuadernación puede generar no solo una colección, si no varias colecciones para distintos targets, éste junto a un lápiz o una plumilla se vuelve muy cotizado en el mercado. de forma que la propuesta gráfica de las pastas, en un formato mosaico queda abierta a distintos gustos y gráficos.

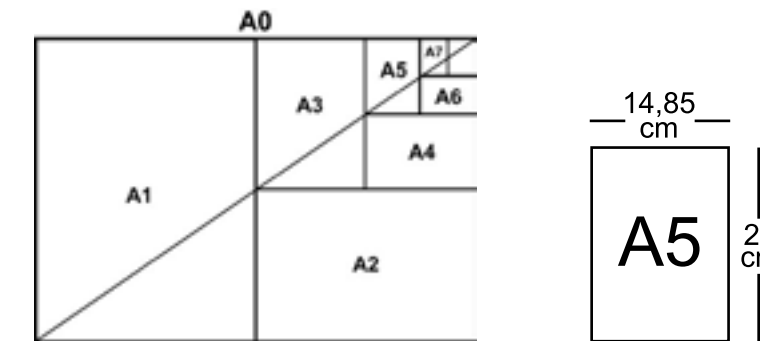
Homólogos

Helen Dardik del estudio Once Lucky Helen! Diseñadora de personajes, actualmente diseña para niños de 6. La diseñadora nace en Odessa cerca del Mar Negro, su verdadero nombre es Lilla Rogers, hoy trabaja en Canadá, ahí comenzó sus estudios desde 1993 como ilustradora y diseñadora gráfica.

Ha producido objetos de varias utilidades entre ellos destaca los escolares, toys, portadas de libros infantiles entre otros.

3.1 Propuesta la gráfica

En este trabajo se diseñará un mosaico dirigido a un público infantil, entre 9 a 10 años. Se utilizarán 6 motivos de soporte tamaño A5 de dimensiones 14,85 cm x 21 cm establecidos por la industria de la encuadernación.

Una vez establecido el formato y teniendo claro el propósito del conjunto, se realizan bocetos para la ilustración infantil (pag. 28), caracterizados por el diseño de personajes, ambientes, escenarios que construyen una historia y un mensaje.

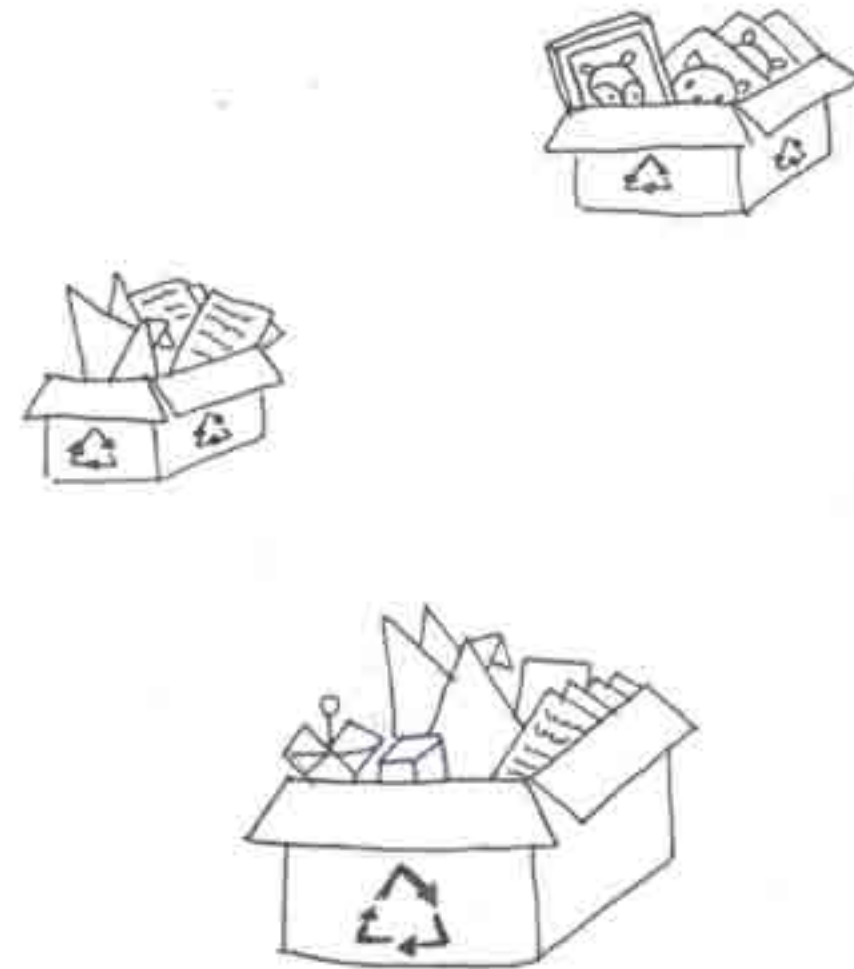
Homólogos

Roger Ycaza, ilustrador ecuatoriano con mas de setenta cuentos, novelas infantiles y juveniles para las más importantes editoriales del Ecuador. Sus trabajos han aparecido publicados en Estados Unidos, Colombia, Argentina, México, España, Chile y Perú.

Los personajes y los escenarios debe formar un vínculo entre el producto multifuncional y el mensaje ecológico del mismo.

La concreción morfológica de los sketchbooks se desarrollará digitalmente, es de suma importancia la paleta cromática final (ver página 29) que partió de una prueba inicial, la cual ha sido modificada de acuerdo a los resultados de una encuesta (anexo número ...) que recoge gustos y sugerencias de un grupo de niños/as pertenecientes al target del producto.

Izquierda:
Libreta número 4
Bocetos previos
Técnica: Lápiz / mano alzada
Autor: Angélica Vicuña

Página 27:
Libreta número 2
Bocetos previos
Técnica: Marcador / mano alzada
Autor: Angélica Vicuña

Derecha:
Libreta número 3
Bocetos previos
Técnica: Lápiz / mano alzada
Autor: Angélica Vicuña

Izquierda:
Libreta número 1
Bocetos previos
Técnica: Lápiz / mano alzada
Autor: Angélica Vicuña

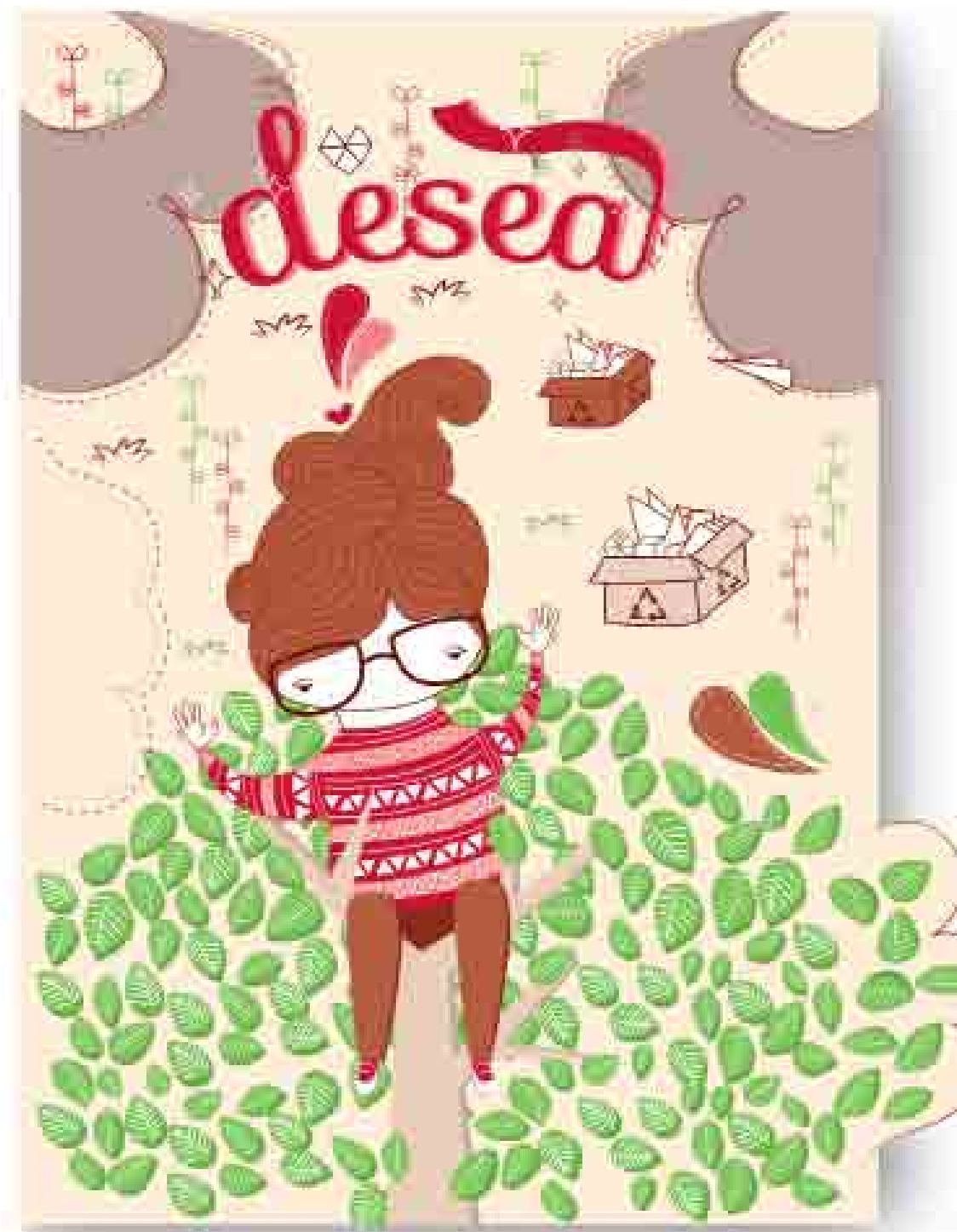

Izquierda:
Libreta número 6
Bocetos previos
Técnica: Marcador / mano alzada
Autor: Angélica Vicuña

Derecha:
Libreta número 1
Concreción Morfológica
Técnica: Digital
Autor: Angélica Vicuña

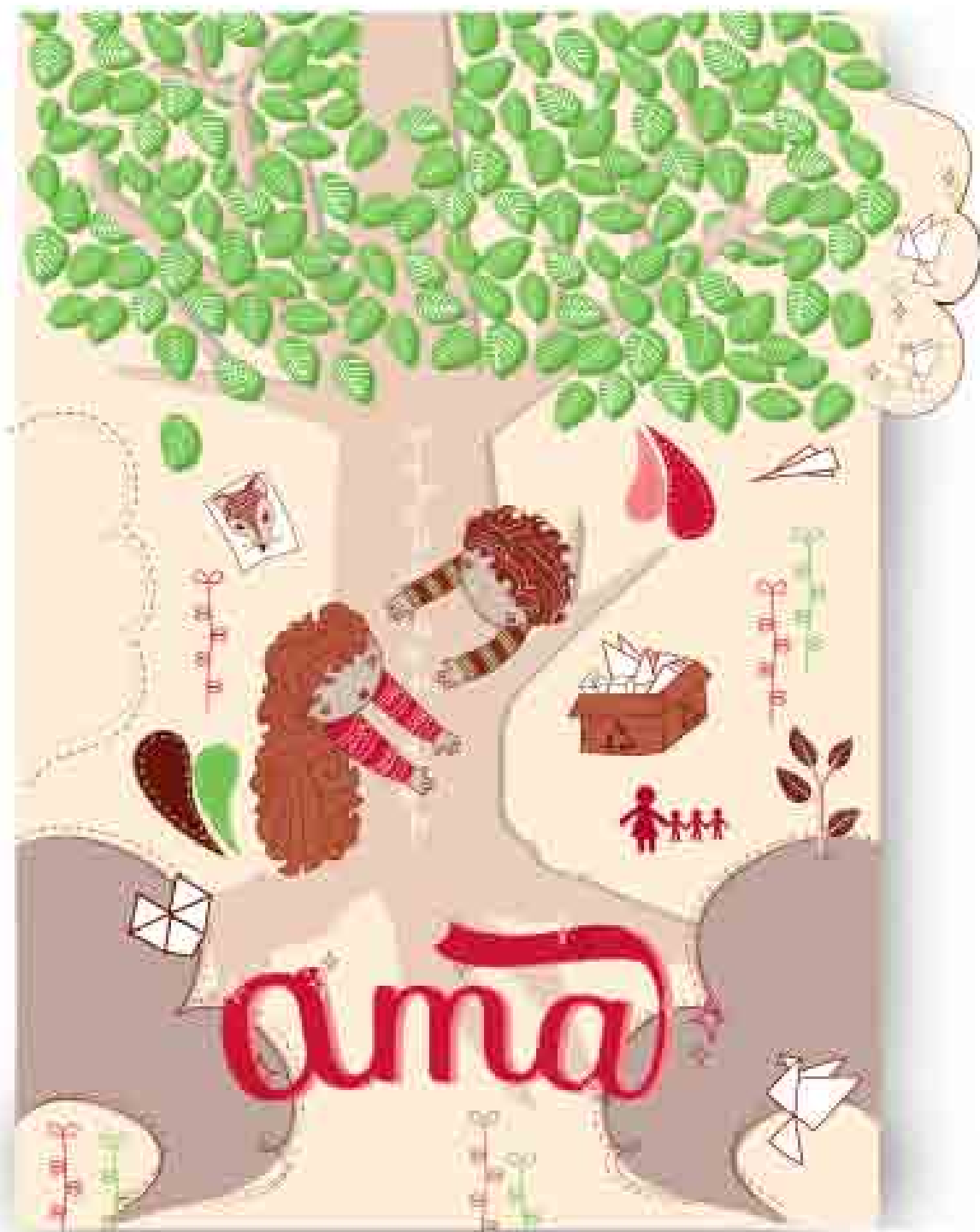
Derecha:
Libreta número 2
Concreción Morfológica
Técnica: Digital
Autor: Angélica Vicuña

Derecha:
Libreta número 3
Concreción Morfológica
Técnica: Digital
Autor: Angélica Vicuña

Derecha:
Libreta número 4
Concreción Morfológica
Técnica: Digital
Autor: Angélica Vicuña

Derecha:
Libreta número 5
Concreción Morfológica
Técnica: Digital
Autor: Angélica Vicuña

Derecha:
Libreta número 6
Concreción Morfológica
Técnica: Digital
Autor: Angélica Vicuña

3.2 Tipografía

Para las portadas, se piensa integrar a la gráfica palabras simples y directas que refuercen el concepto ecológico, estas son: “Atesora”, “Desea”, “Reutiliza”, “Salva”, “Ama” y “Crea”, aplicando una tipografía Sofia Script modificada, que se fusiona armoniosamente al escenario infantil.

En rosa: (tipografía original)
En rojo: (tipografía modificada)

3.3 Gráfica interior del sketchbook

La optimización de las libretas no debe concentrarse únicamente en la pasta ¿qué haremos con el contenido u hojas de las mismas?

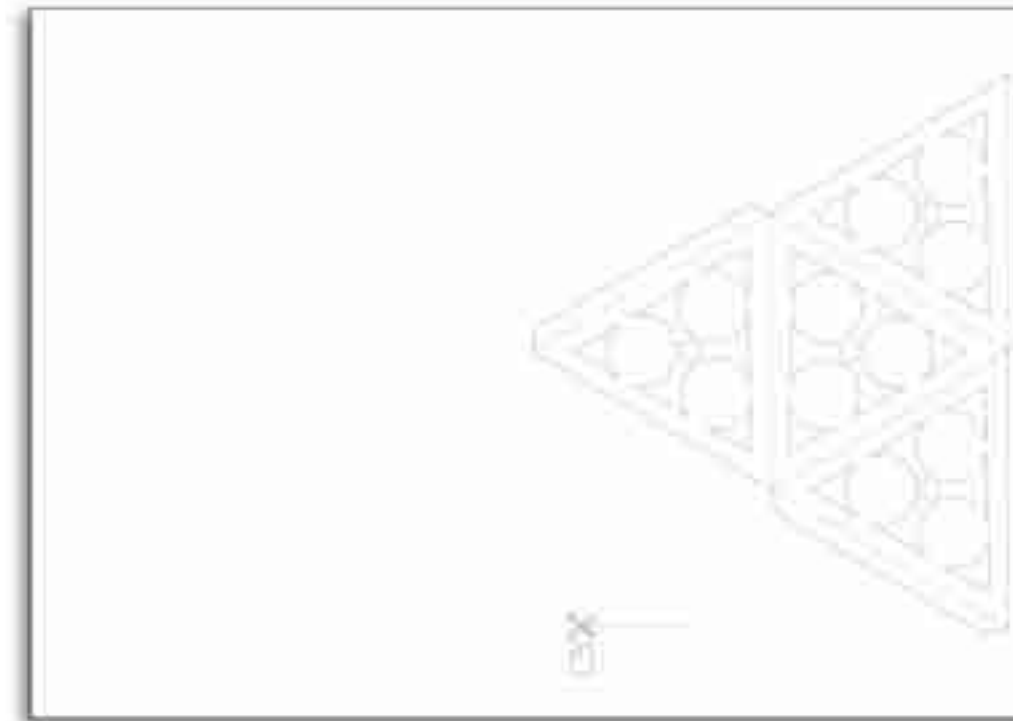
Parte de las hojas contienen plantillas que formarán objetos de uso decorativo como lamparas, macetas entre otros; y de uso recreativo como el origami que es una motivación al juego creativo. Cada plantilla es respaldada por un instructivo para armar los mismos.

“Cada objeto está asociado a una función determinada y es la función la que determina sus formas, sobre la estética, además de la ornamentación es muy importante la forma del objeto y su textura; es decir: las proporciones, el equilibrio de los volúmenes, el contorno, el aspecto visual y táctil, etc.” (KOHLE, 1965)

3.4 Generar una nombre/marca que identifique

El nombre del producto debe reflejar con simpleza la idea principal y su función, debe también describirlo. “Home Nootebok” asocia directamente la palabra home con hogar y notebook con el cuaderno, el inglés le da mas apertura en otro mercado no solamente local.

Derecha: plantillas
Contenido de los Sketchbooks
Colección Cómo Hacer
Maravillas con tijera y papel
Editorial Kapelusz

Como aprovechar al máximo
"Tu Libreta"

1 La imagen y el título de la pasta nos cuenta lo que el personaje realiza con el papel, esta libreta te deja una enseñanza al respecto.

2 Durante tu uso y recorrido por la libreta, vas a encontrar estos símbolos.

símbolo	significado
 —————	Cortar (la línea consecutiva)
 - - - - -	Doblar (la línea punteada)

Arriba: Instructivo
"aplicación de la marca en instructivo"
Contenido de los Sketchbooks

Página 38: diseño de guardas
Los íconos pertenecientes a la gráfica de la guarda,
pertenecen a las plantillas del contenido del sketchbook

Se ha recurrido a la misma tipografía " Sofia Script ", del diseño de las pastas, para construir la marca y sus distintas aplicaciones.

Arriba: Diseño de marca "Home Notebook"
Varias aplicaciones
Derecha: Lomos de Sketchbook
"aplicación de la marca en los lomos"

3.4. Formato

Una vez resuelta y generada la gráfica y la cromática del diseño, el siguiente paso es la construcción del soporte y la impresión.

Cinco hojas tamaño A4 (21cm x 29,7cm) dobladas, forman un cuadernillo de 10 hojas (imagen 2). En la página 42 vemos una hoja A4 doblada; el resultado final es un cuadernillo A5 (14.85cm X 21cm) de 10 hojas.

Para conformar un sketchbook, se junta 10 cuadernillos de 10 hojas, en total deben sumar 100 hojas (imagen 3). No es de olvidar que si tiene un contenido, como en este caso una plantilla, de debe imprimir previo al dobles de las hojas.

Los cuadernillos organizados según lo que se apreciará primero al momento de abrir nuestro sketchbook (imagen 4). Luego, abriéndolos por la mitad, se procede a coser a mano cada cuadernillo (imagen 5 y 6), más adelante se puede observar las coseduras a detalle.

Finalmente, a cada cuadernillo, se los debe engomar por los filos cosidos para proceder a empastar. Las guardas y los reversos de los broches proceden a ser colocados y pegados para unificar los cuadernillos y conformar nuestro sketchbook (imagen 7 y 8).

Las pastas se conforman de cartón gris forrado de, en éste caso, papel marfil en el cual se ha impreso el diseño gráfico (imagen 9).

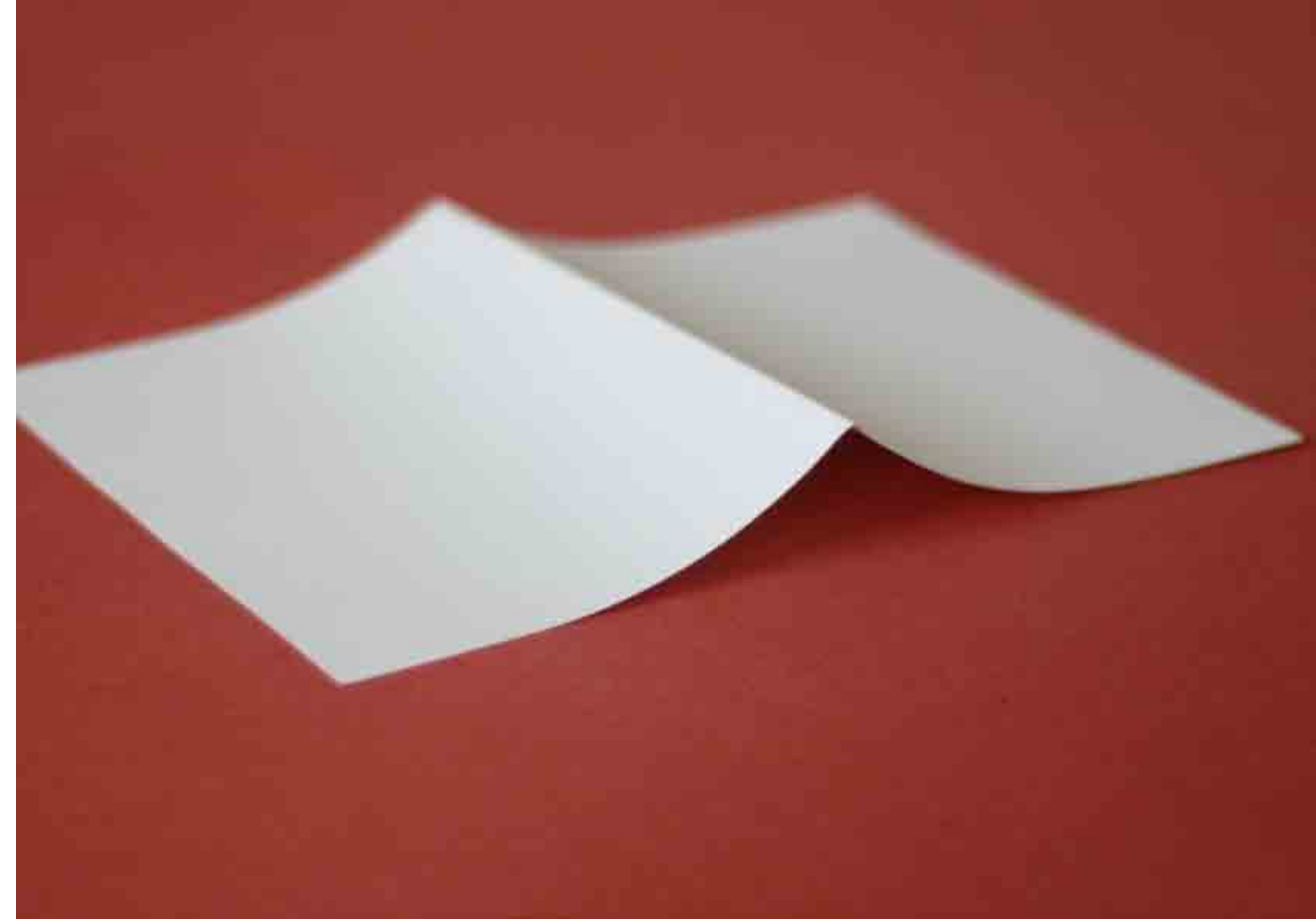

imagen 2
Cinco hojas tamaño A4 dobladas.
Fotografía: Angélica Vicuña.

imagen 3
Cinco hojas tamaño A4 dobladas.
Fotografía: Angélica Vicuña.

imagen 4
Cuadernillos organizados.
Fotografía: Angélica Vicuña.

imagen 8
Guardas y broches.
Fotografía: Angélica Vicuña.

imagen 9
Pastas.
Fotografía: Angélica Vicuña.

imagen 10
Lomos.
Fotografía: Angélica Vicuña.

imagen 5
Cosida.
Fotografía: Angélica Vicuña.

imagen 6
Cosida.
Fotografía: Angélica Vicuña.

imagen 7
Guardas y broches.
Fotografía: Angélica Vicuña.

imagen 11
Sketchbook 1.
Fotografía: Angélica Vicuña.

imagen 12
Sketchbook 2.
Fotografía: Angélica Vicuña.

imagen 13
Sketchbook 3.
Fotografía: Angélica Vicuña.

Anexos

Autor: .

ANEXOS

Concreción Cromática

“La experiencia del color es fisiológica, el color genera un proceso complejo en nuestro cuerpo lo cual conlleva a que lo interpretemos de forma psicológica” (libro de física).

La aplicación cromática no es un fruto del azar, siempre nos transmite algo en un sentido profundo del mensaje o lo que se quiere comunicar al receptor. Adjunta a esta tesis se encuentra parte del estudio “Psicología del Color” de la autora Eva Heller muy útil para la comprensión de la cromática, sus significados por color y las reacciones que tenemos los seres humanos ante los mismos.

Todo aquello que necesitamos saber sobre los colores

...Aunque cada individuo vea, sienta o juzgue los colores de una manera personal, las expresiones y vivencias que producen los colores pueden considerarse de manera objetiva, éstas son las palabras de Johannes Itten, un artista que experimentó con sus alumnos y se sirvió de cuatro pinturas que representaban las estaciones del año, pero ninguna de ellas tenía objetos de ningún tipo, sino de cuadrados iguales diferenciándose solamente de las gamas cromáticas.

Es importante explicar porqué, mas adelante, en el presente estudio del color, se divide en **significado y aprendizaje**, la razón se encuentra en el público principal y secundario al cual va dirigido el producto en si: para el principal, niños de 9 a 10 años aproximadamente, la cromática de la gráfica tiene un significado más sencillo, los colores escogidos obedecen a un estudio basado en la psicología del niño en los campos de la pediatría, mientras que para el secundario, los padres del niño, el color se comprende en un sentido de aprendizaje con parámetros psicológicos generales; también es importante señalar que el producto está diseñado para ser perdurable por lo cual, tanto el producto como sus colores se deben valorar más con el transcurso del tiempo.

El Rojo (Psicología del color, Eva Heller, pag. 51)

Significado en los niños

El rojo es uno de los colores preferidos por los niños. Su significado está casi siempre asociado a la vitalidad, energía, valor, pasión, excitación y, en general, a todas las emociones humanas. Si su presencia se combina de forma equilibrada con otros colores, es una muestra de equilibrio, emociones controladas e incluso de sana actividad. Un rojo muy dominante suele indicarnos ambición, falta de auto control, gusto por el riesgo, irracionalidad, sexualidad prematura (según edad), etc.

Un rojo muy fuerte, dominante en el dibujo, acompañado de trazos angulosos y poca definición del dibujo, nos podría señalar: hostilidad, agresividad, transgresión de las normas e incluso violencia.

Aprendizaje en los adultos

El marrón es asombroso, es el color que menos se aprecia entre hombres y mujeres pero es un color muy frecuente que se hace presente en la moda y en los espacios interiores ¿Cómo puede suceder tal contradicción?

Conforme pasan los años el marrón gusta menos, solo el 1% de hombres y mujeres lo tiene como color favorito, esto se debe a que al marrón posiblemente no se lo considera un color, en presencia del marrón, los colores se anulan pues es la mezcla de todos, tiene además su propia simbología distinta a los demás colores; en la historia, la clase baja pobre de Europa no teñía sus vestimentas de manera que ésta se volvía marrón con el trabajo sobre el campo y el paso de los años. Las cosas que se pudren se vuelven marrones, por esa razón el marrón es el color de lo descompuesto lo pardo y el petróleo, también es el color de las asociaciones negativas del cuerpo, como las inmundicias y los excrementos y conforme oscurece, su connotación es más negativa.

No es de olvidar, sin embargo, que el marrón también es el color de una multitud de materiales naturales, como el cuero, la madera, la lana entre otros, también es uno de los colores preferidos en la decoración de las viviendas; se cree que la mezcla de todos los colores que conforma el marrón armonizan en toda ocasión, el marrón es valorado en los espacios habitables tanto para muebles, alfombras, revestimientos de madera y techos, esto crea en la habitación el clima ideal siendo uno de los colores de la calidez aunque el marrón no sea un color cálido, mencionamos el estilo rústico en alemán como uno de los preferidos para ejemplificar el caso.

El marrón resulta muy agradable cuando se combina con colores como el naranja y el oro, y siendo el caso contrario, se vuelve oscuro y pesado pero, ninguna cosa se tiñe de marrón para embellecerla, sino para hacerla más natural volviendo al marrón un color neutro. Así podemos concluir que es un color del que se debe ser cuidadoso al combinarlo, el marrón no debe ir con colores fríos de modo que pierda su sentido de calidez y recogimiento, el color es implementado en un ambiente contrario a lo artificial.

El Verde (Psicología del color,
Eva Heller, pag. 103)

Significado en los niños

El verde es un color principalmente positivo que asociamos a tranquilidad, reposo, esperanza, gusto por la naturaleza, sensibilidad, etc. Como ocurre con otros colores, puede tomar diferentes tonalidades. Desde el verde más claro (sosiego, sensibilidad) al más fuerte (decisión, esperanza) pasando por otras muchas tonalidades.

El predominio del verde o su utilización en elementos que no corresponde (por ejemplo para colorear el agua, cielo, etc.) puede señalar rebeldía, inconformidad, poca tolerancia a la frustración. También desajuste personal o emocional.

Aprendizaje en los adultos

“El verde es la quinta esencia de la naturaleza: es una ideología, es un

estilo de vida; es la conciencia por la naturaleza y, al mismo tiempo, rechazo por una sociedad dominada por la tecnología.”

En la historia, el verde era considerado un color primario, esta referencia clasificaba al color según su esencia o significado psicológico, es un color elemental; el verde es el color más variable, tiene 100 tonos diferentes, puede contener todos los colores sin dejar de ser verde, pero a pesar de su combinación mantiene una naturaleza neutra es decir no es ni bueno ni malo.

El verde es un color intermedio representa lo agradable en un 28%, la tolerancia en un 20%, la naturaleza y lo natural en un 47%, la vida en un 32%, lo sano en un 40% y la juventud en un 22%, con estos porcentajes nos referimos a que el verde es el símbolo de la vida, esto también se refiere a los objetos que crecen, la vida vegetativa así como el rojo es el de la vida animal, la salud y la frescura tienen la tonalidad verde.

El color tiene un gran protagonismo en el lenguaje y la gramática donde hallamos palabras asociadas al color como: madera verde, green machine (recién salido de fábrica), green meet, Greenpeace, entre muchos otros, también es un color que representa a la juventud y viene de observar los procesos de maduración de los objetos orgánicos en la naturaleza. Para atribuirle al verde la sensación de frescor dependerá mucho del producto en el que se implementa el color, tiene una temperatura agradable frente a los cálidos y los fríos, siendo un color neutral.

El verde corresponde en un 48% a la esperanza, pero ello se debe, no a una asociación directa con la palabra, permanece viva esta idea porque tiene relación con la primavera, es el color que predomina en la estación donde las cosas crecen, renacen, se renuevan, “reverdecen”.

Existen también clases de verdes que causan una sensación de rechazo y desagrado, el verde horripilante, a estos matices pardos se los asocia con el verde militar, el verde venenoso, o la referencia de los dragones y monstruos que están asociados con esta gama.

El verde es tranquilizante, alegra la vista; en un 24% es el color del recogimiento, es por esta razón que en las habitaciones en las que más tiempo se está, el color verde es el más funcional, los teatros ingleses usan el color verde en sus camerinos para que los ojos de los actores descansen de las diferentes luces del escenario. Analizando al color en un sentido más profundo, el verde transmite seguridad y libertad, por esa razón, los semáforos usan el color.

Sondeos de Campo & Encuestas

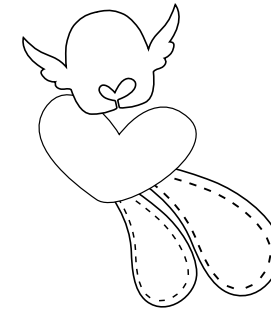

Los Mismos
Blanco

En un bosque en todos lados son geniales En el parque En ate sora En el bosque
 En un bosque en el bosque En el parque Están en un bosque
 en forma acostada en el bosque en el bosque
 en la selva En el Bosque negro como el pelo cae como el pelo verde el pasto rosada los vestidos blanca los vestidos
 En un bosque lleno de arboles lindos En el bosque En el campo en el bosque En un bosque
 bosque en la escuela en el bosque En un bosque

Están dibujando personajes observan y son creativos dibujan.
 Dibujan y cortan. Están haciendo juguetes de papel hace feliz Origami.
 jugando estudian sobre la naturaleza están comentando sobre la naturaleza.
 Estudian Dibujan y cortan juegan hacen sus creatividades. Están dibujando las ojas los árboles y animales.
 Están haciendo actividades. Están dibujando y jugando arte y pintan algunos dibujos y Origami.
 usando un cuaderno y haciendo una figura.

¿Qué lees de título?

Atesora atesora atesora
 atesora atesora atesora
 Atesora atesora atesora
 Que deben apreciar atesora atesora atesora
 atesora atesora atesora
 atesora atesora atesora
 atesora atesora atesora

Bibliografía

Video: Tirar, Comprar, Tirar.(2013, 02 04). (D. H. and, Interviewer)

Ambrose, G. y. Harris, P.(2006).
Formato (Vol. 1).
Barcelona, España: Parramón.

Ambrose, G. y. Harris, P.(2006).
Impresión y Acabados (Vol. 1).
Barcelona, España: Parramón.

Banco ProCredit. (2013, 07 20).
¿Qué es la huella ecológica?
Guía de Buenas Prácticas Ambientales , p. 4.

Bill, S. (2008).
Packaging: Manual de Diseño y Producción.
Barcelona, España: Gili Gustavo.

Celia. (2013, 02 04).
Acumuladores. (D. H. Health, Interviewer).

Diccionario de la Lengua española. (2001, 01 01).
Real Academia Española.
Retrieved 08 10, 2013.
Real Academia Española: <http://www.lema.rae.es>

KOHLER, W. (1965).
Dinamicas de la psicología.
New York: Pocket Book.

