

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO

INVESTIGACIÓN: El aporte de Loly Ghirardi en el diseño gráfico por medio del bordado. ESTRATEGIA: Diseño de imagen visual y publicitario en medios digitales e impresos para la Asociación del Manejo Sustentable de la Cuenca de Lago de Atitlán y su entorno (AMSCLAE)

PROYECTO DE GRADO

MARÍA GABRIELA PALOMO MERCK
CARNET 10985-13

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2017
CAMPUS CENTRAL

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO

INVESTIGACIÓN: El aporte de Loly Ghirardi en el diseño gráfico por medio del bordado. ESTRATEGIA: Diseño de imagen visual y publicitario en medios digitales e impresos para la Asociación del Manejo Sustentable de la Cuenca de Lago de Atitlán y su entorno (AMSCLAE)

PROYECTO DE GRADO

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y DISEÑO

POR
MARÍA GABRIELA PALOMO MERCK

PREVIO A CONFERÍRSELE

EL TÍTULO DE DISEÑADORA GRÁFICA EN EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2017
CAMPUS CENTRAL

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

RECTOR: P. MARCO TULIO MARTINEZ SALAZAR, S. J.
VICERRECTORA ACADÉMICA: DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN: ING. JOSÉ JUVENTINO GÁLVEZ RUANO
VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA: P. JULIO ENRIQUE MOREIRA CHAVARRÍA, S. J.
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS
SECRETARIA GENERAL: LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE LORENZANA

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

DECANO: MGTR. CRISTIÁN AUGUSTO VELA AQUINO
VICEDECANO: MGTR. ROBERTO DE JESUS SOLARES MENDEZ
SECRETARIA: MGTR. EVA YOLANDA OSORIO SANCHEZ DE LOPEZ
DIRECTOR DE CARRERA: MGTR. GUSTAVO ADOLFO ORTIZ PERDOMO

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN
MGTR. MARÍA DEL ROSARIO MUÑOZ GÓMEZ DE ALEGRÍA

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN
MGTR. ADAN CHRISTIAN MONTENEGRO CRUZ
LIC. JESSICA PAOLA PÉREZ ESPINOZA
LIC. MARCELO ARDÓN BOLAÑOS

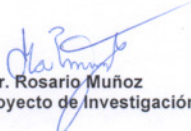

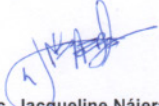
Reg. No. DG.078-2017

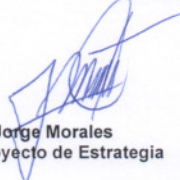
Departamento de Diseño Gráfico de la Facultad de
Arquitectura y Diseño a los doce días del mes de Julio de
dos mil diecisiete.

Por este medio hacemos constar que el(la) estudiante **PALOMO MERCK, MARÍA GABRIELA** con carné **1098513**, cumplió con los requerimientos del curso de Elaboración de Portafolio Académico. Aprobando las tres áreas correspondientes.

Por lo que puede solicitar el trámite respectivo para la Defensa Privada de Portafolio Académico, previo a optar el grado académico de Licenciado(a).

Mgtr. Rosario Muñoz
Asesor Proyecto de Investigación

Lic. Jacqueline Nájera
Asesor Proyecto Digital

Lic. Jorge Morales
Asesor Proyecto de Estrategia

CARTA DE ASESOR

Universidad
Rafael Landívar
Tradición Jesuita en Guatemala

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
No. 031076-2017

Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Proyecto de Grado de la estudiante MARÍA GABRIELA PALOMO MERCK, Carnet 10985-13 en la carrera LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO, del Campus Central, que consta en el Acta No. 03147-2017 de fecha 31 de agosto de 2017, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

INVESTIGACIÓN: El aporte de Loly Ghirardi en el diseño gráfico por medio del bordado.
ESTRATEGIA: Diseño de imagen visual y publicitario en medios digitales e impresos para la Asociación del Manejo Sustentable de la Cuenca de Lago de Atitlán y su entorno (AMSCLAE)

Previo a conferírsele el título de DISEÑADORA GRÁFICA en el grado académico de LICENCIADA.

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 19 días del mes de septiembre del año 2017.

MGTR. EVA YOLANDA OSORIO SANCHEZ DE LOPEZ, SECRETARIA
ARQUITECTURA Y DISEÑO
Universidad Rafael Landívar

 CARTA DE IMPRESIÓN

ÍNDICE

00 Resumen.....	7
01 Introducción.....	9
02 Planteamiento del problema.....	11
preguntas	11
03 Objetivos.....	13
04 Metodología.....	13
Sujetos de estudio.....	16
Objetos de estudio.....	19
Instrumentos (descripción).....	21
Procedimiento.....	22
05 Contenido teórico y experiencias de diseño	24
06 Resultados.....	63
Entrevistas.....	64
Observación.....	76
07 Interpretación y síntesis.....	97
08 Conclusiones.....	107
09 Recomendaciones.....	110
10 Referencias.....	111
11 Anexos.....	117

00

RESUMEN

EL APORTE DE LOLY GHIRARDI EN EL DISEÑO GRÁFICO POR MEDIO DEL BORDADO

En la actualidad las personas se encuentran en un mundo de tecnología donde los proyectos análogos han quedado en un segundo plano, por ello al buscar formas de innovación se crean tendencias muy concurridas las cuales hay que romper en momentos de originalidad y creatividad por ello se destaca a Loly Ghirardi en el ámbito del bordado, ya que por medio del mismo ella crea ilustraciones editoriales y otra ramas del diseño gráfico para resguardar lo que más le apasiona de los dos ámbitos: el diseño y el bordado.

Crear formas es inspirador y ahora crear formas con un material nuevo va mucho más allá. Y eso debe hacer un diseñador, ir más allá para conquistar. Por ello cabe resaltar la investigación de nuevos conocimientos acerca del bordado, sus técnicas y estilos que lo hacen una disciplina artesanal muy agradable para todo aquel que lo aprecia.

01

INTRODUCCIÓN

Comunicar visualmente por medio de nuevas técnicas aplicadas al diseño gráfico es la nueva manera de innovar, algo que trasciende en las nuevas tendencias de la vida de un diseñador.

No solo se puede hablar por medio de texto sino también de imágenes, las cuales en un contexto acertado transmiten con efectividad, así es el caso que Loly Ghirardi aplica a su trabajo, ella a través del bordado, relata el proyecto que desea dar a conocer, por medio de ilustraciones.

Estas ilustraciones que Ghirardi realiza abarca muchas formas de comunicar por medio del bordado. Los aspectos importantes que toda ilustración tiene también lo abarca está técnica que ella utiliza.

Así como la acuarela, la fotografía, el dibujo a lápiz todo comunica, por ello el bordado es algo novedoso que se está utilizando no solo como recurso ilustrativo para representar un texto narrativo sino que también se está utilizando en revistas de alto prestigio para enmarcar el concepto detrás de una fotografía y realzarlo con un bordado que represente algo totalmente diferente a lo que una persona pueda imaginar.

La creatividad de cada ilustrador o diseñador lo puede llevar más allá de lo imaginable por ello, se introduce el bordado al diseño no como una tendencia, sino como algo que pequeños segmentos de grupos objetivos se sien-

tan identificados. Por ello a continuación se relata lo que hace que los bordados de Loly Ghirardi atraigan a clientes no por ser una manualidad sino por ser una ilustración impecable con un concepto detrás y elementos de diseño atractivos para el consumidor, porque cada composición se inicia con un proceso y termina con innovación.

La interacción que Ghirardi crea con sus proyectos tiene un proceso previo, este conlleva elaborar bocetos, pruebas de color, composiciones que brindan un resultado funcional, es por ello que la experiencia en este caso es parte primordial para un desarrollo profesional.

02

PLANTEAMIENTO del problema

Bordar y diseñar, es así como la reconocida diseñadora gráfica argentina Loly Ghirardi quien se establece en Barcelona, busca incorporar una técnica artesanal en sus proyectos gráficos. Ella resalta su arte del bordado como un recurso de la ilustración para darle una interpretación diferente al diseño gráfico.

Ghirardi tiene un estudio de expositiva gráfica, donde a través del diseño y el arte del bordado relatan historias con sus proyectos. Loly busca satisfacer la interacción con el usuario a través de su trabajo ya que le brinda color, textura, imaginación e innovación, en áreas graficas como el diseño editorial, ilustrando en reconocidos proyectos como Wonderland de editorial Lumen, Diario de una Volátil, LeCool Magazine, Kireei Magazine N.7, MollieMakes n.69, entre otros proyectos de diseño en general, en los cuales se pueden observar los detalles minuciosos de cada hilo y centímetro de tela donde al final se proyectan ilustraciones funcionales.

Es por ello que el bordado es algo que se puede resaltar, ya que según Esquinca (2016) este se origina por medio de los textiles, estos al ser figuras de hilo sobre tela crean motivos para diferentes utilidades. En la actualidad este arte es una representación cultural del color en muchos países y por ello es importante.

Por lo tanto Valiente (2014), menciona que Ghirardi involucra una disciplina que engloba la delicadeza y la

exactitud en sus proyectos visuales y editoriales en general. Además busca el aprovechamiento de otros recursos no convencionales en la ilustración como una técnica alternativa. Loly resalta que la utilización de la ilustración por medio del bordado tiene mucha repercusión en la comunicación visual como un aporte a la reinención de lo conocido en el mundo del diseño gráfico.

Por medio de lo expuesto anteriormente, surgieron las siguientes interrogantes:

- ¿Cómo la técnica de bordado de Loly Ghirardi es utilizada en el diseño gráfico como parte de su innovación?
- ¿Qué realiza Loly Ghirardi en sus bordados para comunicar gráficamente sus proyectos?

03

OBJETIVOS de la investigación

- 1 | Identificar las técnicas y el proceso de elaboración del bordado dentro del diseño gráfico de Loly Ghirardi.
- 2 | Determinar cómo el estilo de ilustración de Loly Ghirardi soluciona problemas de comunicación visual.

04

METODOLOGÍA

4.1

SUJETOS de estudio

La selección de sujetos fue por ámbito y de tipo cualitativa, se basó en la experiencia de los mismos en técnicas de ilustración y bordado, siendo estos:

ILUSTRACIÓN

Loly Ghirardi
Sheyda Sabetián

BORDADO

Sofía Contreras

LOLY GHIRARDI

Diseñadora Gráfica

Correo: sritalylo@gmail.com

Instagram: [srtalylo](https://www.instagram.com/srtalylo)

Diseñadora gráfica argentina, quien se establece en Barcelona, su trabajo se destaca por abarcar la ilustración desde otro tipo de materiales a los convencionales, el bordado, sus bordados son las ilustraciones con los que ella realiza sus proyectos, en diferentes ámbitos pero sobre todo en el área de diseño editorial

Se eligió como sujeto principal ya que la experiencia de Loly en el bordado le ha aportado experiencia en su estilo y es una persona reconocida por lo logrado a través de su carrera como diseñadora gráfica.

Su trabajo es parte importante ya que en base a la ilustración bordada y su aplicación en el diseño, se desarrollará la investigación.

Ilustración de Ghirard | 01

Fuente: <http://bit.ly/2t4lvWj>

Bordado de marca de Loly Ghirardi | 02

Fuente: <http://bit.ly/2sAHT9wj>

SHEYDA SABETIÁN

Diseñadora gráfica freelance e ilustradora

Correo: s.sabetian9@gmail.com

Instagram: sheyda.design

Diseñadora gráfica recién egresada de la Universidad Rafael Landívar, su área de experiencia es la Ilustración, y actualmente se encuentra cursando una maestría en diseño editorial la cual la hace conocedora de la temática.

Sabetián crea sus ilustraciones a base de patrones, sus principios de ilustración la llevan a incursionar en el ámbito del bordado para experimentar nuevas técnicas.

Sabetián, aplica la innovación por medio de nuevas técnicas como Loly Ghirardi, por ello es importante el aporte como guatemalteca describir la implementación del bordado en proyectos de mayor interés a nivel nacional como un recurso gráfico en el diseño gráfico.

Incursionando en el bordado por Sheyda Sabetián | 03
Fuente: <http://bit.ly/2sAlGah>

Primeros bordados | 04
Fuente: <http://bit.ly/2s1p2pg>

SOFIA CONTRERAS-PAREDES

Diseñadora de modas

.....

Fanpage: @vanmeus

Facebook: Sofía Contreras-Paredes

Sofía, es una diseñadora de modas de Royal Academy of Fine Arts en Amberes Bélgica, por lo que cabe destacar que el experimentar la vida en otro país es un aporte esencial para cualquier creativo debido a la convivencia intercultural.

Mëus es un ejemplo de como Sofía traslada a lo material sus conocimientos creativos ya que no la considera una marca, sino como una entidad que ve e interpreta la simbología para demostrar un concepto. Una representación gráfica va más allá de líneas y puntos, según ella y por ello el aporte para la investigación se dio a través del aprovechamiento de nuevos recursos con un significado trasendental.

Los bordados son un ejemplo claro de como la semiótica juega un papel importante. Se piensa en todo lo que una composición contiene: el color, la composición, y la tipografía incluso.

Por lo que se toma el trabajo de Sofía como referencia, ya que ejemplifica el uso adecuado de la imagen en su composición por medio del uso de su significado.

Metamorfosis textil, bordados | 05

Fuente: <http://bit.ly/2s1p2pg>

4.2

OBJETOS
de estudio

Se utilizaron 10 muestras de Loly Ghirardi las cuales evidencia la ilustración aplicada en el bordado y el aprovechamiento que ella le da para el diseño gráfico, resaltando así los objetivos de la investigación (Ver Instrumentos).

LOLY GHIRARDI

Ilustración en bordado

1. LeCool magazine cover - Bouquet in the Ramblas
2. Wonderland book - Lumen Editorial
3. Embroidery balcony - Kireei Magazine
4. Cérvolos colors labels - Xavier Bas Disseny
5. Tropical flamingo - Molliemakes Magazine
6. Ice creams & chimneys - LeCool Magazine
7. Tyler Glows - Illustration
8. Dress up 5th edition - Showroom December 2011
9. Diario de una volátil - Agustina Guerrero
10. Ideas magazine - Cuello y mangas de Barcelona

4.3

INSTRUMENTOS

Para abordar a los sujetos de estudio y llevar a cabo la recopilación de información se decidió acudir a dos cuestionarios de entrevista que permitió profundizar en los conocimientos de los sujetos de estudio. Se utilizaron preguntas abiertas para adquirir la información necesaria sobre la experiencia de cada uno en temas de ilustración y bordado.

Cuestionario

Se estableció un cuestionario para el sujeto de estudio principal. Por su residencia fuera de Guatemala, con el fin de profundizar en los conocimientos y experiencia en el diseño gráfico por medio del bordado (Ver anexo 1).

Guías de entrevista

Se determinó una entrevista que permitió profundizar en los conocimientos de los sujetos de estudio, con la finalidad de obtener información acerca de su experiencia en el bordado. Y así mismo poder obtener su punto de vista en el aporte de Loly Ghirardi en el diseño gráfico (Ver Anexos 2 y 3).

4.4

PROCEDIMIENTO de la investigación

1. Selección del tema

La selección inicia con un listado de temas y un mapa de araña por tema para centralizar la idea de interés con relación a ilustración y comunicación visual. Se eligieron estos temas por su contenido y aporte a la academia.

2. Planteamiento del problema y objetivos de investigación

En base a la temática se desarrolló el planteamiento del problema del cual se generan las interrogantes de la investigación y luego se desarrollan los objetivos de los cuales se guía la misma.

3. Selección de sujetos y objetos de estudio

Se determinó la metodología de la investigación mediante la selección de los sujetos, objetos de estudio e instrumentos para poner en práctica los objetivos de la misma.

4. Desarrollo de contenido y experiencias de diseño

Se llevó a cabo la recopilación de información con respecto al tema seleccionado y las experiencias de diseño

5. Desarrollo de instrumentos

Se realizaron guías de entrevistas y cuestionarios de entrevista enfocadas a los sujetos de estudio y guías de observación para los proyectos que se utilizaron como objetos de estudio.

6. Descripción de resultados

Se presentaron los resultados del análisis e interpretación de los sujetos de estudio los cuales se obtuvieron por medio de los instrumentos.

7. Interpretación y síntesis

La información obtenida del contenido teórico, experiencias de diseño y la interpretación de resultados definió la síntesis de la investigación.

8. Conclusiones y recomendaciones

Luego del proceso investigativo, se generaron las conclusiones y recomendaciones que responden a los objetivos planteados.

10. Referencias

Se enlistaron las fuentes de consulta de acuerdo a la normativa APA.

11. Anexos

Se incluyeron los instrumentos que fueron de utilidad como documentos de apoyo a la investigación.

12. Introducción

Como último punto, se desarrolló la introducción donde se describe el contenido de la investigación y el propósito de la misma.

13. Índice

En forma de lista se presenta el contenido de la investigación por medio de un orden lógico a la misma y así ubicar al lector según sea su interés.

14. Resumen

Se describió de una forma general los aspectos de importancia de la investigación y se dieron resultados de la misma, para dar una breve síntesis de lo que trata la misma.

05

CONTENIDO TEÓRICO

y experiencias de diseño

5.1

COMUNICACIÓN
visual**¿Qué es la comunicación?**

Asinsten (s.f.) describe la comunicación visual como un medio de transmisión de mensajes por medio de imágenes, así que este tipo de comunicación en términos generales es basada exclusivamente en imágenes pero se puede complementar a través de textos, sonidos, que le brindan un significado a la misma.

Esta contiene los mismos mecanismos que cualquier otra comunicación y consta de emisor, receptor, códigos y procesos de codificación; se encuentra estrechamente ligada al diseño gráfico. Esta disciplina utiliza discursos visuales que la hacen resaltar en entornos por su contenido gráfico.

Es así como una disciplina del diseño gráfico, como la ilustración, puede ser parte de la comunicación visual, ya que trasmite mensajes adaptados, a proyectos por ejemplo, que el usuario pueda comprender de una mejor manera lo que se desea comunicar a través de referencias visuales más específicas.

Formas de comunicar:

Ledesma (2003) describe las actitudes que se perciben entre el receptor y la comunicación en el diseño, las cuales son las siguientes:

1. Hacer- Leer:

Es la actividad que estructura un mensaje verbal a partir de elementos gráficos, es decir someter a un texto a procesos transformación, lo que da como resultado una composición gráfica con el mismo significado y se comprende mejor por las jerarquías que adquiere el mismo. Es una forma de lectura que ordena y guía al lector desde la óptica.

2. Hacer- Saber:

Se estudia la información brindada y se dirige a dos niveles de importancia lo cuales son:

- Comportamiento social de forma general
- Hechos o eventos de la vida social de forma específica

Estos niveles conforman la información de manera general, la expectativa y la duración de la misma al grado de incertidumbre para el receptor. Por ello en estos casos se busca al portador de la verdad socialmente hablando, se buscan señales de aprendizaje o se busca un mensaje verdadero.

3. Hacer – Hacer:

Se busca persuadir por medio de la opinión y la perspectiva y depende la comprensión del ámbito social, todo depende de las opiniones de cada persona, no importando si esta bine o mal o si es verdadero o no.

5.2

LENGUAJE
visual

Giacomino (2013) así como la comunicación visual, este es un medio de expresión para transmitir mensajes visuales, el sentido de interpretación en el lenguaje visual es por medio del conocimiento de lo que se está observando.

Las imágenes se reciben con una primera impresión, casi siempre existe ese factor de interpretación con las imágenes al ser algo muy objetivo, por ello la percepción visual es algo para educar y así todos poder tener capacidades de comprender lo que se desea transmitir a través de imágenes. Y según sea su finalidad el lenguaje se puede dividir en tres clases diferentes:

Lenguaje visual objetivo:

Transmite la información que solo tiene un significado, las señales de tránsito o algo científico.

Lenguaje publicitario:

El objetivo de este tipo de lenguaje visual es informar al grupo objetivo al que este está dirigido, ya que debe convencer y vender un producto o servicio.

Lenguaje artístico:

Posee una función estética libre y el mensaje es percivido por el receptor de diferentes formas según criterios

El lenguaje visual tiene todo que ver con la imagen por lo que se define a continuación:

La imagen:

Es un término general que hace referencia a un contenido en dos dimensiones que puede ser elaborado de forma manual o digital, se considera que una imagen por si sola comunica por lo que interviene la connotación y denotación para encontrar el tras fondo de la misma.

Denotación:

Es el significado literal que se le otorga a una palabra, este es el primario de una imagen ya que se identifica por estar en el diccionario. Es lo que representa con claridad.

Connotación:

Es la comprensión, conocimiento e interpretación de una imagen, se percibe por medio de la experiencia, esta influenciada por lo elementos que contiene una imagen u objeto ya que todo lo que lo completa es un cambio a la percepción de aquel que observa.

Connotación | 06

Fuente: <http://bit.ly/2pUcfCQ>

En la imagen se puede observar lo siguiente:

- Denotación: Un tigre reflejado en un espejo y un gato.
- Connotación: Manejo de autoestima.

Es por ello que la interpretación juega un papel importante en la opinión de cada persona y sobre todo si esta pertenece a un grupo objetivo determinado para seccionar interés.

Dnotación | 07

Fuente: <http://bit.ly/2qGJydB>

En la imagen se puede observar lo siguiente:

- **Denotación:** Dos personas sacando la lengua, una en forma de pez y otra en forma de calcetín.
- **Connotación:** Mal aliento.

Ambas imágenes construyeron su retórica por medio de elementos pertinentes que forman una interpretación hacia lo que desean dar a conocer por medio de las mismas.

Es por ello que la imagen puede afectar positiva o negativamente una representación visual en cualquier circunstancia, por lo consiguiente es importante su fundamentación por medio del significado de la misma.

Male (2008), debido a los diferentes estilos que se pueden observar las imágenes existen únicamente dos tipos de imágenes:

Imagen literal

La realidad es parte importante de este tipo de imagen debido a que la percepción que se le da a la misma es creíble y se interpreta como algo vivido o real. El autor destaca a pesar de tener un contenido de fantasía este tipo puede interpretarse diferente.

Imagen conceptual:

Estas imágenes contienen elementos de la realidad, pero se toma un sentido completo ya que la metáfora forma parte de la idea en general y puede tratarse de imágenes surrealistas, abstracciones que generen un trasfondo en la temática.

Las imágenes al estar determinadas por un tipo, estas deben determinarse como un todo, por ello al ser una imagen realizada manualmente se llama Ilustración, al utilizar medios digitales se puede nombrar fotografía, imágenes digital, etc.

Fotografía conceptual | 08

Fuente: <http://bit.ly/2qeJWQw>

Imagen Literal | 09

Fuente: <http://bit.ly/2qQGEu>

5.3

LA ILUSTRACIÓN

En el caso de Loly Ghirardi, ella cae en un tipo de ilustración por lo que es importante tener conocimientos acerca de lo que la ilustración es:

¿Qué es la ilustración?

Cava (2003) expresa, la naturaleza de la ilustración es muy importante ya que en antiguamente esta era utilizada para crear las imágenes de la realidad, donde eran artistas los que plasmaban actividades u objetos que veían en una pintura para capturar un momento por tiempo indefinido.

“Estampa, grabado o dibujo que adorna o documenta un libro”, es así como también la RAE define el término ilustración. Por ello siempre se busca la historia que dio origen a la ilustración sin embargo como lo mencionado con anterioridad, el ser humano ya intervenía en esta área. Desde las pinturas rupestres en la prehistoria y los jeroglíficos en la cultura egipcia.

Pero hoy en día según Ane (2012) la ilustración es el dibujo o imagen que complementa un documento, ya sea de texto o una imagen con significado para representar algo

Ilustración Conceptual de Liz Clements | 10

Fuente: <http://thecitylovesyou.com/urban/liz-clements>

en específico. Las ilustraciones son imágenes que brindan un mensaje y cabe resaltar que estas en su mayoría son diseños bidimensionales que atraen a observador por medio de diferentes principios fundamentales del diseño gráfico.

Cabe resaltar según Incera, (2014) la ilustración evoluciona así como se desarrolla la comunicación, hoy en día casi de manera inconsciente convivimos con ella. Esta se utiliza como objeto principal en mensajes publicitarios para transmitir de manera más objetiva un concepto.

Géneros de Ilustración:

Existen diferentes tipos de ilustración dependiendo la intención que se le quiera brindar a la aplicación, así describe Sanmiguel (2003) las cuales son las siguientes:

Ilustración conceptual:

Es el tipo de ilustración que se deja guiar por la libertad de un argumento literario, científico, etc. Esta no está ligada a un texto en si sino es algo muy personal acerca de un tema deseado por la persona que lo realiza. Se desarrolla de una forma creativa y con un estilo muy original característico del ilustrador.

En especial este tipo de ilustración busca atraer la atención del usuario por lo que es sofisticada y novedosa. Al tener un concepto de tras fondo esta “brinda expectativas al

lector”. Es cierto que la misma se debe guiar por un estilo muy definido pero no debe caer en enfoques demasiado personales de quien utiliza su imaginación para crearla.

Ilustración narrativa:

Siguiendo con la definición que Sanmiguel (2003) le da a la ilustración, se puede describir el tipo narrativo como una interpretación personal con creatividad pura del ilustrador, por que al contener sucesos o secuencias de escritos este debe transmitir una historia imaginada por el autor mismo del personaje, por ejemplo.

Ilustración decorativa:

La definición que Sanmiguel (2003) describe es “embellecer la página y acompañar los textos”. Así como en la antigüedad las formas de ilustración eran utilizadas en la tipografía como una inicial con muchos ornamentos y se podía observar en las capitales de textos antiguos y manuscritos de época.

Este tipo de ilustración no solo le da belleza a las capitales sino que también tiene que ver con el contenido del texto a resaltar ya que debe atraer y ser relevante del contenido para llamar la atención del lector y no distraer su atención misma.

Ilustración narrativa | 11

Fuente: <http://www.manodepapel.com/blog/?p=9835>

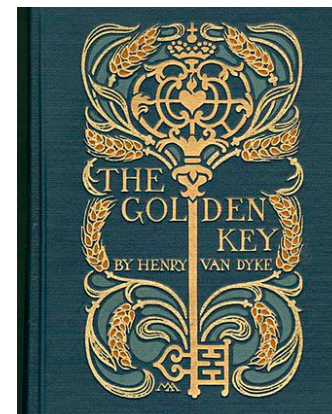

Ilustración decorativa | 12

Fuente: <http://bit.ly/2qGT404>

Proceso de las ilustraciones:

Zeegen (2009) describe procesos de ilustración acertados para llegar a un resultado final útil los cuales son:

1. Brief:

Es el primer paso y el más importante para el proceso creativo, con él se inicia con ideas claras pues es donde se abarca toda la información requerida, es decir la demanda. Se establecen parámetros de entrega, especificaciones técnicas, requerimientos del cliente que favorecerán al resultado final.

Zeegen recomienda realizar anotaciones con respecto al proyecto, específicamente en este primer acercamiento ya que al tener reuniones con el cliente esto asegura cada palabra, idea o concepto que se pueda aprovechar en la inspiración y el bocetaje.

2. Técnicas creativas para inspirarse:

Es necesario el desarrollo de ideas las cuales como punto principal deben tomar en cuenta la investigación del tema a resaltar. El autor sugiere el aprovechamiento de información para percibir de una mejor manera lo que se desea representar por medio de una ilustración. Cabe destacar que por medio de la inspiración gráfica y textual se puede llegar a una propuesta más acertada.

3. Concepto:

Como lo ya mencionado con anterioridad cada paso es muy importante para un ilustrador ya que todo conlleva procesos para determinar de la mejor forma lo que requiere la demanda, por ello se llega al punto de generar un concepto que demuestre la idea general de la ilustración por medio de un pensamiento puro.

Este concepto comunicará y será una herramienta para empujar al receptor a pensar y obtener más información sobre el texto a representar. Este siempre será un trasfondo al principio pero al ubicar la imagen en un contexto se podrá ver objetivamente el concepto a transmitir

4. El boceto:

Estos son los primeros encuentros visuales del ilustrador con su propuesta preliminar ya que para llegar a un resultado final se necesitan etapas para perfeccionar lo que se ha dibujado. En esta parte del proceso se puede observar lo siguiente:

- Identificar una composición: se sitúan los objetos en determinado lugar para hacer resaltar su importancia y esencia por objeto.
- Pruebas de color: ya con una propuesta preliminar, se sigue con el segundo paso del bocetaje para definir el color que se utilizará para cada objeto.

- Ambiente: se realiza por ultimo pruebas de ambientación si fueran necesarios, se implementa fondos o escenas.
- Propuesta final: Ya sea el caso e presenta de forma manual o análoga para una visualización más adecuada para el público.

Proceso de Bocetaje Sheyda Sabetían | 13
Fuente: <http://bit.ly/2qQplfF>

Proceso Loly Girardi | 14
Fuente: <http://bit.ly/2qQplfF>

El proceso de bocetaje es fundamental para una propuesta final acertada y creativa, la primera idea no siempre será la mejor, por ello es necesario la búsqueda de nuevas y poco utilizadas formas de representar una idea o proyecto.

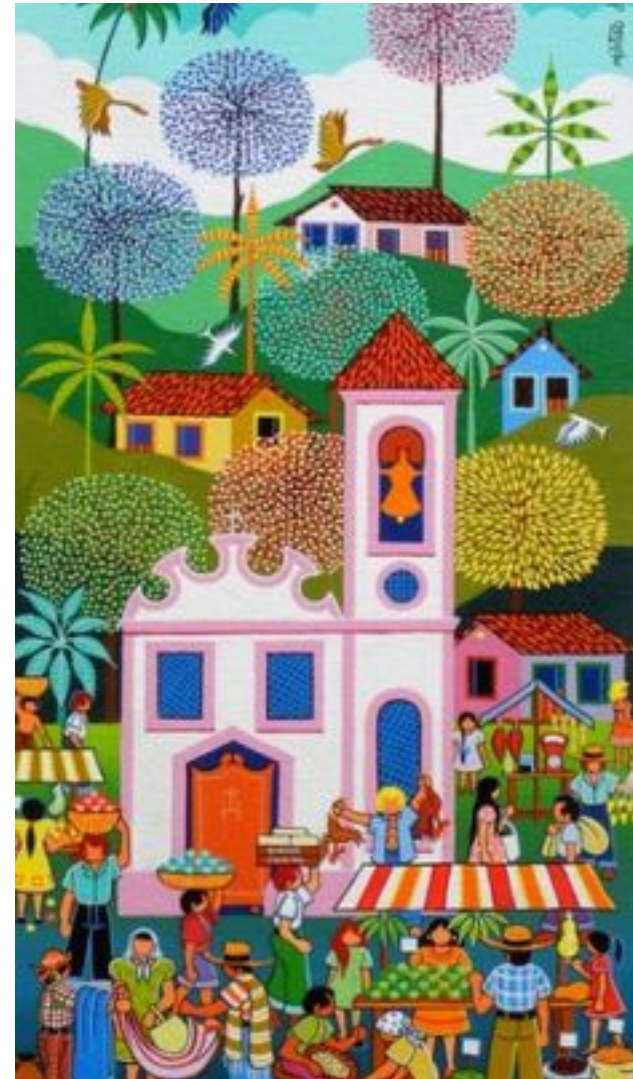
Estilo en la Ilustración:

Según Dipacho (2012) una de las preocupaciones de las personas al empezar en el camino de la ilustración es como poder encontrar un estilo que los identifique del resto de ilustradores, hoy en día es una disciplina muy cotizada, por ello es importante la experimentación con diferentes técnicas o formas gráficas de representar tu idea, tomando en cuenta características notorias.

El estilo es el que otras personas logren reconocer el trabajo de un ilustrador como parte de él, algo personal que no solo los distinga del resto sino que le dé la suficiente personalidad, por ciertas características gráficas. Un estilo según el autor "es una forma de ver, analizar e interpretar" (en web).

Cada ilustrador encuentra soluciones a problemáticas de diseño y las consolida en formas visuales que hacen reconocible su trabajo. En algunos casos un ilustrador no se queda con un estilo específico pero sí resalta aspectos que lo hacen distinguirse del resto, en otros casos hay ilustradores que perfeccionan sus técnicas y hacen de su trabajo una experiencia que visualmente hablando.

Existen diferentes estilos, por ello el diseñador cae en el necesidad de buscar innovación así como el estilo Naif, el dadaísmo, el art and crafts, art deco, entre otras que en su momento fueron tendencias que hoy en día se utilizan como inspiración en muchos casos.

Arte Naif | 15

Fuente: <http://bit.ly/2pkVnBi>

Interpretación de estilo de Loly Ghirardi :

Loly Ghirardi estilo | 16

Fuente: <http://www.brwnpaperbag.com/tag/loly-ghirardi/>

En las imágenes se puede observar algunos detalles relevantes del estilo Naif, el ejemplo es claro, comparten textura, uso de colores brillantes como: verde, azul, rojo, utilización de casas como una figura importante por ello la dimensión de la misma es algo muy notorio del estilo característico de Loly al arte Naif.

Es por ello que los bordado que la diseñadora realiza son ejemplos de inspiración en tendencias que nunca dejaron

Estilo de arte Naif | 17

Fuente: <https://es.pinterest.com/pin/626492998134300310/>

de prevalecer incluso hoy en día regresan adaptados a lo que el artista desee representar.

El estilo de Ghirardi es algo que se puede encontrar en cada una de las obras que ella realiza, cada uno con la interpretación adecuada para responder a la demanda del cliente o la necesidad del proyecto que se realice en dicho momento.

Elementos de diseño en ilustración:

Es importante resaltar que por los elementos del diseño se riga el estilo que cada ilustrador asocia a sus proyectos para presentar propuestas innovadoras.

Forma:

Es la representación gráfica de un objeto. La forma es cualquier cosa, si se modifica no pasa nada porque aún sigue siendo una forma.

Se dice que cuando una forma se descompone en sus partes, pierde su configuración y se percibe como no configurada. Si se alteran los elementos que la conforman, pierde significación pero no su concepto.

Tamaño:

El tamaño depende de la relación y comparación entre una forma y otra. Así, pueden establecerse formas de mayor tamaño, si se compara con otra de tamaño menor.

Se puede hablar de formas grandes y pequeñas cuando se trata de diferenciarlas dentro del contexto de una disposición.

Color:

La forma puede percibirse gracias al color: generalmente, lo que se ve como forma no puede separarse de lo que se ve como color, pues el color en la forma es sencillamente

la reacción de un objeto a los rayos de luz mediante los cuales lo percibimos. El color, junto con la textura, conforma el aspecto superficial de la forma.

Textura:

Se refiere a la apariencia externa de la forma que podemos percibir a través de la vista y el tacto, según el tratamiento que se le da a la superficie de la misma. La textura en la forma puede recibir variaciones en cuanto al color; una forma de textura rugosa, si es tratada con el mismo color que otra de textura lisa, sufre alteraciones de su color porque hay más concentración de pigmentos y, por lo tanto, este se ve más intenso.

Punto focal:

Es parte de la composición donde el interés se capta por este elemento ya que tiene mayor relevancia en la misma, por ello se presenta con un color, tamaño o forma diferente al resto; algo distintivo.

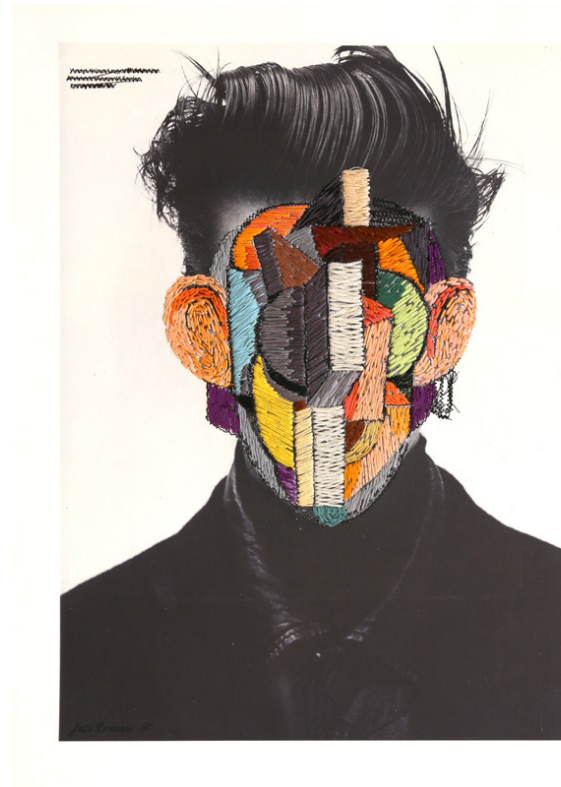
Posición:

Se relaciona más con el concepto de forma compositiva y tienen que ver con la forma en el espacio. Cuando relacionamos la forma con el ámbito o campos donde se desarrolla la percepción visual, podemos determinar su posición. Los ejes dominantes establecen un marco de referencia en el mundo visual.

Elementos de diseño | 18

Fuente <http://cartelurbano.com/artista-freelance-autodidacta>

Punto focal | 19

Fuente: <http://www.joseromussi.com/>

Principios de diseño

Según Wong (1993), en el pasado se ha visto los elementos de diseño, es decir, línea, forma, textura. se consideran estos como los lo que se necesita para un diseño. Los principios que se observan próximamente son los que hacen la estructura fuerte y lo mantiene unida una composición. Los cinco principios que pueden ayudar a construir un diseño funcional.

Balance

Para crear un aspecto limpio y equilibrado, cada elemento debe tener una conexión visual con otro elemento de la página o composición.

Proximidad

Cuando los elementos que están relacionados unos con otros se colocan juntos, se convierten en una unidad visual, esto debe reducir el desorden y dar una estructura clara. Organizar la información en grupos apropiados es uno de las más rápidas y más fáciles maneras para mejorar los diseños.

Contraste

Si todo en la composición tiene el mismo aspecto, se obtendrá un diseño bastante aburrido. Al usar contraste en el diseño, la página de inmediato tendrá un mayor atractivo. El contraste puede ser aplicado a las formas, colores, tipo y líneas.

Valores

El valor puede ser descrito simplemente como la relativa ligereza o la oscuridad de un objeto. Como contraste, el valor puede añadir profundidad y dimensión a sus diseños.

Simetría:

Es la organización de los elementos dentro de una composición para crear lados iguales de la misma y así crear un balance exacto los mismos elementos.

Unidad:

Tiene que ver con lo ya mencionado con anterioridad, en este aspecto es importante el crear armonía en la unión de cada elemento por ello la unidad debe de estar presente en todos los elementos utilizados en la composición.

Jerarquía:

Es la importancia con la que de forma visual se pueden determinar en una composición los aspectos de más relevancia en el diseño gráfico.

Ritmo:

El ritmo se crea a conveniencia, ya que este significa que existen elemento similares pero no iguales en un material, eso no quiere decir que todo sea diferente sino que todo aparezca conforme la idea general.

Contraste | 20
Fuente <https://www.behance.net/gallery/53952125/Fish>

Balance | 21
Fuente <http://cartelurbano.com/artista-freelance-autodidacta>

Psicología del color en las ilustraciones:

Asinsten, (s.f.) el color en las ilustraciones debe ser comprendido antes de aplicarlo, ya que todo obtendrá un significado a la hora de la interpretación que se desee comunicar. En casos los colores utilizados deben ser lo más parecidos a la realidad o pegados a un estilo gráfico para expresar de forma correcta lo que se quiere identificar para la realización de una ilustración.

Existen colores que expresan mejor que otros por ello por más adecuados para utilizarlos, se debe tener cuidado en que color seleccionar para así no caer en malas interpretaciones.

Según Costa (2007) cada color tiene su significado:

Blanco:

es un valor neutro, expresa paz y pureza, crea intención de vacío, el blanco es un fondo potencial para todo mensaje visual.

Negro:

simboliza nobleza y elegancia cuando es brillante y transmite silencio eterno e impenetrable.

Verde:

es un color que evoca vegetación y el mundo natural. También simboliza esperanza y una vida renovada.

Café:

es un color masculino, brinda gravedad y equilibrio, es un color realista por ser el color de la tierra.

Rojo:

es vitalidad, el color de la sangre y la pasión, es un color fundamental de energía y agresividad.

Rosa:

es un color que evoca timidez, es suave y romántico sugiere dulzura e intimidad.

Naranja:

posee fuerza radiante, es cálido y acogedor, tienen la cualidad de ser muy dinámico u positivo.

Azul:

es un símbolo de profundidad, frío provoca la sensación de tranquilidad, cuando este color más se oscurece más nos atrae al infinito.

Amarillo:

es un color luminoso, el más cálido, es un color de luz y sol, así como el oro.

El violeta:

es un color de templanza y reflexión. Simboliza misterio.

Recurso gráfico de bordado en Revistas | 22

Fuente: <http://maricormaricar.com/#/hausfrau/>

Ilustración como recurso gráfico:

¿para qué sirve la ilustración? según bgy Rossi (s.f.), Esta es una pregunta que muchos se hacen ya que el realizar una ilustración es generar la respuesta de algo, todo lo visual tiene un fin, hay que pensar en todo antes de realizarla, si será utilizada para medios de impresión o digitales para guiarnos desde el inicio ya que todo con anticipación será útil para un acabado de calidad.

Es importante guiar al observador, que técnica es la adecuada, si muchas o pocas texturas serán útiles, al cabo muchas interrogantes vendrán a la mente para “vender” la idea. Es así como se presenta una ilustración ya que el observador es el que dirá si es de su agrado.

La ilustración como recurso es eso “vender” una idea, un concepto detrás de una imagen creada con personalidad por así decirlo, porque una ilustración es comunicar lo que se desea que el usuario perciba al verla.

5.4

LA ILUSTRACIÓN

en el diseño editorial

Sanmiguel (2003) destaca que la ilustración en libros se dio durante el siglo XVIII, y la llegada de las revistas y publicaciones periódicas desembocaron en lo político y lo social de la época, convirtiéndose así en las formas ilustrativas más populares del mundo moderno.

El uso de la ilustración y la fotografía en aplicaciones editoriales es para complementar el contenido que se presenta, Zeegen (2009) destaca la fotografía como una representación de un hecho real por medio de imágenes, y la ilustración como una idea o un punto de vista no tan apegado a la realidad.

Braham (1991) describe que la fotografía no es el medio ilustrativo más acertado para transmitir una idea ya que al ser algo realista no se puede utilizar en temas imaginarios en donde la ilustración puede intervenir de una forma más objetiva.

La búsqueda de la ilustración para revistas, publicaciones periódicas, etc. brinda la oportunidad a la experimentación y el uso de tendencias pues el ilustrador puede desarrollar su imaginación tomando en cuenta especificaciones de la editorial.

El ilustrador debe mantenerse actualizado y adaltar su trabajo y su aporte personal, en las aplicaciones de diseño editorial la ilustración suele ser libre y creativa.

Aplicaciones de la ilustración en el diseño editorial:

Ilustración de portadas:

En este caso la ilustracion antecede un contenido, por ello exige un poder gráfico muy importante, por medio de esta se guía el lector a abrir un libro, un disco compacto, una revista, etc y luego relacionarse con el interior del mismo.

Por ello Sanmiguel (2003) Recalca que la ilustración de portadas debe contemplar todo el contenido de una publicación o un texto y así complementarla con tipografía y crear armonía en la imagen final.

La portada es la primera parte de cualquier publicación en la que es preciso colocar la imagen esencial que represente la misma. Zapatterra (2008).

Tipos de portadas:

Zapatterra (2008) describe, cada portada se realiza y es diseñada con diferentes perspectivas y se puede dividir en tres grupos distintos:

Portadas figurativas:

Este tipo de portadas se caracterizan por relacionar la imagen directamente con el contenido del material, por ejemplo la representación de un rostro en para un público femenino (Cahuey, 2010). Así también existen publicaciones que utilizan el humor para darle otro enfoque figurativo según la libertad de los lectores a los que se dirija la misma.

Portada figurativa, Maricor-Maricar | 23

Fuente: <http://maricormaricar.com/#/barcelona-sole/>

Portadas abstractas:

Es importante resaltar los valores y la marca en sí ya que a través de la misma se captará a grupos objetivos muy seleccionados, sus ventas por lo general son pro suscripción o suplementos semanales los cuales tienen muy presente lo que desean transmitir por medio de diferentes representaciones e intereses.

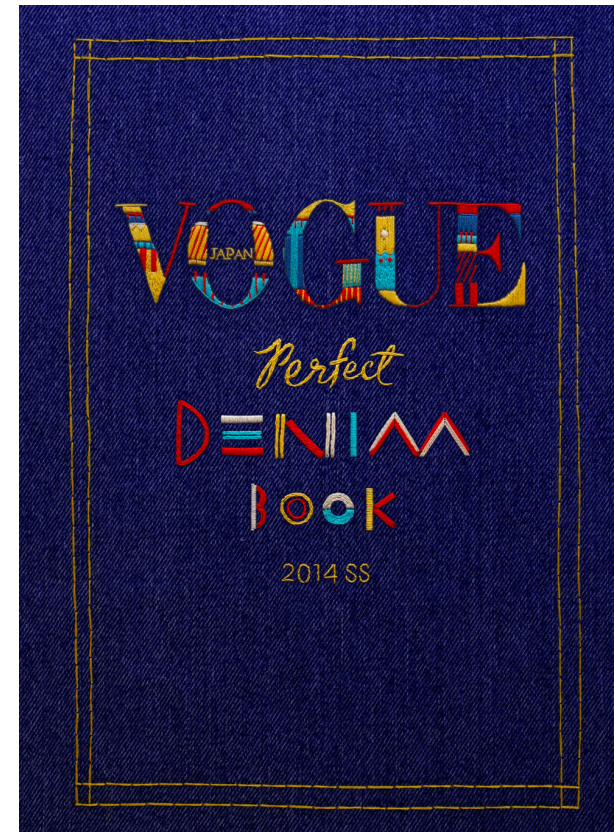

Portadas abstractas, Maricor-Maricar | 24

Fuente: <http://maricormaricar.com/#/desktop-magazine/>

Portadas de textos:

Este tipo en especial se centra en los titulares de publicaciones, por lo general utilizan únicamente tipografía y en casos lo complementan imágenes poco relevantes.

Portada de Textos, Maricor-Maricar | 25

Fuente: <http://maricormaricar.com/#/vogue-japan/>

5.5

EL BORDADO

¿Qué es el bordado?

Según Esquinca (2016), el bordado es un motivo que se realiza con aguja e hilo sobre un tejido, el producto del bordado es un dibujo, que se representa por las diferentes puntadas. El mismo añade relieves, brillos y sobre todo color a diferentes materiales para darle un toque de personalidad a prendas de vestir por ejemplo.

Historia del bordado

El bordado es considerado un arte, que consiste en la elaboración de ornamentación por medio de hilos sobre una superficie flexible, en su mayoría telas. El origen del bordado llega al mismo tiempo que la ropa, se dice que los antiguos egipcios utilizaban bordado para decorar sus túnicas ya que representaba un signo de riqueza en aquellas épocas.

Por lo que desde hace muchos años el bordado a jugado un papel importante en la industria, a pesar de ser

realizado a mano desde sus inicios, este llega a ser un oficio y evoluciona conforme el tiempo.

Horten (2012) describe, hoy en día esta artesanía es adaptada a todo tipo de prendas, decoraciones e ilustraciones con muchos estilos y materiales diferentes. Todos aquellos consumidores pueden apreciar incluso bordados computarizados con estilos personalizados y colores en hilos muy atractivos.

Bordado de Ghirardi | 26
Fuente: <http://bit.ly/2pVafuj>

Materiales que se utilizan:

Hilos:

El hilo más común que se puede comprar en cualquier librería o miscelánea, en Guatemala se conocen como lustrinas ya que vienen hasta con 6 hebras, son un tipo de madejas de hilo pequeñas que se pueden distribuir de una forma adecuada según cada persona.

El hilo de coser también se puede utilizar para bordar, este no tiene variaciones, en la mayor parte del tiempo es utilizado según el criterio de la persona que lo utilice. Se utilizan lanas por un grosor diferente y agregar texturas nuevas.

Hilados DMC | 27
Fuente: <http://bit.ly/2qQMwsWj>

Agujas:

No existe una aguja exclusiva para bordar, en si las agujas se utilizan según su ojal para enebarr ya que este en casos suele maltratar el soporte utilizado, por ello la experiencia brindará la mejor opción.

Tijeras:

La tijera debe tener fino en sus hojas y una punta pronunciada para así no dejar sin cortar ningún hilado que se centre en el espacio que se desee cortar. Existe una tijera exclusiva para bordar y su nombre es: Tijeras cigüeña.

Tijeras de cigüeña | 28

Fuente: <http://bit.ly/2pVbd9V>

Detalles de bordado | 29

Fuente: <http://bit.ly/2qR4GuX>

Telas:

Aunque puedes bordar sobre lo que sea las telas es un material convencional en donde el bordar es más práctico.

- Batista de algodón: es una tela fina y delicada, se utiliza por su amplia gama de colores.
- Lienzo de algodón: es parecido a la manta pero con fibras más suaves y manejables, esta viene en colores, no es muy recomendable si se desea lavar después del bordado.
- Tela de panal de abeja: Este tipo de tela es de algodón y por su calado es utilizado para punto cruz.

Bastidores:

Se utilizan para colocar la tela y estirada, y así no tener dobleces en la misma a la hora de bordar, comúnmente son de madera sencilla y circulares para hacer la presión necesaria sobre la tela.

Materiales para calcar o redibujar.

- Papel carbón: este tipo de papel se utiliza para calcar sobre alguna superficie.
- Tiza de modista: es la más utilizada, aunque no brinda una línea delgada es muy fácil borrarla luego de ya finalizado el bordado.
- Lápiz negro: se utiliza de forma suave sobre la tela, este puede ser un HB de los comunes, este no se borra con tanta facilidad pero es el mejor para un dibujo o ilustración más definida.

Materiales de bordado | 30
Fuente: <http://bit.ly/2plaLOE>

Tipos de bordados:

1. **Bordado calado:** En este tipo los hilos utilizados son parte del tejido por lo que se visualizan como pequeños relieves y cortes en la aplicación final.

Bordado calado | 31
Fuente: <http://bit.ly/2sDH7ID>

2. **Bordado blanco:** se utiliza como base una mantilla blanca o de color plano para así resaltar los bordados y relieves realizados con diferentes colores vibrantes o neutros.

Bordado blanco | 32
Fuente: <http://bit.ly/2sDH7ID>

3. **Bordado cunéville:** es un bordado originario de Francia, se realizan en bastidores y por medio de agujas con un gancho donde se resaltan los hilados con mostaciztllas.

Bordado cunéville | 33
Fuente: <http://bit.ly/2u1Pivc>

4. **Bordado de umbria:** estos se recubren por una tela de color dorado y son utilizados colores alegres en los hilos utilizados.

Bordado umbria | 34
Fuente: <http://bit.ly/2t8DEDo>

5. **Bordado fantasía:** en este tipo de bordado se utilizan diferentes materiales como sedas, pedrería, lanas e incluso hilos de oro y plata.

Bordado fantasía | 35
Fuente: <http://bit.ly/2f8DEDo>

6. **Bordado persa:** se caracteriza por ser un bordado lujoso, se utilizan materiales costosos como hilados de oro y piedras preciosas únicas.

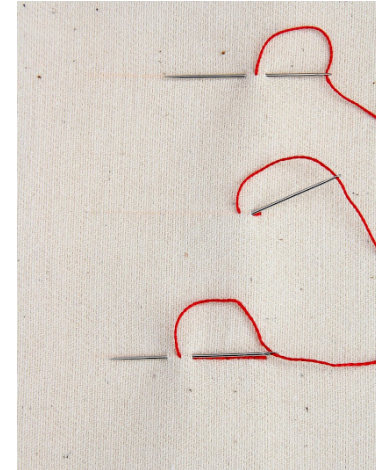

Bordado persa | 36
Fuente: <http://bit.ly/2u1ZRj7>

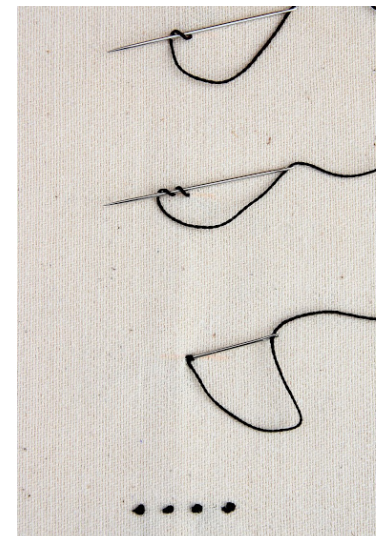

Visualización de los diferentes puntos de bordado:

El bordado por sí solo es una mezcla de diferentes texturas y motivos para representar lo deseado, estos diferentes puntos utilizados son técnicas que las mujeres utilizan para resaltar su trabajo y darle un estilo propio ya que cada una sabe cual le brinda a su aplicación un mejor resultado, pero por lo consiguiente el bordado utiliza en su mayoría las siguientes puntadas:

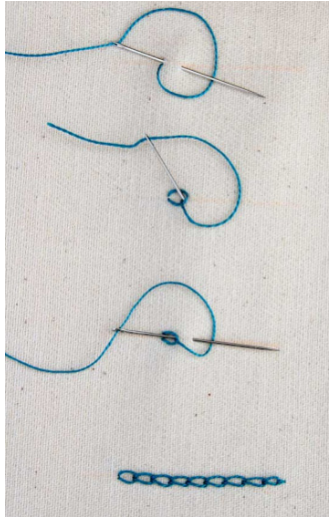

Punto atrás | 37
Fuente: <http://bit.ly/2s8zFSC>

Punto nudo | 38
Fuente: <http://bit.ly/2s8zFSC>

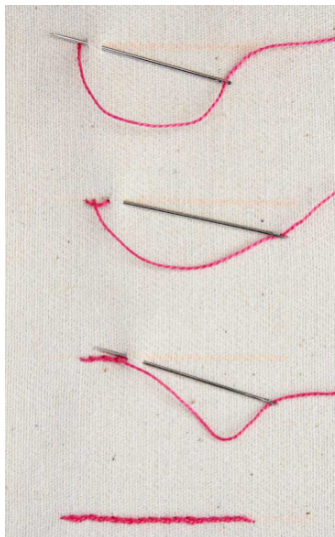

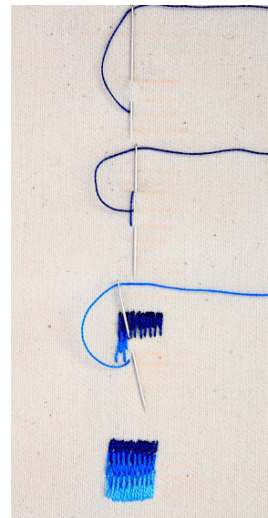
Punto cadeneta | 39
Fuente: <http://bit.ly/2s8zFSC>

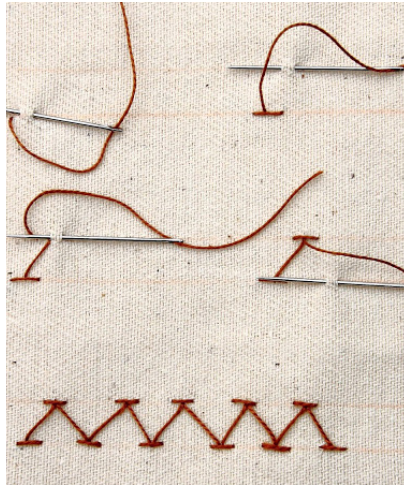
Punto recto | 41
Fuente: <http://bit.ly/2s8zFSC>

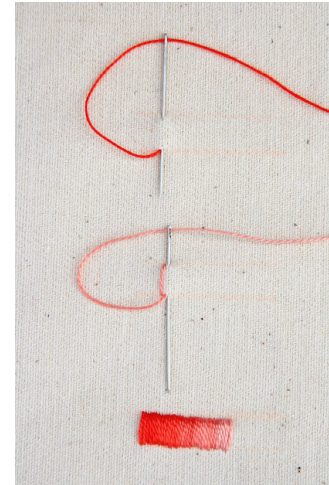
Punto tallo | 40
Fuente: <http://bit.ly/2s8zFSC>

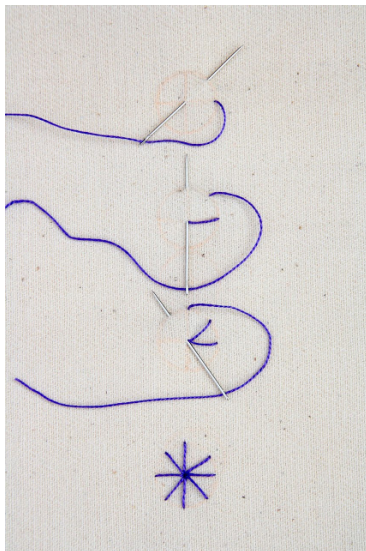
Punto de matizado | 42
Fuente: <http://bit.ly/2s8zFSC>

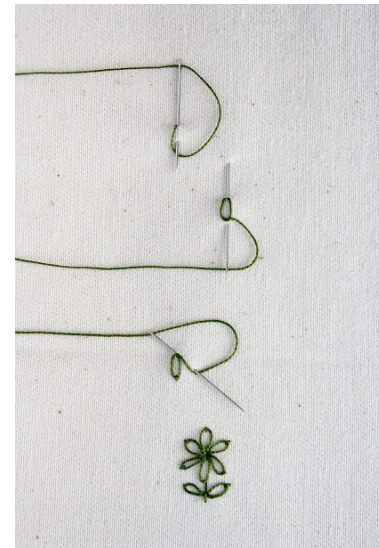
Punto chevron o flecha | 43
Fuente: <http://bit.ly/2s8zFSC>

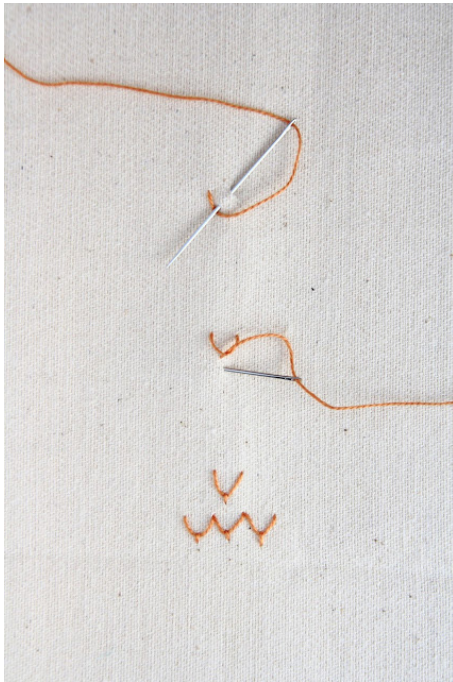
Punto plano | 45
Fuente: <http://bit.ly/2s8zFSC>

Punto estrella | 44
Fuente: <http://bit.ly/2s8zFSC>

Punto margarita | 46
Fuente: <http://bit.ly/2s8zFSC>

Punto mosca | 47

Fuente: <http://bit.ly/2s8zFSC>

Bordado como una técnica artesanal.

Hacer de una técnica algo artesanal se vuelve día con día algo de importancia, ya que depende del artista realizar su tarea de una forma manual, es una iniciativa propia ya que quiere de mucha dedicación y tiempo realizar proyectos de esta índole.

El bordado artesanal es realizado 100% a mano, desde la colocación de las telas, el hebrado de los hilos y la realización de proyectos. Bordar requiere paciencia y mucho tiempo, ya que con cada puntada se le otorga estética a lo que se realiza.

El proceso del bordado es algo que cabe resaltar ya que es algo muy sencillo:

1. Se calca el dibujo sobre la tela.
2. Se coloca el bastidor.
3. Se inicia a seguir el patrón y rellenar figuras con las diferentes puntas.
4. Se detallan y se obtiene un resultado final.

5.6

HILOGRAFÍA

según Loly Ghirardi

Ghirardi (2017) expresa, la hilografía es el bordado básico y experimental que su persona realiza para combinar diferentes disciplinas afines, las cuales son: el diseño gráfico, el bordado y la ilustración.

Cabe describir que la hilografía que la diseñadora Ghirardi: crear es “la forma de narrar ilustraciones, tipografías, imágenes” que ilustradores o colegas adquieran la curiosidad de realizar una técnica manual por medio del bordado.

En esta práctica es importante tener paciencia, el bordado no es algo de dos horas, todo lleva un proceso que hay que seguir para llegar a un resultado funcional y sobre todo que sorprenda.

Lo más difícil de la técnica del bordado ilustrativo es la interpretación correcta de las diferentes puntadas a utilizar durante la intervención con la tela ya que la ilustración no se realiza toda de una misma forma sino que se combinan componentes para un bordado único.

HILOGRAFÍA

Workshop de bordado ilustrativo en Buenos Aires

Hilografía de Ghirardi | 48

Fuente: <http://bit.ly/2sOqh8C>

Bordado ilustrativo | 49

Fuente: <http://bit.ly/2rPb1qG>

5.7

EXPERIENCIAS

de diseño por medio del bordado

En base a una serie de entrevistas realizadas por DMC (2017)

El bordado según Marion Romain:

Romain (2017) relata que sus inicios en el bordado se dan ya que en Bretaña, su país natal, siempre utilizan en sus prendas de vestir bordados tradicionales. Pero se considera como una autodidacta en el bordado, ya que a pesar de haber recibido una serie de cursos estos no le dieron mucho camino a lo que ahora es.

Las técnicas del bordado se aprenden pero lo que inspira siempre tiene buenos frutos. Las cosas cotidianas son lo más ilustra Marion en sus bordados, personas en actividades del día a día, la figura humana y los perros que son su obsesión según lo que describe.

El proceso creativo que Romain utiliza es el siguiente: inicia con un dibujo directamente sobre la tela con un rotulador soluble al agua, hoy ella puede decir que sus dibujos en su mayoría tienen a un animal y un hombre pero siempre destaca la historia detrás de cada bordado. Las texturas

ayudan a darle vida a sus bordados por lo que las utiliza con frecuencia.

Y algo muy importante de destacar según Romain “el bordado es un dibujo”.

Bordado de Marion | 50

Fuente: <http://elblogdedmc.blogspot.com.es/2017/03/entrevistamos-marion-romain.html>

Espacio de trabajo de Marion Romain | 51

Fuente: <http://elblogdedmc.blogspot.com.es/2017/03/entrevistamos-marion-romain.html>

El bordado mágico según Irem Yazici:

Yazici (2017) relata, el bordado a mano deja que la experimentación en diferentes materiales sea parte de este arte, Irem borda desde camisas, cuellos hasta monederos. En el 2014 Yazici viendo algunos videos en youtube de Mary Corbet inicia su pasión por el bordado, “la practica hace al maestro” es algo con lo que ella se identificó desde el principio.

Hoy en día no hay muchas personas que se sientan identificadas con el bordado en especial cuando es una técnica manual, la cual para muchas personas es una perdida de tiempo por toda la tecnología, pero para otras es una técnica artesanal que le toma mucho aprecio y valor.

Cualquier persona puede bordar si se lo propone describe Yazici, para ella la inspiración cae en la naturaleza, lo mato de los cuentos y las criaturas míticas. La espiritualidad por ello utiliza colores contrastantes que resalten lo atractivo de sus composiciones.

Bordado Mágico de Irem de Baobap | 52

Fuente: <http://elblogdedmc.blogspot.com.es/2017/02/entrevistamos-irem-de-baobap-bordado.html>

El bordado con mucho humor de Thread Honey:

Riggs (2017), se dedica a buscar aportes para todas las generaciones del bordado, utilizando luz y color, Jenn Riggs heredó el bordado de su abuela y poco a poco se convirtió en su pasión y trabajo.

Siempre le ha llamado la atención los proyectos manuales los cuales a través del bordado ponía en práctica, ella consolida el bordado como un medio comunicación visual por el cual no sólo destaca una herramienta novedosa sino también transmite objetivamente algo determinante en cada uno de sus bordados, por medio de frases e ilustraciones que la complementen para así darle un enfoque de motivación.

Riggs, “Me encanta bordar porque me hace feliz y no hay normas, puedes bordar juramentos o puestas de sol” el bordado le da libertad a la ilustración.

BordadoThread Honey | 53

Fuente: <http://elblogdedmc.blogspot.com.es/2017/01/entrevistamos-thread-honey-bordando-con.html>

06

RESULTADOS

ENTREVISTAS

Sujetos de estudio

A continuación se presentan los resultados de los sujetos de estudio que conforman esta investigación:

LOLY GHIRARDI

Diseñadora gráfica

1. Cuéntanos un poco acerca de tí y tus inicios en el diseño gráfico y el bordado.

Soy Loly Ghirardi, aunque mi alterego de bordadora es Señorita Lylo. Estudié Diseño Gráfico en la UBA (Universidad de Buenos Aires).

Decidirme por estudiar diseño gráfico fue muy fácil y por suerte acerté en la carrera que hoy sigo desarrollando. Eran épocas analógicas donde el ordenador no entraba dentro de las herramientas a la hora de preparar un trabajo práctico. Así que los protagonistas, a la hora de dar rienda suelta a una idea, eran las tijeras, los papeles, muchas fotocopias, tóners de colores. Terminé mi carrera en el año 2001.

Luego me mudé a Barcelona trabajé en varios estudios hasta que pude independizarme en el año 2007, co-fundando el estudio uauh! comunicación gráfica.

Donde nos dedicamos básicamente a la gráfica museográfica.

Llegué al bordado aprendiendo primero a tejer al crochet, luego pasé al crochet tridimensional Y de ahí al bordado. Cuando aprendí a bordar me detuve en la técnica y me sentí cómoda y quise seguir aprendiendo.

Aprendí hace 7 años con un par de cursos con Misako Mimoko. Luego pasé por la Aguja mágica, después el bordado tridimensional de Domingo de invierno para coronar mis puntadas con las clase magistral de Miga de Pan cuando vino de visita a Barcelona.

Cada experiencia y estilo dejaron sus huellas... y con ese cóctel de puntos, texturas y secretos empecé a armar mis propios creaciones.

A raíz de una colaboración para un libro, decidí abrir un blog y una página Facebook y a partir de ese momento comenzaron a aparecer colaboraciones y proyectos sorpresas que me llenaron de nuevos horizontes y me están dando muchas satisfacciones.

Me gusta que las piezas que bordo tengan un sentido y una linealidad. No me gusta bordar piezas independientes,

sino que sean varias para que juntas tengan un sentido. También aplicar mis conocimientos de diseño gráfico para que la composición y el cromatismo sean significativos. Como el proyecto "Di dove sei" en donde bordo la dirección de las mujeres de mi familia sobre trozos de telas pertenecientes a cada una de ellas.

El bordado es delicado, se va haciendo poco, se imagina y se consigue con paciencia. Una pieza tarda mucho en concretarse y mientras la consigo la voy imaginando y proyectando a la vez. Se va contando una historia formada por muchos minutos y muchas puntadas. Así que me meto en mi burbuja, me olvido del mundo y sólo están los hilos, la aguja y la tela frente a mí.

2. Según tu criterio, ¿por qué consideras al bordado como una técnica de ilustración?

Es un registro ilustrativo como pintar con acuarela o dibujar utilizando vectores.

Tiene la calidez y la imperfección de los hilos y de lo hecho a mano, y eso le da un carácter especial y original. En realidad no soy una gran experta, pero intento comunicar que con una base de 6/8 puntos y combinando distintos hilos o cantidad de hebras ya tienes un gran abanico de posibilidades para crear escenas maravillosas.

Para mí los hilos son como rotuladores, con distintos grosores, luminosidades y texturas!

3 ¿Qué tipos de ilustración aplica como complemento en sus bordados?

Aplico el bordado o bien en logotipos, bordado tipográfico. Hay varios puntos infalibles que quedan bien realzados y les da carácter a una nueva marca.

Y luego al no ser una gran experta en ilustrar a mano alzada o de memoria, me gusta calcar imágenes, remarcar bordes, sintetizar figuras y luego interpretar con puntos, imaginarme como puede ser un peinado o cómo realzar la vegetación en un paisaje!

Otras veces son simplemente texturas geométricas, en donde improviso eligiendo colores y dejando sueltos hilos por delante.

4. Según tu experiencia ¿cuáles consideras que son las ventajas y desventajas de trabajar ilustraciones análogas?

La ventaja fundamental es lo único de la pieza. Auténtico. Irreemplazable y original.

La desventaja es que no tenemos "control Z" para deshacer y volver en pasos cortos a rehacerla. Es por ello que soy muy amiga de la improvisación, de seguir adelante enmendando un error si sucede. Estos pequeños errores hacen aún más auténtica a la pieza.

He observado que tienes tu estilo propio de ilustración,

5. ¿Consideras que la aplicas en todas tus propuestas o complementas con otros estilos depende de la circunstancia? ¿Cuáles otros estilos aplicas?

Empezó a conocerse mi trabajo a raíz de una colaboración que tuvo mucho éxito para el "Diario de una volátil" en donde bordé un fondo floral para una de las viñetas de su libro. A partir de allí considero que comenzó mi estilo personal a salir a la luz. Que es combinar puntos en relieve junto con una elección de colores muy ecléctico y pensado.

6. ¿Cómo definirías tu estilo en técnicas de bordado?

Diría que es un estilo de bordado "moderno" no por la técnica en sí misma, sino por la elección de los motivos, sus aplicaciones y los soportes donde se aplica. Bordar una etiqueta de un vino, o salir en un libro ilustrado son lugares donde esta labor no estaba presente en el pasado.

Quedaba relegada a toallas, bonitos manteles e iniciales para fundas de almohadas...

7. ¿Cómo decides que elementos de diseño son importantes para tener una comunicación visual acertada en tus ilustraciones? Ejemplifica

Antes que los elementos siempre, siempre trabajo con un

concepto bien potente, que sostenga luego mi creación. Una vez localizado el concepto, empiezan las inspiraciones, los primeros bocetos y siempre trabajando en ilustrator. Soy de trabajar con vectores, para bocetar y proyectar. Primero en blanco y negro, sin color, para que la morfología hable y diseñe sin distracción cromática. Según la ilustración hay veces que me doy cuenta que solo un detalle cuenta para aplicar el bordado. Otras veces el encargo viene de fuera y me piden en dónde yo aplicaré el bordado.

Un ejemplo fue la identidad de un showroom de moda.

Showroom Dress up | 54

Fuente: <http://bit.ly/2ppRnQR>

En este caso elegí bordar el logo como elementos para apoyar la comunicación. El resultado combina el diseño gráfico con el bordado utilizado como registro ilustrativo. Otro proyecto interesante son las ilustraciones para la revista digital LeCool Barcelona.

En donde primero realicé un collage fotográfico, luego lo sintetice para finalmente bordarlo. Composición primero y bordado después.

Lecool Magazine | 56

Fuente: <http://bit.ly/2qRm165>

8. En el desarrollo de proyectos editoriales, podrías describir el proceso que conlleva realizar uno de tus bordados como ilustración de los mismos. Podrías brindarme un Ejemplo.

Diario de una volátil

Lecool Magazine | 55

Fuente: <http://bit.ly/2ppt6KV>

Diario de una volátil | 57

Fuente: <http://bit.ly/2pV2tQU>

Agustina me propuso colaborar en una de sus viñetas, creando un fondo que despegue de su ilustración. Me dio total libertad e improvisé este jardín con flores multicolores, con volúmenes y mucha variedad de hilos y texturas.

Me pasó la viñeta la calqué sobre una tela y bordé la contraforma de su ilustración. Fue un ejercicio hermoso de improvisación total, confiando en mi intuición y eligiendo colores en gamas y otras veces al azar.

Luego de bordarlo, me han hecho una fotografía cenital y posteriormente en photoshop fusionamos las dos realidades, la ilustración y el bordado para crear la viñeta final.

Wonderland

Cristina y Vanessa me han escrito para que borde una de las dobles páginas del libro, y no pude sentirme más afortunada en hacerlo!

Primero, Lady Desidia me pasó el “vestido” de Amanda (la protagonista de esta historia) para intervenir... y luego de comentar la paleta de colores, los posibles puntos en donde aplicar cada textura, comencé a bordar. He de confesar que cuando bordaba imaginaba historias y le daba sentido a las puntadas, al ver el resultado final la concordancia fue estupenda y por eso estoy llena de emoción de formar parte de esta obra. El proceso ha sido lento. como saborear un helado que te encanta. disfrutando y componiendo sobre

la ilustración de Vanessa (menuda responsabilidad!). Ella me ha dado completa libertad para quitar o poner detalles. Me encanta abrir esa puerta de interpretar el trabajo de otra persona, pues habla de confianza y de colaboración total! Luego del vestido, comenzó la etapa de bordado del lettering de “Wonderland”. Y una vez terminado los 2 bordados, fueron fotografiados por las manos y los ojos de Ameskeria y así tenerlos listos para el montaje.

Diario de una volátil | 58

Fuente: <http://bit.ly/2pbrKHs>

9. ¿Qué función tiene el color en tus ilustraciones?

El color es fundamental, vengo de la formación de diseño gráfico por lo que los años me han dado una experiencia para combinarlos, elegir paletas cromáticas originales y hacer fácil algo que para mucha gente es difícil elegir.

En el caso de los hilos existen muchos acabados (fluorescentes, metálicos o que brillan en la oscuridad) que los aprovecho para comunicar mejor la idea que estoy bordando.

10. ¿Consideras que existe campo para las ilustraciones con técnicas de bordado? ¿Cómo ha sido tu experiencia?

Yo creo que en este momento hay un acercamiento a labores de antaño, y todo el estilo “handmade” se está haciendo un hueco.

A pesar de ser una estética tal vez de moda en este momento, estoy segura que se están reinterpretando labores que ya forman parte de nuestro registro visual hoy en día.

11. ¿Cuánto tiempo te tardas en la realización de un bordado? Ejemplifica

El bordado es un trabajo de hormiguita... cada minuto, cada puntada es lenta, planificada y disfrutada (en mi casa).

Muchas veces el tiempo se pasa volando! y solo se avanzan unos centímetros. El trabajo que más me ha llevado ha sido de 1 mes. “El diario de una volátil”

Procuro dedicarle horas sueltas del día para disfrutarlo y no cansar la vista. Los cuellos bordados pueden llevarme 2 semanas de trabajo.

Y en el caso del bordado para Wonderland, he tenido que hacerlo en tiempo record. 1 mes

12. ¿Cómo percibes regresar a técnicas análogas en una época tan digital?

Me parece maravilloso, el tiempo pasa en forma diferente, y no tenemos luz de pantalla enfrente sino materiales tangibles, amables al tacto y somos únicos dueños del resultado final.

Lo que me gusta también, es que me ayuda a trabajar la paciencia, me desconecta de la vorágine cotidiana. Es una labor tan antigua que me sumerge en otra sintonía. Y también me encanta crear algo con mis propias manos, artesanal, que requiere de tiempo y mucha labor. Me fascina saber que es un trabajo que perdurará por muchos años.

13. Para finalizar, ¿cuál es tu perceptiva sobre el bordado como ilustración? ¿y el por qué lo utilizas como un recurso de diseño gráfico?

En mi caso el bordado es un registro ilustrativo y de proyectos textiles. Es un campo más para utilizarlo.

Si supiera por ejemplo dibujar con acuarelas, también lo usaría en mi trabajo. ¡Pero me gusta bordar! Y como somos lo que vamos haciendo, e investigando a lo largo de nuestra vida. Me parece acertado utilizarlo, fusionarlo y mezclar disciplinas, pues hablan de quienes somos.

SHEYDA SABETIÁN

Diseñadora gráfica

1. Cuéntanos un poco acerca de ti y tus inicios en la ilustración

Desde el colegio me gustaba dibujar, así que estudie diseño gráfico y ahí fui perfeccionando técnicas en todas las clases de dibujo que tuvimos.

2. ¿Qué te inspiró a realizar tus ilustraciones con técnicas de bordado?

Siempre me gusta estar cambiando de técnica y encontré a una chica que borda sus ilustraciones que me inspiró muchísimo. Se llama @nengiren en Instagram.

3. Según tu experiencia, ¿cuáles consideras que son las ventajas y desventajas de trabajar ilustraciones análogas?

No lo veo como algo que tenga ventajas o desventajas :) lo veo más como una opción más ante todas las opciones que hay de plataformas y técnicas distintas para ilustrar.

4. He observado que tienes tu estilo propio de ilustración, ¿consideras que la aplicas en todas tus propuestas o complementas con otros estilos depende de la circunstancia? ¿Cuáles otros estilos aplicas?

Creo que si la aplico en todas mis otras propuestas, aunque el estilo que tengo va cambiando de tiempo en tiempo.

5. ¿Cómo definirías tu estilo de ilustración?

La verdad, no me gusta catalogar cosas así que no se qué estilo utilizo. Contemporáneo, cosidero que puede ser algo muy propio.

6. ¿Cómo decides qué elementos de diseño son importantes para tener una comunicación visual acertada en tus ilustraciones?

En las ilustraciones que son mías solo dibujo lo que siento, no lo pienso tanto. Ahora si es para algún cliente si se debe pensar en lo que la marca quiere comunicar por ejemplo, cuál es el target, ilustrar cosas con las que se identifiquen. Si es para un libro, ilustrar elementos de la historia o inventarse nuevos que la historia no mencione necesariamente pero que complementen sin cambiar el enfoque.

7. En el desarrollo de proyectos editoriales, ¿introducirías el bordado como parte de una ilustración editorial? ¿Por qué?

Claro, depende de que libro sea, de que habla, etc. En proyectos editoriales se puede introducir cualquier tipo de técnica si está justificado.

8. ¿Consideras que existe campo para las ilustraciones con técnicas de bordado en Guatemala? o ¿apelas a ámbitos internacionales?

Creo que si existe campo si trabajas con editoriales por ejemplo, aunque es un trabajo bastante más laborioso que una ilustración hecha a papel o digital y no creo que fuera a ser tan bien remunerada aquí. Yo siempre apelo a ámbitos internacionales en cuanto a conseguir clientes que buscan diseño. No hay que encerrarse en un solo lugar, los clientes que necesitan diseño e ilustración están en todos lados y usualmente pagan mejor los que viven en países más desarrollados por razones obvias.

9. ¿Cómo seleccionas la ilustración para convertirla en un bordado?

Me la imagino primero en bordado y si siento que se vería bien la hago.

10. ¿Cómo percibes regresar a técnicas análogas en una época digital?

Hmm no creo que haya un regreso análogo creo que los dos se complementan y para hacer digital primero se debe hacer análogo. También son dos técnicas que se pueden utilizar de tiempo en tiempo sin necesariamente elegir solo una.

11. ¿Consideras que el bordado es un recurso que le brinda valor al diseño gráfico?

Depende. Si el diseñador o diseñadora lo quiere utilizar para agregar valor a su trabajo entonces si. No creo que todos los diseñadores gráficos tengan que bordar.

12. Según tu criterio en relación a las imágenes de Loly Ghirardi ¿Qué elementos de diseño destacan en las ilustraciones por lo que las hacen diferente?

Los colores que usa son muy vibrantes :) aunque he visto mucha gente que borda florecitas y cosas así entonces no se que tanto la hace diferente esto.

13. Para finalizar, ¿Cuál es tu perspectiva sobre el bordado como ilustración? ¿y el porque lo utilizas como un recurso de diseño gráfico?

Como mencioné anteriormente, solo creo que es una técnica más, una muy hermosa que se puede usar dentro de la gran gama de técnicas para ilustrar y agregar a diseños editoriales o gráficos o simplemente dejarlos como bordados.

SOFIA CONTRERAS-PAREDES

Diseñadora de modas

1. Cuéntanos un poco acerca de ti y tus inicios en MEÛS y Metamorfosis textil

Me considero una persona creativa con mucho que decir, mi medio para expresar es la moda y en especial los textiles. Metamorfosis Textil nace por las limitaciones que vi en el sistema educativo en las carreras de diseño, es un método diferente en donde el participante aprende a aplicar su conocimiento teórico y a experimentar con una persona que pueda orientar y resolver sus dudas.

2. Según tu criterio, ¿cómo consideras al bordado?

Lo considero como una técnica íntima, para mí el querer agregar bordado a una pieza representa el deseo de invertir tiempo, de ver esa pieza como un proyecto. Además que el trabajo de bordado es minucioso.

3. ¿Qué te inspira a realizar prendas de vestir con técnicas de bordado?

Nosotros en MEÛS decimos que nos gusta tomarnos las cosas personal, eso significa que no pensamos en el tiempo como una barrera, al contrario desvalorizamos el tiempo si nos lleva a realizar lo que queremos. El bordado es una de varias técnicas que representan esa mentalidad.

4. ¿Cuál es el proceso para realizar tus bordados a mano en tus piezas de moda?

Mi educación final en la moda fue en un marco muy artístico, en que la preocupación si la prenda iba a poder utilizarse era inexistente. Por lo mismo, mi identidad en la ilustración se vio fortalecida. Cuando ilustro un diseño, el mismo me dirige en una investigación y experimentación para lograr el volumen y texturas que tiene. Los bordados son eso, son el resultado de esa investigación, no se planean individualmente.

5. He observado que tienes tu estilo propio, ¿consideras que lo aplicas en todas tus propuestas o complementas con otros estilos depende de la circunstancia? ¿Cuáles otros estilos aplicas?

Es muy propio y está presente en todo, en la estética de mis fotografías, en el branding de la empresa. Para mí es importante saber quién quieres ser como diseñador antes de empezar en esta industria, parte de eso es saber quien eres tu estéticamente. En estos momentos estoy por producir una colaboración con una creativa muy diferente a mi, pero ese es el punto de las colaboraciones. Nadie quiere ver lo que ya hiciste, todos quieren que te salgas de tu zona de comfort y así será, pero la columna de mi estilo sigue estando presente.

6. ¿Cómo definirías tu estilo en técnicas de bordado?

Minimalista, ordenado, estructurado.

7. En el desarrollo de proyectos de diseño gráfico, ¿Introducirías el bordado como parte de una ilustración editorial u otras áreas? ¿Por qué?

Sí, de hecho lo hice para una propuesta. Fui elegida por una firma de diseño gráfico para producir un bordado que iba a estar en la carátula de los menús. Considero que es un stand-out de todo lo demás que se está haciendo, además que puedes utilizarlo de muchas maneras, el bordado como tal o fotografía del mismo, etc. De hecho tuve la oportunidad de compartir esta inquietud con estudiantes de diseño gráfico de la URL, la razón principal es porque yo NO soy una persona tecnológica y creo necesario recordar a los creativos que se están educando que no todo es COMPUTADORA, que expandirse a otros medios los puede llevar a dar propuestas más fuertes e innovadoras.

8. En la creación de tus diseños en bordado ¿consideras que el mensaje apela a los sentimientos, persuasión, a un grupo objetivo etc.? Ejemplificar

Como te decía anteriormente, a lo que apela es a mantenerse fiel a la ilustración inicial y por consiguiente al tema de inspiración con el que se planea la colección.

Mi audiencia son personas que valoran el trabajo hecho a mano y en especial que ven la moda o la prenda como una obra de arte, nunca me interesó la industria comercial de la moda.

9. ¿Consideras que existe campo para las ilustraciones con técnicas de bordado en Guatemala? o ¿apelas a ámbitos internacionales?

Considero que es un campo que debe explorarse, es fácil asumir que sabes lo que va a pensar la gente de algo hecho a mano (por consiguiente más caro) o ese prejuicio ignorante de que lo hecho a mano se ve anticuado, pero la gente puede sorprenderte y mucho! No recomendaría explorar este campo si no es por un deseo e interés personal; por qué? porque lleva tiempo, no es algo para hacer a la carrera. En ámbitos internacionales ya se está haciendo, edición de vogue con bordados, portadas de libros, etc.

10. ¿Cómo seleccionas esos patrones o ilustración para convertirla en un bordado y aplicarla a una prenda de vestir?

Por el tema de inspiración, mi proceso creativo es estructurado y eficiente, entonces permite tener claro que es lo que voy hacer.

11. ¿Cómo percibes el regreso a técnicas análogas en una época digital?

No es un regreso, para mí es la caída de la ignorancia. La época digital, no es una época, es una herramienta igual que las técnicas análogas, solo que es más fácil ir con la moda de las generaciones, pero es algo que personalmente creo que viene de la ignorancia y de no conocerte. Todo en herramientas puede ser tan actual como tu lo apliques o tan anticuado que te lleve a crear algo nuevo.

Pero si lo ves como un regreso, pues espero que no solo sea una moda de regreso por fin comercial (como generalmente es) sino por el valor auténtico que tiene.

12. ¿Consideras que el bordado es un recurso que le brinda valor al diseño gráfico?

No es más que algo digital, pero si convierte tu propuesta y tu proceso en algo personal.

13- Según tu criterio en relación a las imágenes de Loly Ghirardi ¿Cuál es tu opinión acerca de utilizar el bordado como ilustración?

El bordado es eso, si ves en la historia o hablando de Guatemala, el bordado y el brocado en los huipiles vino por la necesidad de plasmar su historia y su cultura en

algo que durara más que sus palabras, símbolos. La ilustración para mí es una composición simbólica de un mensaje. El hilo es tan poderoso como lo es un marcador, es el mensaje lo importante.

14. Para finalizar, ¿Cuál es tu perspectiva sobre el bordado como recurso gráfico?

Todo lo que defina y defienda tu estilo gráfico es válido.

6.2

OBSERVACIÓN

Si no visualizas este email correctamente pincha aquí.
Para darte de baja haz clic aquí.

leCOOL
26 - 02 July 2014

Portada de Señorita Lylo
[Leer entrevista](#)

Decía Jean Cocteau que, a partir de cierta edad, todos tenemos la cara que nos merecemos. Esta frase volvió a mi memoria tras conocer la muerte de Ana María Matute, entre los surcos de cuyo rostro podías adivinar una vida consumada desde la coherencia y la dignidad. Es curioso cómo, con el paso de los años, los rasgos de una persona habían por sí mismos. Parece como si todas las sonrisas y los llantos y los ceños fruncidos que hemos ido dibujando en nuestras caras a lo largo del tiempo se fuesen acumulando como sedimentos de río, fijando una huella imborrable que delata nuestra esencia ante ojos ajenos. A partir de cierta edad nuestro rostro no engaña a nadie. Y, si uno lo piensa, este es un hecho bastante justo. Todos queremos llegar a viejos siendo la viva imagen de lo bueno. Pero eso, como bien apuntaba Cocteau, nos lo tenemos que merecer.

¡Ganémonos la cara que queremos tener!, dice [Samuel](#) y todo el equipo de [Le Cool Barcelona](#).

Y, puestos a vernos las caras, veámonos en [Facebook](#) y también en [Twitter](#).

LECOOL MAGAZINE COVER
Bouquet in the Ramblas

Fuente: <http://www.uauh.es/bouquet-in-the-ramblas/111/en> | 59

GUIA DE OBSERVACIÓN

LeCool Magazine Cover

- 1.. Área de diseño a la que corresponde:
Diseño Editorial.
2. La temática ilustrativa:
Realidad.
3. Elementos de diseño que se aplican:
Color, textura, punto focal, balance asimétrico, escala.
4. Según el género de ilustración, pertenece a:
Narrativa, esta basado en un café de la ciudad.
5. La aplicación de la ilustración corresponde a:
Ilustración de revista.
6. La ilustración se puede interpretar como imagen:
Conceptual, se enfoca en una tienda de la naturaleza forma parte importe del lugar por ello se describe en forma de un ramillete de flores.
7. La composición presenta mayor énfasis visual en:
Imagen.
8. El lenguaje visual apela a:
Identificación y sentimientos, historias que ocurren en el lugar.
9. Según los principios de diseño, ¿cuáles son los que resaltan?:
Equilibrio, proporción, unidad.
10. El color en la ilustración es:
Complementarios.
11. Simbología del color:
Cromática fantasiosa, utiliza mucha variedad.
12. Porcentaje que ocupa la pieza:
50% más texto.
13. Estilo que se utiliza:
Naif, por sus contrastes de color y su proporción con respecto a la realidad.
14. Grupo objetivo al que se dirige la pieza:
Mujeres adultas.
15. Aprovechamiento del recurso gráfico en el medio:
Le da personalidad y resalta aspectos importantes que cabe tomar en cuenta ya que hace que el lector se sienta atraído hacia la misma por su diferencia.

WONDERLAND BOOK

Lumen Editorial

Fuente: <http://www.uah.es/wonderland-book/117/en> | 60

GUIA DE OBSERVACIÓN

Libro Wonderland

- 1.. Área de diseño a la que corresponde:
Diseño Editorial.
2. La temática ilustrativa:
Surrealista.
3. Elementos de diseño que se aplican:
Color, textura, punto focal, balance asimétrico, escala.
4. Según el género de ilustración, pertenece a:
Narrativa, al ser un cuento infantil.
5. La aplicación de la ilustración corresponde a:
Ilustración de libro infantil
6. La ilustración se puede interpretar como imagen:
Narrativa, cuenta una historia por medio de sus imágenes.
7. La composición presenta mayor énfasis visual en:
Imagen.
8. El lenguaje visual apela a:
Persepción y sensación.
9. Según los principios de diseño, ¿cuáles son los que resaltan?:
Proporción, unidad, ritmo.
10. El color en la ilustración es:
Triada de color.
11. Simbología del color:
Cromática fantásiosa, al utilizar colores qu no son los de la realidad.
12. Porcentaje que ocupa la pieza:
100% del material.
13. Estilo que se utiliza:
Naif, por sus contrastes de color y su proporción con respecto a la realidad.
14. Grupo objetivo al que se dirige la pieza:
Adolescentes y niños al ser un cuento infantil pero limitado a preadolescentes.
15. Aprovechamiento del recurso gráfico en el medio:
Le da personalidad y resalta aspectos importantes.

EMBROIDERY BALCONY

Kireei Magazine

Fuente: <http://www.uauh.es/embroidery-balcony/115/en> | 61

GUIA DE OBSERVACIÓN

Kireei Magazine

- 1.. Área de diseño a la que corresponde:
Ilustración en diseño editorial.
2. La temática ilustrativa:
Realidad / Sentimientos.
3. Elementos de diseño que se aplican:
Color, textura, balance asimétrico, escala.
4. Según el género de ilustración, pertenece a:
Narrativa, cuenta historias.
5. La aplicación de la ilustración corresponde a:
Ilustración de libro revista.
6. La ilustración se puede interpretar como imagen:
Narrativa.
7. La composición presenta mayor énfasis visual en:
Imagen.
8. El lenguaje visual apela a:
Identificación y sensación, las emociones que puede evocar a las mujeres que lo vean
9. Según los principios de diseño, ¿cuáles son los que resaltan?:
Proporción, unidad, ritmo.
10. El color en la ilustración es:
Triada.
11. Simbología del color:
Cromática realista, utiliza diferentes colores que se asemejan la realidad.
12. Porcentaje que ocupa la pieza:
100% del material.
13. Estilo que se utiliza:
Naif, por sus contrastes de color y su proporción con respecto a la realidad.
14. Grupo objetivo al que se dirige la pieza:
Mujeres adultas al representar un balcón y flores como un tipo de libertad.
15. Aprovechamiento del recurso gráfico en el medio:
Le da personalidad y resalta aspectos importantes le da interacción al usuario.

CÉRVOLES COLORS LABELS

Xavier Bas Disseny

Fuente: <http://www.uauh.es/cervoles-colors-labels/116/en> | 62

GUIA DE OBSERVACIÓN

Cérvoles Colors Labels

- 1.. Área de diseño a la que corresponde:
Ilustración - Etiquetas.
2. La temática ilustrativa:
Realidad.
3. Elementos de diseño que se aplican:
Color, textura, escala.
4. Según el género de ilustración, pertenece a:
Conceptual, la marca de las etiquetas evocan naturaleza.
5. La aplicación de la ilustración corresponde a:
Ilustración de etiquetas.
6. La ilustración se puede interpretar como imagen:
Literal.
7. La composición presenta mayor énfasis visual en:
Imagen y texto.
8. El lenguaje visual apela a:
Identificación, una marca.
9. Según los principios de diseño, ¿cuáles son los que resaltan?:
Proporción, unidad, ritmo.
10. El color en la ilustración es:
Complementarios.
11. Simbología del color:
Cromática fantasiosa, ya que no hay venados con patrones de colores.
12. Porcentaje que ocupa la pieza:
50% del material.
13. Estilo que se utiliza:
Art & Crafts: por el uso de patrones de la naturaleza y colores parecidos entre sí.
14. Grupo objetivo al que se dirige la pieza:
Hombres y Mujeres adultos, grupo objetivo al que se dirige la marca al ser un vino.
15. Aprovechamiento del recurso gráfico en el medio:
Le da personalidad, es algo único de visualizar.

TROPICAL FLAMINGO

Molliemakes Magazine

Fuente: <http://www.uah.es/tropical-flamingo/114/en> | 63

GUIA DE OBSERVACIÓN

Tropical Flamingo

- 1.. Área de diseño a la que corresponde:
Diseño editorial.
2. La temática ilustrativa:
Realidad.
3. Elementos de diseño que se aplican:
Color, textura, escala, punto focal, uso de línea.
4. Según el género de ilustración, pertenece a:
Decorativa.
5. La aplicación de la ilustración corresponde a:
Ilustración de revistas.
6. La ilustración se puede interpretar como imagen:
Literal, un flamenco en el verano.
7. La composición presenta mayor énfasis visual en:
Imagen.
8. El lenguaje visual apela a:
Identificación, lo tropical del verano se puede observar en la ilustración.
9. Según los principios de diseño, ¿cuáles son los que resaltan?:
Proporción, unidad, ritmo.
10. El color en la ilustración es:
Colores variados.
11. Simbología del color:
Cromática fantasiosa.
12. Porcentaje que ocupa la pieza:
100% del material.
13. Estilo que se utiliza:
Naif, por sus contrastes de color y su proporción con respecto a la realidad,
14. Grupo objetivo al que se dirige la pieza:
Mujeres adultas con interés en las técnicas manuales y el hogar.
15. Aprovechamiento del recurso gráfico en el medio:
Atrae al lector a interactuar y observar con más detalle.

Fuente: <http://www.uauh.es/ice-creams-chimneys/112/en> | 64

ICE CREAMS & CHIMNEYS

LeCool Magazine

The screenshot shows the Facebook profile for 'Le Cool Barcelona', a magazine. The cover photo is the embroidery artwork seen in the previous images. The page has 33,722 likes. A post from 'Señorita Lylo' is visible, dated July 9th, with the text: 'Parece increíble, pero la segunda portada de Señorita Lylo es incluso más molona que la primera. ¿verdad? 😊 Y con tan bonita presentación os traemos un montón de cine a la fresca, expos, el festival VIDA, una entrevista a Enric Montefusco (Standstill) y mucho más! ----> <http://barcelona.lecool.com/newsletter/2014-07-03/>'

GUIA DE OBSERVACIÓN

Ice creams & chimneys

- 1.. Área de diseño a la que corresponde:
Diseño publicitario en redes sociales.
2. La temática ilustrativa:
Realidad.
3. Elementos de diseño que se aplican:
Color, textura, escala, uso de línea.
4. Según el género de ilustración, pertenece a:
Decorativa.
5. La aplicación de la ilustración corresponde a:
Ilustración de revistas utilizado en redes.
6. La ilustración se puede interpretar como imagen:
Literal, representación de helados.
7. La composición presenta mayor énfasis visual en:
Imagen.
8. El lenguaje visual apela a:
Identificación, se relaciona con la temática natural.
9. Según los principios de diseño, ¿cuáles son los que resaltan?:
Proporción, unidad, ritmo.
10. El color en la ilustración es:
Colores variados.
11. Simbología del color:
Cromática fantasiosa.
12. Porcentaje que ocupa la pieza:
100% del material.
13. Estilo que se utiliza:
Naif, por sus contrastes de color y su proporción con respecto a la realidad.
14. Grupo objetivo al que se dirige la pieza:
Mujeres con el interés de técnicas manuales y novedosas.
15. Aprovechamiento del recurso gráfico en el medio:
Atrae al lector a interactuar y observar con más detalle

Fuente: <http://www.uauh.es/tyler-gloWS/110/> | 65
en

TYLER GLOWS
Illustration

GUIA DE OBSERVACIÓN

Tyler glows

- 1.. Área de diseño a la que corresponde:
Ilustración - retratos.
2. La temática ilustrativa:
Realidad.
3. Elementos de diseño que se aplican:
Color, textura, tridimensionalidad.
4. Según el género de ilustración, pertenece a:
Decorativa.
5. La aplicación de la ilustración corresponde a:
Ilustración retratos.
6. La ilustración se puede interpretar como imagen:
Literal, representación de una persona por medio de la temática.
7. La composición presenta mayor énfasis visual en:
Imagen.
8. El lenguaje visual apela a:
Identificación, se relaciona con un retrato.
9. Según los principios de diseño, ¿cuales son los que resaltan?:
Proporción, unidad, ritmo.
10. El color en la ilustración es:
Colores variados.
11. Simbología del color:
Cromática fantasiosa.
12. Porcentaje que ocupa la pieza:
100% del material.
13. Estilo que se utiliza:
Naif, por sus contrastes de color y su proporción con respecto a la realidad.
14. Grupo objetivo al que se dirige la pieza:
Personal, hombre gustoso por la representación de un retrato.
15. Aprovechamiento del recurso gráfico en el medio:
Atrae al lector a interactuar y observar con más detalle.

DRESS UP 5TH EDITION

Showroom December 2011

Fuente: <http://www.uauh.es/dress-up-5th-edition/82/en> | 66

Dissenyadors emergents
SHOWROOM MODA

**10 i 11
Desembre 2011
13 a 22 h**

caleidoscopio: c/passatge d'escudellers n°5

**• 10 i 11
Desembre
13 a 22 h**

Fotografia: Andreia Martins
Estilismo: Angie Gomez
Make up: Veronica Garcia
Modelos: Guzel Nasibullina, Alex Gomez,
Silke Delrue by berta models
Jusselh Medina y Jofre Gómez
Agradecimientos a: The LOFT Studio

caleidoscopio: c/passatge d'escudellers n°5

col·laboren:

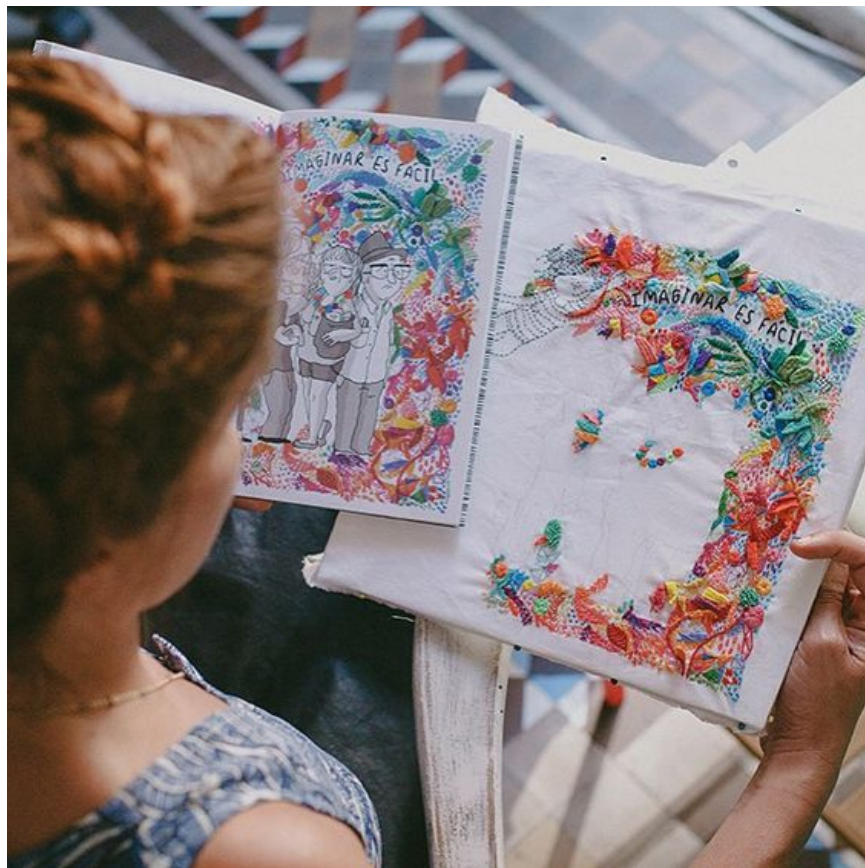
GUIA DE OBSERVACIÓN

Dress Up 5th edition

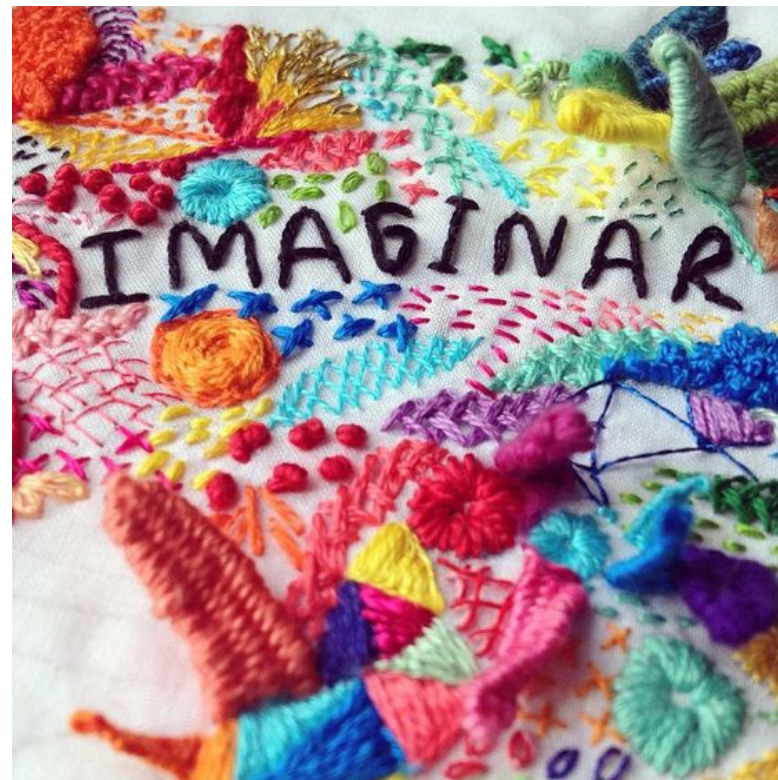
- 1.. Área de diseño a la que corresponde:
Diseño editorial.
2. La temática ilustrativa:
Surrealismo.
3. Elementos de diseño que se aplican:
Color, textura, tridimensionalidad, jerarquías.
4. Según el género de ilustración, pertenece a:
Conceptual.
5. La aplicación de la ilustración corresponde a:
Ilustración de portadas.
6. La ilustración se puede interpretar como imagen:
Literal, representación de una marca de moda.
7. La composición presenta mayor énfasis visual en:
Imagen.
8. El lenguaje visual apela a:
Identificación, se relaciona con una marca.
9. Según los principios de diseño, ¿cuáles son los que resaltan?:
Proporción, unidad, ritmo, equilibrio.
10. El color en la ilustración es:
un color y sus derivados.
11. Simbología del color:
Monocromática.
12. Porcentaje que ocupa la pieza:
100% del material.
13. Estilo que se utiliza:
Naif, por sus contrastes de color y su proporción con respecto a la realidad.
14. Grupo objetivo al que se dirige la pieza:
Mujeres interesadas en la moda.
15. Aprovechamiento del recurso gráfico en el medio:
Atrae al lector a interactuar y observar con más detalle.

DIARIO DE UNA VOLÁTIL

Agustina Guerrero

Fuente: <https://www.pinterest.com/pin/202662051956600858/> | 67

GUIA DE OBSERVACIÓN

Diario de una Volátil

- 1.. Área de diseño a la que corresponde:
Diseño editorial.
2. La temática ilustrativa:
Surrealismo.
3. Elementos de diseño que se aplican:
Color, textura, tridimensionalidad, ilusión.
4. Según el género de ilustración, pertenece a:
Conceptual.
5. La aplicación de la ilustración corresponde a:
Ilustración de libros.
6. La ilustración se puede interpretar como imagen:
Literal, representación de la imaginación de Diario de una volátil.
7. La composición presenta mayor énfasis visual en:
Imagen.
8. El lenguaje visual apela a:
Identificación, se relaciona con una idea de imaginación.
9. Según los principios de diseño, ¿cuales son los que resaltan?:
Proporción, unidad, ritmo.
10. El color en la ilustración es:
Complementaria, varios colores utilizados.
11. Simbología del color:
Cromática fantasiosa.
12. Porcentaje que ocupa la pieza:
100% del material.
13. Estilo que se utiliza:
Naif, por sus contrastes de color y su proporción con respecto a la realidad.
14. Grupo objetivo al que se dirige la pieza:
Mujeres adultas, con interés de humor en la pareja sentimental.
15. Aprovechamiento del recurso gráfico en el medio:
Atrae al lector a interactuar y observar con más detalle.

IDEAS MAGAZINE

Cuello y mangas de Barcelona

Fuente: <https://www.pinterest.com/Srtalylo/se%C3%B1orita-lylo-my-embroideries/> | 68

GUIA DE OBSERVACIÓN

Cuello y mangas de Barcelona

- 1.. Área de diseño a la que corresponde:
Diseño de moda.
2. La temática ilustrativa:
Realidad.
3. Elementos de diseño que se aplican:
Color, textura, tridimensionalidad, ilusión.
4. Según el género de ilustración, pertenece a:
Conceptual.
5. La aplicación de la ilustración corresponde a:
Ilustración de portadas.
6. La ilustración se puede interpretar como imagen:
Literal, representación de la ciudad de Barcelona según su criterio.
7. La composición presenta mayor énfasis visual en:
Imagen.
8. El lenguaje visual apela a:
Sensación, de una ciudad en prendas de vestir.
9. Según los principios de diseño, ¿cuáles son los que resaltan?:
Proporción, unidad, ritmo, contrastes.
10. El color en la ilustración es:
Complementaria.
11. Simbología del color:
Cromática fantasiosa.
12. Porcentaje que ocupa la pieza:
100% del material.
13. Estilo que se utiliza:
Naif, por sus contrastes de color y su proporción con respecto a la realidad.
14. Grupo objetivo al que se dirige la pieza:
Mujeres adultas.
15. Aprovechamiento del recurso gráfico en el medio:
Atrae al lector a interactuar y observar con más detalle.

07

INTERPRETACIÓN

y síntesis

IDENTIFICAR LAS TÉCNICAS Y EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL BORDADO DENTRO DEL DISEÑO GRÁFICO DE LOLY GHIRARDI.

Existen historias detrás de una buena ilustración. En este caso Loly Ghirardi no se deja llevar por una primera impresión siempre busca tener un proceso creativo previo ya que para ella es fundamental el incorporar piezas auténticas e irremplazables. Ella considera las técnicas análogas algo muy novedoso que hoy en día no se pueden observar con mucha frecuencia, aunque éstas se estén retomando de a poco, no son muy utilizadas por las nuevas generaciones. Algo que cabe resaltar es que en este tipo de técnicas no existe un “control z” no se puede regresar si se comete un error, por ello la imaginación y sobre todo la improvisación hace de grandes expertos, grandes obras. Es así, como se muestra el conocimiento adecuado para abordar la técnica a su parecer y crear innovación para una propuesta final, demostrando que la creatividad no tiene límites.

La creatividad de cada ilustrador genera el estilo de una ilustración ya que este es muy marcado y engloba la personalidad de quien la realiza, es importante presentar estilos modernos, descubrir tendencias nuevas y experimentar.

No tiene mayor ciencia el explorar con cosas nuevas que quizá no se encuentran en la zona de confort del diseñador

Elementos en bordado

Fuente: <http://bit.ly/2ptP7uz>

pero eso le hará descubrir lo nuevo; así como Loly descubrió que podría introducir una técnica muy manual y dedicada al diseño gráfico. Ella utilizó no solo un material diferente sino soportes, colores, texturas y motivos que le inspiraban a crear un concepto, el cual generaba dudas y las cuales el proceso creativo resolvía a través del bocetaje. Siempre es importante experimentar un poco antes de lanzarse a una propuesta final, Ghirardi destaca para su estrategia el primer paso se encuentra en diseñar sin distracción cromática por ejemplo.

Los elementos de diseño en las ilustraciones de bordado entran mucho en contexto ya que cada detalle cuenta así como en cualquier composición de diseño. Esta debe representar lo que se desea comunicar, el apoyo a la representación visual puede ir desde un logotipo, una ilustración

tración de un libro o incluso una fotografía abstracta. En este mundo todo se puede bordar, pero llega a ser una disciplina ya que es necesario tiempo, pasión y sobre todo paciencia para poder obtener un resultado final óptimo ya que el bordado es muy minucioso.

Eso quiere decir que el bordado es algo subjetivo algo que el individuo que lo realice lo desee. Por lo que existen grupos objetivos muy delimitados a los cuales esta técnica guste y les motive, ya que al ser un estilo libre cada diseñador este puede decidir si la utiliza o no.

Es así como Loly Ghirardi destaca el bordado en el diseño gráfico, no solo es un aporte sino una forma de llegar a grupos objetivos muy rebuscados, en el caso de una portada de revista no en muchos casos es agradable, pero para muchos otros es novedoso y llama la atención el que no esté realizado de forma digital sino que se realiza de una forma análoga, con materiales que no son convencionales en el mundo de un diseñador gráfico. El expandirse a otros medios puede llevar a un creativo a propuestas muy fuertes e innovadoras según Contreras-Paredes de acuerdo con la entrevista realizada.

Actualmente en Guatemala realizar bordado en portadas de revistas no es algo que se pueda observar pero siempre hay que explorar más allá y dejar de asumir que por ser una técnica artesanal llegue a representar una manualidad, este campo puede llegar a sorprender tanto como

ELLE Magazine

Fuente: Presentación a Diseño gráfico URL
Sofía Contreras - Paredes, 2016

otros así como es el caso de las diferentes opciones utilizadas en revistas de tiraje mundial como ELLE magazine, esta revista agrega textura a portadas de la misma por medio de técnicas mixtas, fotografías y bordado, esto le da un simbolismo a misma completamente diferente y no se observa únicamente la típica fotografía que todo el mundo tiene sino un sentido propio de personalidad de la marca.

Cabe resaltar que al decir bordado en Guatemala este caiga en un tema cultural, pero al darle un giro enfocado al diseño gráfico no solo puede brindar originalidad sino también el destacar tendencias que se han quedado atrás que no debieron quedar en historias.

Bordado Sheyda Sabetián

Fuente: <https://www.instagram.com/p/BS9PduNBuFO/>

Al describir el aprovechamiento del bordado en el diseño gráfico en ámbitos internacionales no quiere decir que en Guatemala únicamente se utilice para la realización de textiles mayas, brocados en güpiles y vestimenta nacional. Este es el caso de Sheyda Sabetián, ella tiene su propio estilo de ilustración y está empezando a incursar en el bordado, crea sus propias representaciones de lo que ella considera ideal, por ello como lo mencionado con anterioridad esta técnica es muy íntima, no solo representa un concepto en cierto caso, sino también representa al ilustrador o diseñador mismo.

Joe Ronwssi - Moods

Fuente: Presentación a Diseño gráfico URL
Sofía Contreras - Paredes, 2016

Por lo consiguiente se puede describir también al bordado como una herramienta novedosa que transmite objetivamente lo que se tiene que representar, es importante consolidar el bordado a través de la libertad, "Es una labor tan antigua que me sumerge en otra sintonía"

Ghirardi (2017), es acertado utilizarlo, fusionarlo y mezclar disciplinas para emplearlo, pues habla de quien eres el presentar diferentes técnicas a lo que cotidianamente se puede observar en las revistas por ejemplo.

En el diseño editorial, Sanmiguel (2003) enfatiza la importancia de la intervención fotográfica como parte de las diferentes técnicas que se adaptan a propósitos funcionales, por medio del cual se destacan los planos y niveles de la misma a través de la luz, composición y además el incorporar el bordado como una textura de brinda un

Señorita Lylo

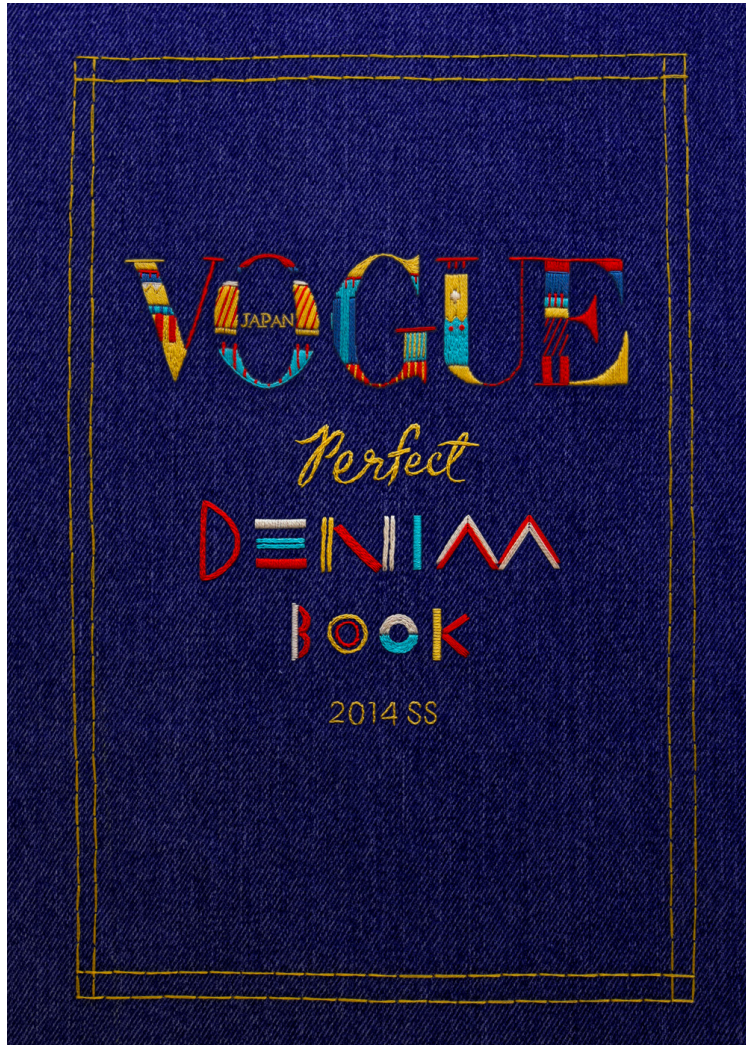
Fuente: <https://www.pinterest.com/pin/202662051960005734/>

agregado a la interacción, es decir la experiencia a los lectores del material.

Al detallar lo que el bordado significa para diferentes proyectos editoriales se puede caer en opiniones diversas, puede ser que al utilizar fotografías del bordado se cree una interacción totalmente diferente a un bordado literal sobre el material, pero al contar historias o representar conceptos diferentes esto apela al sentimiento de cada persona al visualizarlo. Así como el color, este apela a los sentimientos y lo que se desea transmitir en las ilustraciones.

Todo en el bordado es detallar por medio de hebras de hilo en tela lo que sea que desees representar, es importante dejar en claro que el bordado no es para todos este al tener un grupo objetivo muy delimitado se debe pensar de forma adecuada en donde incorporarlo, en la actualidad el bordado se ha visto en proyectos de índole editorial por lo que este es un campo muy amplio para ilustraciones de bordado porque eso es lo que es un dibujo con hilo.

Ghirardi en sus obras es muy dedicada, el tiempo que tarda puede ser de una hora hasta 1 mes completo, sus bordados siempre son inspiraciones y previo a una propuesta ella siempre realiza bocetos ya que sus principios como diseñadora se los exigen.

Inspiración, Maricor-Maricar

Fuente: <http://maricormaricar.com/#/vogue-japan/>

Una de las referencias que Ghirardi resalta en su trabajo es la inspiración de Maricor/Maricar que al bordar de formas no convencionales a tenido proyectos muy exitosos como Vogue Japan con la portada de Denim Book.

El lettering hoy en día es muy utilizado en el bordado, por ser una tendencia. Adaptado a una técnica novedosa en textiles de portadas de revistas es algo que influencia a muchos diseñadores al igual que a Loly. Por lo mismo ella busca siempre estar actualizada y adaptar su estilo y originalidad al diseño gráfico que ella propiamente aplica en el diseño de cada ilustración que realiza.

Los diseñadores caen en la necesidad de recrear con su estilo muchas obras que en su momento marcaron una tendencia, eso no quiere decir caer en plagio sino únicamente encontrar en obras o diseños lo más esencial y luego crear un concepto que se adapte a lo nuevo que se piensa partiendo de creatividad.

Otra inspiración que aporta Ghirardi a sus ilustraciones es la hilografía, antiguamente esta se realizaba con hilados de oro o plata pero actualmente esta según Loly se puede crear como una hilografía ilustrativa que representaría los dibujos bordados en sus piezas.

Detallar los bordados de Ghirardi es adentrarse en un mundo de color, ella muestra que el diseño gráfico la hace incursionar en su pasión muchas veces ya que al incorporar lo novedoso de su personalidad en ella va inmerso el bordado. Por ejemplo sus tarjetas de presentación, esta

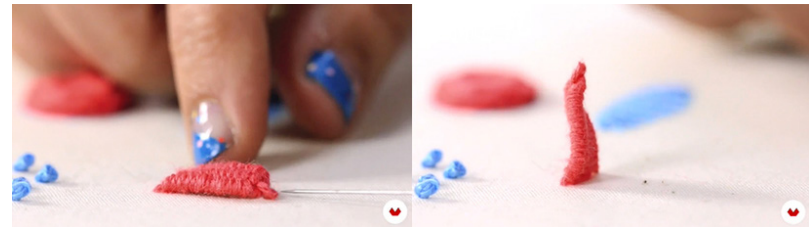

Tarjeta de presentación Loly Ghirardi

Fuente: <https://www.domestika.org/es/blog/197-en-trevistamos-a-la-senorita-lylo>

representa el bordado en una mínima y espectacular forma, ya que es una sencilla obra de color y puntadas. que rodean su contacto. Cada una es diferente y según Loly el color de cada una de ellas depende del estado de ánimo que tiene en ese preciso momento.

En otros bordados se puede observar mucho el punto picot poque le brinda un resultado a la pieza de mucha dimension. Este resalta de la tela de una forma que ningún otra puntada lo hace.

Puntada picot

Fuente: <https://www.domestika.org/es/blog/197-en-trevistamos-a-la-senorita-lylo>

El factor que Loly toma en cuenta muchas veces es sorprender a toda persona que observará sus proyectos, lo clientes que puedan trabajar con ella deben de apreciar lo que realiza artesanalmente porque no es algo que sepueda replicar denuevo. Cada pieza es única y nadie más podrá igualar su trabajo, tiempo y dedicacion.

Gibrán (2016) describe las ilustraciones multicolor de Loly, todos sus proyectos atraen, sus frutas tropicales e islas que emergen de un color turquesa. El color sin duda alguna forma parte esencial de cada una de las obras que Ghirardi relata. Es parte de su propia vida, ella resalta su personalidad y estilo auténtico como persona, mujer y diseñadora gráfica en su vida profesional.

DETERMINAR CÓMO EL ESTILO DE ILUSTRACIÓN DE LOLY GHIRARDI APOYA A SOLUCIONAR PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN VISUAL.

Parte importante de la comunicación en el diseño gráfico según Costa (2007) es transmitir información para compartir conocimientos, es decir, que todo símbolo creado puede comunicar. Sin embargo, la comunicación visual trata de describir por medio de las imágenes un significado. Un ejemplo claro de ello es la ilustración, ya que esta práctica forma parte de esas disciplinas que comunican por medio de mensajes adaptados en composiciones creativas. Siendo importante que todo lo que se construya, se pueda comprender de una manera rápida y a la vez lograr comunicar lo que se desea.

En el mundo heterogéneo del diseño gráfico, existen diferentes tipos de ilustración. Todas contienen un significado suficientemente relevante para ser representado por medio de un significante visual. En materia de comunicación, el verbo hacer adquiere un significado relevante. Su connotación resalta que por medio de la opinión propia de cada ilustrador, se trasmite una personalidad y un estilo propio al realizar ilustraciones de cualquier tipo.

Expertos mencionan que el uso correcto del lenguaje visual es fundamental para entender los campos semánticos de la ilustración. Ello debido, a que es un medio de expres

sión para transmitir mensajes. Un ejemplo de efectividad visual es el lenguaje publicitario, para Giacomino (2013) el convencer para poder vender un producto o servicio, es el lenguaje artístico que parte de la necesidad de una estética libre al convencer criterios muy rigurosos.

Un claro ejemplo de experiencia en ídoles de lenguaje visual es Loly Ghirardi. Ella por medio del bordado realiza creaciones con una estética libre, siempre adaptando un concepto detrás de su trabajo ya que al ser diseñadora es parte de su proceso creativo.

Loly Ghirardi es una diseñadora gráfica argentina, actualmente se encuentra en Barcelona realizando lo que le gusta, ella inicia su carrera de diseño en Buenos Aires y culmina sus estudios en el 2001 donde la tecnología

Fuente: <http://barcelona.lecool.com/inspirations/suenos-y-secretos-de-senorita-lylo/>

tenía sus inicios, nada era como lo es hoy en día. En el 2007 fundó un estudio de expositiva gráfica y comunicación donde se dedicaba a la museografía en sus inicios. Al cabo de un tiempo el bordado llegó a su vida, aprendió durante siete años en cursos pequeños que impartía Misako Mimoko, aprendió aguja mágica del bordado y luego el bordado tridimensional. Ghirardi no deja de lado las técnicas utilizadas y año con año perfecciona su trabajo, su experiencia y estilo van dejando huella en sus trabajos como diseñadora gráfica. Ella misma busca crecer en este ámbito del bordado y lo introduce sobre todo en proyectos editoriales los cuales le brindan las primeras oportunidades de crear sus propios patrones y diseños.

Las imágenes que Loly crea en su mayoría son parte de la realidad, ella a través de conceptos le brinda un sentido completo a retratos, abstracciones, dibujos que generen un trasfondo a la temática de cada proyecto. Según Male (2008) ella crea imágenes conceptuales que al final son ilustraciones representativas de su estilo. Ghirardi destaca en la entrevista realizada que el bordado es un registro ilustrativo como cualquier otra técnica, siempre destacando la imperfección de los hilados hechos a mano. Por lo que es importante que en este tipo de ilustración se desarrolle la experiencia para hacer combinaciones adecuadas de puntadas. Es decir, la cantidad de hilos que se van a utilizar para crear escenas y composiciones. Una ilustración en bordado no solo lleva dedicación sino también tiempo, ya que es un arduo trabajo. Para Loly los hilos son marca-

Ilustración Diario de una Volátil

Fuente: <http://bit.ly/2oVG70W>

dores que utiliza con diferentes grosores y luminosidades, creando texturas que brinden cada detalle.

La imaginación dentro de la realización de ilustraciones, es algo necesario ya que desde sus inicios las personas la utilizaban con aspectos de la realidad para crear pinturas que hoy en día se conocen como arte rupestre.

Es así como desde sus inicios la ilustración y los estilos que se conocen por que cada arte específicamente cuenta con un determinado elemento lo caracteriza del resto. Así como la tendencia naif que se observan en los proyectos de Ghirardi, ella objetivamente y quizá sin intención utiliza

elementos, como la textura en patrones de esta tendencia o los colores tan brillantes como el azul, rojo, verde, amarillo, violeta y demás ella no solo utiliza el color como complemento sino que al ser parte de la composición este brinda contexto.

La armonía que crea en cada una de las composiciones capta la atención de quien observa sus proyectos ya que también crea puntos focales muy marcados, la jerarquía visual se aprecia y se identifica con rapidéz. Eso es algo que el estilo propio de Loly hace que que todas las piezas que realice no solo demuestren una imagen literal del proyecto sino que muestran sus sentimientos.

Así hablar de sentimientos eboca a la nostalgia, la utilización del bordado en épocas pasadas ya que es un arte del oficio de antaño que hoy en día se conoce como “handmade” relata Ghirardi, esto no solo nos hace pensar que muchas técnicas pueden resurgir sino que pueden volver a ser tendencias que marquen una nueva sociedad que utiliza dos métodos ya que la tecnología del hoy se ve muy ligada a todo el diseño gráfico.

Ghirardi describe en un momento de su carrera la hilografía creativa, no es más que bordados ilustrativos, esta palabra hace ebocar a lo que antiguamente se conocía como hilografía que es una técnica artesanal para la creación de cuadros con figuras con hilados únicos infinitos que se unificaban por medio de puntos centrifugos

Hilografía

Fuente: <http://bit.ly/2r1AZC>

o convectos para representar la idea que se necesitaba. Sin caer en confusión esta técnica Ghirardi la utiliza para sus workshops de bordado ilustrativo donde por medio de diferentes técnicas enseña a otras personas el arte del bordado y sus aplicaciones.

En el diseño gráfico la comunicación por medio de los bordados ilustrativos comunican visualmente. De una forma no convencional ideas generales o específicos solucionan la comunicación erronea o segmentada a diferentes grupos objetivos para dar paso a propuestas que trasmitan mensajes funcionales a los usuarios.

08

CONCLUSIONES y recomendaciones

8.1

CONCLUSIÓN

El bordado llega a ser una disciplina la cual con lleva tiempo, pasión y dedicación; por ello muy pocas personas lo realizan. Incluso a las personas que lo practican identificar las técnicas a utilizar dentro de cada proyecto puede ser difícil al principio, pero no imposible.

Es por ello que el bordado inicia con el conocimiento de las diferentes puntadas, técnicas y materiales y dependiendo de la opinión de cada persona esta las utiliza a su parecer y conveniencia.

Previo a la elaboración de un bordado es importante identificar lo que se desea representar en el proyecto ya que cada técnica le brinda a la ilustración a realizar diferentes principios. Por ejemplo tridimensionalidad si la persona que borda tiene la necesidad de interacción con el usuario por medio del tacto, o incluso la textura que brinda en materiales tradicionales como el papel, en una portada de revista, esto guiará la atención a la vista en el grupo objetivo al ser innovadora la técnica utilizada.

El bordado le agrega valor a cada una de las piezas para llegar a una propuesta funcional y original como se mencionan los ejemplos anteriores.

Es por ello que el bordado puede jugar un papel en el diseño gráfico por medio de sus técnicas. Una ilustración o fotografía de un bordado ayuda no solo a representar de una mejor forma lo que se desea representar sino que le brinda un punto a favor en la innovación en las tendencias de la actualidad.

8.2

CONCLUSIÓN

Para comunicar se necesita de un mensaje que transmitir, por ello el estilo de Loly Ghirardi comunica a través formas, figuras, patrones y texturas, ya que el bordado cuenta con focos de interés los que hacen de la ilustración algo más llamativo y consecuente más funcional para representar las historias o conceptos detrás del mismo.

Ella al ser diseñadora inicia con un proceso creativo: concepto, bocetaje, aplicación de color e ideas, composiciones, jerarquías visuales, es por ello que cada una de sus propuestas finales son acertadas ya por medio de su proceso ella identifica la necesidad de cada uno.

Lo que se observa del estilo de Loly son sus patrones consecutivos de líneas y puntos para crear ambientes naturales. Las piezas que crea la diseñadora son en su mayoría inspirados en su entorno y naturaleza por su utilización de flores, animales, figuras simples y aplicaciones a composiciones inspiradas en el arte naif; por su estética en color, formas y profundidad en el entorno.

Al no ser un estilo cotidiano las personas que observan las muestras de trabajos de Ghirardi lo consideran algo muy agradable. Al utilizarlo para el diseño, específicamente en el área editorial este presenta narrativas por medio

de la creatividad de Loly. Estas son publicaciones que se caracterizan por ser exitosas, en cuentos infantiles, revistas, libros, entre otros.

El estilo que Loly recrea es personal, con detalles que lo hacen reflejar pero no es todo sus casos a que hay imágenes conceptuales que se asemejan a la realidad y fantasía que llevan al lector a interactuar muy bien con el material y eso es lo que se desea por medio de el bordado que las personas interactuen y se sientan influenciadas por la temática, el color, la atracción a un punto focal y el estilo que brinde a la ilustración.

Una de las ventajas principales de la hilografía es generar texturas, relieves que hacen interactuar al usuario desde la vista hasta el tacto.

No hay que olvidar que Loly resalta sus bordados ilustrativos como parte del diseño gráfico por ello le llama en algunas ocasiones hilografía creativa. Esta representa la unión de las tres disciplinas, el bordado, la ilustración y el diseño que juntas brindan a un bordado tradicional fuerza para una propuesta exitosa y funcional.

Esta disciplina del bordado crea sensaciones visuales, el

hilo crea nuevas formas en donde la prepuesta final de una ilustración por medio del mismo no hace poco tradicional a lo convencional de una ilustración en segunda dimensión.

En la actualidad se puede resaltar el bordado como una colaboración en la ilustración, una técnica que busca ser una tendencia moderna en el diseño gráfico. En años pasados se conoció el bordado como algo cultural y propio de cada país como en Guatemala con sus telares típicos, pero hoy en día se busca llegar poco a poco a más personas.

Es por ello que el aporte que el bordado le brinda al diseño gráfico es el valor de su aplicación al crear piezas únicas, piezas de más trabajo y desarrollo que otras. Pero también es el agregado que le brinda a más interacción con el usuario por medio de su sentidos, desde lo visual hasta el tacto. Esto sin duda crea una mejor interacción simbólica entre el usuario el significante y el significado con el que convive en sus obras Loly Ghirardi.

8.3

RECOMENDACIONES

Para fortalecer las ilustraciones de bordado en el diseño gráfico se recomienda lo siguiente:

1. Es importante disponer de las técnicas no convencionales que el mundo brinda, con ello se puede encontrar la efectividad de muchos proyectos de diseño donde las diferentes técnicas son el foco principal para el éxito.

Dejar de lado técnicas novedosas puede dejar de lado también un gran proyecto. Por ello hay que experimentar y salir de la zona de confort para realizar ilustraciones innovadoras, esto da paso a que cada uno de los proyectos que se realicen sean únicos y le agreguen valor propio.

Al ser un proyecto detallado y una pieza única, no se puede reproducir, ya que esta al ser manual se hace poco viable en proyectos editoriales. Ello debido a los grandes tirajes que elevarían de forma considerable el presupuesto. Sin embargo, se debe de tomar en cuenta el uso de máquinas haciendo tirajes cortos para así llegar

a consumidores objetivos. Otra forma de hacer llegar el bordado a las manos de todos es el tomarle fotografía para que esta pase a un plano digital.

2. Al comunicar se transmiten mensajes y no solo eso, sino también sentimientos por ello cabe resaltar que el expresarse tal y como la persona es, le da importancia al trabajo. Se buscan estilos marcados y personalidades arbitrarias así que es importante destacar el estilo de cada diseñador gráfico para que cada una de sus piezas sea única.

Por tal razón, un diseñador debe tener la cualidad de adaptar las técnicas del bordado en ilustración de forma pertinente. Una de las herramientas utilizadas para fortalecer esta disciplina, han sido las plataformas virtuales que permiten adaptar las artes plásticas a lo digital. Por tal motivo, el bordado se puede aprovechar para piezas creativas en las disciplinas publicitarias y editoriales al satisfacer una buena comunicación visual en el G.O.

09

REFERENCIAS

A

.....

Anónimo, Enciclopedia de Clasificados . (2016). Recuperado el 3 de marzo de 2017, de <http://www.tiposde.org/general/628-tipos-de-bordados/>

Anónimo. (06 de junio de 2012). Ane diseño. Recuperado el 24 de febrero de 2017, de <https://anedisen.wordpress.com/2012/06/06/que-es-la-ilustracion/>

Asinsten, J. C. (s.f.). Educar. Recuperado el 24 de febrero de 2017, de http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD13/contenidos/materiales/archivos/comunicacion_visual.pdf

B

.....

Braham, B. (1991). Manual del diseñador gráfico. (1a. ed.) España: Celeste Ediciones.

C

.....

Costa, J. (2007). Diseñar para los ojos. (1a. ed.) Barcelona: Gràfic. Granollers.

D

.....

Dezart, L. (1994). Técnicas de dibujo para ilustradores . México: Editorial Limusa, S.A.

Dipacho, D. F. (12 de octubre de 2012). Dipacho + Blog. Recuperado el 10 de marzo de 2017, de <http://dipacho.blogspot.com/2012/10/la-ilustracion-y-el-estilo.html>

E

.....

Esquinca, J. (23 de junio de 2016). Fahrenheit. Recuperado el 27 de enero de 2017, de <http://fahrenheitmagazine.com/arte/arte-textil-bordados-y-texturas-del-mundo/>

F

.....

Frascara, J. (2006). El diseño de comunicación. (1a. ed.) Buenos Aires: Ediciones Infinito

G

.....

Gibram, S. (2016) Tigum Magazine, Recuperado el 29 de mayo de 2017, de <http://www.tigum.es/2016/12/artistas-tigum-senorita-lylo.html>

Giordano, P. (21 de junio de 2013). Comunicación visual 2.0. Recuperado el 14 de marzo de 2017, de <http://pato-giacomino.com/2013/06/21/que-es-el-lenguaje-visual-le-yendo-y-escribiendo-imagenes/#>

Ghirardi, L. (2017). HAUS. Recuperado el 16 de junio de 2017, de <http://www.holahaus.com/cursos/hilografia-workshop-de-bordado-ilustrativo/>

H

Hernández, F., Ballester Arbonès, A., Castro García, C., & Sardà Vidal, M. (2003). Libro blanco de la Ilustración. Madrid: Fadip.

Horten, M. (12 de abril de 2012). Palabras silencio. Recuperado el 2 de marzo de 2017, de <http://marpalabrasilencio.blogspot.com/2012/12/breve-historia-del-bordado.html>

I

Incera, R. (29 de agosto de 2014). Agencia B12. Recuperado el 24 de febrero de 2017, de <http://www.agenciab12.com/blog/como-crear-ilustraciones-7-pasos/>

L

Landa, R. (2006). Graphic design solutions. (3a. ed.) Estados Unidos: Thomson Delmar Learning.

Ledesma, M. (2003). Diseño y comunicación. Mexico: Paidós.

M

Male, A. (2007). Illustration: A theoretical and Contextual Perspective. Estados Unidos: AVA Publishing, S. A.

R

Riggs, J. (27 de enero de 2017). DMC EL bordado con humor de Thread Honey. Recuperado el 10 de marzo de 2017, de <http://elblogdedmc.blogspot.com.es/2017/01/entrevistamos-thread-honey-bordando-con.html>

Romain, M. (07 de marzo de 2017). DMC El bordado de Marion Romain. Recuperado el 10 de marzo de 2017, de <http://elblogdedmc.blogspot.com.es/2017/03/entrevistamos-marion-romain.html>

Rossi, J. (s.f.). Universidad Rafael Landívar. Recuperado el 09 de marzo de 2017, de <http://www.url.edu.gt/portalurl/archivos/01/archivos/tendenciasdeilustracion.pdf>

S

Sanmiguel, D. (2003). Todo sobre la técnica de la ilustración. (2a. ed.) España: Parramón Ediciones, S.A.

V

Valiente, S. (2014). Le cool. Recuperado el 02 de febrero de 2017, de <http://barcelona.lecool.com/inspirations/suenos-y-secretos-de-senorita-lylo/>

W

Wong, W. (1993). Fundamentos del diseño. España: Gustavo Gili, S. A.

Wong, W. y Wong, B. (2004). Diseño gráfico digital. (2a. ed.). España: Gustavo Gili, S. A.

Z

Zapaterra, Y. (2008). Diseño editorial: Periódicos y revistas. Barcelona: Gustavo Gili, SL.

Zeegen, L., Rush, C., & Pelling, C. (2009). Principios de Ilustración. Barcelona: Gustavo Gili, SL.

Zeegen, L. (2007). Secrets of digital illustration: A master class in commercial image-making. Suiza: RotoVision, S.A.

9.1

REFERENCIAS

de imágenes

<http://bit.ly/2t4lvWj>

<http://bit.ly/2sAHT9wj>

<http://bit.ly/2sAIGah>

<http://bit.ly/2s1p2pg>

<http://bit.ly/2s1p2pg>

<http://bit.ly/2pUcfCQ>

<http://bit.ly/2qGJydB>

<http://bit.ly/2qeJWQw>

<http://bit.ly/2qQGIEu>

<http://thecitylovesyou.com/urban/liz-clements>

<http://www.manodepapel.com/blog/?p=9835>

<http://bit.ly/2qGT404>

<http://bit.ly/2qQplfF>

<http://bit.ly/2qQplfF>

<http://bit.ly/2pkVnBi>

<http://www.brwnpaperbag.com/tag/loly-ghirardi/>

<https://es.pinterest.com/pin/626492998134300310/>

<http://cartelurbano.com/artista-freelance-autodidacta>

<http://www.joseromussi.com/>

<https://www.behance.net/gallery/53952125/Fish>

<http://cartelurbano.com/artista-freelance-autodidacta>

<http://maricormaricar.com/#/hausfrau/>

<http://maricormaricar.com/#/barcelona-sole/>

<http://maricormaricar.com/#/desktop-magazine/>

<http://maricormaricar.com/#/vogue-japan/>

<http://bit.ly/2pVafuj>

<http://bit.ly/2qQMwsWj>

<http://bit.ly/2pVbd9V>

<http://bit.ly/2qR4GuX>

<http://bit.ly/2plaLOE>

<http://bit.ly/2sDH7ID>

<http://bit.ly/2sDH7ID>

<http://bit.ly/2u1PiwC>

<http://bit.ly/2t8DEDo>

<http://bit.ly/2t8DEDo>
<http://bit.ly/2u1ZRj7>
<http://bit.ly/2s8zFSC>
<http://bit.ly/2sOqh8C>
<http://bit.ly/2rPb1qG>
<http://elblogdedmc.blogspot.com.es/2017/03/entrevista-mos-marion-romain.html>
<http://elblogdedmc.blogspot.com.es/2017/02/entrevista-mos-irem-de-baobap-bordado.html>
<http://elblogdedmc.blogspot.com.es/2017/01/entrevista-mos-thread-honey-bordando-con.html>
<http://bit.ly/2ppRnQR>
<http://bit.ly/2ppt6KV>
<http://bit.ly/2qRm165>
<http://bit.ly/2pV2tQU>
<http://bit.ly/2pbrKHs>
<http://www.uauh.es/bouquet-in-the-ramblas/111/en>
<http://www.uauh.es/wonderland-book/117/en>
<http://www.uauh.es/embroidery-balcony/115/en>
<http://www.uauh.es/cerveles-colors-labels/116/en>
<http://www.uauh.es/tropical-flamingo/114/en>
<http://www.uauh.es/ice-creams-chimneys/112/en>

<http://www.uauh.es/tyler-glows/110/en>
<http://www.uauh.es/dress-up-5th-edition/82/en>
<https://www.pinterest.compin/202662051956600858/>
<https://www.pinterest.com/Srtalylo/se%C3%B1orita-lylo-my-embroideries/>
<http://bit.ly/2ptP7uz>
Presentación a Diseño gráfico URL , Sofía Contreras - Paredes, 2016
<https://www.instagram.com/p/BS9PduNBuFO/>
<https://www.pinterest.compin/202662051960005734/>
<http://maricormaricar.com/#/vogue-japan/>
<https://www.domestika.org/es/blog/197-entrevista-mos-a-la-senorita-lylo>
<https://www.domestika.org/es/blog/197-entrevista-mos-a-la-senorita-lylo>
<http://barcelona.lecool.com/inspirations/suenos-y-secre-tos-de-senorita-lylo/>
<http://bit.ly/2oVG70W>
<http://bit.ly/2rJ1AZC>

10

ANEXOS

ANEXO 1

Instrumento Loly Ghirardi

Para empezar quisiera agradecer el tiempo que será dedicado para responder de forma sincera las preguntas que se presentan a continuación. Cada una tienen respuestas abiertas según su experiencia y criterio personal. Estas ayudarán a una interpretación posterior para brindar un aporte significativo a la Facultad de Arquitectura y Diseño por medio del proyecto de grado de la Licenciatura en Diseño Gráfico. El fin de las mismas es identificar el aprovechamiento del bordado en el Diseño Gráfico según Loly Ghirardi.

1. Cuéntanos un poco acerca de ti y tus inicios en el diseño gráfico y el bordado.
2. Según tu criterio, ¿por qué consideras al bordado como una técnica de ilustración?
3. ¿Qué tipos de ilustración aplica como complemento en sus bordados?
4. Según tu experiencia ¿cuáles consideras que son las ventajas y desventajas de trabajar ilustraciones análogas?
5. He observado que tienes tu estilo propio de ilustración, ¿consideras que la aplicas en todas tus propuestas o complementas con otros estilos depende de la circunstancia?

¿Cuáles otros estilos aplicas?

6. ¿Cómo definirías tu estilo en técnicas de bordado?

7. ¿Cómo decides que elementos de diseño son importantes para tener una comunicación visual acertada en tus ilustraciones? Ejemplifica

8. En el desarrollo de proyectos editoriales, podrías describir el proceso que conlleva realizar uno de tus bordados como ilustración de los mismos. Podrías brindarme un Ejemplo.

9. ¿Qué función tiene el color en tus ilustraciones?

10. ¿Consideras que existe campo para las ilustraciones con técnicas de bordado? ¿Cómo ha sido tu experiencia?

11. ¿Cuánto tiempo te tardas en la realización de un bordado? Ejemplifica

12. ¿Cómo percibes regresar a técnicas análogas en una época tan digital?

13. Para finalizar, ¿cuál es tu perspectiva sobre el bordado como ilustración? ¿y el por qué lo utilizas como un recurso de diseño gráfico?

ANEXO 2

Instrumento Sheyda Sabetían

1. Cuéntanos un poco acerca de ti y tus inicios en la ilustración
2. Según tu criterio, ¿cómo consideras al bordado?
3. ¿Qué te inspira a realizar tus ilustraciones con técnicas de bordado?
4. Según tu experiencia, ¿cuáles consideras que son las ventajas y desventajas de trabajar ilustraciones análogas?
5. He observado que tienes tu estilo propio de ilustración, ¿consideras que la aplicas en todas tus propuestas o complementas con otros estilos depende de la circunstancia? ¿Cuáles otros estilos aplicas?
6. ¿Cómo definirías tu estilo de ilustración?
7. ¿Cómo decides qué elementos de diseño son importantes para tener una comunicación visual acertada en tus ilustraciones?
8. En el desarrollo de proyectos editoriales, ¿introducirías el bordado como parte de una ilustración editorial? ¿Por qué?

9. ¿Consideras que existe campo para las ilustraciones con técnicas de bordado en Guatemala? o ¿apelas a ámbitos internacionales?

10. ¿Cómo seleccionas la ilustración para convertirla en un bordado?

11. ¿Cómo percibes regresar a técnicas análogas en una época tan digital?

Loly Ghirardi:

Bordar y diseñar, es así como la reconocida diseñadora gráfica argentina Loly Ghirardi quien se establece en Barcelona, busca incorporar una técnica artesanal en sus proyectos gráficos. Ella resalta su arte del bordado como un recurso de la ilustración para darle una interpretación diferente al diseño gráfico. Ghirardi tiene un estudio de expositiva gráfica, donde a través del diseño y el arte del bordado relata historias con sus proyectos. Loly busca satisfacer la interacción con el usuario a través de su trabajo ya que le brinda color, textura, imaginación e innovación, en áreas gráficas como el diseño editorial, ilustrando en reconocidos proyectos.

Ilustraciones en diseño editorial

12. ¿Consideras que el bordado es un recurso que le brinda valor al diseño gráfico?
13. Según tu criterio en relación a las imágenes de Loly Ghirardi ¿Qué elementos de diseño destacan en las ilustraciones por lo que las hacen diferente?
14. Para finalizar, ¿Cuál es tu perspectiva sobre el bordado como ilustración? ¿y el porque lo utilizas como un recurso de diseño gráfico?

ANEXO 3

Sofía Contreras-Parredes

1. Cuéntanos un poco acerca de ti y tus inicios en MÈUS y Metamorfosis textil
2. Según tu criterio, ¿cómo consideras al bordado?
3. ¿Qué te inspiró a realizar prendas de vestir con técnicas de bordado?
4. ¿Cuál es el proceso para realizar tus bordados a mano en tus piezas de moda?
5. He observado que tienes tu estilo propio, ¿consideras que lo aplicas en todas tus propuestas o complementas con otros estilos depende de la circunstancia? ¿Cuáles otros estilos aplicas?
6. ¿Cómo definirías tu estilo en técnicas de bordado?
7. En el desarrollo de proyectos de diseño gráfico, ¿Introducirías el bordado como parte de una ilustración editorial u otras áreas? ¿Por qué?
8. En la creación de tus diseños en bordado ¿consideras que el mensaje apela a los sentimientos, persuasión, a un grupo objetivo etc.? Ejemplificar

9. ¿Consideras que existe campo para las ilustraciones con técnicas de bordado en Guatemala? o ¿apelas a ámbitos internacionales?

10. ¿Cómo seleccionas esos patrones o ilustración para convertirla en un bordado y aplicarla a una prenda de vestir?

11. ¿Cómo percibes el regreso a técnicas análogas en una época digital?

Loly Ghirardi:

Bordar y diseñar, es así como la reconocida diseñadora gráfica argentina Loly Ghirardi quien se establece en Barcelona, busca incorporar una técnica artesanal en sus proyectos gráficos. Ella resalta su arte del bordado como un recurso de la ilustración para darle una interpretación diferente al diseño gráfico. Ghirardi tiene un estudio de expositiva gráfica, donde a través del diseño y el arte del bordado relata historias con sus proyectos. Loly busca satisfacer la interacción con el usuario a través de su trabajo ya que le brinda color, textura, imaginación e innovación, en áreas graficas como el diseño editorial, ilustrando en reconocidos proyectos.

Ilustraciones en diseño editorial

12. ¿Consideras que el bordado es un recurso que le brinda valor al diseño gráfico?

13. Según tu criterio en relación a las imágenes de Loly Ghirardi ¿Cuál es tu opinión acerca de utilizar el bordado como ilustración?

14. Para finalizar, ¿Cuál es tu perspectiva sobre el bordado como recurso gráfico?

ANEXO 4

Guía de Observación

1. Área de diseño a la que corresponde:

Diseño Editorial
Publicidad
Diseño en redes sociales
Ilustración

2. La temática ilustrativa:

Sentimientos
Humor
Realidad
Surrealismo

3. Elementos de diseño que se aplican:

Color	Escala	Uso de línea
Textura	Perspectiva	Espacio + y -
Contraste	Jerarquía	Tridimensionalidad
Punto focal	Balance	

4. Según el género de ilustración, pertenece a:

Conceptual
Narrativa
Decorativa

5. La aplicación de la ilustración corresponde a:

Ilustración de portadas
Ilustración Autoretratos
Ilustración de libros

6. La ilustración se puede interpretar como imagen:

Literal
Conceptual

7. La composición presenta mayor énfasis visual en:

Texto
Imagen

8. El lenguaje visual apela a:

Percepción
Identificación
Sensación
Emoción

9. Según los principios de diseño, ¿cuales son los que resaltan?:

Equilibrio	Punto focal
Patrón	Proporción
Contraste	Unidad
Ritmo	

10. El color en la ilustración es:

Monocromática
Análoga
Complementaria
Triada

11. Simbología del color:

- Cromática realista
- Cromática fantasiosa
- Cromática signica

12. Porcentaje que ocupa la pieza:

- 100% del material
- 75% del material
- 50% o menos del material

13. Estilo que se utiliza:

- Surrealista
- Naif
- Arts & Crafts
- Art Nouveau

¿Porque? _____

14. Grupo objetivo al que se dirige la pieza:

- Instituciones
- Jovenes / Hombres y Mujeres
- Mujeres adultas
- Hombres adultos

15. Aprovechamiento del recurso gráfico en el medio:

- Complementa un texto
- Brinda innovación al material por medio del tacto
- Le da personalidad y resalta aspectos importantes
- Sltua al usuario en temáticas con relevancia