

2.1 Revistas Especializadas en Diseño

Por su contenido las revistas se pueden clasificar en interés general y especializadas; las de interés general no tienen un tipo de lector específico y abordan diferentes temáticas como política, entretenimiento, música y arte, entre otros, sin profundizar en ninguna, ejemplos de estas son *Selecciones del Reader's Digest* y *Muy Interesante*. Las especializadas son aquellas que van dirigidas a un público con intereses en común y abordan temas a profundidad. En esta clasificación se encuentran títulos como *Cosmopolitan* revista dirigida a un público femenino y *Al Diseño* que dedica su contenido a temas relacionados con el área del diseño gráfico. Dentro de ambas clasificaciones se encuentran títulos de distribución comercial y gratuita; cuya periodicidad varía de acuerdo a su demanda y presupuesto de la casa editorial a la que pertenecen.

Las revistas especializadas en diseño abordan temas relacionados a esta disciplina y pueden tener la función de informar, educar o entretener. Las que tienen como función informar y educar manejan una composición simple que permite acomodar grandes cantidades de texto, el contenido editorial puede utilizar un tono simple o complejo que depende de su grado de especialización. Las que tienen como función entretener mantienen un diseño dinámico, jugando con los elementos de composición y manteniendo un tono editorial más simple y contenidos poco relevantes.

2.2 Diseño de revistas

2.2.1 Marca

La marca es uno de los elementos más importantes dentro de los programas de

identidad de una revista; debe expresar claramente las características y cualidades del objeto que representa. Constituidos a partir de un soporte tipográfico, la marca no sólo debe ser atemporal, original, única y coherente en su imagen gráfica, sino también cumplir con una versión semántica específica. La marca se puede conformar con imágenes abstractas, con tipografía o con una combinación de ambas, además de reflejar la identidad del producto, debe ser reconocible y contar con características que le permitan permanecer en la mente del lector.

De todas las formas de comunicación no verbal, el color es el método más instantáneo para transmitir mensajes y significados ya que éste estimula y actúa con todos los sentidos, transmite conceptos y pensamientos abstractos, expresa fantasía y produce una respuesta emocional.

El color en las revistas es una herramienta de gran importancia, pues como se mencionó anteriormente las publicaciones periódicas requieren de un atractivo visual para seguir llamando la atención del lector, actualmente existen varios títulos que deben competir por la atención. El uso del color permite más experimentación en la composición y una revista especializada en diseño debe tener esta posibilidad para reflejar su tono e identidad.

La portada de una revista es como el aparador de una tienda, es una combinación de titulares e imágenes que debe reflejar el contenido de la revista e invitar a su lectura. Los editores de revistas comerciales concuerdan en que la mejor portada es la que vende. Owen dice que cuando las revistas no dependen de las ventas, son mayores las posibilidades de experimentación en el diseño de su portada, siempre y cuando sus factores esenciales de reconocimiento no se alteren.

2.2.2 Composición de la página

Cada revista desarrolla un carácter propio y la apariencia física es un factor primordial de dicho carácter. Una revista debe basar su diseño en la personalidad que quiere proyectar a sus lectores. Owen define el formato como un esquema de tipografía y espacio que facilita la producción y ayuda a la revista a ser reconocida por el lector. El formato se establece tras un análisis del público meta y de la valoración adecuada de los materiales de impresión disponibles.

El punto de partida para el diseño de revistas, se fundamenta en la composición de la página; para lo cual se debe desarrollar un concepto básico de diagramación que resuelva la organización del contenido y que proyecte la identidad de la publicación.

De acuerdo a Samara (2002) la página impresa se compone de los siguientes elementos:

- 1. Columnas.** Alineaciones verticales de tipografía que crean divisiones horizontales entre los márgenes.
- 2. Módulos.** Unidades individuales de espacio separados por intervalos regulares que, cuando se repiten en el formato de la página, crean columnas y filas.
- 3. Marcadores.** Indicaciones de posición para texto subordinado o repetido a lo largo del documento.
- 4. Zonas espaciales.** Grupos de módulo que, en conjunto, forman campos claramente identificables.
- 5. Líneas de flujo.** Alineaciones que rompen el espacio dividiendo en bandas horizontales.
- 6. Márgenes.** Espacios negativos entre el borde del formato y el contenido, que

rodean y definen la zona en la que pueden disponerse la tipografía y las imágenes.

El contribuyente más importante al orden en el diseño de una página es el equilibrio, la sensación de contrapeso resultante de una distribución de los pesos en relación con el centro óptico de un área de diseño. La armonía resulta del contraste controlado de los elementos visuales y de su congruencia con el tema o con los lectores del mensaje que está siendo comunicado. Cada doble página debe tener equilibrio visual de texto y de imágenes que reflejen el tema del texto al que están apoyando y que a su vez mantenga congruencia con la identidad y temática de la revista.

2.2.3 Retículas

La retícula divide el espacio en secciones sobre las que se colocan el texto y las imágenes, de acuerdo con los requerimientos editoriales da continuidad y unidad visual a lo largo de la revista, y permite que varias personas colaboren en el diseño sin que sus características visuales se vean afectadas. Una retícula eficaz proviene de la correcta valoración del contenido de la revista en cuanto a sus características visuales y semánticas. La planeación de las retículas depende de dos fases de desarrollo: en la primera fase se valoran las características informativas y los requisitos de producción del contenido, y en la segunda se acomodan los elementos de acuerdo a la retícula, su uso pertinente en todas las páginas proporciona unidad global en el diseño. Una retícula bien planeada permite experimentación gráfica que proporciona versatilidad en el diseño.

Construir una retícula eficaz para un proyecto determinado significa valorar

de forma profunda su contenido específico. El primer paso del proceso radica en considerar cuál es el tipo de diagramación que se adaptará mejor a las necesidades específicas del proyecto de esta tesis, que pretende la creación de una pieza editorial, por eso se examinarán algunas clases de retículas básicas que ayudarán a la adecuada diagramación del prototipo.

Retícula de columnas

La información discontinua presenta la ventaja de que puede disponerse en columnas verticales. La retícula de columna es flexible y puede utilizarse para separar diversos tipos de información. Debe encontrarse una anchura en la que quepan tantos caracteres como resulte cómodo leer en una única línea de tipografía de un cuerpo determinado, en una columna demasiado estrecha, habrá participaciones de palabras, y ocasionará ríos tipográficos y en una columna demasiado le resultará difícil al lector encontrar el principio de las líneas consecutivas. El uso de una retícula de columnas en revistas permite acomodar grandes o pequeñas cantidades de texto e imágenes, y uso refleja un diseño limpio y ordenado. Una diagramación de varias columnas permite un dinamismo gráfico ya que estas pueden depender una de otras, ser independientes o cruzarse para crear columnas más anchas.

Retícula jerárquica

Estas retículas se adaptan a las necesidades de la información que organizan y están basadas en la disposición intuitiva de alineaciones vinculadas a las proporciones de los elementos. El desarrollo de una retícula jerárquica empieza por anali-

zar la interacción óptica que provocan los diversos elementos si se sitúan de manera espontánea en diferentes posiciones. Este tipo de retícula es generalmente usado en páginas web, pero puede ser de gran utilidad para diagramar portadas de revista y de esta forma obtener unidad gráfica en cada número.

Samara propone tres tipos de diagramación sin retícula, los cuales se mencionan a continuación y se explica de qué forma se podrían utilizar en la publicación propuesta en esta tesis.

Deconstrucción lingüística. Las pistas verbales o conceptuales dentro del contenido pueden utilizarse para romper una estructura reticular. El ritmo natural del lenguaje hablado, por ejemplo, suele utilizarse como guía para cambiar el peso, el cuerpo, el color o la alineación en las líneas de tipografía; las palabras pronunciadas con voz más alta o más rápido pueden componerse en una tipografía mayor, negrita, o bien cursiva, en función de los énfasis y los intervalos del discurso real. Si se le da una “voz” al lenguaje visual, ello puede ayudar a alterar la estructura de un texto. Separar palabras o frases que pertenecen a un texto corrido atrae la atención hacia las partes individuales que conforman el discurso, en algunos casos esto puede resultar adecuado para el contenido del texto, y producir asociaciones entre palabras o imágenes que remarquen el significado literal del texto. Esta retícula permite hacer un diseño dinámico, a través del juego de la tipografía ya sea para dar énfasis a ciertas palabras clave, y permite convertir el texto en una imagen que se relacione y represente el texto.

Composición óptica espontánea. Este método compositivo puede describirse como la disposición intuitiva de material en función de sus aspectos formales: esto es, ver las relaciones y las de un material determinado, y establecer vínculos para el observador a partir de dichas relaciones. Cuando empiezan a interactuar

las diversas cualidades ópticas de los elementos en cuestión, el diseñador puede determinar cuáles se ven afectadas por sus primeras decisiones, e ir haciendo ajustes para potenciar o anular las cualidades como resulte más adecuado para la comunicación. Esta diagramación permite gran libertad y dinamismo en el diseño, ya que una vez analizados los elementos que se acomodarán en la página se crea una composición con una técnica muy parecida al *collage*, en el caso de la revista esta retícula resulta muy interesante y útil ya que aporta gran dinamismo visual que invita a la lectura.

Alusión conceptual o pictórica. Consiste en derivar una idea visual del contenido y aplicarla al formato de la página como una clase de estructura arbitraria. La estructura puede ser una representación ilusoria de un tema, o puede basarse en un concepto. Los márgenes, los intervalos entre imágenes y texto y la profundidad relativa en la página pueden cambiar constantemente, pero este cambio adopta rasgos reconocibles que lo relacionan con el concepto general; estas estructuras podrían incluso denominarse alusivas. El uso de esta retícula aporta gran significado a un artículo, ya que el discurso no solo vendrá apoyado por imágenes, sino que la misma composición hará alusión al tema creándose un interesante juego visual que llamará la atención del lector.

Los expertos recomiendan el uso de amplios márgenes superiores ya que el espacio en blanco es interpretado como una sutil técnica, utilizada a menudo en revistas que contienen largos artículos de profundidad. Una banda de espacio en blanco en la parte superior de las páginas hace respirar a los artículos de texto denso y crea continuidad a lo largo de la parte central o del conjunto de la revista. Otro giro del diseño habitual de una publicación es sangrar las columnas laterales y recuadros informativos hacia el borde de la página para dar una variación a la

plantilla, algunos diseños también eliminan los márgenes dentro de las columnas laterales de forma que el texto llegue hasta el borde del recuadro. Estas técnicas logran el mejor resultado cuando las columnas laterales tienen un fondo de color y no un reborde, de forma que los recuadros y su texto se funden fácilmente con el resto de la página.

2.2.4 Tipografía

La elección de una fuente tipográfica de una publicación depende del amplio conocimiento y manejo de estas, ya proyectan la cualidad de la revista y su uso y elección adecuada permiten tener uniformidad en el diseño. Para la elección las fuentes que serán utilizadas en la publicación propuesta en esta tesis se debe tener en cuenta la variedad en la familia tipográfica, la legibilidad y la posibilidad de modificar y jugar con las formas y tamaños de esta, así como su interacción con los colores e imágenes utilizados, la letra puede ser manipular para efectos, esto abarca cualquier aspecto, desde ampliar letras significativas de un título hasta confeccionar elaboradas ilustraciones de presentación alrededor del texto rotulado para abrir un artículo, es una forma de establecer un tono para distinguir el artículo del resto del material de la revista.

La legibilidad se refiere a la forma del tipo, al grado de facilidad de reconocer un carácter o alfabeto cuando se presente en una fuente particular. La facilidad de lectura de un texto se refiere tanto a la forma de carácter o alfabeto como a su organización. Depende de una amplia gama de factores como características de la fuente, tamaño, uso de blancos, color, contraste, organización y estructuras del texto. Otros están relacionados con el medio de presentación, como la pantalla,

la página impresa o el lugar de exposición. Algunas publicaciones utilizan tipos de letras de encargo tanto para el logotipo como para usar a lo largo de la revista como tipos de rotulación o del cuerpo de texto. Las letras diseñadas a medida no sólo afianzan la imagen de marca deseada mejor que los tipos existentes sino que también evitan la imitación de los competidores.

2.2.5 Fotografía

La fotografía es la principal herramienta de las revistas ya que contribuye a establecer su carácter, su papel primario es el periodístico ya que colabora con el texto y dentro de la composición, puede ser usada como textura de fondo o componente de forma o tipográficamente como unidad de puntuación visual. Su uso depende de las consideraciones periodísticas de la revista. La fotografía anteriormente sólo se colocaba como elemento decorativo y se situaba en cualquier parte de la página, hoy en día forma parte primordial de la composición y algunas retículas se trazan a partir de la toma fotográfica. El uso adecuado de la fotografía requiere de la habilidad instintiva de reconocer su calidad, buena toma, encuadre adecuado, junto con la comprensión de cómo va a encajar dentro del contexto de contenido de fondo y el diseño.

Según Owen existen dos tipos de fotografía: La fotografía informativa que narra visualmente un hecho o un objeto basada en el realismo y la fotografía conceptual que se basa en la abstracción, ambas pueden evocar emociones y sentimientos. Mientras que el diseñador puede jugar con las fotografías de acuerdo a como los medios digitales, creativos y conceptuales de la revista se lo permitan, el fotógrafo puede hacer usos diferentes en la película o placa fotográfica, para obtener realis-

mo, humor o seriedad, explotar el grano, difuminar y distorsionar el color, alterar el ángulo y la perspectiva para dar narrativa a la imagen. Las revistas donde la fotografía es la principal herramienta de información textual, la página se diseña en la lente del fotógrafo, un caso de estas son las revistas culturales donde la fotografía transporta al lector a cierto lugar y espacio donde las palabras no podrían ser suficientes para describirlo.

La temática de algunas revistas permite el uso de fotografías de archivo, que pueden ser modificadas de acuerdo a la necesidad y gusto del diseñador, jugando con su tamaño, encuadre, color y textura. El uso de dos o más fotografías en una sección debe producir una interacción narrativa entre las imágenes, de manera que creen significados en relación con el texto. Una tendencia cada vez más creciente en las revistas es incluir gente en escenas informales y cálidas que sean fieles a la vida, aunque, dependiendo del tema de la revista, interpretan la necesidad de mostrar entornos vitales naturales fotografiando escenas espontáneas de gente, o bien utilizar escenas de gente para añadir caos y comodidad a limpias composiciones minimalistas. La decisión de fotografía un tema en blanco y negro o en color ha sido siempre la contribución del fotógrafo al establecer el tono del artículo acabado. En las revista se utiliza cada vez mas la mezcla de imágenes en blanco y negro y color presentándolas las unas junto a las otras para dar una representación más compleja del mensaje del artículo.

Es necesario apoyar una imagen fotográfica con un texto adjunto ya que lo convierte en un documento fácil de tratar y entender, su uso presenta el aspecto de personas, objetos, lugares o situaciones de una manera más clara, unívoca, rápida y exacta que una información verbal descriptiva sobre lo mismo. La información ofrecida por una fotografía será incompleta si el lector no es capaz de recono-

cer a las personas que aparecen en la foto o saber realmente qué es lo que refleja la foto. Los profesionales utilizan la expresión documentar una fotografía con el sentido de otorgarle un pie de foto, una leyenda que indique con claridad el quién, el qué, el dónde, el cuándo y el porqué de la fotografía. Se recomienda poner atención a la ubicación de los pies de fotografía, ya que si estos son colocados a gran distancia de la imagen se convierten en elementos de diseño por si mismos, y pueden contribuir a la confusión y al desorden.

Un método secundario de imagen es la ilustración que hoy en día se sigue considerando como un medio subjetivo que no presenta ventajas ante la fotografía, su uso da un carácter humanístico, y para justificar su presencia debe proporcionar imágenes metafóricas, caricaturas o una identidad estilística que no se pueda lograr por medio de la fotografía. Las revistas especializadas en diseño por su temática permiten un uso más libre de la ilustración, ya que esta se relaciona íntimamente con el área; hoy en día se puede ver el uso de esta para dar un tono divertido y dinámico a la composición de las páginas.

Conclusión

El diseño de una revista requiere de un amplio análisis y consideración de los elementos que se mencionaron, todo esto debe reflejar el tono y contenido de la revista, así como del público al que va dirigida. La marca tiene que ser fácilmente reconocible, y una buena planeación de este permitirá que en cada número se utilice de diferente forma, sin que se altere su forma y facilite su reconocimiento. Una retícula bien trazada permitirá acomodar grandes o pequeñas cantidades de texto

e imagen que faciliten la transmisión del mensaje y que inviten al lector a detenerse e interesarse en el contenido de una sección o artículo. La variedad de retículas así como la posibilidad de combinarlas permitirá jerarquizar el contenido de una página de forma que resulte de fácil entendimiento para el lector. El uso y elección adecuada de la fotografía ayudarán a reflejar la temática de la revista aportando más riqueza visual; se pueden crear interesantes composiciones haciendo uso de las nuevas técnicas y de todas las posibilidades que esta aporta, tanto en la portada como en el interior de la revista. Se puede recurrir a la elección de dos o más familias tipográficas que interactúen de forma adecuada entre sí y, que su forma permita hacer juegos compositivos sin dejar a un lado su principal finalidad de ser legible en la lectura. El correcto uso y elección de todo estos elementos en cada uno de los números de la revista garantiza la aceptación y posicionamiento del producto.