

**CARA
A CARA
CON EL
DISEÑO**

**CARA A CARA
CON EL DISEÑO.**
POR EL PROGRESO
DEL DISEÑO GRÁFICO
Y DE LA SOCIEDAD

JOAN COSTA

Cara a cara con el diseño

Cara a cara con el diseño

Por el progreso del diseño
gráfico y de la sociedad

Joan Costa

Índice de contenido

Portadilla

Legales

Nota introductoria

1. Cara a cara con el diseño

1.1 Panorámica general del diseño

Antecedentes

Psicoanálisis del diseño

Psicoanálisis del diseñador

Psicología de los creadores

Dónde estamos

Cara a cara con la realidad

El diseño gráfico al microscopio

1.2 Adónde vamos

Hacia el progreso del diseño gráfico

Reordenar los conceptos

El nuevo paradigma

La revolución de la información

La especificidad del diseño gráfico

La información es irreversible

La carga de la prueba

La comunicación como acción

Conclusiones finales

Nuevas oportunidades

Innovaciones en la profesión

1.3 Hacia la sociedad del conocimiento

Comunicación de síntesis

Pensamiento y comunicación visuales

La herramienta infográfica

La credibilidad del esquema

Epílogo

La difusión del conocimiento científico

Ver o no ver

La comunicación de la ciencia y la ciencia de la comunicación

Introducción a la cientigrafía

Cientigrafía

Por la comunicación pública de la ciencia

La cientigrafía, instrumento integrador

La visualización temática del mundo

La enseñanza científica

2. Cara a cara con las imágenes

2.1 Enfoques

Pensamiento visual

La naturaleza espacial de la imagen

Percepción semántica

Percepción estética

Imaginería funcional

Pensar en línea y pensar en superficie

2.2 Imagen e imaginación

Claves para una gramática de las imágenes

Imagen como representación
Las variantes de la representación
El mundo de las imágenes
Imagen, esquema, signo
Entre figuración y abstracción

3. Cara a cara con las ideas

3.1 Nuestro cerebro óptico

Videns antes que sapiens

El ojo fue antes que el hombre

La configuración del ojo y el cerebro humano

Visión y acción

El nuevo mapa de la corteza cerebral

El paradigma del ver

El arte de la síntesis

Teoría informacional de la esquematización

Pequeño tratado de las representaciones

Imago

Esquema mental

Imagen

Icono

Signo

Notación

Semiótica

Filosofía de la imaginación

La libertad de la imaginación

La simplicidad inteligente

El individuo en un contexto cultural

Sugerencias complementarias

► ©JOAN COSTA

CARA A CARA CON EL DISEÑO

POR EL PROGRESO DEL DISEÑO GRÁFICO Y DE LA SOCIEDAD

1a ed. julio, 2021

Colección Joan Costa | Experimenta

© del texto: Joan Costa

© de las imágenes: sus autores

© 2021, de todas las ediciones en castellano: Experimenta Editorial

Dirección Editorial: Marcelo Ghio

Diseño: Márquez diseño

Experimenta Editorial

Calle Investigación, 7, Pol. Ind. Los Olivos.

28906 Getafe, Madrid, España

www.experimenta.es

Versión: 1.0

Digitalización: Proyecto451

Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, <http://www.cedro.org>) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN edición digital (ePub): 978-84-18049-62-0

*A todas las lectoras y lectores
que aman el diseño gráfico*

NOTA INTRODUCTORIA

Este ensayo se basa en dos hechos evidentes y relacionados entre sí.

El primero es que el diseño gráfico sufre una crisis de agotamiento y redundancia que viene de lejos. Pero está **maduro para progresar**.

El segundo es que el futuro no es el consumismo. Es la responsabilidad y solidaridad **por un mundo mejor**.

La pandemia ha puesto de manifiesto el principio de realidad. Ha creado la consciencia de que es preciso centrarse en lo que es verdaderamente esencial: la cultura, la educación, la igualdad, el medioambiente, los derechos humanos, los valores.

Hacen falta aportes que sirvan a la gente, que cambien la mentalidad estrecha y conformista. Soluciones que ninguna otra disciplina proyectual puede ofrecer. El diseño gráfico y la comunicación visual tienen la capacidad y el privilegio de influenciar las mentes y aportar conocimiento y calidad a la vida cotidiana.

Estas preocupaciones no son personales ni puntuales. Son muchas las voces de profesionales, docentes e intelectuales de diferentes países que suman sus inquietudes ante el estancamiento del trabajo gráfico y las urgencias de la sociedad. Afortunadamente, también son ya muchos los ejemplos valiosos en la buena dirección, tal como se indican

al final del libro. Pero es insuficiente. Y debemos superar las iniciativas dispersas.

Es obvio que un movimiento ambicioso como el que necesitamos impulsar no puede lograrse solo desde el ámbito profesional y docente. Se precisa una estructura integral que implique la gestión y convenios con gobiernos, instituciones públicas, oenegés, empresas y administraciones territoriales. Es un problema de política de comunicación como bien social.

El propósito de este trabajo no es, pues, defender una tesis ya existente, sino contribuir a un movimiento necesario por un mundo mejor que incluye a todos quienes quieran sumarse.

1

**CARA
A CARA
CON EL
DISEÑO**

**CARA
A CARA
CON EL
DISEÑO**

1.1

PANORÁMICA GENERAL DEL DISEÑO

PUNTO DE SITUACIÓN

DISEÑO, DISEÑADORES, CREADORES

ESPECIFICIDAD DEL DISEÑO GRÁFICO