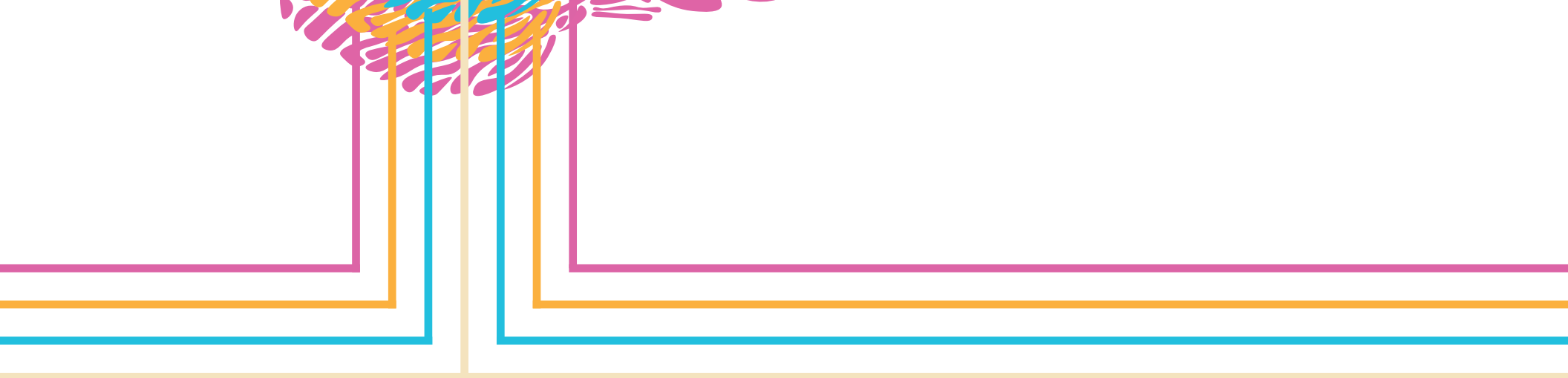

DISEÑO 101

**GUÍA DE SUPERVIVENCIA
CREATIVA**

**“LA CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO VISUAL
Y LA GESTIÓN EMOCIONAL EN PROCESOS CREATIVOS”**

Proyecto aplicado: *Diseño 101: Guía de supervivencia creativa*

Autora: María José Pérez Rodríguez

Licenciatura: Diseño Gráfico

Universidad Latinoamericana
Campus Norte
Estado de México

Agosto, 2025

AGRADECIMIENTOS

Quisiera expresar mi agradecimiento a todas las personas que estuvieron presentes durante este proceso y que, de distintas formas, hicieron posible la realización de este proyecto.

Agradezco a mi familia, cuyo cariño y acompañamiento constante me dieron la fortaleza necesaria para seguir adelante. Su presencia fue un apoyo fundamental en cada etapa de este proceso, y sin ellos este logro no habría sido posible, especialmente a mis padres, quienes con su esfuerzo y apoyo incondicional me brindaron la base para alcanzar mis metas. Gracias a su dedicación y confianza, pude enfrentar los retos y continuar mi formación con seguridad.

De igual manera, agradezco a mis amigos por las risas que alegraron mis días y por los grandes consejos que me llevo de esta etapa. Su apoyo y compañía fueron clave para mantenerme enfocada y motivada en los momentos difíciles.

Finalmente, agradezco a esa persona especial que, con su compañía constante y ánimo, me acompañó en cada paso del camino, brindándome tranquilidad y fuerza para seguir adelante.

A todos ustedes, gracias por ser parte de esta etapa y por contribuir, cada uno a su manera, a que este logro sea una realidad.

ÍNDICE

01.

Introducción

Planteamiento del problema	12
Complejidad del problema	14
Justificación	16, 18
Objetivo general	20
Objetivos específicos	21

02.

Marco Teórico

El diseño gráfico como disciplina técnica y comunicacional	24
Proceso creativo y dimensión emocional	26
Diseño emocional y pedagogía empática	28

Justificación de metodología aplicada	30
---------------------------------------	----

03.

Lista de requerimientos

Herramientas digitales y software especializado	34
Especificaciones editoriales del libro	37

04.

Creatividad

Paleta de colores	40
Tipografías	42
Experimentación	44
Modelos	46
Verificación - Evaluación	66
Solución	68

05.

Cierre

Conclusión	75
Referencias	76

ABSTRACT

El aprendizaje del diseño conlleva retos tanto técnicos como emocionales. A partir de una investigación con personas en formación, se identificaron dificultades frecuentes en la comprensión de conceptos básicos como tipografía, color o preparación de archivos para impresión, así como experiencias comunes de bloqueo creativo y desmotivación. Como respuesta, se desarrolló Diseño 101: Guía de supervivencia creativa, una publicación que integra contenidos teóricos esenciales con un enfoque visual y accesible. El proyecto se estructuró mediante observación, análisis de referentes y validación con usuarios, dando lugar a una propuesta editorial que busca facilitar la comprensión y apoyar el proceso de aprendizaje desde un lenguaje claro y acompañado de recursos gráficos.

Palabras clave: aprendizaje visual, bloqueos creativos, comunicación editorial, diseño gráfico, emociones en el diseño, formación en diseño.

Learning design involves both technical and emotional challenges. Based on research with students, common difficulties were identified in understanding basic concepts like typography, color, and preparing files for print, as well as frequent experiences of creative block and demotivation. In response, "Design 101: A Creative Survival Guide" was developed, a publication that integrates essential theoretical content with a visual and accessible approach. The project was structured through observation, analysis of references, and user validation, resulting in an editorial proposal that aims to facilitate understanding and support the learning process with clear language and accompanying graphic resources.

Keywords: visual learning, creative blocks, editorial communication, graphic design, emotions in design, design education.

CAPÍTULO

En este capítulo se presenta el problema principal que enfrentan las personas en formación de diseño, tanto en lo técnico como en lo emocional. Se justifica la creación de una propuesta editorial accesible y visual, y se establecen los objetivos general y específicos que orientan el desarrollo del proyecto.

01.

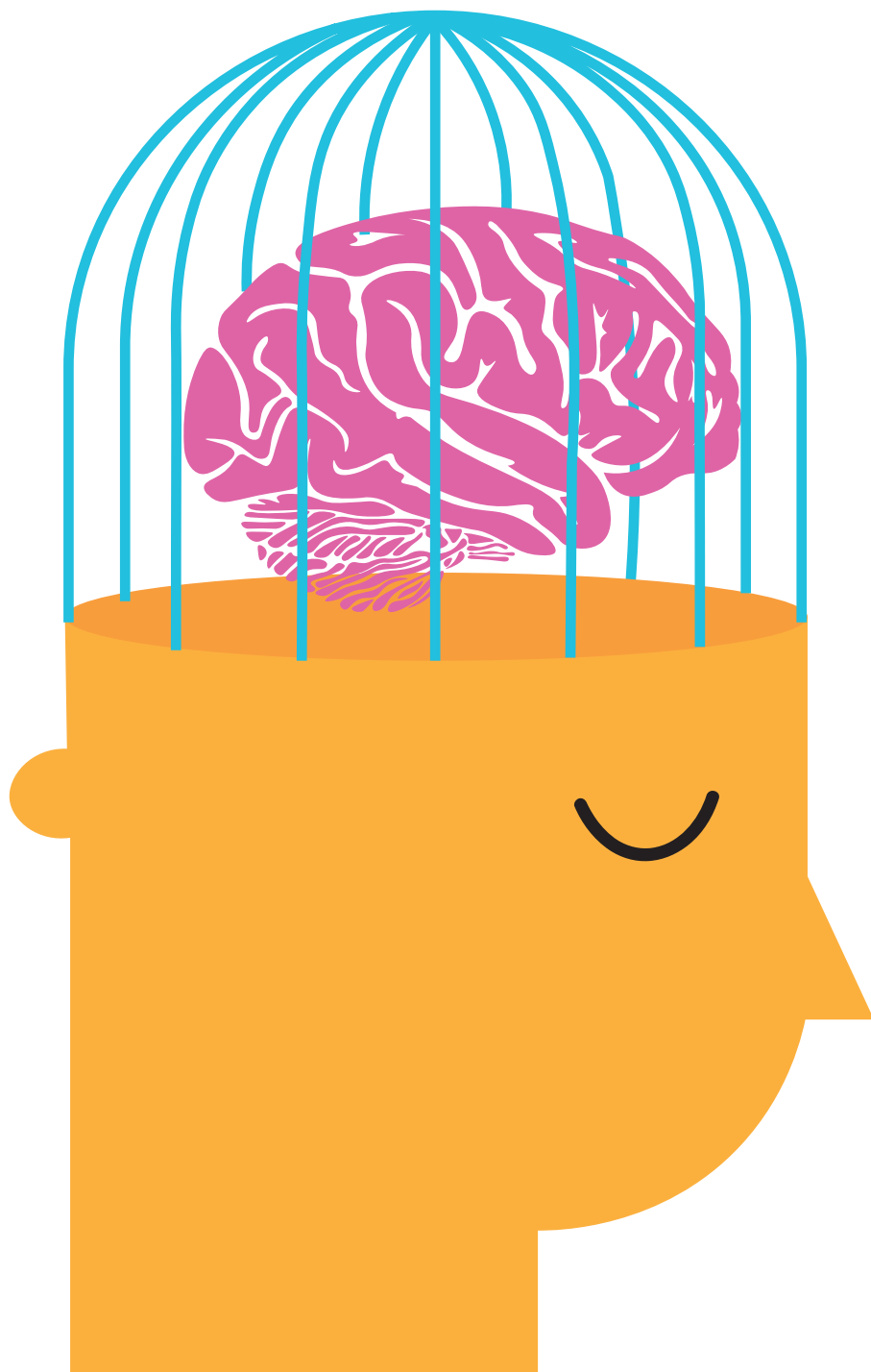
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El diseño gráfico, como disciplina creativa y técnica, implica mucho más que aprender a manejar herramientas digitales o comprender principios visuales. Para quienes se inician en este campo (ya sea de manera autodidacta o en espacios educativos formales), el proceso de aprendizaje está marcado por una dualidad constante: por un lado, el desarrollo de habilidades técnicas; por otro, la vivencia de retos emocionales que impactan directamente en su desempeño, confianza y motivación.

Entre estos desafíos emocionales destacan el bloqueo creativo, la frustración ante la exigencia de resultados inmediatos, la comparación constante con otros, el miedo al juicio externo, la autocrítica excesiva y el síndrome del impostor. Estas experiencias no solo afectan la calidad del proceso formativo, sino que muchas veces condicionan la permanencia, el ritmo y el disfrute del aprendizaje. El estudiante no solo necesita aprender a diseñar bien, sino aprender a sostenerse emocionalmente mientras lo hace.

Pese a su relevancia, esta dimensión emocional suele quedar relegada o incluso ignorada en la mayoría de los enfoques formativos actuales. El énfasis casi exclusivo en lo técnico genera una experiencia de aprendizaje fragmentada, donde se privilegia la producción visible sobre el proceso interno, y donde el error, la duda o el ritmo individual se interpretan como signos de debilidad o falta de talento. En consecuencia, se genera una presión constante por “rendir” más que por explorar, lo que puede inhibir la creatividad, limitar la experimentación y afectar la seguridad del estudiante.

A esto se suma un entorno digital altamente competitivo y sobreexpuesto, en el que el diseño muchas veces se juzga por su impacto visual inmediato o por su capacidad de viralización, sin contemplar el trasfondo conceptual o el proceso detrás. Esta dinámica refuerza sentimientos de comparación, urgencia y validación externa, acentuando la tensión emocional que ya existe en los procesos formativos iniciales.

Frente a este contexto, resulta fundamental pensar en formas de acompañar el aprendizaje del diseño desde una perspectiva más integral y humana. Mejorar la experiencia inicial implica reconocer que diseñar no es solo ejecutar con precisión o seguir normas visuales, sino también aprender a gestionar emociones, construir autonomía, superar bloqueos internos y cultivar la confianza en uno mismo como parte del proceso formativo.

Incorporar estrategias que permitan equilibrar la formación técnica con herramientas de contención emocional no solo enriquece la enseñanza, sino que también fortalece el perfil del diseñador en construcción: más reflexivo, más consciente de sus procesos y con mayores herramientas personales para sostener su camino creativo a largo plazo.

Fomentar una cultura del diseño que contemple esta integración desde las primeras etapas puede marcar una diferencia significativa en la calidad y profundidad del aprendizaje. No se trata únicamente de enseñar a diseñar, sino de generar experiencias de formación más empáticas, sostenibles y adaptadas a las realidades emocionales de quienes hoy deciden comenzar a crear.

COMPLEJIDAD DEL PROBLEMA

Iniciarse en el diseño gráfico hoy representa un reto que va más allá de aprender programas o dominar principios visuales. Quienes deciden adentrarse en esta disciplina (ya sea desde lo académico o por cuenta propia) se enfrentan a una combinación de exigencias técnicas, emocionales y contextuales. En muchos casos, se espera que el estudiante se adapte rápidamente al ritmo del entorno digital, produzca con calidad y creatividad, y domine herramientas que requieren tiempo, acceso a tecnología y recursos económicos.

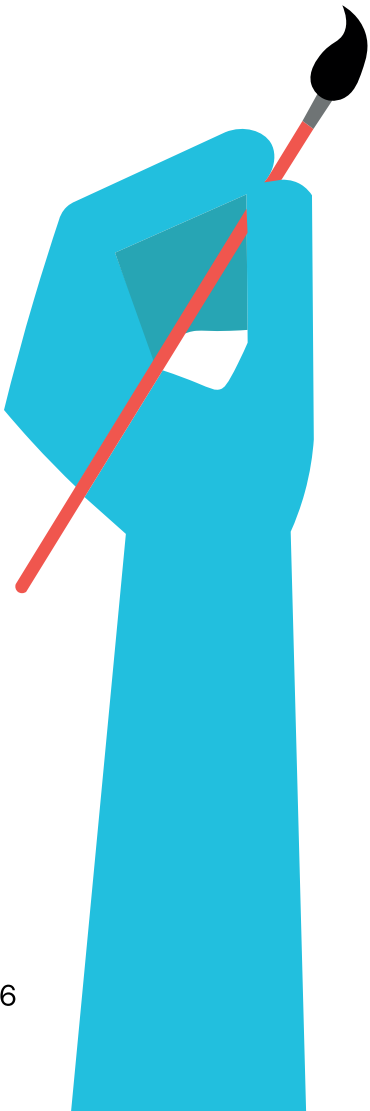
Estudiar diseño, además, suele ser costoso. Ya sea por el precio de una carrera universitaria, la compra de equipo, licencias de software o cursos en línea, no todas las personas interesadas tienen las condiciones para formarse de manera tradicional. A pesar de ello, existe una gran cantidad de personas autodidactas que, movidas por su curiosidad y motivación, buscan aprender por su cuenta. Sin embargo, este camino puede volverse confuso, desorganizado o frustrante si no se cuenta con una guía clara y un acompañamiento que contemple también la parte emocional del proceso.

Por otro lado, el entorno digital hiperconectado influye directamente en cómo se aprende y cómo se vive el diseño. Las redes sociales muestran resultados, pero no procesos; celebran lo terminado, pero no evidencian la frustración, la exploración ni los errores detrás. Esto genera una sensación de presión constante, donde la comparación y la necesidad de validación pueden afectar seriamente la confianza, sobre todo en quienes están comenzando.

Todo esto vuelve el proceso de aprendizaje especialmente complejo: se mezclan las ganas de aprender con la falta de recursos, la sobrecarga de información con la ausencia de estructura, y la presión de destacar con la inseguridad de empezar. Por eso, hoy más que nunca, se vuelve necesario pensar en una formación accesible, integral y humana, que equilibre lo técnico con lo emocional, y que acompañe tanto a quienes estudian en aulas como a quienes diseñan desde su casa con lo que tienen a mano.

JUSTIFICACIÓN

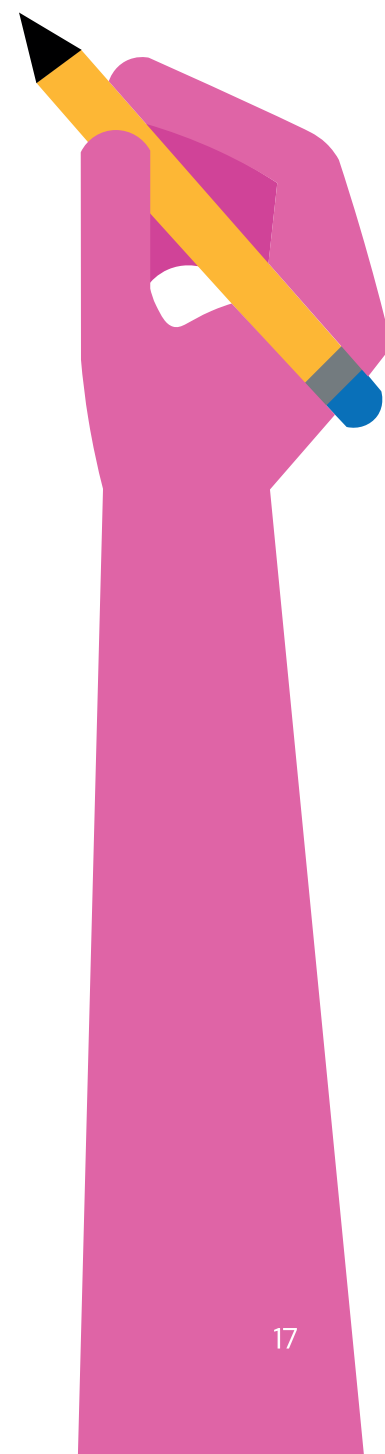
Este proyecto nace a partir de una experiencia común entre estudiantes de diseño gráfico: al comenzar la carrera, es habitual enfrentarse tanto a desafíos técnicos como a momentos de incertidumbre personal. A lo largo de mi formación, noté que muchos de nosotros compartíamos inquietudes similares: dudas sobre cómo aplicar lo aprendido, inseguridad frente a nuestras ideas, o simplemente dificultad para encontrar un equilibrio entre lo técnico y lo emocional en el proceso creativo.

Diseño 101: Guía de supervivencia creativa surge como respuesta a esta necesidad real. Durante la carrera, se hace evidente que gran parte de los recursos están enfocados en el desarrollo técnico (tipografía, color, composición, software), pero rara vez se abordan aspectos emocionales como el bloqueo creativo, la autocrítica excesiva o el miedo a no estar “a la altura”. Estas emociones forman parte del aprendizaje, pero no siempre se tratan de forma abierta.

El libro propone un enfoque accesible y empático que combina teoría con una mirada realista sobre lo que implica aprender diseño gráfico hoy en día. No es un manual rígido, sino una guía que acompaña el proceso desde lo técnico y lo emocional, fomentando una relación más humana y consciente con la práctica creativa.

Para su desarrollo, se retoma la metodología del diseñador italiano Bruno Munari, quien proponía entender el diseño como un proceso ordenado pero sensible. Su enfoque permite integrar la dimensión funcional y la humana de la disciplina: observar, empatizar, experimentar y resolver problemas desde una mirada integral. Esta metodología resulta especialmente pertinente para el propósito de este libro, ya que reconoce que diseñar no es solo ejecutar, sino también pensar, sentir, equivocarse y volver a intentar. Munari defendía que el proceso era tan importante como el resultado, y esa misma lógica guía el espíritu de esta obra.

JUSTIFICACIÓN

Justificación de título

El título Diseño 101 hace referencia a una estructura común en el ámbito académico para señalar contenidos introductorios. En este caso, comunica que el libro está dirigido a quienes inician su formación en diseño gráfico, ya sea desde una carrera formal o de forma autodidacta.

El subtítulo “Guía de supervivencia creativa” complementa esa intención, añadiendo un enfoque práctico y humano. No solo se abordan aspectos técnicos, sino también los retos emocionales y mentales que enfrentan quienes están aprendiendo: bloqueos creativos, inseguridades, frustración, dudas o presión por “ser talentoso”. El término “supervivencia” se usa aquí como una metáfora funcional para describir lo que muchos estudiantes y jóvenes diseñadores experimentan durante su formación: más que dominar el diseño, muchas veces se trata de resistir, adaptarse y avanzar.

En conjunto, el título sintetiza el contenido del libro: una guía introductoria que no solo enseña a diseñar, sino que también acompaña en el proceso real y complejo de convertirse en diseñador.

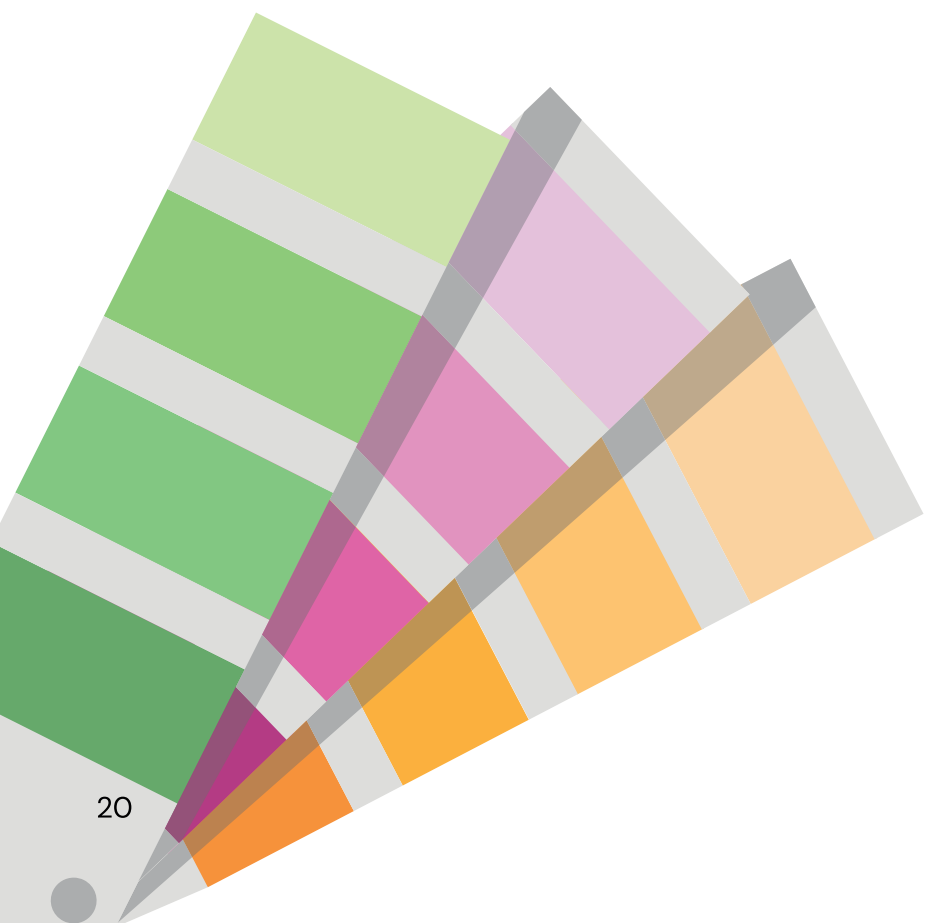
DISEÑO 101

GUÍA DE SUPERVIVENCIA CREATIVA

01.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este libro es acompañar, desde una perspectiva empática y reflexiva, a estudiantes y autodidactas en el proceso de aprender diseño gráfico, brindándoles herramientas para fortalecer su criterio, su confianza y su capacidad de decisión frente a los retos reales del entorno creativo actual. Más que una guía técnica, busca ser un punto de apoyo en la construcción de una mirada crítica y personal del diseño, reconociendo tanto las dudas como las posibilidades que surgen en el camino.

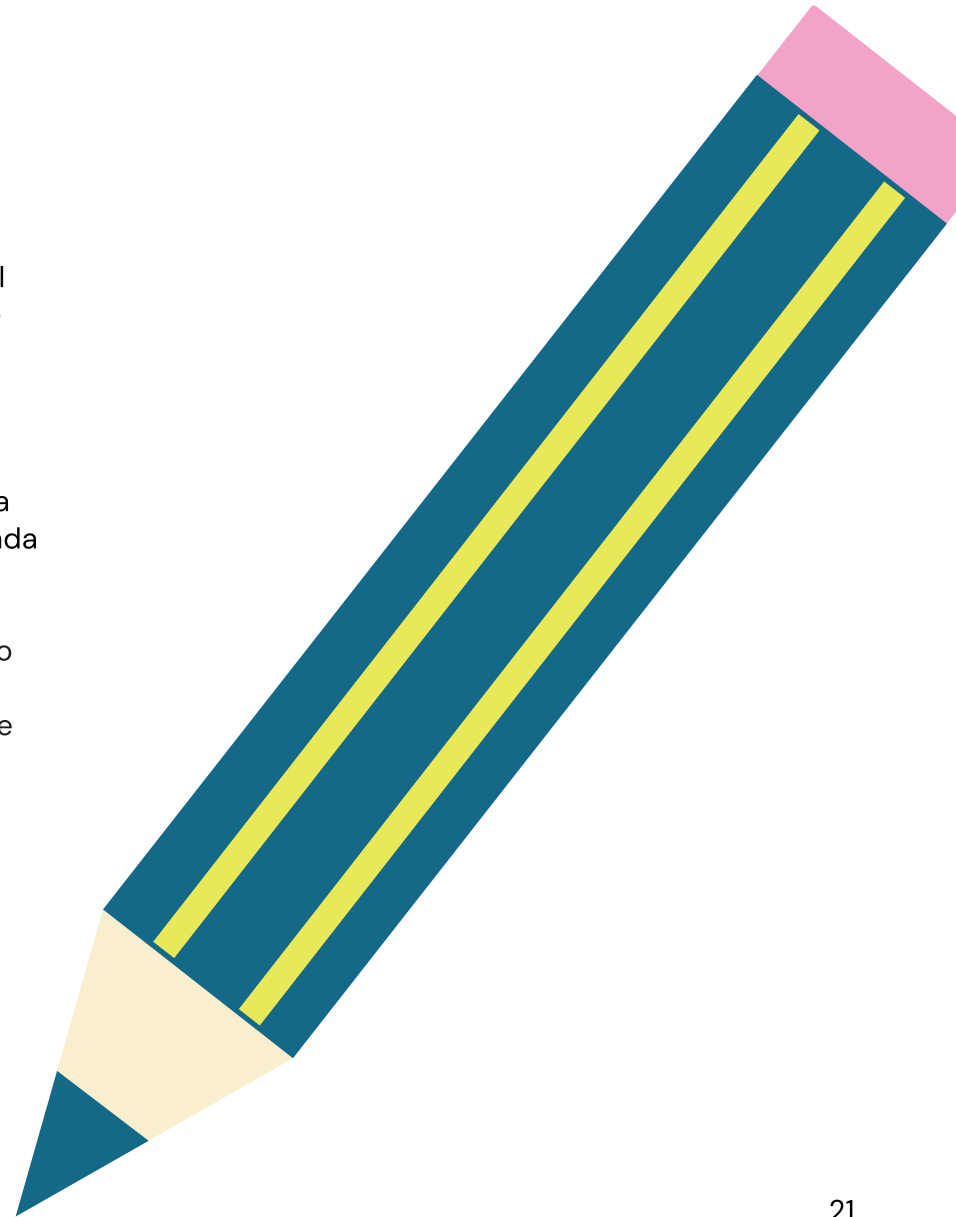

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Facilitar la comprensión de los principios fundamentales del diseño gráfico desde una perspectiva clara y accesible, que permita a estudiantes y autodidactas desarrollar una base técnica sólida y aplicable.

Visibilizar y normalizar los desafíos emocionales y creativos que acompañan el proceso de formación en diseño, como la frustración, el bloqueo o la inseguridad, ofreciendo una mirada cercana y empática.

Reflexionar sobre las exigencias y contradicciones del diseño en la actualidad, ayudando al lector a construir una postura crítica y consciente frente al entorno visual y profesional que habita.

CAPÍTULO

Este capítulo presenta los conceptos y teorías que sustentan el proyecto, además de detallar el enfoque metodológico utilizado para su desarrollo. Se expone cómo estas bases permitieron estructurar la investigación y diseñar la propuesta editorial de manera coherente y fundamentada.

02.

MARCO TEÓRICO

El diseño gráfico como práctica visual y comunicacional

El diseño gráfico es una disciplina técnica y comunicativa que organiza elementos visuales con el fin de transmitir un mensaje de forma clara, eficiente y estética. A través del uso intencional de tipografía, color, forma, composición e imagen, el diseño traduce conceptos abstractos en soluciones visuales concretas. Esta organización no es arbitraria, sino proyectual: parte de un problema de comunicación y lo resuelve mediante una estructura visual. Según Bonsiepe (1978), el diseño gráfico debe entenderse como un acto de codificación visual de la información, cuyo propósito es lograr que los mensajes lleguen adecuadamente al receptor.

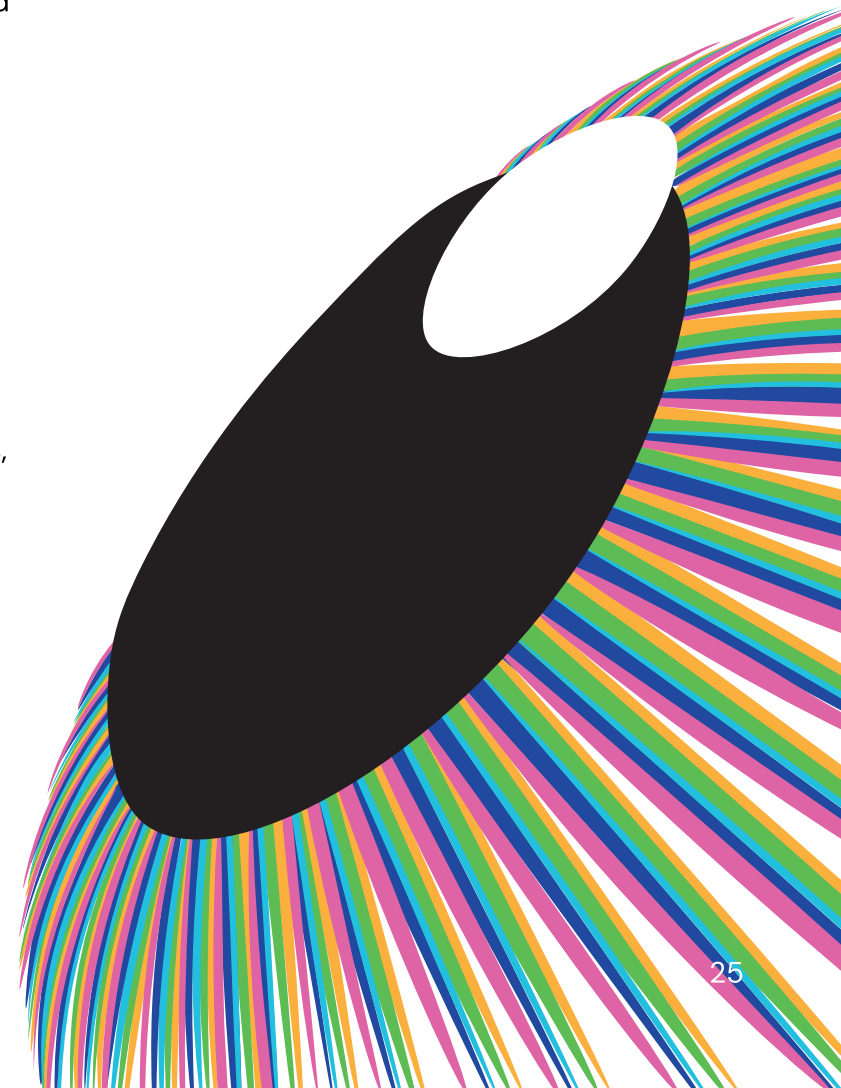
A diferencia del arte, que puede tener fines expresivos personales o estéticos sin una intención comunicativa directa, el diseño tiene siempre un destinatario y un objetivo claro. Se sitúa en la frontera entre lo funcional y lo estético. Esto exige del diseñador una sensibilidad visual, pero también una capacidad analítica para entender el contexto, el público y los medios donde se insertará su trabajo. Por tanto, diseñar no es solo “crear cosas bonitas”, sino estructurar sentidos en función de un propósito.

Con el crecimiento de la cultura visual y el avance de lo digital, el diseño gráfico ha diversificado sus campos de aplicación. Hoy forma parte del branding, el diseño editorial, las campañas publicitarias, la animación, las plataformas interactivas, la experiencia de usuario (UX) y la interfaz de usuario (UI). Esta expansión ha posicionado al diseño como una herramienta estratégica para empresas, marcas y comunidades. Frascara (2006) sostiene que el diseño gráfico no debe reducirse a una dimensión formal, sino que debe asumirse como una práctica social con capacidad de influir en la vida cotidiana.

Esta amplitud también ha generado nuevas exigencias: ya no basta con dominar los fundamentos técnicos; el diseñador debe tener pensamiento crítico, conciencia ética y adaptabilidad. En un mundo donde circulan millones de imágenes cada día, se requiere un enfoque intencional para destacar, comunicar con claridad y aportar valor. El diseño, en este escenario, no es solo producción visual, sino una forma de interpretación del mundo.

Asimismo, el lenguaje visual del diseño debe tener en cuenta la diversidad cultural, la accesibilidad y la sostenibilidad. Un mensaje visual no solo se juzga por su estética, sino por su claridad, inclusión y pertinencia. Esto transforma al diseñador en un mediador cultural, que trabaja con signos y significados en un entorno saturado de estímulos visuales. Su responsabilidad es pensar no solo en cómo se ve, sino también en cómo se interpreta y a quién afecta.

En consecuencia, la enseñanza del diseño debe abordar tanto lo técnico como lo conceptual. El estudiante no solo debe aprender a construir mensajes visuales, sino también a cuestionar su función, su contexto y su impacto. Comprender el diseño como disciplina comunicativa permite formar profesionales capaces de proponer soluciones visuales relevantes, éticas y funcionales.

MARCO TEÓRICO

El proceso creativo como territorio de aprendizaje emocional

El proceso creativo en el diseño es profundamente personal y emocional. Diseñar no se trata únicamente de aplicar conocimientos, sino de atravesar momentos de búsqueda, duda, entusiasmo, bloqueo, sorpresa y decisión. Csikszentmihalyi (1996) define la creatividad como un estado de “flujo”, en el que el creador se encuentra tan concentrado que el tiempo desaparece. Pero llegar a ese estado requiere habilidades, motivación y un entorno que favorezca la concentración, el desafío y el disfrute.

A diferencia de otras disciplinas más estructuradas, el diseño exige navegar en lo incierto. Cada proyecto presenta variables nuevas, limitaciones distintas y soluciones múltiples. Esto convierte al proceso creativo en un camino no lineal, donde se avanza y retrocede constantemente. La tolerancia a la ambigüedad es una habilidad clave, y el error no es sinónimo de fracaso, sino parte inherente del desarrollo visual. Sin embargo, en contextos educativos tradicionales, este tipo de error es muchas veces penalizado o malinterpretado.

Los estudiantes de diseño suelen experimentar emociones intensas durante su formación: frustración ante el bloqueo, inseguridad frente al juicio externo, comparación con referentes o presión por destacar. Estas emociones afectan directamente la calidad del proceso y la motivación. Sternberg y Lubart (1999) sostienen que la creatividad es el resultado de la interacción entre conocimientos, estilo cognitivo, personalidad, motivación y ambiente. Por tanto, formar diseñadores creativos implica también acompañarlos emocionalmente.

Amabile (1996) subraya que la motivación intrínseca (el deseo genuino de crear) es uno de los factores más importantes para la creatividad. Cuando los estudiantes diseñan únicamente para cumplir con una entrega o ser evaluados, pierden conexión con su voz visual. Esto puede llevar a bloqueos, desánimo o dependencia del reconocimiento externo. Por ello, es fundamental fomentar ambientes que valoren el proceso por encima del resultado final.

La exposición constante a redes sociales también ha alterado la forma en que se vive el proceso creativo. La comparación constante con otros diseñadores, la búsqueda de validación en forma de likes o comentarios, y la presión por producir contenido nuevo pueden afectar profundamente la salud mental y la confianza de los estudiantes. En lugar de fortalecer su identidad visual, muchos se sienten sobrepasados y bloqueados.

Reconocer que el proceso creativo está lleno de altibajos es vital para una educación más realista y humana del diseño. El acompañamiento docente debe incluir herramientas para gestionar emociones, resignificar el error y sostener la motivación. Solo así se forma a diseñadores capaces de crear desde la conciencia, no desde la presión o el miedo. El diseño también se aprende sintiendo.

MARCO TEÓRICO

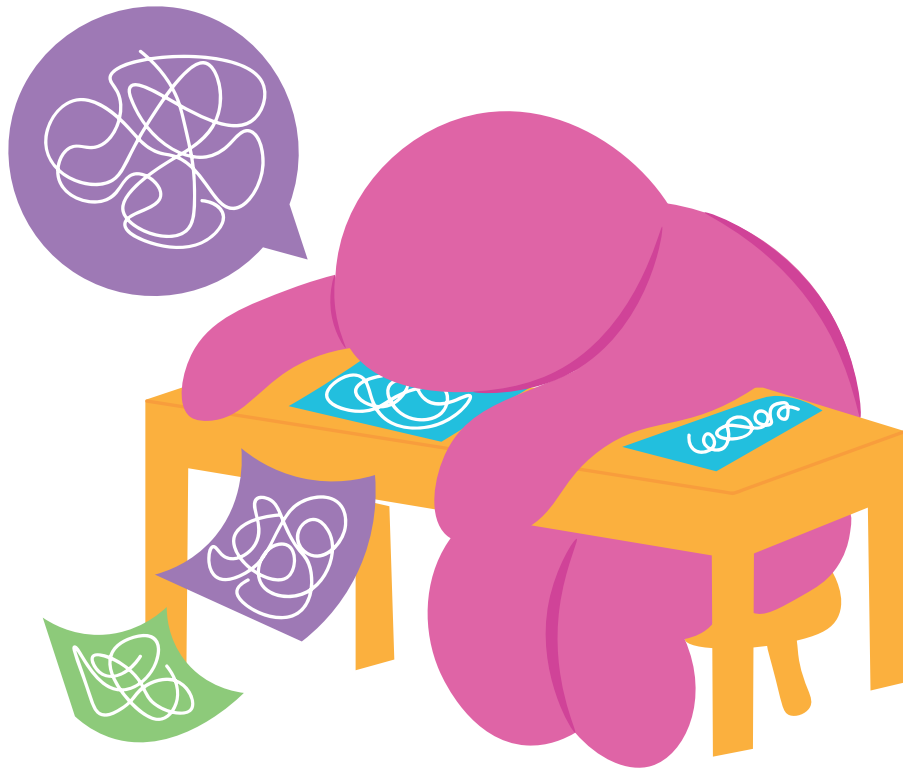
Enseñar diseño desde una pedagogía empática

Tradicionalmente, la enseñanza del diseño ha estado centrada en el desarrollo técnico y la obtención de resultados visibles. Sin embargo, este enfoque puede dejar fuera una parte esencial del proceso: el desarrollo emocional, ético y crítico del estudiante. Donald Norman (2004), al introducir el concepto de “diseño emocional”, plantea que nuestras emociones influyen directamente en cómo percibimos, creamos y decidimos. Aplicado al ámbito educativo, esto sugiere que no se puede enseñar a diseñar sin tener en cuenta cómo se siente quien está aprendiendo.

Una pedagogía empática considera que cada estudiante tiene un ritmo, una historia, una motivación distinta y una relación única con su creatividad. Richard Sennett (2009), en su libro *El artesano*, recupera la idea del “saber hacer” como una forma de pensamiento profundo que se desarrolla con el tiempo, el ensayo y el error. El diseño, bajo esta mirada, no es un talento innato ni una fórmula; es una práctica que se cultiva con paciencia, repetición, reflexión y libertad para equivocarse.

Afshan Awan (2015) sugiere que la educación creativa debe abrazar la incertidumbre, el juego, el descubrimiento y el error como partes naturales del proceso. La enseñanza no debe consistir en imponer estilos, sino en acompañar el desarrollo del criterio propio. Esto implica transformar el aula en un espacio seguro, donde se valore el proceso más que el resultado, y donde el error no sea castigo, sino oportunidad.

Además, enseñar diseño empáticamente implica fomentar el pensamiento crítico. No se trata solo de hacer, sino de pensar lo que se hace, por qué se hace y para quién se hace. El estudiante debe aprender a tomar decisiones visuales fundamentadas, sensibles al contexto y éticamente responsables. Esto solo es posible si se le otorga voz, espacio de exploración y confianza en su capacidad creativa.

El rol del docente en este enfoque cambia: ya no es un transmisor de verdades absolutas, sino un guía que acompaña, que pregunta más de lo que responde y que fomenta el descubrimiento autónomo. La autoridad no se basa en imponer criterios, sino en habilitar procesos. El aula se convierte así en un laboratorio donde la duda es bienvenida, y donde cada estudiante construye su manera de mirar y diseñar.

Finalmente, una pedagogía empática no significa menos exigencia, sino una exigencia más consciente y respetuosa. Formar diseñadores no es solo entregar conocimientos técnicos, sino formar personas capaces de tomar decisiones visuales con criterio, ética y sensibilidad. Diseñar es una práctica profundamente humana, y así debe enseñarse: con respeto, paciencia, confianza y apertura.

JUSTIFICACIÓN DE METODOLOGÍA APLICADA

Durante el desarrollo de esta tesina, apliqué la metodología proyectual de Bruno Munari como base para estructurar tanto la investigación como el proceso creativo que dio origen al libro Diseño 101: Guía de supervivencia creativa. Esta metodología me ofreció una forma clara y lógica de abordar el proyecto, permitiéndome avanzar de manera ordenada desde la identificación del problema hasta la propuesta final. Más allá de ser una referencia teórica, Munari se convirtió en una guía práctica para tomar decisiones, analizar el contexto y construir una respuesta editorial coherente con las necesidades reales de quienes se inician en el diseño gráfico.

Utilicé cada una de las etapas propuestas por Munari (como la definición del problema, la observación, la recolección de datos, el análisis, la exploración de soluciones y la verificación) para fundamentar mi investigación y para estructurar el contenido del libro. Comencé observando mi propia experiencia como estudiante de diseño, así como la de mis compañeros y otras voces afines, identificando patrones comunes de frustración, bloqueo, presión estética y falta de criterio. A partir de ello, construí una guía que no solo ofrece herramientas técnicas, sino que también acompaña emocionalmente el aprendizaje del diseño.

Gracias a esta metodología, pude organizar de forma más eficiente tanto el marco teórico como los contenidos prácticos y reflexivos del libro. El enfoque de Munari me ayudó a establecer conexiones claras entre las necesidades detectadas y las soluciones que planteo en cada capítulo: ejercicios accesibles, explicaciones sencillas, secciones empáticas y un tono cercano. Además, la lógica del paso a paso me permitió mantener la coherencia entre el diagnóstico inicial y el resultado final, sin perder de vista el objetivo de crear una guía útil, crítica y honesta para estudiantes y autodidactas.

CAPÍTULO

En este capítulo se detallan los requerimientos técnicos, visuales y funcionales necesarios para el desarrollo de la propuesta editorial, basados en las necesidades identificadas durante la investigación.

03.

LISTA DE REQUERIMIENTOS

Para la creación de este libro, *Diseño 101: Guía de supervivencia creativa*, se contemplaron una serie de requerimientos técnicos, materiales y digitales que permitieran desarrollar un proyecto editorial profesional, funcional y coherente con sus objetivos pedagógicos, visuales y emocionales. La combinación de herramientas especializadas y decisiones editoriales precisas fue clave para lograr una propuesta sólida, tanto en su contenido como en su presentación física.

Herramientas digitales y software especializado

El proceso de diseño y producción del libro se apoyó en herramientas digitales específicas que facilitaron la organización del contenido, la edición visual y la maquetación profesional:

Adobe InDesign fue el programa principal para la maquetación editorial. Su uso permitió crear retículas consistentes, establecer jerarquías tipográficas, aplicar estilos de texto y preparar archivos listos para impresión profesional.

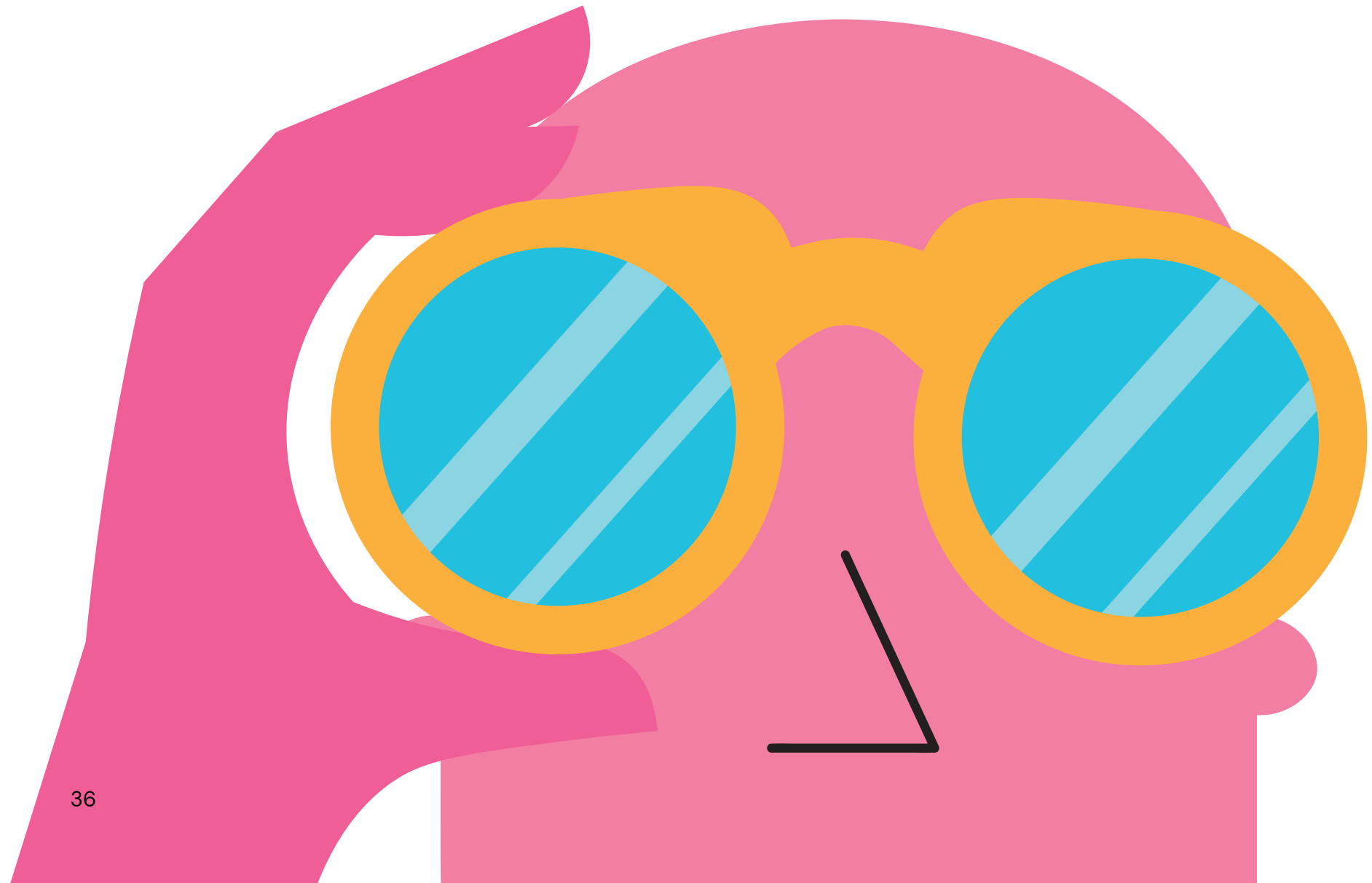
Adobe Illustrator y Adobe Photoshop se emplearon en el desarrollo de ilustraciones, íconos, encabezados gráficos, texturas y otros elementos visuales que enriquecen el contenido. Ambas herramientas fueron fundamentales para crear una identidad visual atractiva y coherente.

Microsoft Word y/o Google Docs se utilizaron en las etapas iniciales para la redacción, corrección y organización del contenido textual, lo que permitió un manejo más ágil de versiones antes de integrar el texto al diseño definitivo.

03.

LISTA DE REQUERIMIENTOS

Especificaciones editoriales del libro

Para garantizar la funcionalidad, estética y durabilidad del libro, se establecieron las siguientes características técnicas:

Formato físico:

Se eligió el tamaño B5 (176 x 250 mm) por ofrecer mayor espacio para composición sin perder portabilidad. Este formato facilita la distribución de contenido visual y textual, ideal para libros con teoría, ilustraciones y ejercicios. Además, es común en publicaciones académicas y manuales de diseño, haciéndolo funcional y cómodo para el público objetivo.

Número de páginas:

La estructura completa tiene aproximadamente 120 páginas, distribuidas entre introducción, contenido teórico, secciones reflexivas y análisis del contexto actual del diseño gráfico. Esta extensión permite abordar con claridad los fundamentos técnicos y las experiencias emocionales y profesionales de quienes estudian diseño, sin saturar al lector ni perder ritmo.

Encuadernación:

Se eligió una pasta dura (tapa dura), ideal para asegurar una mayor resistencia y brindar al libro una presentación sólida y duradera. Esta decisión responde tanto a criterios funcionales como simbólicos, al tratarse de un material pensado para acompañar procesos de formación y consulta continua.

Papel interior:

Se propone el uso de papel couché mate, con un gramaje de 120 a 150 g/m², por su capacidad para ofrecer una excelente reproducción del color, nitidez en los elementos visuales y una adecuada legibilidad. Su acabado mate reduce los reflejos y aporta una textura agradable al tacto, lo que lo hace ideal para un libro que combina texto, ilustración y diseño gráfico de manera integrada.

Camisa y guardas:

El libro contará con una camisa (sobrecubierta) diseñada con intención gráfica, que no solo protege el ejemplar, sino que también refuerza su identidad visual desde el primer contacto. Además, se incluirán guardas impresas al interior de la tapa y contratapa, como elemento de transición estética entre el exterior y el contenido del libro. Ambas decisiones aportan cohesión visual, profesionalismo editorial y una experiencia más completa para el lector desde lo visual y lo físico.

CAPÍTULO

En este capítulo se describen los procesos creativos y técnicos que permitieron dar forma a la propuesta editorial. Se explica cómo se definieron la paleta de colores y la tipografía, así como las etapas de experimentación y modelado que condujeron a la solución final. Además, se presenta la verificación y evaluación del diseño para asegurar que cumpliera con los objetivos planteados.

04.

CREATIVIDAD

Paleta de Color

HEX: # f9b131

CMYK: 0%, 35.3%,
85.9%, 0%

RGB: 249, 177, 49

HEX: #df5f9f

CMYK: 7.8%, 75.3%, 0%,
0%

RGB: 223, 95, 159

HEX: #2abbdd

CMYK: 69%, 0%, 11%,
0%

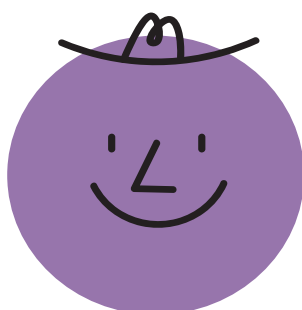
RGB: 42, 187, 221

HEX: #9ac870

CMYK: 47%, 0%, 69%,
0%

RGB: 154, 200, 112

HEX: #a075ac

CMYK: 44%, 60%, 5%,
0%

RGB: 160, 117, 172

Significado

Amarillo: Representa la energía creativa en su forma más espontánea. Este color evoca entusiasmo, motivación y la chispa inicial que impulsa a diseñar. Se asocia con el comienzo de una idea, el impulso de crear y la actitud positiva ante el reto visual.

Rosa: Representa la dimensión emocional, la sensibilidad y la intensidad del proceso creativo. Refleja tanto el conflicto interno como la empatía y la autoexpresión.

Azul: Relacionado con la claridad, la confianza y el pensamiento ordenado. Evoca el dominio técnico, la lógica visual y el equilibrio entre emoción y precisión.

Verde: Color del crecimiento y la evolución constante. Inspira a avanzar mediante la experimentación, manteniendo siempre la armonía personal.

Morado: Asociado con la reflexión, la sabiduría y la identidad propia. Es la voz interior que guía decisiones conscientes en medio del caos creativo.

Tipografías aplicadas

Special Gothic Condensed One

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890.,:;- ^'""*+@\\%&()#=?¡!

Se eligió la tipografía **Special Gothic Condensed One** Regular por su carácter fuerte, compacto y con una estética editorial contemporánea. Su trazo condensado permite optimizar el espacio sin perder legibilidad, lo cual resulta útil en títulos, subtítulos o elementos destacados del diseño. Además, su estilo remite a la tradición tipográfica de carteles, señalética y publicaciones impresas, reforzando la identidad visual del libro como un objeto gráfico con personalidad y criterio. Su uso aporta contraste, ritmo y un tono claro que equilibra lo técnico con lo expresivo.

DM Sans (Regular)

Aa

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; - ^ ' " * + @ \ % & () # = ? ¡ !

DM Sans (SemiBold)

Aa

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 . , ; - ^ ' " * + @ \ % & () # = ? ¡ !

Se optó por *DM Sans* en sus pesos Regular y Semibold por su diseño limpio, contemporáneo y altamente legible, ideal tanto para cuerpo de texto como para títulos secundarios. Su estructura geométrica aporta orden y claridad al contenido, facilitando la lectura sin sacrificar estilo. Además, al tratarse de una familia tipográfica amplia, permite mantener coherencia visual en todo el libro, adaptándose con flexibilidad a distintas jerarquías y necesidades editoriales.

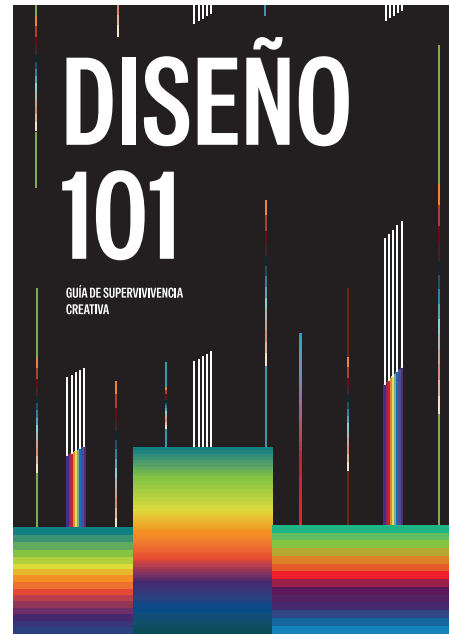
Experimentación (bocetos previos)

En esta fase me centré en explorar visualmente la identidad del libro a través de distintas propuestas de portada. Más que buscar una solución definitiva, el objetivo fue probar estilos gráficos, paletas de color, composiciones y tipografías que reflejaran el tono del contenido. Estas pruebas permitieron traducir visualmente la esencia del proyecto y establecer una dirección estética coherente con el enfoque emocional y técnico del libro.

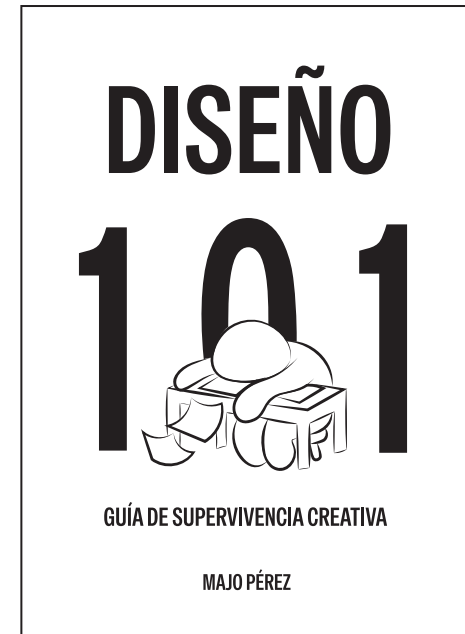
Propuesta 01 – Degradados

Explora color, ritmo y energía visual. Usa la gama CMYK como guiño al mundo impreso y al diseño gráfico tradicional.

Propuesta 02 – Glitch

Contraste entre orden y caos.
Hace referencia a errores, procesos fallidos y aprendizajes en el diseño.

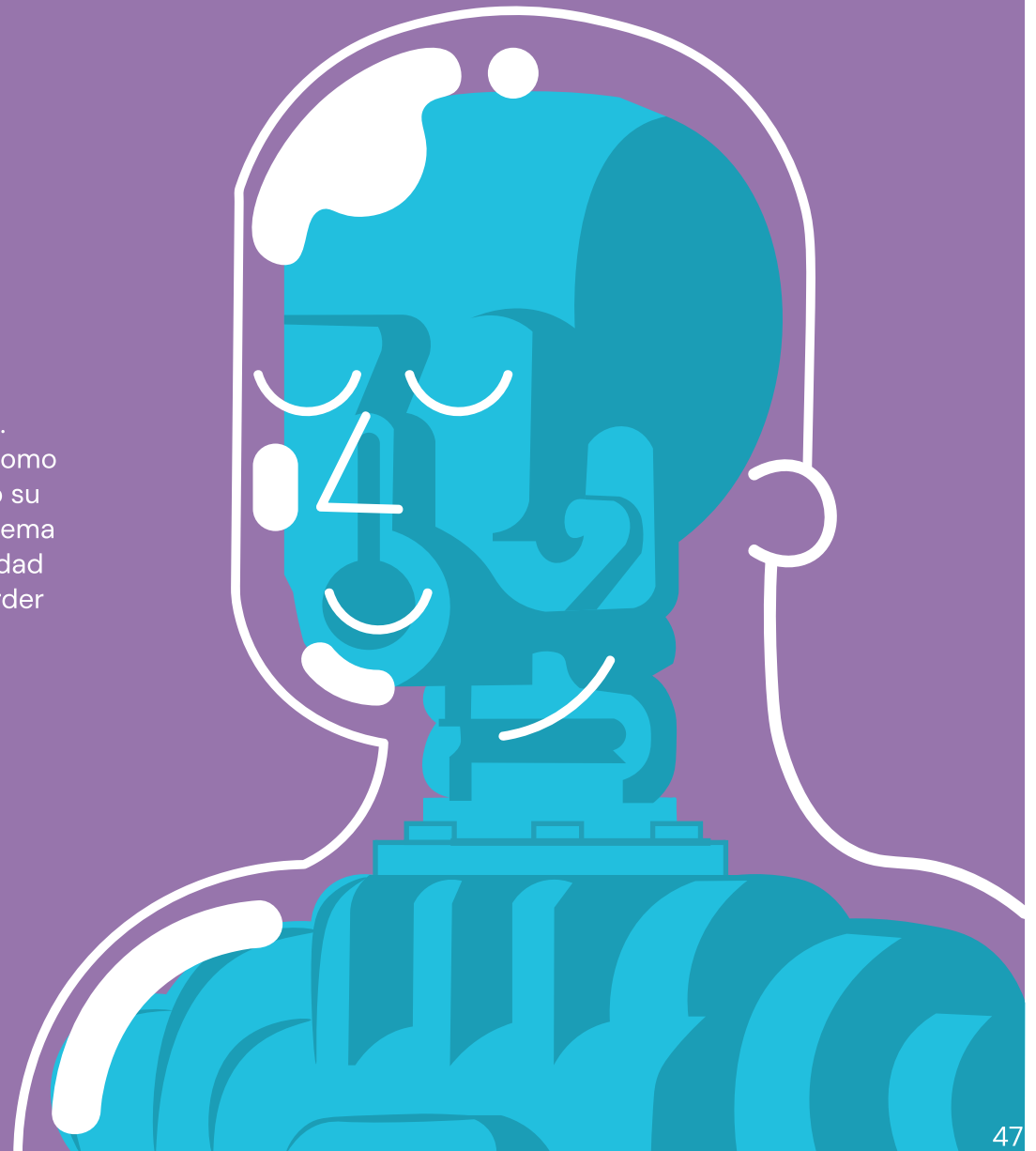
Propuesta 03 – Dibujo lineal e irónico CMYK

Estética simple y cercana.
Representa con humor la experiencia emocional del diseñador.

Modelos (dibujos constructivos)

Estas son las ilustraciones finales que acompañan el contenido del libro. Opté por el estilo **flat design**, una técnica que utiliza formas simples, colores planos y sin efectos de volumen. Este enfoque no solo facilita la comprensión visual, sino que también aporta aire y respiro a las páginas, equilibrando el contenido escrito con una estética clara y ligera.

Cada ilustración fue desarrollada como una respuesta visual al contenido que acompaña. Más que elementos decorativos, funcionan como extensiones gráficas del mensaje, adaptando su forma, ritmo y estilo según la naturaleza del tema tratado. El uso de flat design refuerza la claridad visual y aporta un respiro entre ideas, sin perder coherencia con el tono general del libro.

Modelos (El punto de partida visual)

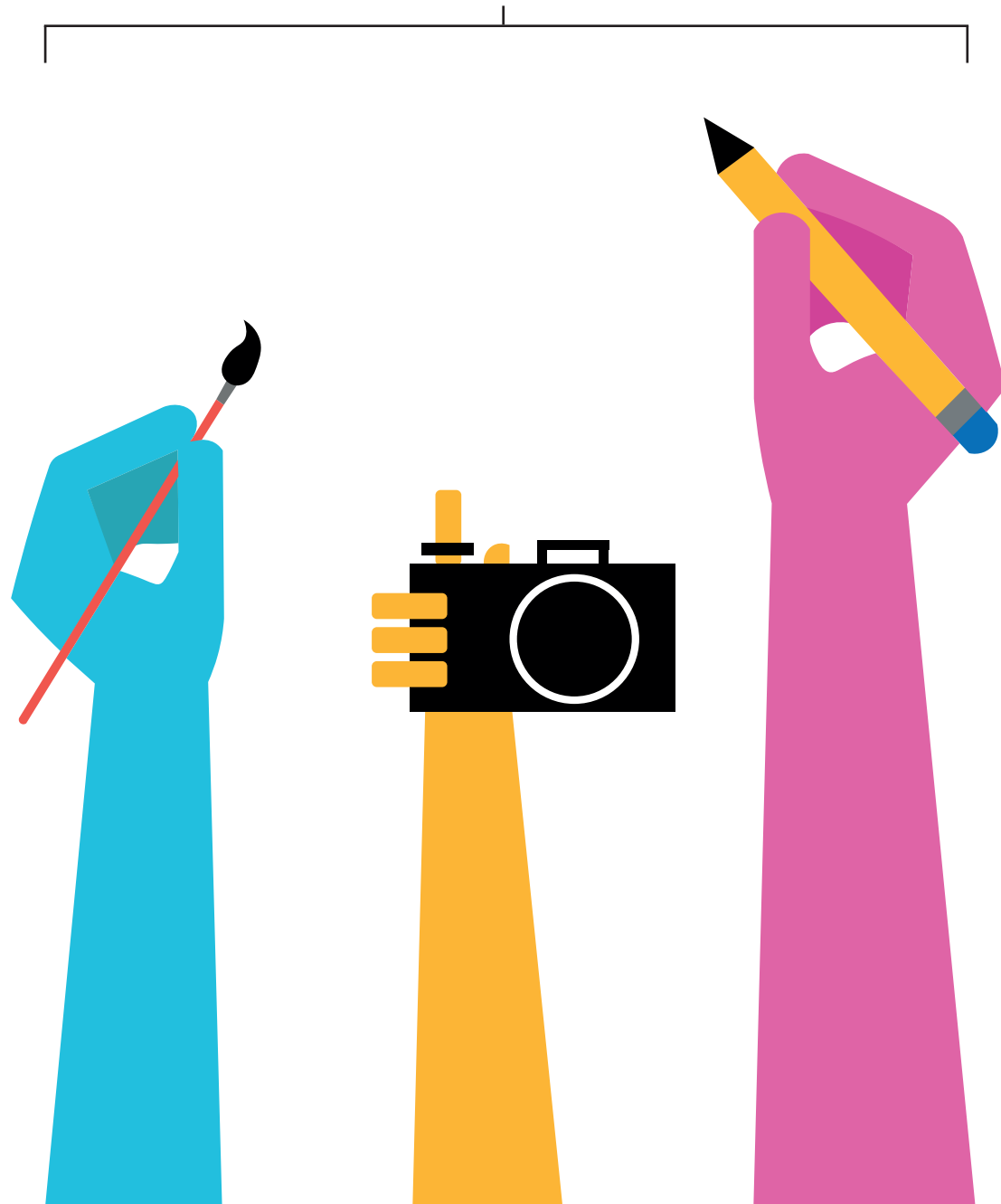

¿Qué es el diseño y por qué importa?

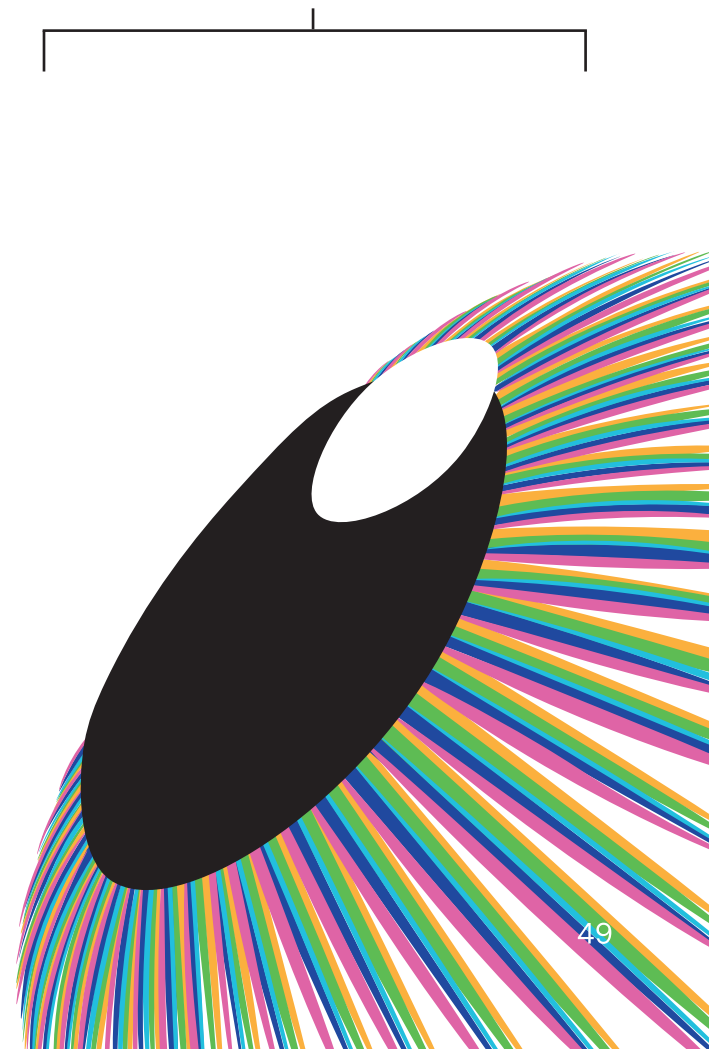
Advertencia

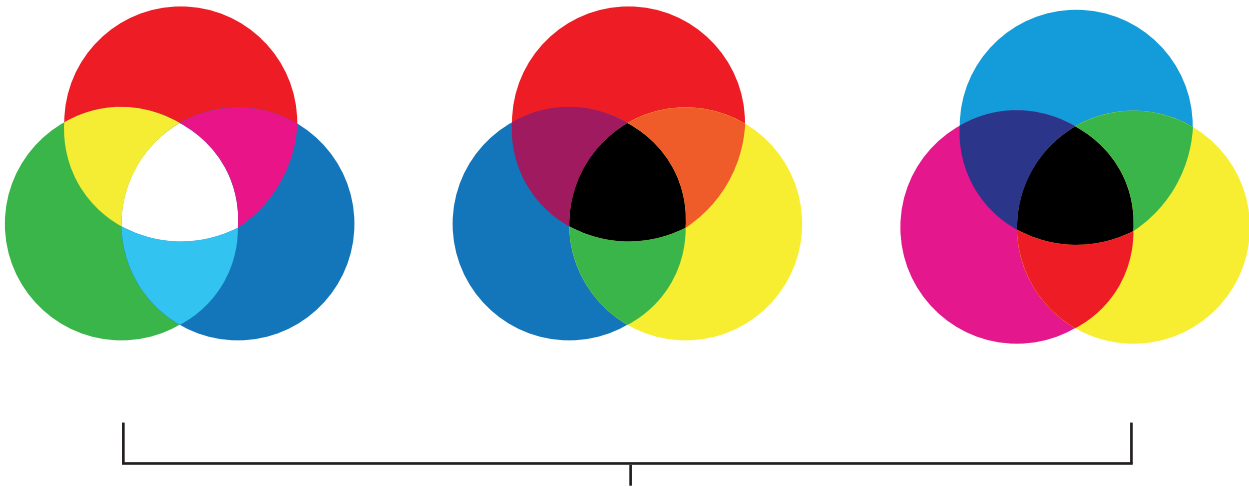
¿Qué es el diseño y por
qué importa?

La observación
como herramienta

Modelos (Principios iniciales del diseño)

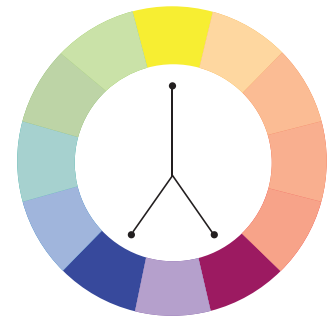
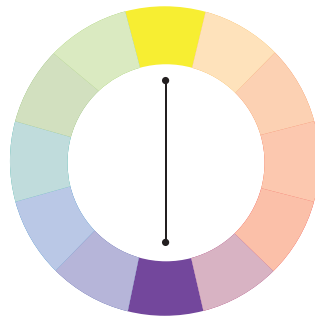
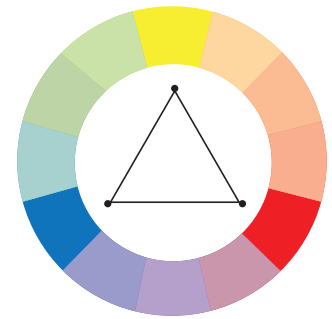
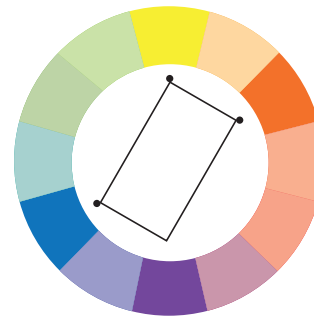
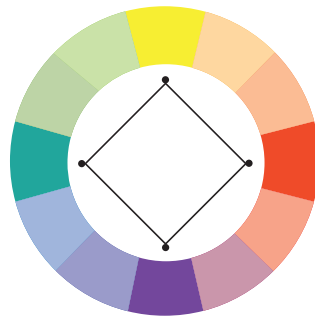

Modelos de color

Círculo cromático

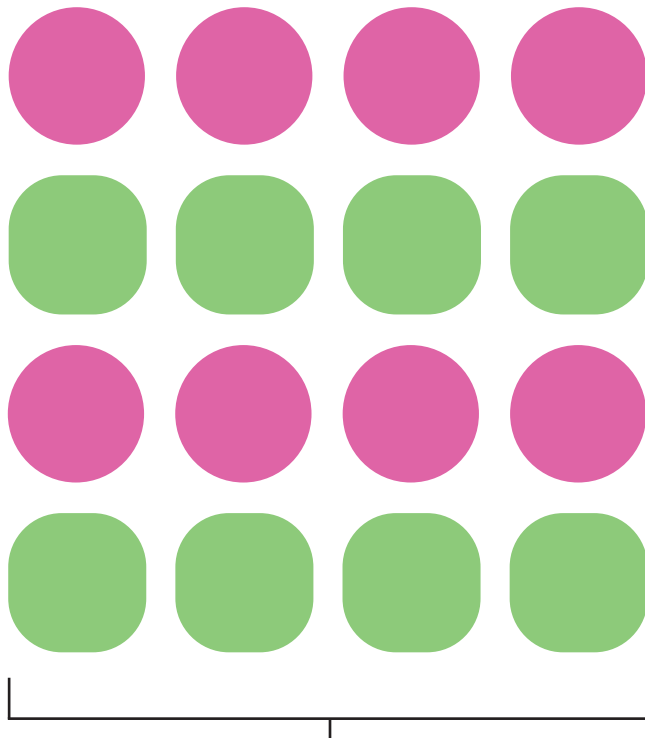
Armonías visuales

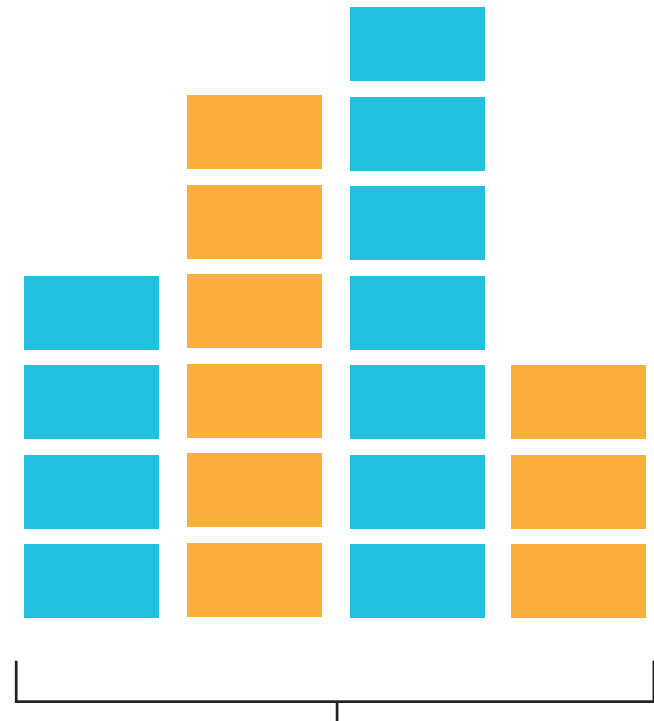
04.

CREATIVIDAD

Modelos (Principios iniciales del diseño)

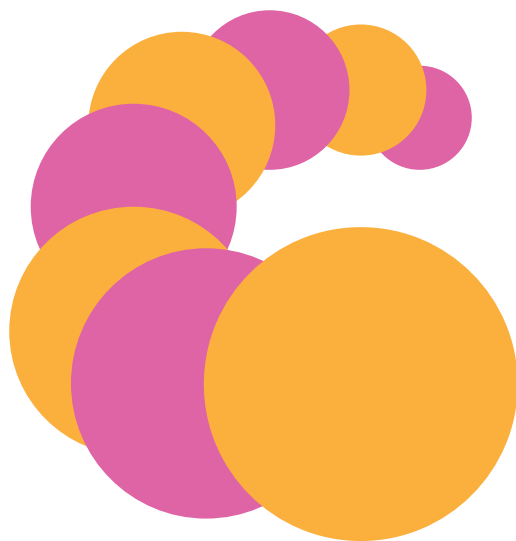
Repetición

Ritmo

Balance

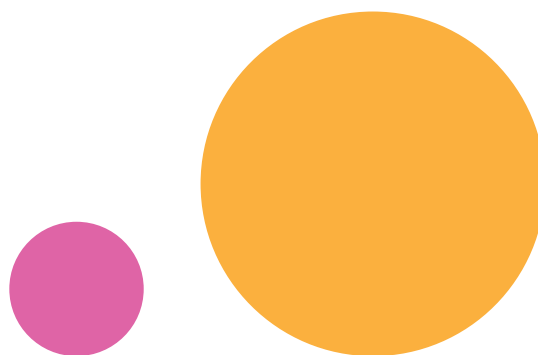
Movimiento

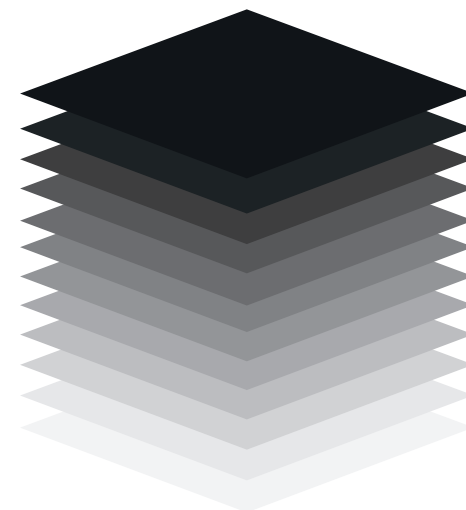
Jerarquía

Color

Proporción

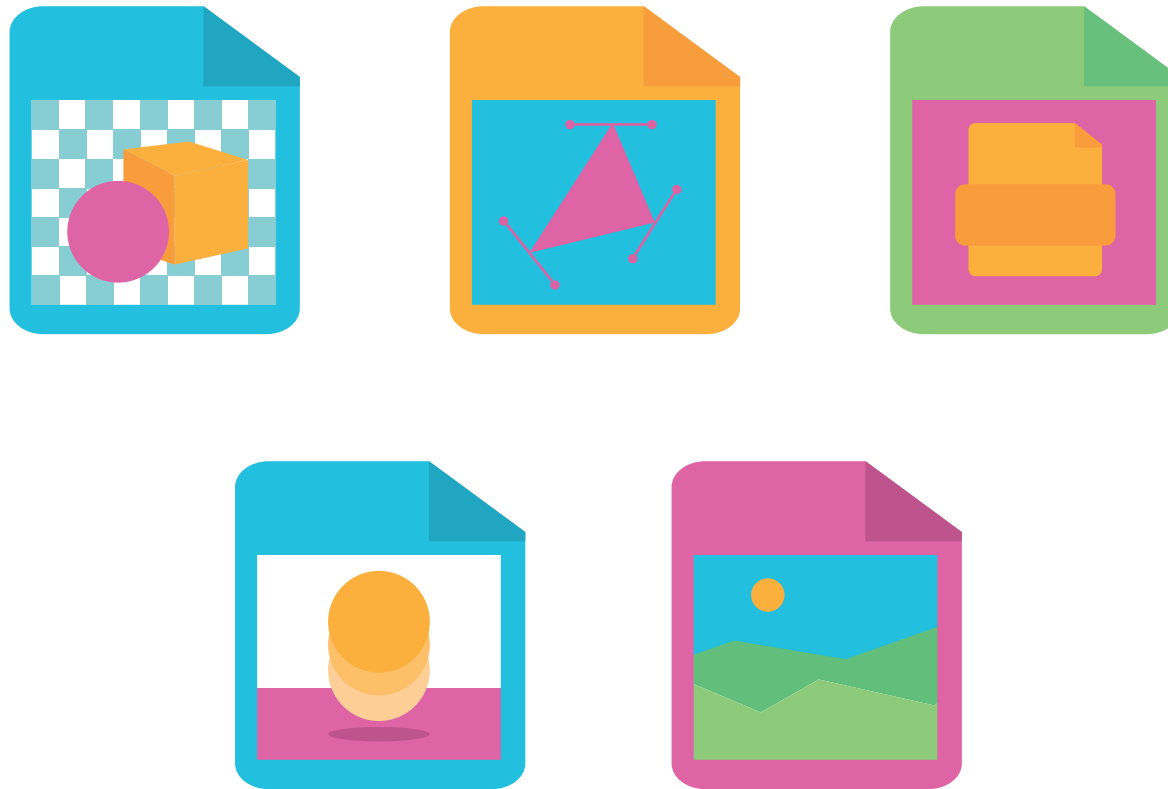

Valor

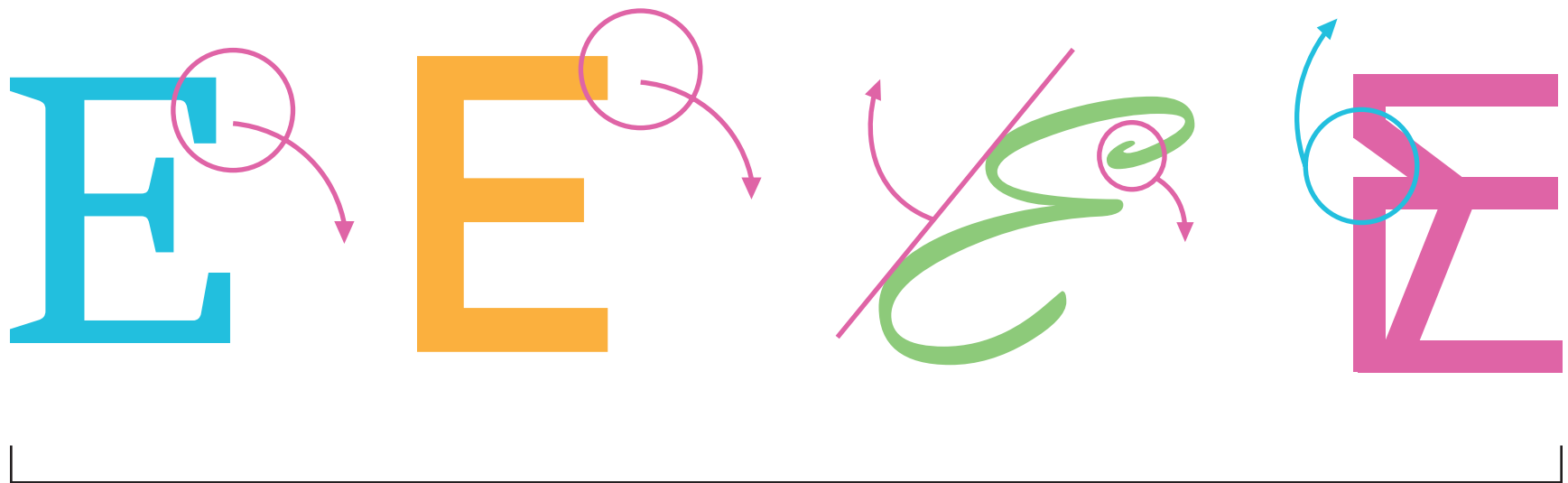
04.

CREATIVIDAD

Modelos (Principios iniciales del diseño)

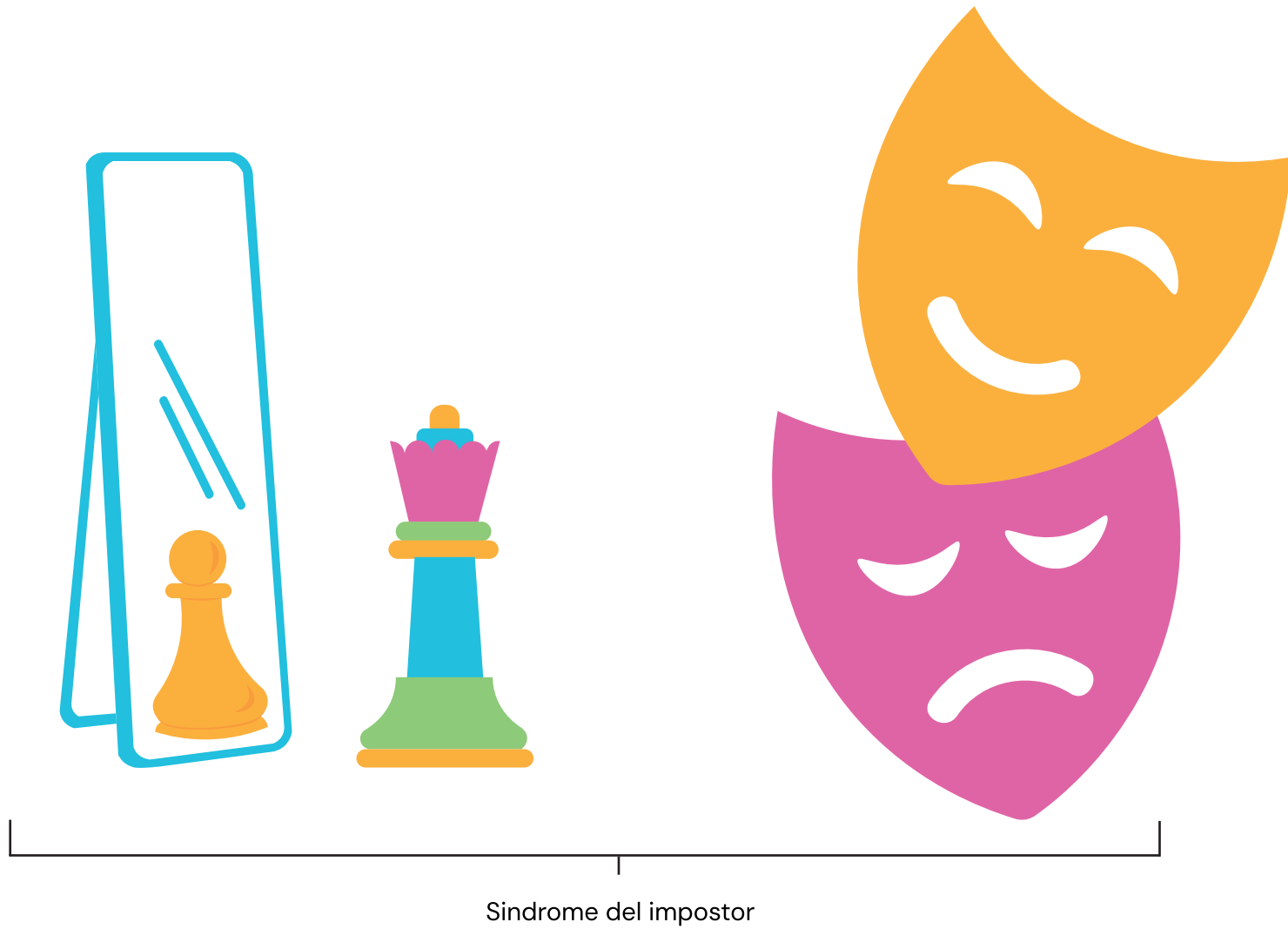

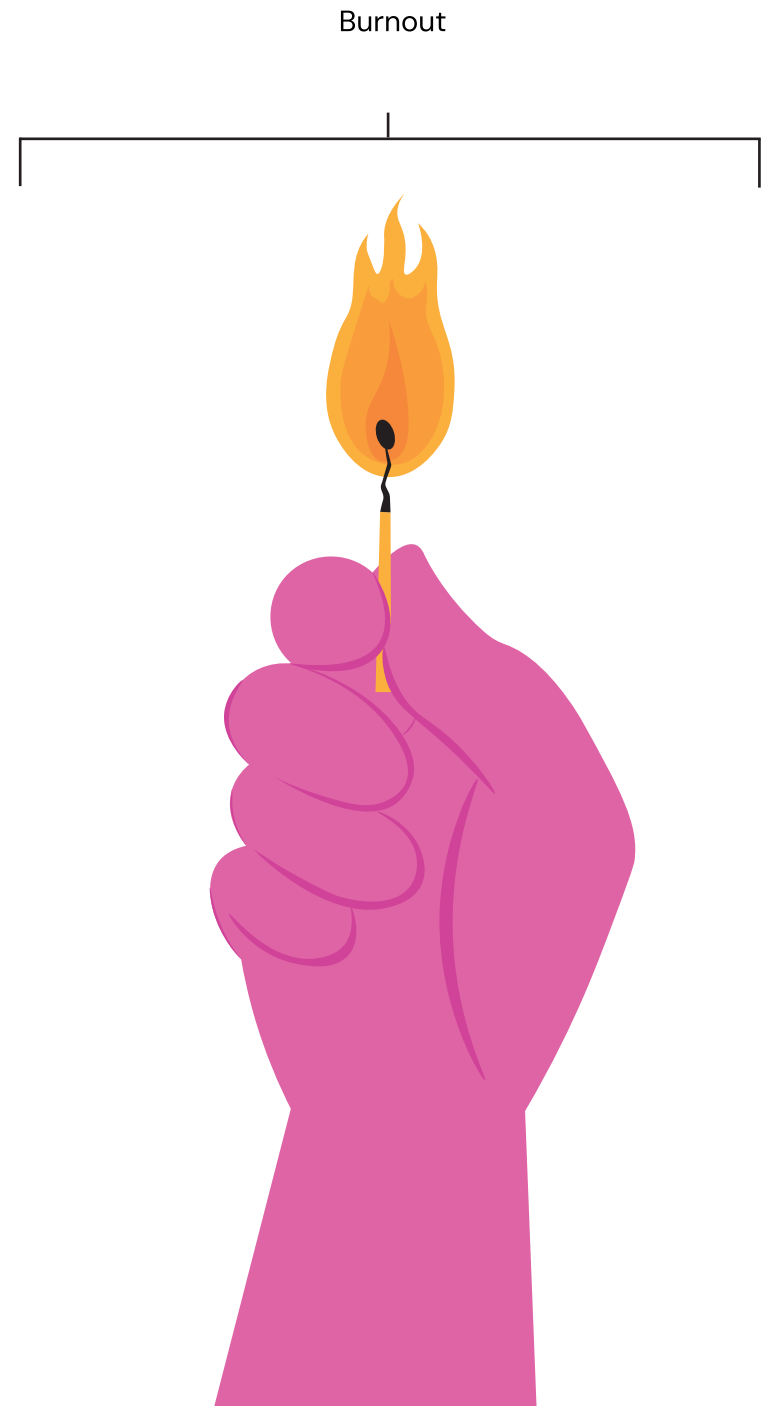
Formatos de imagen

Categorías Tipográficas

Modelos (Desafíos internos del proceso creativo)

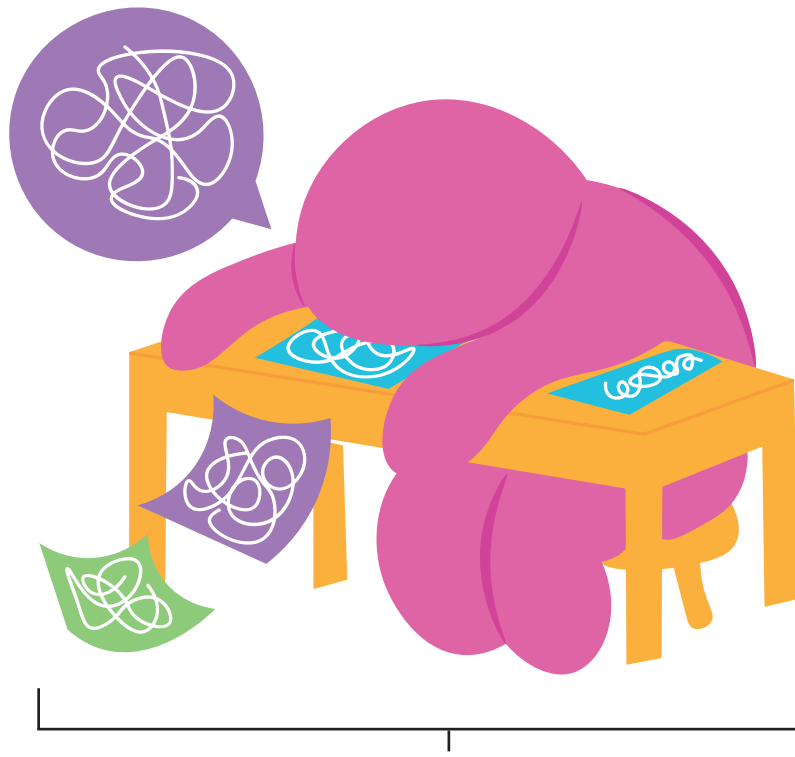

04.

CREATIVIDAD

Modelos (Desafíos internos del proceso creativo)

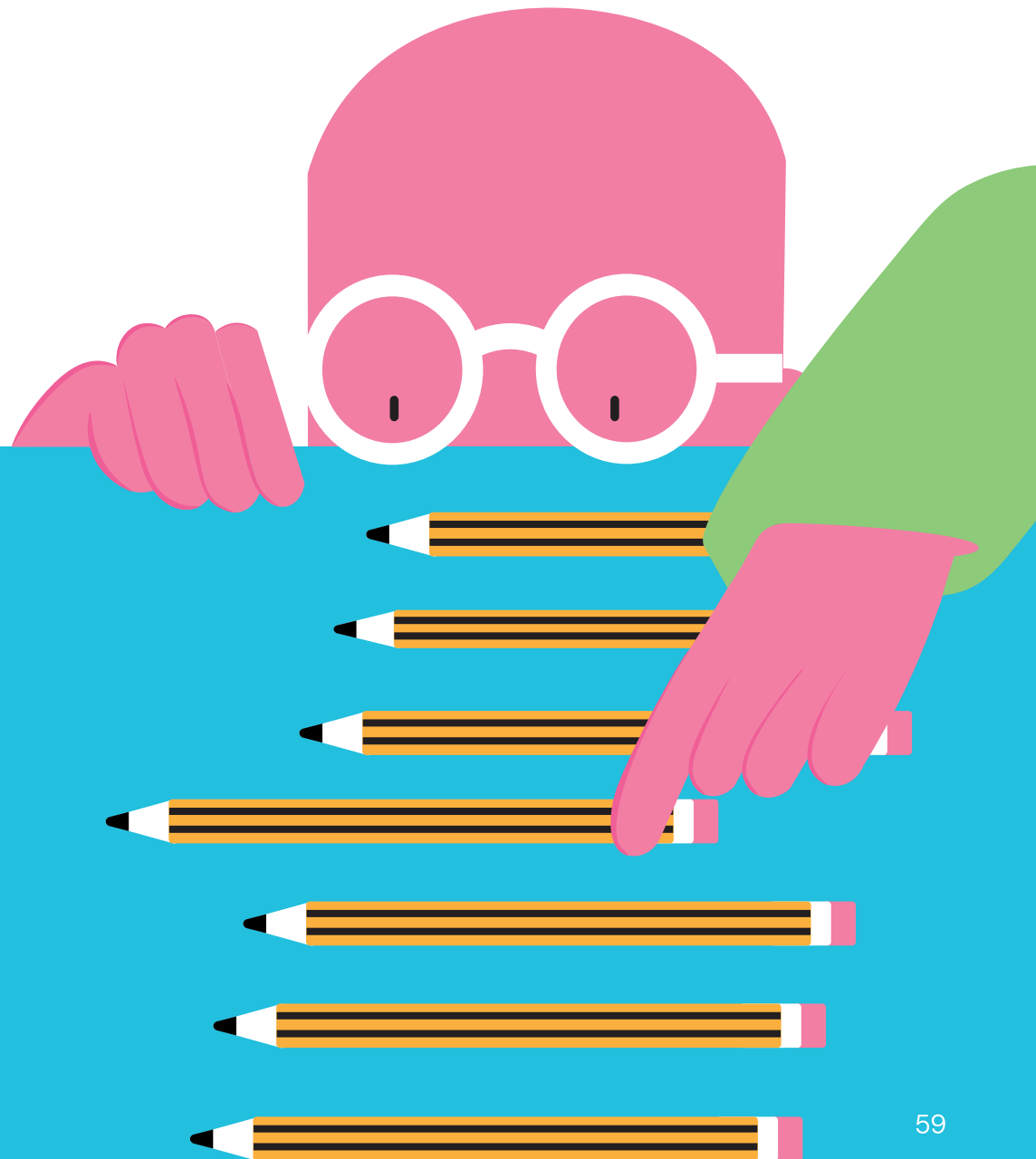

Bloqueo creativo

Perfeccionismo

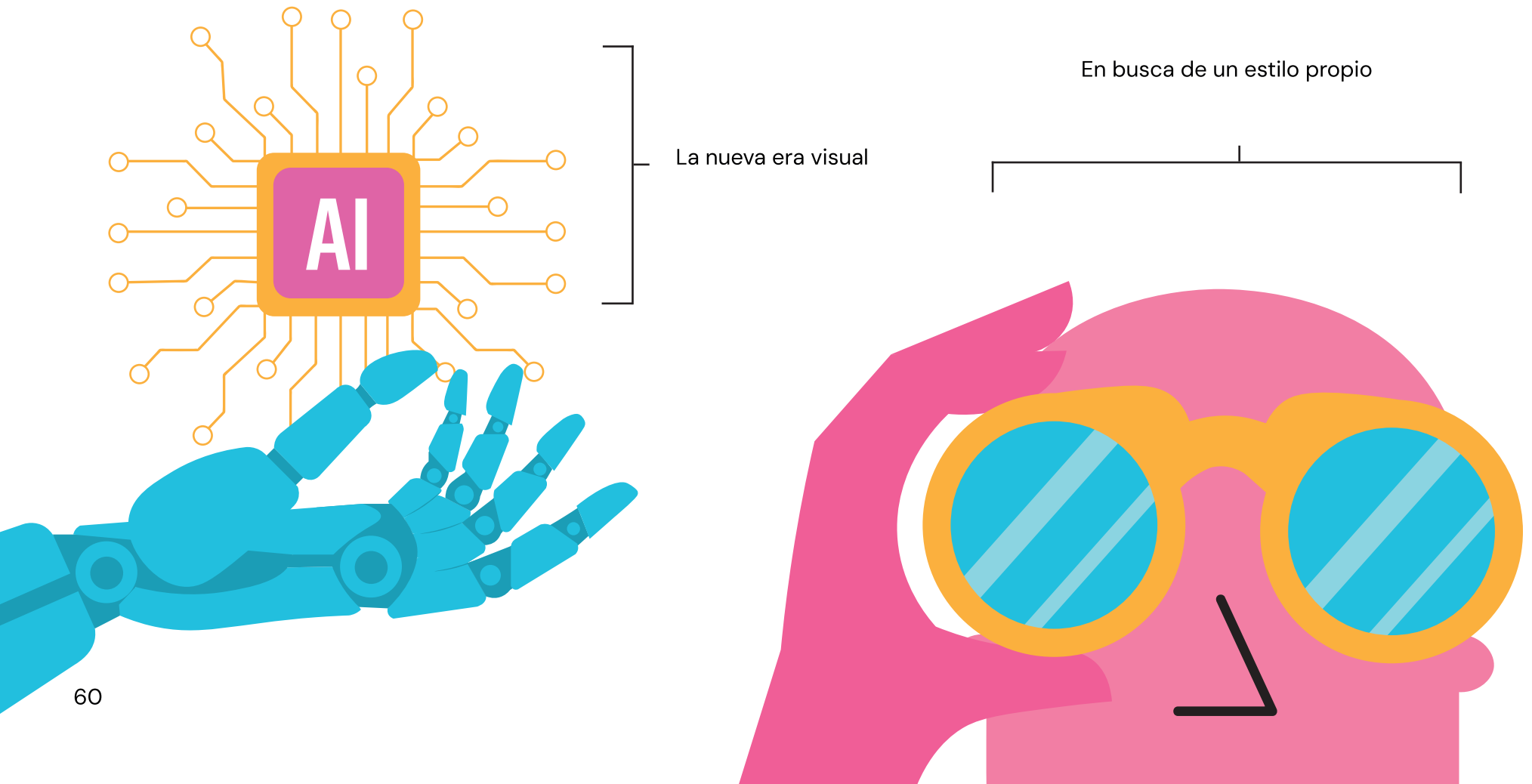
Perfeccionismo

04.

CREATIVIDAD

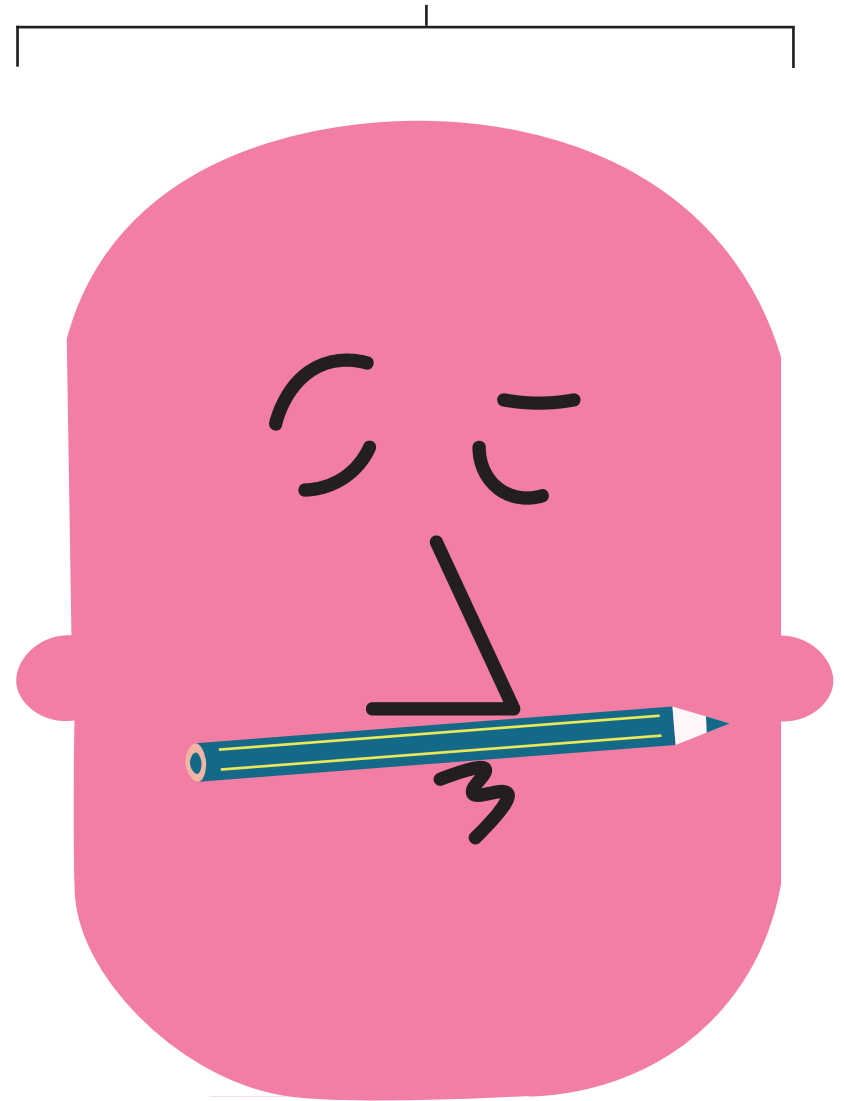
Modelos (Diseñar en tiempos actuales)

En busca de un estilo propio

Diseñar en tiempos actuales

04.

CREATIVIDAD

Modelos (Diseñar en tiempos actuales)

Tú decides cómo diseñar

En busca de un estilo propio

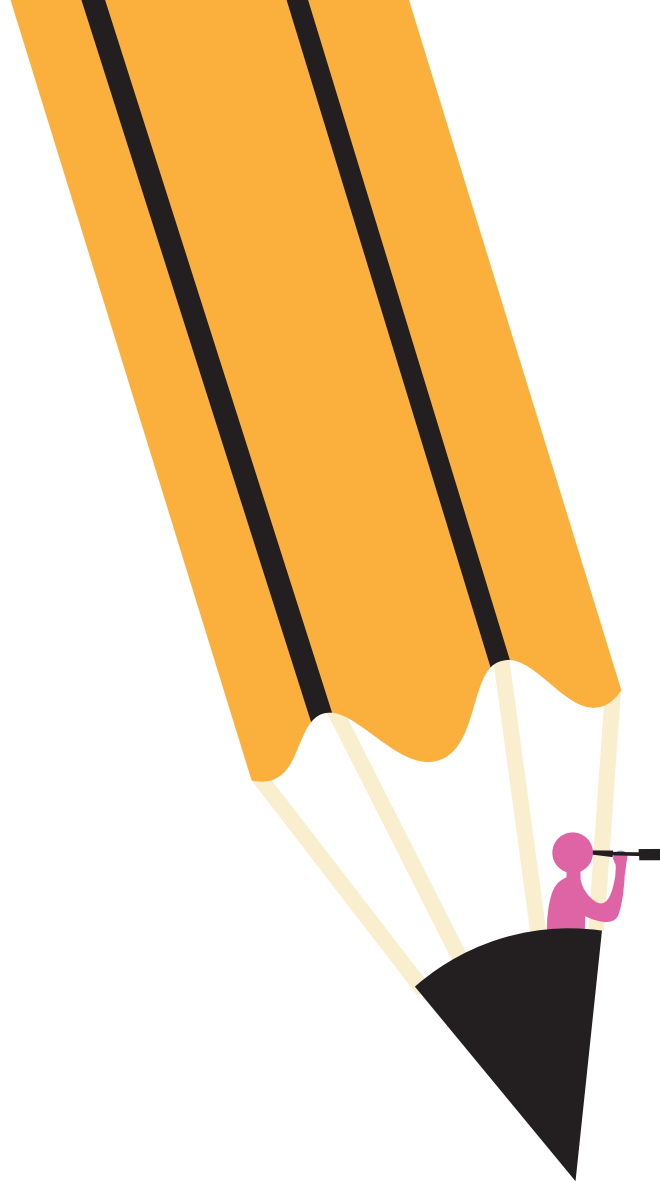
04.

CREATIVIDAD

Modelos (Un viaje sin fin)

No solo es para "genios"

CREATIVIDAD

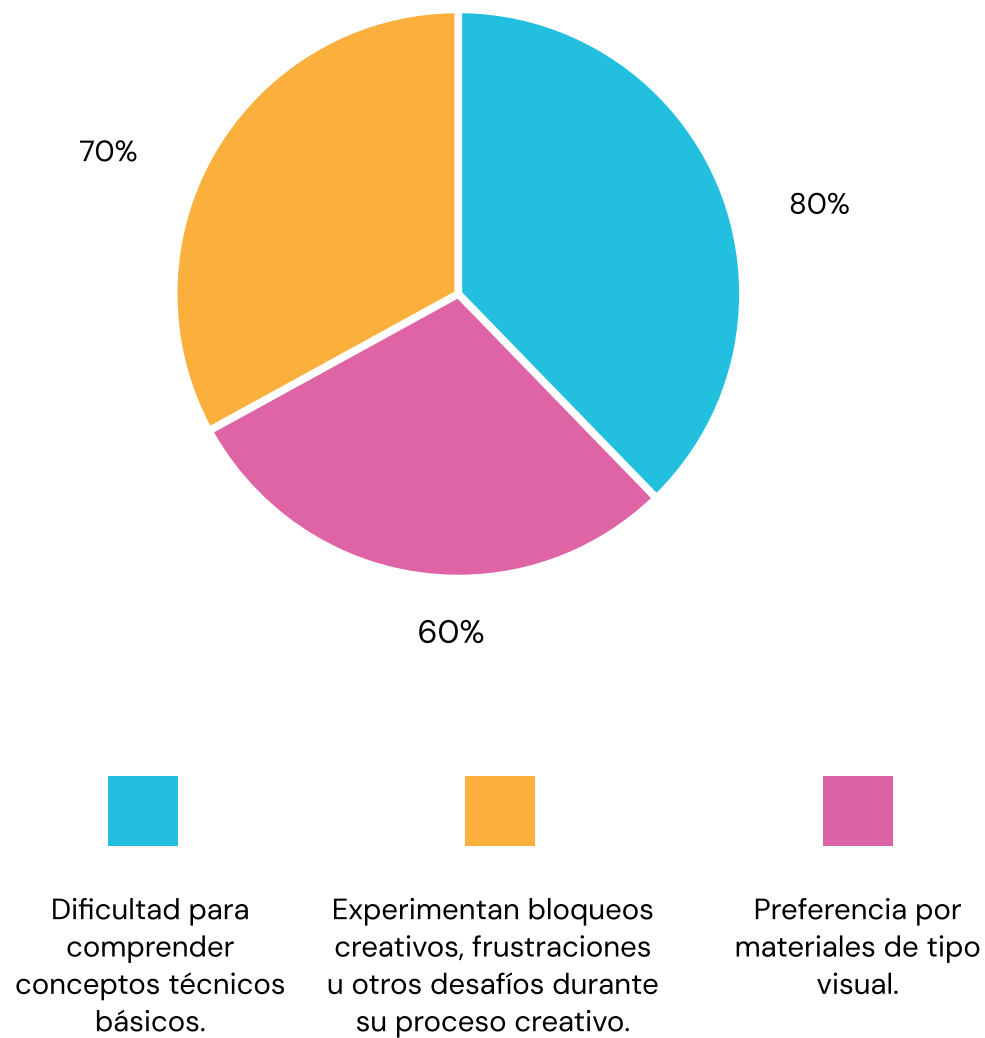
Verificación – evaluación

Como parte del desarrollo de esta tesina, se aplicó una encuesta a aproximadamente 25 personas en formación de diseño en general. El objetivo fue identificar los principales retos técnicos y emocionales que enfrentan durante su proceso de aprendizaje y validar la propuesta visual del libro.

Los resultados reflejan una necesidad clara de recursos que integren teoría con acompañamiento emocional. La mayoría de los encuestados reportó dificultades para comprender y aplicar conceptos técnicos básicos como tipografía, retículas, composición o teoría del color. Además, una proporción considerable reconoció haber experimentado bloqueos creativos, frustración y presión por alcanzar resultados “perfectos”.

Durante la encuesta, también se les mostraron algunas de las ilustraciones finales del libro. Esto permitió evaluar la claridad del estilo gráfico y su conexión con el contenido. La retroalimentación fue positiva: las imágenes fueron percibidas como claras, ligeras y útiles para generar respiro visual sin perder intención comunicativa. Esta validación ayudó a reafirmar el uso del estilo flat design como recurso coherente con el tono general del proyecto.

Finalmente, se identificó una fuerte preferencia por materiales didácticos más visuales, accesibles y empáticos, lo cual respalda la propuesta de este libro: una guía que no solo informa, sino que acompaña emocionalmente al lector en su proceso creativo.

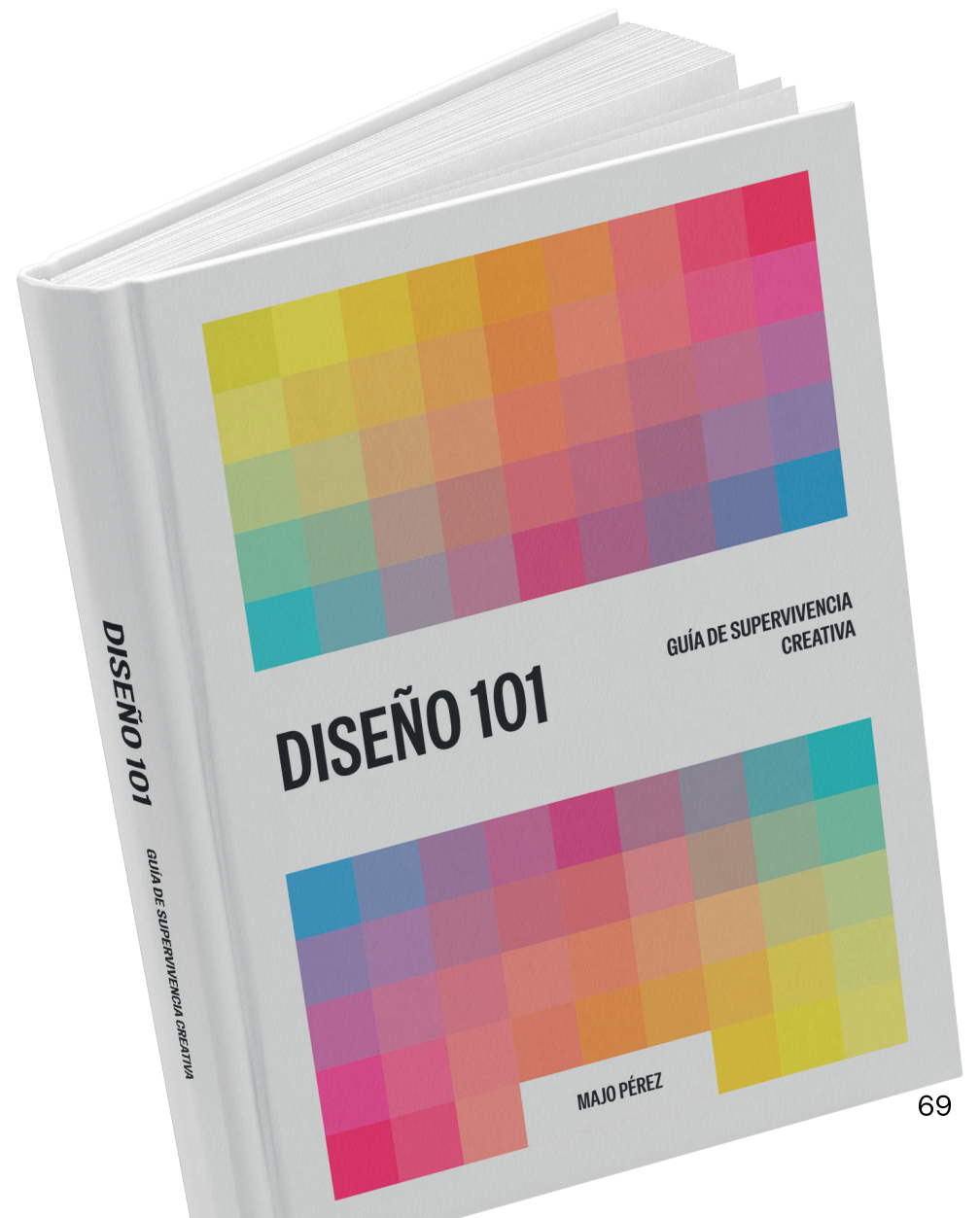

Como se puede observar en los resultados, la mayoría de los participantes desconocía varios aspectos fundamentales del diseño que normalmente se abordan en cualquier carrera relacionada, tales como el proceso de conversión de RGB a CMYK para impresión o conceptos tipográficos básicos; por ejemplo, muchos no estaban al tanto de la existencia de diferentes tipos de letra.

En cuanto al aspecto emocional, una gran parte coincidió en experimentar desafíos y dificultades creativas a lo largo de su formación. Asimismo, manifestaron una clara preferencia por materiales de carácter visual, ya que consideran que este formato favorece una mayor retención de la información.

Solucion final

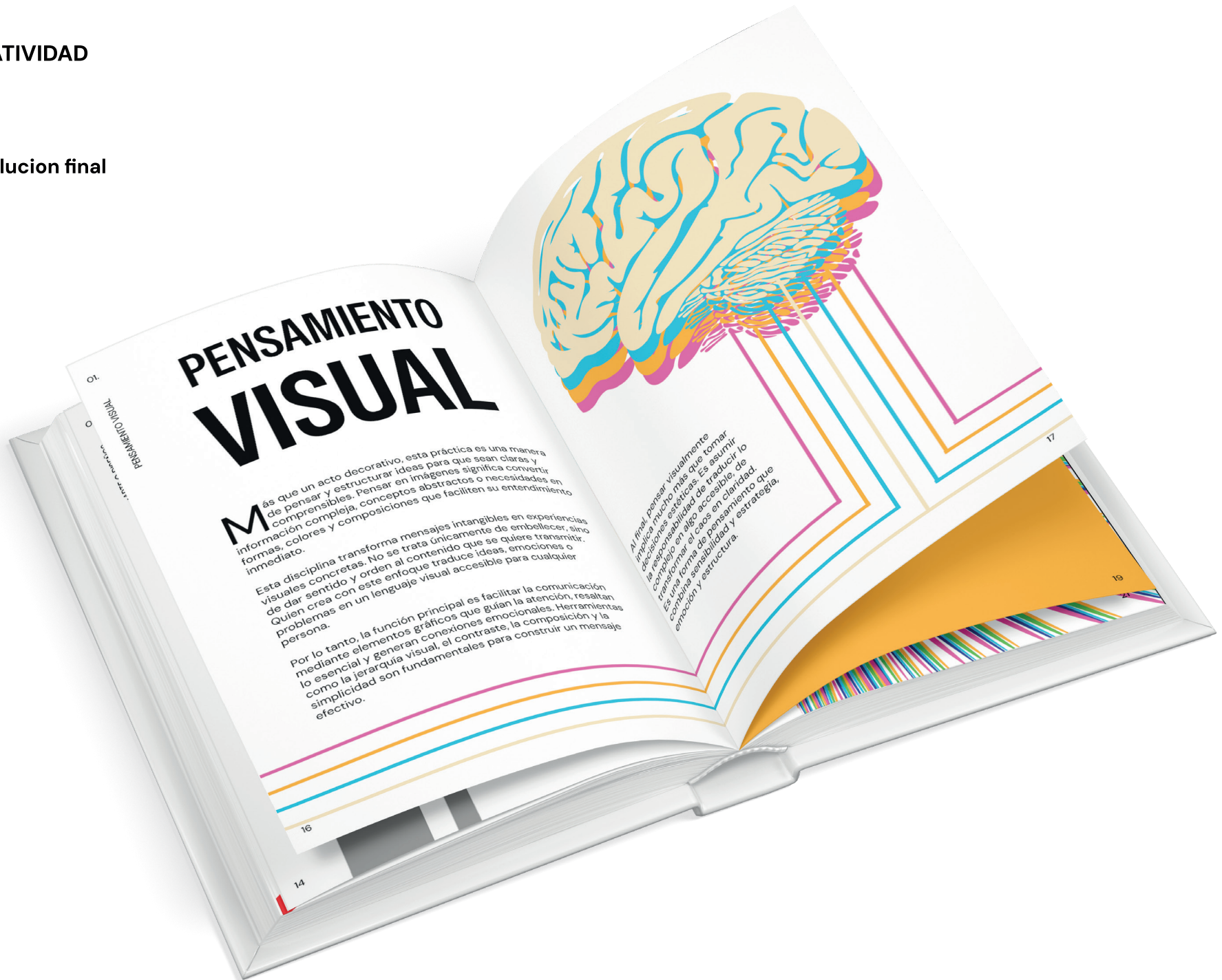
La solución final del libro consiste en una propuesta visualmente atractiva que busca integrar contenidos técnicos fundamentales con un enfoque empático hacia los retos emocionales del proceso creativo. A través de ilustraciones, lenguaje cercano y recursos gráficos, se pretende facilitar la comprensión de los temas y generar una experiencia de lectura accesible, motivadora y significativa para quienes se están formando en diseño.

04.

CREATIVIDAD

Solucion final

CAPÍTULO

Este capítulo presenta las conclusiones derivadas del desarrollo del proyecto, sintetizando los hallazgos y aportes principales. También incluye la bibliografía consultada que fundamenta y respalda la investigación realizada.

05.

05.

CONCLUSIONES

Este trabajo representa el cierre de un proceso formativo que integró tanto el conocimiento técnico como la comprensión de los aspectos emocionales presentes en el aprendizaje del diseño. El libro Diseño 101: Guía de supervivencia creativa surge a partir de mi experiencia personal y de las vivencias compartidas con compañeros y amigos en formación, quienes enfrentaron dificultades similares en la comprensión de conceptos fundamentales y los desafíos creativos propios del proceso.

Esta propuesta editorial se concibió como una herramienta accesible y visualmente atractiva que combina contenidos técnicos esenciales con un enfoque empático y cercano. Su diseño y estructura buscan facilitar la comprensión y acompañar a quienes comienzan su camino en el diseño, reconociendo que el proceso creativo implica dudas, errores y ajustes constantes.

El proyecto reafirma la importancia de generar materiales que trasciendan el aspecto académico para ofrecer una experiencia de aprendizaje integral, que considere tanto la dimensión cognitiva como la emocional. Asimismo, refleja el interés profundo por el diseño editorial como medio para comunicar, enseñar y crear experiencias significativas, donde el cuidado y la sensibilidad forman parte esencial del proceso.

Finalmente, esta experiencia confirma que el diseño es una práctica humana y transformadora, capaz de acompañar y apoyar a quienes están en formación, y que encontrar en el diseño editorial un espacio para expresar este compromiso ha sido fundamental en mi desarrollo profesional.

REFERENCIAS

El diseño gráfico como práctica visual y comunicacional

Amabile, T. M. (1996). Creativity in Context. Westview Press.

Awan, N. (2015). Creative Education: Embracing Uncertainty, Failure and Experimentation.

Bonsiepe, G. (1978). Teoría y práctica del diseño industrial. Gustavo Gili.

Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. Harper Perennial.

Frascara, J. (2006). Diseño gráfico para la gente. Ediciones Infinito.

Norman, D. A. (2004). Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things. Basic Books.

Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1999). The concept of creativity: Prospects and paradigms. In R. Sternberg (Ed.), Handbook of Creativity (pp. 3–15). Cambridge University Press.

**“NO HAY LÍMITES PARA
QUIEN SE ATREVE A CREAR.”**

- Majo Pérez