

Composición visual con principios y elementos del diseño

Yésica Pollán González

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo de una composición visual que represente el concepto de ciudad sostenible del futuro, aplicando de forma consciente los principios fundamentales del diseño y los elementos básicos del lenguaje visual.

La propuesta no busca una representación literal de la ciudad, sino una interpretación conceptual centrada en valores como la convivencia, el equilibrio, la interacción entre personas y la sostenibilidad. Entendiendo que la sostenibilidad urbana va más allá de lo ambiental y se relaciona directamente con la dimensión social.

A través de un proceso de experimentación con distintos bocetos previos, que exploran distintas soluciones compositivas, se ha seleccionado finalmente aquella que mejor integra los conceptos planteados. El diseño final se basa en una estructura radial, donde las figuras humanas se organizan en torno a un núcleo central. Esta organización permite visualizar la ciudad como un espacio compartido en el que convergen individuos, generando relaciones y dinámicas colectivas.

El proyecto se ha construido mediante la aplicación intencionada de principios como el balance, la proximidad, el contraste o el uso del espacio, así como del uso consciente de elementos básicos como la línea, la forma, el color o la dirección, con el objetivo de crear una composición clara, coherente y visualmente equilibrada.

Proceso de trabajo. Bocetos iniciales

El desarrollo de proyecto comenzó con la realización de tres bocetos previos digitales cada uno explorando un enfoque diferente:

- Boceto 1: Representación simbólica mediante elementos naturales (hoja+ciudad)
- Boceto 2: Composición estructurada mediante formas geométricas, patrones y repetición.
- **Boceto 3: enfoque centrado en la convivencia y la interacción social.**

Tras analizar las diferentes opciones, se ha seleccionado el tercer boceto por su capacidad para representar de forma más clara el concepto de sostenibilidad desde una perspectiva social, destacando la relación entre las personas como elemento clave de la ciudad del futuro. A partir de esta elección, se desarrolló la propuesta final mediante herramientas digitales, ajustando progresivamente elementos como la composición, el equilibrio visual, la jerarquía tipográfica, el color y el uso del espacio.

Boceto 1.

Boceto 2.

CIU
DAD
SOSTENIBLE
DEL FUTURO

Desarrollo de la propuesta final. Justificación

La propuesta final representa la ciudad sostenible como un sistema de relaciones humanas organizadas en torno a un núcleo común. La composición se estructura mediante una organización radial, en la que las figuras se distribuyen alrededor de un centro que simboliza el espacio compartido de ciudad.

Este planteamiento permite entender la sostenibilidad no solo desde una perspectiva ecológica, sino también social, donde la convivencia y la interacción entre individuos adquieren un papel fundamental. El uso del espacio negativo, la disposición de elementos y la jerarquía tipográfica contribuyen a construir una imagen clara, equilibrada y fácilmente interpretable.

Aplicación de los principios del diseño

■ Balance

La composición se organiza mediante un balance radial, donde los elementos se distribuyen en torno a un núcleo central. Las figuras humanas y las líneas generan una tensión visual dirigiendo la mirada hacia el centro creando una sensación de movimiento y aportando dinamismo a la composición.

■ Proximidad

El principio de proximidad se aplica mediante la organización de las figuras humanas en pequeños grupos distribuidos alrededor del núcleo central. Estos elementos cercanos entre sí se perciben como relacionados formando parte de un mismo conjunto. Las figuras que aparecen agrupadas generan una lectura visual de interacción y convivencia, reforzando el concepto de ciudad como espacio social, elemento clave en mi concepto de ciudad sostenible. Las agrupaciones contrastan con figuras más aisladas, generando variedad y ritmo.

■ Alineación

La alineación se establece mediante la organización radial de los elementos, generando conexiones visuales entre ellos y evitando una disposición arbitraria. Esto permite ordenar la composición y dirigir la mirada hacia el núcleo central.

■ Repetición

La repetición se aplica mediante el uso constante de una misma tipología de figura generando cohesión visual que refuerza la sensación de conjunto, permitiendo que todos los elementos se perciban como parte de una misma estructura generando cohesión visual y reforzando la idea de comunidad dentro de la composición. Al mismo tiempo, las pequeñas variaciones en la posición, orientación y agrupación de las figuras aportan dinamismo y evitan la monotonía. En conjunto, la repetición transmite la idea de una ciudad formada por múltiples individuos conectados entre sí.

■ Contraste

El contraste se establece entre principalmente a través de la diferencia entre zonas vacías y zonas de concentración de elementos, la jerarquía tipográfica (diferentes tamaños y pesos) y la diferencia cromática entre el texto y el fondo. Esto permite dirigir la atención hacia el núcleo central y mejorar la legibilidad del mensaje.

Contraste de tamaño: el texto principal (SOSTENIBLE) presenta un mayor tamaño y peso visual respecto al resto de elementos, lo que le convierte en el punto focal de la composición.

Contraste de densidad: se establece una diferencia clara entre las zonas con alta concentración de figuras (centro) y las zonas con mayor presencia de espacio vacío.

Contraste tipográfico: se utilizan diferentes pesos y tamaños dentro de la tipografía para jerarquizar la información

Contraste de forma y estructura: la combinación entre la forma orgánica del fondo y las figuras genera una oposición que enriquece la composición.

■ Espacio

El espacio en la composición se construye de manera intencionada a partir de la relación entre elementos y vacío, utilizando un equilibrio entre espacio positivo, ocupado por las figuras y la tipografía, y espacio negativo, que rodea estos elementos y permite reducir la carga visual generando una sensación de amplitud, orden y limpieza visual, evitando la saturación y facilitando la lectura del cartel.

Uso de los elementos básicos del diseño

- Línea

Las líneas radiales organizan la composición y actúan como guías visuales que conducen la mirada hacia el centro. Su uso es sutil para no competir con elementos principales.

- Forma

Las figuras humanas se representan mediante formas simplificadas, facilitando una lectura clara y universal. La forma orgánica del fondo refuerza el concepto de sostenibilidad y naturaleza.

- Color

Se emplea una paleta de colores suaves y naturales, dominada por tonos verdes y neutros, que evocan sostenibilidad, equilibrio y respeto por el entorno. La limitación cromática contribuye a la coherencia visual.

- Tamaño

Se establece una jerarquía visual mediante el tamaño, destacando el núcleo central frente a los elementos periféricos.

- Dirección

La orientación de las figuras y la disposición gradial generan una dirección visual clara hacia el centro. Esto refuerza la idea de convergencia y conexión entre individuos.

- Textura

La textura aplicada en el fondo aporta un carácter orgánico y natural sin interferir en la legibilidad del conjunto.

Conclusión

El proyecto demuestra cómo la aplicación consciente de los principios y elementos del diseño permite construir una composición visual coherente y significativa.

A través del uso del balance radial, la proximidad entre elementos y el aprovechamiento del espacio negativo, se ha logrado representar el concepto de ciudad sostenible como un entorno de convivencia y conexión entre individuos. El resultado final es una propuesta equilibrada, clara y visualmente efectiva.

Bibliografía consultada

Dondis, D. A. (2007). *La sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual*. Gustavo Gili.