

DISEÑO DE IDENTIDAD GRÁFICA
PARA LA ORQUESTA SINFÓNICA
NACIONAL DE GUATEMALA

Proyecto de graduación presentado por:

Bryan Vinicio Vicente García

Al conferirse el título de:

Licenciado en Diseño Gráfico

DISEÑO DE IDENTIDAD GRÁFICA PARA LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE GUATEMALA

Proyecto de graduación presentado por:

Bryan Vinicio Vicente García

Al conferirsele el título de:

Licenciado en Diseño Gráfico

Guatemala, septiembre 2019

NÓMINA DE AUTORIDADES

MSc. Arq. Edgar Armando López Pazos
Decano

Arq. Gloria Ruth Lara de Corea
Vocal I

Arq. Sergio Francisco Castillo Bonini
Vocal II

MSc Arq. Alice Michele Gómez García
Vocal III

Br. Andrés Cáceres Velazco
Vocal IV

Br. Andrea María Calderón Castillo
Vocal V

Arq. Marco Antonio de León Vilaseca
Secretario Académico

TRIBUNAL EXAMINADOR

Dr. Byron Alfredo Rabe Rendón

MSc. Publio Alcides Rodriguez Lobos

Lic. Marco Antonio Morales Tomas
Asesor

Lic. Miriam Isabel Meléndez Sandoval
Asesora

MSc. Luis Gustavo Jurado Duarte
Asesor

“The great doesn’t happen through impulse alone, and is a succession of little things that are brought together,” - Vincent van Gogh

Gracias a todos los que fueron cómplices de este proceso, a Dios porque en los momentos difíciles necesitamos de un impulso cuando lo humano no nos parece ser lógico, a mi madre por brindarme su apoyo incondicional y ser mi primer asesora en validar mis proyectos, a mi padre por su apoyo para poder llegar a alcanzar el nivel de estudios que hoy me es otorgado, a mis hermanas por su comprensión en mis horas de estudio y estrés, y finalmente a los arquitectos, licenciados y amigos que compartieron y debatieron sus conocimientos para la formación de mi criterio; gracias a sus opiniones y a mis propias experiencias comprendí que el diseño ya sea arquitectónico, industrial o gráfico es un lenguaje universal al que nos vemos enfrentados diariamente.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Problema	11
1.2 Justificación	11
1.3 Objetivos del proyecto	13

2 PERFILES

2.1 Perfil de la Institución	17
2.2 Perfil del Grupo Objetivo	20

3 DEFINICIÓN CREATIVA

3.1 Estrategia de aplicación	25
3.2 Ventajas y desventajas	26
3.3 Informe creativo o brief	27
3.4 Concepto creativo de diseño e insights	29

4 PLANEACIÓN OPERATIVA

4.1 Flujograma del proceso creativo de la pieza a diseñar	35
4.2 Cronograma de trabajo	36

5 MARCO TEÓRICO

5.1 Lo sublime del ser humano	39
5.2 El diseño como inicio de una conversación	45

6 PROCESO DE PRODUCCIÓN GRÁFICA Y VALIDACIÓN

6.1 Nivel 1 de visualización	53
6.2 Nivel 2 de visualización	60
6.3 Nivel 3 de visualización	76
6.4 Proceso de creación de identidad gráfica para una institución cultural	88

7 LECCIONES APRENDIDAS DURANTE EL PROCESO DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN GRÁFICA

93

8 CONCLUSIONES

97

9 RECOMENDACIONES TÉCNICAS

101

FUENTES CONSULTADAS 105

GLOSARIO 109

ANEXOS

Anexo 1	113
Anexo 2	115
Anexo 3	122
Anexo 4	128

PRESENTACIÓN

En Guatemala lamentablemente no ha existido fomento cultural por la música académica, y menoscabado con un sistema educativo que atenta contra la disciplina y formación musical de los jóvenes y niños del país, la Orquesta Sinfónica Nacional enfrenta un desafío al interactuar con el público debido a la poca identificación con la institución, afectando la difusión de su arte y promoción de valores, por lo que, busca mejorar su conexión con los ciudadanos para facilitar su reconocimiento e identificación, con el objetivo de mejorar su posicionamiento sociocultural en el país.

Es entonces, a través de la intervención del diseñador y la aplicación de criterios de diseño, que la Orquesta Sinfónica Nacional puede mejorar su identificación con el público, debido a que el diseño gráfico es un lenguaje de comunicación que tiene como finalidad proyectar un mensaje a través de una respuesta gráfica para el cumplimiento de objetivos de una institución o persona, en ello radica su auge en la sociedad guatemalteca, pues es cada vez más necesario proyectar un mensaje coherente para facilitar la unión con el público, convirtiéndose en el punto de conexión entre una institución y su audiencia en el desarrollo de un proyecto.

Debido a ello, el presente documento evidencia el proceso de aplicación de diseño a través del desarrollo de una identidad gráfica que conllevará una normalización de su imagen, con el objetivo de promover el mantenimiento de los valores de la institución y congruencia de mensaje en cada pieza visual, para mejorar su conexión e interacción con el público a través de un mensaje visual congruente.

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 PROBLEMA

Desde sus inicios en 1936, la Orquesta Sinfónica Nacional ha procurado la actualización de su identidad gráfica a través del lanzamiento de convocatorias para el diseño de su identidad institucional, sin embargo, los miembros de la orquesta no han logrado identificarse con alguna de las propuestas, debido a que no reflejan sus necesidades de comunicación, afectando a sí su posicionamiento y difusión a nivel nacional.

Actualmente la identidad institucional de la Orquesta Sinfónica Nacional debe mejorar para generar un impacto cultural relevante que contribuya a la aceptación de música académica dentro de la Sociedad Guatemalteca y facilite la identificación de los miembros de la orquesta con la identidad institucional.

1.2 JUSTIFICACIÓN

TRASCENDENCIA DEL PROYECTO

La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala ha sido de gran aporte para el arte y la cultura del país, reflejando su excelente calidad artística, disciplina y trabajo en equipo en cada una de sus presentaciones, con el objetivo de mejorar el bienestar y educación del ciudadano.

El desarrollo de una identidad gráfica que refleje sus valores, permitirá un mejor posicionamiento e identificación con el público guatemalteco, familiarizando a las actuales y nuevas generaciones con el acervo musical académico, motivando a quienes posean vocación artística a su formación y desarrollo.

El reconocimiento de la Orquesta Sinfónica Nacional, permite proteger y preservar el valor histórico y artístico del Patrimonio Cultural, promoviendo el arte y la importancia del artista guatemalteco en la cultura del país. Optimizando el prestigio de nuestra patria a nivel internacional.

INCIDENCIA DEL DISEÑO GRÁFICO EN EL PROYECTO

El desarrollo de una identidad institucional con el aporte de diseño gráfico permitirá a la Orquesta Sinfónica Nacional mejorar el interés por parte de la sociedad guatemalteca a los conciertos que esta realiza, optimizando la aceptación de la música académica, y facilitando la identificación de valores gráficos con el público para construir la memorabilidad de la institución.

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

Las condiciones que garantizan el desarrollo del proyecto durante el proceso de producción gráfica e investigación son determinados a través de los siguientes puntos:

La Orquesta Sinfónica Nacional facilita el acceso a la información a través del apoyo de maestros del consejo directivo, personal administrativo y archivo institucional para la recopilación de información, así como la disponibilidad de infraestructura para la realización de la producción gráfica, la obtención de material impreso informativo y apoyo en la logística para el desarrollo de validaciones y reuniones durante la elaboración del proyecto.

La ejecución práctica del conocimiento adquirido durante el ciclo universitario, permitirá encontrar una respuesta adecuada a las necesidades de comunicación visual que presente la institución, a través de una planificación que garantice el cumplimiento de cada una de las actividades del proyecto, como parte del compromiso social con el país.

La escuela de Diseño Gráfico apoyará en el desarrollo del proyecto por medio de un asesor de práctica supervisada que guiará y supervisará el proceso de producción y comunicación con la institución, además de proveer un espacio físico para llevar a cabo la asesoría del proyecto de graduación.

1.3

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al reconocimiento de la música académica que ofrece la Orquesta Sinfónica Nacional a través del desarrollo de la identidad gráfica de la institución.

13

OBJETIVO ESPECÍFICO DE COMUNICACIÓN

Promover la labor de la institución para facilitar su reconocimiento y comunicación con la sociedad guatemalteca.

OBJETIVO ESPECÍFICO DE DISEÑO GRÁFICO

Aplicar criterios de Diseño consensuados, especialmente en la elaboración de códigos visuales, para tomar decisiones pertinentes de diseño gráfico a los resultados esperados.

CAPÍTULO 2

PERFILES

2.1 **PERFIL DE LA INSTITUCIÓN**

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE GUATEMALA **PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN**

SECTOR SOCIAL

El perfil en el que se encuentra inmersa la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, corresponde al sector educativo dentro del contexto sociocultural, con la difusión de la música académica en el país.

17

HISTORIA

La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala surgió a la vida pública en el año de 1936, inicialmente bajo el nombre de Orquesta Progresista u Orquesta Sinfónica Progresista, fundada por el presidente de esa época, General de División Jorge Ubico y perteneció al entonces llamado Ministerio de la guerra, hoy Ministerio de la Defensa Nacional. Fue utilizada principalmente para la apertura de las giras presidenciales, actos cívicos, protocolarios y religiosos. A raíz del movimiento revolucionario del '44, el 11 de julio de 1944 la orquesta cambió su nombre a Orquesta Sinfónica Nacional, por Acuerdo presidencial suscrito por el Primer Designado a la Presidencia de la República, General Federico Ponce Vaides. En 1945, el Doctor Juan José Arévalo Bermejo, presidente constitucional de la república, por decreto gubernativo ratifica mantener el nombre Orquesta Sinfónica Nacional pasando a formar parte de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación, en la actualidad Ministerio de Cultura y Deportes.

El 27 de noviembre de 1981 según Decreto 80-91 del Honorable Congreso de la República, la Orquesta Sinfónica Nacional es elevada a la categoría de Patrimonio Cultural, con el objetivo de protegerla y preservarla, tomando en cuenta el archivo musical que comprende partituras clásicas y contemporáneas de artistas nacionales e internacionales.

FILOSOFÍA

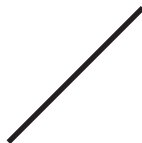
MISIÓN

Reconocemos y valoramos la diversidad humana, cultural y natural, para el fomento de la multiculturalidad e interculturalidad en la unidad, mediante la protección, promoción y divulgación de los valores y manifestaciones de los pueblos que conforman el Estado guatemalteco. Contribuimos a que los guatemaltecos tengan una mejor calidad de vida a través de una institucionalidad sólida y mediante mecanismos de desconcentración, descentralización, articulación, transparencia y participación ciudadana.

VISIÓN

Ser una institución gubernamental moderna, eficiente, eficaz, rectora y articuladora del desarrollo de las culturas del país que contribuye al fomento de la actividad deportiva y recreativa. Implementa políticas públicas pluriculturales que responden a lo establecido en la legislación nacional e internacional ratificada y en el Plan Nacional de Desarrollo Cultural a largo plazo. Su accionar está orientado al fomento de la cultura de paz, al fortalecimiento de las entidades guatemaltecas y a la consolidación de un Estado pluricultural, multicultural, multiétnico y multilingüe.

VALORES

- RESPETO
- EXCELENCIA
- DON DE SERVICIO
- DISCIPLINA
- TRABAJO EN EQUIPO
- PUNTUALIDAD

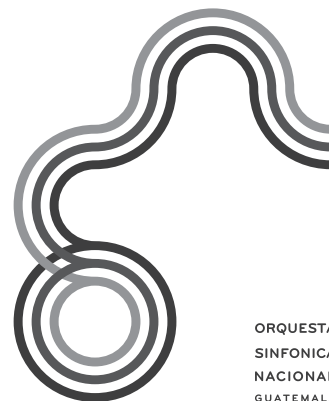
SERVICIOS

Dentro de sus múltiples actividades, la Orquesta Sinfónica Nacional ha desarrollado numerosas temporadas sinfónicas, con directores y solistas de gran trayectoria. En el 2003, a través del Acuerdo Gubernativo 372-2003, fue aprobado el reglamento del Consejo Directivo de la Orquesta Sinfónica Nacional, por medio del cual se determina la forma de constitución y su funcionamiento, teniendo como fin deliberar y definir la planificación y políticas de trabajo, a corto, mediano y largo plazo, para el buen orden y desarrollo de las actividades.

La OSN se presenta regularmente en el Gran Teatro Nacional, además de ofrecer conciertos didácticos en diversos lugares del país. Por ello, organiza conciertos descentralizados que se realizan en las zonas periféricas. Estos conciertos tienen el objetivo de difundir este arte no sólo al público aficionado, sino al público en general, en especial a los más jóvenes, y sobretodo, sin importar su condición social.

IDENTIDAD VISUAL

Actualmente la Orquesta Sinfónica Nacional carece de una identidad gráfica normalizada, posee únicamente un Logotipo como código único de comunicación visual, dificultado su acercamiento con el público debido a que la gran mayoría de los integrantes de la institución no se sienten identificados con el Isotipo, manifestando que su construcción no los representa. El logotipo está conformado por las siglas OSN en abstracción a la figura musical de una corchea, que forma el cuerpo, y es dibujada por un pentagrama abstraído, conformado por 5 planos paralelos, fue realizado por el diseñador Jorge Letona e implementado tras realizada una convocatoria para el diseño de un nuevo logotipo en el año 2011, desde su implementación los Integrantes de la orquesta sinfónica han manifestado su desacuerdo por la selección ganadora.

PRODUCCIÓN VISUAL

Con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes la institución ha desarrollado material impreso para la promoción de sus conciertos de temporada, incluyendo programas de mano, afiches y mantas vinílicas. En el medio digital, cuenta con una página de Facebook, en la cual se publican flyers de la promoción de sus conciertos, sin embargo, su imagen de portada y perfil son esporádicamente actualizadas.

2.2 PERFIL DEL GRUPO OBJETIVO

CLASIFICACIÓN

La Orquesta Sinfónica Nacional es una institución gubernamental, que promueve la cultura y el desarrollo del país, a través de las manifestaciones artísticas contribuyendo a una mejor calidad de vida para los guatemaltecos.

Debido a ello su mensaje a comunicar es dirigido a dos grupos, un público interno y un público externo.

PÚBLICO INTERNO

- Músicos integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional
- Personal Administrativo

PÚBLICO EXTERNO

- Población del área metropolitana
- Asistentes a las actividades de la institución

CARACTERÍSTICAS

Personas entre los 8 y 60 años de edad del área metropolitana de la ciudad de Guatemala y municipios aledaños, estudiantes de nivel primario, diversificado y universitario, trabajadores del sector empresarial, agrícola y no agrícola, con un ingreso mensual promedio entre los Q 2,500 y Q 7,000 mensuales, de clase social baja y media.

Poseen un estilo de vida urbano y sociable, son lectores de prensa y libros, que buscan realizarse como personas en los distintos aspectos de su vida y utilizan como medio principal de comunicación las redes sociales.

Personas que han tenido un contacto directo o indirecto con la música a través de distintos canales de comunicación, por lo que son de su interés las distintas manifestaciones artísticas, musicales y culturales que se presentan en el país.

CAPÍTULO 3

DEFINICIÓN
CREATIVA

3.1

ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE LA PIEZA A DISEÑAR

Utilizando la técnica conocida como **6w**, por sus cuestionamientos en inglés, Who (Quién), What (Qué), Where (Dónde), When (Cuándo), Why (Por qué) y HoW (Cómo), se establece una estrategia de aplicación de la pieza a diseñar, respondiendo a una serie de cuestionamientos que guiaran el desarrollo del proyecto.

¿QUÉ SE VA A COMUNICAR?

La adecuada implementación de la identidad gráfica de la Orquesta Sinfónica Nacional.

¿PARA QUÉ?

Para mejorar la percepción del público hacia la institución y mantener una coherencia de comunicación, facilitando la identificación de los integrantes de la Orquesta hacia su propia identidad y proyectando su valor cultural y social en el país.

¿CON QUIÉNES?

Público Interno

- Integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional
- Personal Administrativo

Público Externo

- Asistentes a las actividades de la Institución
- Población del área metropolitana

¿CÓMO?

Manual de normas gráficas

- Branding
- Material en redes sociales
- Material corporativo
- Material informativo
- Fotografía

¿DÓNDE?

En el departamento de Guatemala, específicamente en el área metropolitana dentro de la cual se encuentra ubicada la Orquesta Sinfónica Nacional.

¿CUÁNDO?

Previamente a la implementación y desarrollo de cualquier material gráfico y de comunicación que solicite la institución.

3.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS TÉCNICAS DE LA PIEZA A DISEÑAR

Con el objetivo de evaluar la funcionalidad de la pieza a diseñar se realiza la siguiente tabla comparando sus ventajas y desventajas.

VENTAJAS

- Determina la correcta implementación de la identidad corporativa de la Orquesta Sinfónica Nacional.
- Vincula la identidad gráfica a sus valores, misión y visión.
- Unifica los criterios de diseño en los materiales a realizar.
- Asegura una coherencia de imagen con el mensaje que transmite.
- Minimiza errores gráficos con la normalización de la imagen gráfica.
- Es una guía para los actuales y futuros usuarios en el desarrollo de imagen.
- Establece criterios de diseño para la aplicación de la marca en distintas plataformas.
- Optimiza la comunicación interna de la Institución.

DESVENTAJAS

- Requiere un cuidado y registro especial para su preservación.
- Costo elevado de reproducción.
- Contenido denso que puede abrumar al usuario, evitando que se informe de todos sus capítulos.

3.3 INFORME CREATIVO O BRIEF

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE GUATEMALA

Ubicación: 3a. Av. 4-61, zona 1, Ciudad de Guatemala

El Brief es un documento informativo y conciso en el cual se detallan los aspectos fundamentales de la institución con la que se trabaja con la finalidad de tener una referencia inmediata durante el desarrollo del proyecto, permite conocer las necesidades, limitantes y competencias. *Es un documento informativo breve, conciso, completo y detallado del producto o servicio que da el cliente (Antunez,2008)*

INFORMACIÓN SOBRE EL CLIENTE

BREVE HISTORIA

La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala surgió a la vida pública en el año de 1936, inicialmente bajo el nombre de Orquesta Progresista u Orquesta Sinfónica Progresista, fundada por el presidente de esa época, General de División Jorge Ubico y perteneció al entonces llamado Ministerio de la guerra. A raíz del movimiento revolucionario de 1944, la orquesta cambió su nombre a Orquesta Sinfónica Nacional, por Acuerdo presidencial, pasando a formar parte de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación, en la actualidad Ministerio de Cultura y Deportes. El 27 de noviembre de 1981, la Orquesta Sinfónica Nacional es elevada a la categoría de Patrimonio Cultural, con el objetivo de protegerla y preservarla.

SERVICIOS QUE PRESTA

La OSN se presenta regularmente en el Gran Teatro Nacional, además de ofrecer conciertos didácticos en diversos lugares del país. Por ello, organiza conciertos descentralizados que se realizan en las zonas periféricas con el objetivo de difundir este arte no sólo al público aficionado, sino al público en general, en especial a los más jóvenes, y sobretodo, sin importar su condición social.

COMPETENCIA DIRECTA

Orquesta Sinfónica Municipal

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PRODUCTO

Manual de Identidad Gráfica

MEDIO PARA EL QUE ESTÁ PENSADO

Impreso y digital

OBJETIVO DEL PROYECTO

Contribuir al reconocimiento de la música académica que ofrece la Orquesta Sinfónica Nacional a través del desarrollo de la identidad gráfica de la institución, aplicando criterios de Diseño consensuados en la elaboración de códigos visuales, para tomar decisiones pertinentes de diseño gráfico.

PÚBLICO OBJETIVO (TARGET)

Integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional y personal administrativo y público externo, del área metropolitana de la ciudad de Guatemala, quienes son los receptores de la imagen institucional al asistir a las actividades de la institución.

IDENTIDAD VISUAL ACTUAL

Actualmente, no cuenta con una identidad gráfica normalizada, solamente cuenta con el logotipo como único código de comunicación visual, existe material impreso, pero no institucional y a nivel digital publicaciones en Facebook.

CONDICIONES

Que aluda a la música, tomar en cuenta que se acompaña del logotipo del Ministerio de Cultura y Deportes y evitar el uso de varios colores.

3.4

CONCEPTO CREATIVO DE DISEÑO E INSIGHTS

INSIGHT

El insight es un proceso a través del cual se busca la asociación mental y sentimental con el receptor de un mensaje, para facilitar su comunicación y conexión. *“Nace de una nueva comprensión de relaciones que se dan de manera inmediata e imprevista”* (Galimberti, 2002)

En esta fase se plantean las expresiones, pensamientos y opiniones frecuentes del público interno y externo, sobre la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, para determinar cuál de ellas genera una asociación inmediata a nivel mental y emocional con el receptor

“Me siento orgulloso que sea nuestra orquesta”
 “Todos somos orquesta”
 “Escucharla me eriza la piel”
 “Siento como si me transformara”

29

“TODOS SOMOS ORQUESTA”

Se selecciona esta opción, por ser la que mayor refleja las percepciones del grupo objetivo y enaltece su mensaje como patrimonio cultural de la nación al ser una expresión inclusiva.

CONCEPTUALIZACIÓN

Un concepto creativo es uno de los puntos en los que se fundamenta el desarrollo de una identidad gráfica, este genera los lineamientos a seguir y facilita la toma de decisiones en el desarrollo de un proceso creativo. Un concepto permite generar asociaciones visuales al entrelazar la información entre contenido y forma. *“Los conceptos son categorías que se utilizan para agrupar sucesos, ideas, personas u objetos similares”* (Woolfolk, 2006).

Debido a ello para el desarrollo del proyecto se utilizaron distintos métodos de conceptualización para generar un concepto creativo que permitiera un adecuado desarrollo de la identidad institucional, siendo los métodos utilizados: **Lluvia de ideas, figuras retóricas y relaciones forzadas.**

TÉCNICAS DE CONCEPTUALIZACIÓN

LLUVIA DE IDEAS

Es una técnica que facilita la conceptualización de nuevas ideas, consiste en anotar todas las palabras que surjan en la mente con relación a un problema planteado, esta técnica fue creada en el año 1919 por Alex Osborne.

Transmisor	Expresión	Talento
Generación	Figura	Patria
Inmaterial	Dimensión	Drama
Historia	Mundo	Caos
Identidad	Historia	Movimiento
Herencia	Filosofía	Color
Pueblo	Arte	Sensaciones
Cultura	Esencia	Poesía
Humanidad	Niveles	Forma
Bienes	Geometría	Estética
Valores	Lectura	Melodía
Representación	Notas	Ritmo
Conocimiento	Sonidos	Espacio
Sentimiento	Tonos	Silencio
Arte	Recuerdos	Tiempo
Expresión	Música	Sentimiento
Patrimonio	Tejido	Unión
Ilustre	Raíz	Tierra
Acervo	Telar	Sofisticación
Intangible	Volcán	Honor
Diversidad	Himno	Historia
Armonioso	Código	Dimensiones
Tradición	Vibración	Manifestación
Manifestación	Riqueza	Elevada
Sublime	cultural	Categoría
Educación	Virtuosismo	Símbolo

A partir de lo anterior se propone como concepto: **Raíces melódicas**, pues alude a lo arraigado y fuerte como metáfora del valor histórico de la institución y que al igual que una melodía lo componen distintos elementos que se unifican y transforman.

RELACIONES FORZADAS

Es un método desarrollado en el año de 1958, por Charles S. Whiting, consiste en la asociación de elementos que no poseen relación alguna en base a un problema establecido, con el objetivo de encontrar ideas y soluciones únicas.

Música –contraste
Telar – melodía
 Tejido-sonido
 Manifestación – armonía
 Solido-silencio
 Ritmo-construcción
 Fuerza – cuerdas
 Viento – trueno
 Metal – resonancia
 Vibración-piel

A partir de lo anterior se propone como concepto: **Telar melódico**, por su asociación a la integración de distintos hilos (sonidos) para generar una sola pieza (tejido).

FIGURAS RETÓRICAS

Es un método que tiene su origen en la literatura, pero que en diseño y publicidad facilitan la creación de conceptos. Consiste en alterar el uso normal del lenguaje, a través de la asociación de palabras con la misma raíz en una frase.

Música, musical, melodía
Sonido, vibración, conmoción
 Ritmo, rítmico, medido,
 Historia, pasado, tradición
 Cultura, conocimiento, idea
 Tiempo, época, ciclo,
 Arte, artista, técnica
 Revolución, movimiento, corriente

A partir de lo anterior se propone como concepto: **Conmoción Sonora**, por asociarse a un sentimiento profundo que hace vibrar a las personas, como lo hace la música.

CONCEPTO CREATIVO

RAÍCES MELÓDICAS

La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, forma parte del Patrimonio Cultural de la Nación por su valor histórico, debido a ello su origen se encuentra conectado con los sucesos del pasado que construyen la identidad del país, al ser una institución que es parte de todos los ciudadanos, su asociación con una raíz es evidente por ser una institución sólida, que absorbe la historia y la transforma en melodía.

Una raíz al igual que una melodía poseen distintas texturas que dan sucesión a sus demás elementos y que se expanden de manera indefinida, al igual que una orquesta donde distintos sonidos, texturas, personas e instrumentos suenan al unísono expandiendo su sonido para adentrarse en el sentir del público que los escucha.

CAPÍTULO 4

PLANEACIÓN
OPERATIVA

4.1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO CREATIVO DE LA PIEZA A DISEÑAR

6. VISUALIZACIÓN 2

Definición de códigos visuales, material corporativo

7. COEVALUACIÓN

Con expertos en el tema

10. CORRECCIONES Y PIEZAS FINALES

11. REPRODUCCIÓN

1. RECOPIACIÓN DE DATOS

Casos análogos, análisis y recopilación de información institucional

2. PLANIFICACIÓN

Informe creativo, búsqueda y desarrollo de insight

3. CONCEPTUALIZACIÓN

Técnicas de conceptualización, definición de concepto creativo y premisas de diseño.

4. VISUALIZACIÓN 1

Construcción del logotipo y Definición de estructura de manual de identidad

5. AUTOEVALUACIÓN

8. VISUALIZACIÓN 3

Construcción del manual de identidad, cambios según coevaluación

9. VALIDACIÓN G.O

12. FUNDAMENTACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO

Fundamentación y redacción de recomendaciones técnicas, conclusiones y lecciones aprendidas

13. PRESENTACIÓN Y ENTREGA

4.2 CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDAD	ABR/MAY JUN/JUL	AGO	SEP	OCT	NV
FASE DE DIAGNÓSTICO Etapa de investigación de antecedentes históricos de la OSN Desarrollo y aplicación de instrumentos de investigación Compilación, análisis de resultados y definición del problema	█				
ELABORACIÓN DE PROTOCOLO Primera entrega y asesoría de protocolo Visitas y reuniones con la OSN Entrega final del protocolo	█ █				
PLANIFICACIÓN OPERATIVA					
MARCO TEÓRICO Definición sintética de temas Investigación de temas para el desarrollo de ensayos Elaboración de marco teórico		█			
ETAPA DE DEFINICIÓN CREATIVA Compilación de referentes Investigación de casos análogos Desarrollo de informe creativo y brief Desarrollo de insight		█			
ETAPA DE CONCEPTUALIZACIÓN Definición de concepto creativo Definición de códigos visuales			█		
PRODUCCIÓN GRÁFICA Primer nivel de visualización (bocetos) Segundo nivel de visualización (digital) Validación con profesionales del diseño Toma de decisiones de diseño (def. gráfica, retícula, tipografía) Presentación y selección de propuestas Cambios a partir de la validación Tercer nivel de visualización (prototipo) Etapa de Validación Cambios a partir de la etapa de validación Producción de piezas finales Pruebas de procesos de reproducción Producción de artes finales Documentación del proceso de diseño			█ █ █	█ █	
INFORME DEL PROYECTO Producción gráfica del informe del proyecto					█
PRESENTACIÓN FINAL Presentación de informe final					█

CAPÍTULO 5

MARCO TEÓRICO

5.1 LO SUBLIME DEL SER HUMANO

La música es una de las expresiones más sublimes en el arte, es una expresión que trasciende y eleva el espíritu a una serie de recuerdos, experiencias y emociones, que han acompañado al hombre en sus actividades diarias desde tiempos remotos, volviendo su estadía en este mundo más placentera. Esto es lo que ha estado haciendo la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, desde hace 73 años de su fundación, con distintos músicos, distintos instrumentos y distintos sonidos. Se ha presentado al público con respeto, disciplina, técnica y elegancia al unísono de la música académica, educando con un mensaje de cultura y arte a los guatemaltecos.

La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, como toda buena orquesta, ha ido evolucionando con el paso de los años, ha presenciado en su trayectoria sucesos históricos y trágicos que han marcado y definido la dirección y el sentir del país, lo que la ha convertido, no solo en una de las más bellas expresiones artísticas, sino en Patrimonio Cultural de la Nación.

TODOS LOS DEMÁS MÚSICOS: CABOS

La Orquesta Sinfónica Nacional nace un 02 de enero del año 1936, bajo el nombre de Orquesta Progresista durante el gobierno del General Jorge Ubico Castañeda, quien acude a su primo hermano el Maestro José Castañeda Medinilla para que este organizara una orquesta con bajo presupuesto, surgiendo entonces la primera Orquesta progresista del país con 39 músicos y su director el Maestro José Castañeda.

Tras no ser atendidas las peticiones de instrumentos del maestro Castañeda por el general Jorge Ubico, este presenta su renuncia, dos años después de su nombramiento como director de la Orquesta, tomando el cargo el maestro italiano Gastón Pellegrini durante el régimen militarista. Según (Barrientos, 1986) en su libro la Historia de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, 1936-1986 “En Guatemala había músicos más capaces para desempeñar ese cargo, pero como Ubico era amante del extranjerismo, sin más ni más, nombró al profesor Pellegrini como nuevo director de la orquesta”. (Barrientos, 1986)

Durante la dirección del maestro Pellegrini la orquesta era dependencia del Ministerio de la Guerra por lo que le fueron asignados grados militares jerárquicos con los cuales debían ser llamados según (Barrientos, 1986) "...Un capitán dio lectura al acuerdo presidencial, agregando por su parte, que como la orquesta ya era dependencia del Ministerio de Guerra, todos y cada uno de nosotros, ya teníamos nuestros grados jerárquicos, con los cuales debíamos de llamarnos desde ese mismo momento, porque la disciplina militar era muy estricta en ese sentido, y que pusiéramos mucha atención en lo siguiente:

"El director: teniente coronel

El violín concertino: teniente

Los músicos solistas: sargentos primeros

Los músicos de primera: sargentos segundos.

Todos los demás: cabos."

Esto es lo que describe Oscar Barrientos en su libro Historia de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala 1936-1986 como el "Preludio de un Suplicio". Sin embargo, es importante mencionar que durante el período de dirección del maestro Pellegrini nuevos instrumentos fueron entregados a la orquesta.

Tras la renuncia del general Jorge Ubico el 1 de julio de 1944 y con la revolución de octubre del mismo año, ***se acercaban una serie de cambios en el país, que modificaron el curso de la Orquesta***, dejando de ser Orquesta Progresista para convertirse en Orquesta Sinfónica Nacional y a formar parte de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación de aquel entonces. El maestro Pellegrini, fue destituido por la Junta Revolucionaria de Gobierno, nombrando al maestro guatemalteco Andrés Archila, que según describe (Barrientos, 1986) "...bajo cuya dirección la orquesta en poco tiempo alcanzó una efectiva superación. Archila estuvo 15 años como director, después marchó al extranjero, entonces el general Ydígoras Fuentes, que era el presidente constitucional de Guatemala, contrató para un periodo de dos años, al director español José María Franco Gil para que sustituyera al maestro Archila, mientras para el efecto, se preparaba otro guatemalteco".

Así transcurrieron los años en la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de distintos maestros como Ricardo del Carmen, Oscar Barrientos, Jorge Álvaro Sarmientos y muchos más, que velaron por mantener el prestigio, la disciplina y el respeto para el arte y la cultura del País, a través de la difusión de música académica, dada la importancia y trayectoria de esta institución, un viernes 27 de noviembre de 1981, la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala fue nombrada como Patrimonio Cultural de la Nación, por Decreto 80-91 del Congreso de la Republica.

Actualmente la Orquesta Sinfónica Nacional, es representada por un consejo Directivo que vela por el desarrollo de la orquesta en el ámbito educativo, social y cultural bajo la dirección del Maestro Gabriel Yela.

Muchos han sido los sucesos que ha presenciado la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo el mandato de distintos presidentes, directores y compuesta por una gran cantidad de artistas de la música que han visto crecer a este gran valor cultural que debe ser preservado y protegido por todos los guatemaltecos, pues la música es lo más próximo a lo sublime de nuestra propia existencia.

MELODÍA INTELECTUAL

Los seres humanos recibimos información a través de ondas sonoras que son percibidas por nuestro oído a través del canal auditivo, se transportan hasta hacerse vibrar y tras un proceso de transmisión y emisión de líquido llegan al nervio auditivo para finalmente ser interpretadas por nuestro cerebro, esto nos permite comunicarnos y entender lo que acontece a nuestro alrededor.

Desde que nos encontramos en el vientre, nuestro sistema auditivo se desarrolla, por lo que constantemente recibimos vibraciones que podemos interpretar, como la voz de nuestra madre, el latido de su corazón, sus pulmones etc... según Gabriel F. Federico en su artículo en línea, ¿Qué escucha un bebé antes de nacer? “Estos sonidos funcionan sin descanso durante todo el día, y de hecho son una referencia muy importante que se imprime en la memoria del bebé. Como estos sonidos le son familiares, es lógico que una vez nacido al estar sobre el pecho materno, escuchando nuevamente los latidos, el bebé se relaje y se calme”. Es aquí cuando podemos darnos cuenta que asociamos las melodías y sonidos que recibimos a experiencias que cambian nuestros estados de ánimo.

Es por ello importante que constantemente estemos expuestos a sonidos que estimulen nuestros estados de ánimo de manera positiva, como es el caso de una corriente musical que ha permitido una catarsis tanto a nivel emocional, como intelectual en el ser humano desde finales del siglo XIX: La música académica, también llamada música clásica, erudita, contemporánea, docta o culta, ha demostrado que los sonidos que emite permiten un desarrollo intelectual en el ser humano, como se describe en el curso de psicología de la música de la universidad Galileo para la profesionalización de la Orquesta Sinfónica Nacional Patrimonio Cultural “En 1993, Rauscher y colaboradores de la Universidad de California, publicaron los resultados obtenidos en una investigación realizada con grupos de estudiantes universitarios, a quienes se les expuso a escuchar durante 10 minutos una sonata de Mozart, logrando puntuaciones altas en las pruebas de habilidades visoespaciales y cognitivas en general, así como un incremento transitorio del cociente intelectual. A este hallazgo se le denominó “Efecto Mozart. Muchos han sido los estudios en relación a los efectos que la música académica tiene en nuestro comportamiento, como lo fue la propuesta del médico francés, Alfred Tomatis que en siglo

XX realiza una propuesta para personas con dificultades auditivas o de lengua “su programa terapéutico consistía en la estimulación musical a través de escuchar piezas de Mozart y otros compositores clásicos, obteniendo cambios positivos en la rehabilitación de la lengua y en el desarrollo del habla a este efecto se le ha denominado “Efecto Tomatis” (Universidad Galileo, s.f.)

La música es importante en nuestro día a día, para mejorar nuestra calidad de vida en especial la música académica, cuyas composiciones han sido tomadas como referencia para generar nuevos géneros musicales, esta ha sido una corriente musical que ha traspasado los años, con composiciones complejas pero llenas de armonía, ritmo y melodía que estimulan el desarrollo de nuestro cerebro y hacen vibrar nuestro espíritu.

“Al escuchar música, nuestro cerebro está haciendo mucho más que percibir una línea melódica seguida por un difuso acompañamiento. Está Registrando auditivamente y vertiéndolo y procesándolo en múltiples cauces del sistema biológico. En pocas palabras, está recibiendo un rico estímulo de inteligencia”. (Desconocido, s.f.)

SABER Y NO SENTIR

Es lamentable ver como un país con una Orquesta que ha trascendido el pasar del tiempo y que lleva historia en cada una de sus notas, no reciba el apoyo y el respeto que merece tanto por los gobernantes del país como por la misma sociedad, una expresión artística con tantos beneficios no solo para el intérprete, sino para el público en general ha ido disminuyendo su cantidad de seguidores, siendo tachada de aburrida por aquellos que solamente “oyen sonidos y no la música” (Willems, E. s.f.), pero: ¿es realmente culpa de la sociedad o de los gobernantes, el decaimiento de la música académica?.

Realmente, todos tenemos un poco de culpa en esto, Guatemala ha sido un país al que el poder político no ha sabido gobernar. Quienes llegan al poder parecieran no buscar un desarrollo integral para la nación sino solamente ven qué ventaja pueden obtener con el cargo que ocupan, arrasando con todo lo que a su paso interfiera, sin importarles la calidad de vida de los ciudadanos del país.

La promoción de valores artísticos y culturales es fundamental para el desarrollo de identidad en un país, sin embargo, con el poder político haciéndose cada vez más rico, enfocándose sobre todo en sus propios intereses y negocios, estos quedan a un lado. Las instituciones que promueven el arte, las cuales reciben poco apoyo por parte del gobierno, velan por la propia divulgación de sus actividades, las cuales deberían de tener más asistencia de personas en sus actividades, especialmente ahora con los nuevos medios de difusión como las redes sociales, sin embargo, esto no sucede debido

a que en Guatemala no existe una cultura por la apreciación del arte. Por otro lado, nuestro sistema educativo no promueve las expresiones artísticas, por lo que hemos alcanzado una insensibilidad hacia el arte, llevando con nosotros a su vez la desmoralización del artista. Esto no es algo que haya sucedido de la noche a la mañana, es una herencia social y lo que vemos actualmente, es un reflejo de ese mal sistema educativo en el que hemos sido formados desde pequeños.

Conociendo la importancia que la música conlleva para el bienestar del ciudadano y para la identidad nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional, Patrimonio Cultural de la Nación, a pesar de esmerarse por la difusión de la música académica no logra tener una sala completa de audiencia como lo hacía en su época de esplendor en 1946 bajo la dirección del Maestro Archila. El decaimiento de la música académica era algo que se avecinaba incluso desde ese mismo año en el país, según se manifiesta en una carta pública, sin destinatario pero que parece estar dirigida a un Representante del Gobierno, la carta se manifiesta por el Progreso Artístico y Cultural de Guatemala (Pérez, 1946), el siguiente es un fragmento de dicha carta:

“Señor:

El decaimiento del arte musical en un país, es síntoma alarmante de estancamiento y retroceso de orden artístico y cultural. Desgraciadamente, en nuestro país, que antes se preciaba, con razón, de culto en lo que a música se refiere, el arte musical está en visible decadencia por falta de estímulo y afición. La Unión Musical de Guatemala, se ha empeñado en revivir el gusto de los guatemaltecos por la buena música y con tal fin ha organizado conciertos en el teatro capítol a las 11:30 a.m. Muchos son los obstáculos con que hemos tropezado para llegar a este fin, pero el estímulo y aliento con que las personas que todavía no han perdido la fe en el buen gusto musical de nuestro pueblo, nos favorecen y nos ayudan a vencer estos obstáculos con fe y optimismo.

Necesitamos el estímulo de las personas que como Ud. Desean y esperan el mejoramiento de nuestra Patria en todos los órdenes. No deje Ud. Que el gusto por la buena música se acabe para siempre en nuestro país. Salvémoslo por lo que esto significa de civilización y cultura...” (Pérez, 1946)

Como se puede apreciar en esta carta, en Guatemala no ha existido una cultura fuerte por la música académica desde hace 70 años, y la situación que vemos ahora es solo el reflejo de la desmoralización social y política que ha gobernado el país.

La educación del país debe promover los valores artísticos, pues estos vierten de creatividad, expresión, y disciplina al ciudadano, potenciando así su capacidad de análisis y desarrollo de pensamiento crítico, el sistema educativo actual se enfoca en la adquisición de conocimiento, mas no en la expresión del mismo como se describe en el curso de psicología de la música de la universidad Galileo para la profesionalización de la Orquesta Sinfónica Nacional

Patrimonio Cultural “Este tipo de educación tiende a desarrollar desproporcionadamente una mitad del cerebro en detrimento de la otra. Exalta los valores mercantiles, y menosprecia los espirituales; privilegia la lógica, pero inhibe la intuición; fortalece el razonamiento, pero somete la imaginación y la fantasía; brinda herramientas cognitivas, pero no alienta la creatividad; atiende la comunicación verbal, pero desdeña la expresión emocional; valora el rendimiento, pero ignora el ludismo. Reverencia el signo, pero elude la metáfora”.

Si bien el sistema educativo no ha sido el adecuado, hasta ahora, es deber de un buen ciudadano una vez es capaz de tener un pensamiento crítico, el apoyar los valores artísticos del país para protegerlos y presévalos, como es el caso de la Orquesta Sinfónica Nacional, Patrimonio Cultural de la Nación, pues en las melodías que interpreta lleva consigo una serie de conocimientos e historia, tanto del autor de la composición como del sentir del pueblo, 73 años de trayectoria, en los cuales los músicos han peleado y velado por la conservación de la institución pese a la poca sensibilización del ciudadano y el apoyo del gobierno hacia su arte, cuando un músico se presenta ante usted, el público, lleva horas de practica y dedicación, para cumplir con la estética de una melodía, el músico no guarda la música para el mismo, la interpreta para usted, dándole un regalo que transforma su espíritu y le permite desconectarse por un momento de la realidad tan cruda que ataca el país, le da la oportunidad de ser un ser humano en armonía.

“De allí nuestro compromiso con el mundo en esta hora crítica. Guatemala y los guatemaltecos deseamos dar ésta vez un ejemplo nuevo con lo que tenemos de más grande: Nuestra cultura y nuestro arte. La cultura que acrecienta el conocimiento en la humanidad de las personas; el arte, que despierta la conciencia; conciencia para ser sensibles, honrados, sinceros...” Periódico DIAPASON. Los que no perdemos la Fe (Orantes, 1979)

5.2 EL DISEÑO COMO INICIO DE UNA CONVERSACIÓN

Las instituciones artísticas en nuestro país buscan sensibilizar al ciudadano con el arte, como es el caso de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala que con su música busca mejorar la calidad de vida de la sociedad guatemalteca, sin embargo, con el surgimiento de nuevas plataformas de comunicación, que parecen ser cada vez más visuales, se enfrentan a un nuevo reto para garantizar su estabilidad en la memoria de la sociedad, por lo que se vuelve imprescindible el poder comunicar sus valores de forma visual y contundente, a través de una identidad gráfica, conservando su prestigio, pues, no solo promueve el arte, sino forma parte de la identidad de una cultura, por lo que es necesaria una estrategia de comunicación para sobresalir, y lograr comunicar sus atributos con el manejo de una identidad gráfica para obtener una coherencia visual y facilitar su reconocimiento ante el público, como sugiere Joan Costa (2009) “La imagen de empresa es la representación mental, en el imaginario colectivo, de atributos y valores (identidad) que funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esa colectividad.” Por lo que es imprescindible la construcción de una identidad gráfica para facilitar la comunicación con el público y garantizar la conservación de la institución en la sociedad, mediante un proceso en el que intervienen distintos factores, como en una conversación, siendo el diseño de identidad como señala Michael Beirut (2015) “...solo una introducción, la primera palabra de una conversación que se espera dure por muchos años”.

EL DIÁLOGO

Todos hemos sido partícipes de una conversación, hemos podido interactuar con otras personas y percibir como son a través de sus primeras palabras en el diálogo, por el lenguaje que utilizan, sus gestos, su acentuación, su tono de voz, su pronunciación, su contenido, y en base a ello construimos una imagen y determinamos si continuar o no con la conversación. Lo mismo sucede con el diseño de una identidad institucional, a través de su interacción con el público y de los códigos visuales que utiliza para comunicarse con él, como color, Imagen, tipografía, logotipo, contenido, etc. Este puede determinar cómo es la institución, que esperar de ella y decidir si continuar o no interactuando,

como plantea Paul Capriotti (1992), “La Imagen empresarial es la representación mental de un estereotipo de organización, que los públicos se forman como consecuencia de la interpretación de la información sobre la organización”.

Por lo que, si a través de la imagen institucional el público crea una idea de la institución que influye en la toma de decisiones, es fundamental no perder el rumbo de lo que se desea transmitir, para que exista una integridad en su modo de actuar, y mantenga una coherencia visual en su comunicación, por ello es imprescindible la construcción de una identidad y la normalización de la imagen. El desarrollo de una identidad visual para la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, que responda a sus valores, permitirá una coherencia entre su filosofía y el modo de proyectarse visualmente, facilitando su reconocimiento con una imagen memorable y mejorando su posicionamiento ante el público.

Los códigos visuales que construyen la identidad institucional son lo que interactúan directamente con el público, por lo que, abarcan distintos aspectos desde logotipo, tipografía, color, imagen, estructura y jerarquía que facilitan la transmisión de un mensaje a través de una experiencia visual, por lo que, es necesario que dichos elementos respondan a las necesidades y valores únicos de la institución para diferenciarse de las demás, como describe Joan Costa (1995) “La identidad de una empresa es la auto representación de la misma; consiste en la información de las señales que ofrece la organización sobre sí misma por medio del comportamiento, la comunicación y el simbolismo, que son sus formas de expresión”. Estos signos diferenciadores forman parte de un sistema de comunicación visual denominado branding que construye el canal de comunicación con el público y contribuye al alcance de sus objetivos, como plantea Hernando Lodos (2011) “para llegar al éxito, la organización debe poder comunicar esos atributos de forma creíble y contundente. Esto le permitirá posicionarse y despertar interés. El proceso por el cual se comunicará la identidad de marca se denomina branding y tiene características multidisciplinarias, ya que abarca áreas de marketing, diseño, comunicación (interna y externa) y actuación empresarial. Es el canal a través del cual la organización se presenta ante sí misma y ante los diversos públicos”.

Es por ello, que cada elemento que constituye un branding conlleva un proceso de análisis e investigación para determinar una solución coherente a la misión, visión y valores de la institución. Cuando se inicia un desarrollo de branding como canal de comunicación, es importante comprender que sus elementos deben ser diseñados y pensados para funcionar en todos los medios, como describe Paula Scher (2012) “Si estás desarrollando identidades tienes que pensar en todos los medios, lo que significa que estás desarrollando algo que funciona para dos dimensiones como para la tercera dimensión, multimedia y todo formato existente” es por ello que los elementos de un branding generan una conexión con el receptor, pues se vuelven un lenguaje frecuente en su interacción.

EL CONTENIDO

Uno de los elementos que tiene mayor presencia en el desarrollo de identidad institucional es el Logotipo pues representa de manera conjunta sus valores, y es el rostro principal con el que se presenta en un lenguaje de comunicación y que facilita su identificación en un medio rodeado de imágenes, la forma en que la institución se comunique a través del logotipo es esencial para su conexión con el público, como plantea Robert Jones (2015) “Tu logo es como las personas te reconocen, y ayuda a expresar como eres diferente de tus competidores... las personas necesitan una imagen que visualizar”, por lo que su construcción debe ser precisa y clara, para facilitar su reconocimiento inmediato lo que conlleva una construcción partiendo de códigos visuales únicos, que manifiestan el ADN de la institución, como menciona Sagi Haviv (2015) “existen tres fundamentos esenciales para un buen logo comercial: debe ser apropiado al negocio, debe ser memorable y debe ser claro en su forma y existe un cuarto punto, que es que, el concepto debe ser original”.

Si bien, el logotipo es un elemento fundamental en el desarrollo del branding, el mismo está compuesto por otros elementos que le dan coherencia a su conversación como el color y la tipografía, elementos que no solo forman parte del logotipo sino, se implementan en el lenguaje cotidiano de la institución tanto a nivel interno como externo, la tipografía en un branding es la representación gráfica de un lenguaje de comunicación, por lo que su importancia dentro del diseño es fundamental, como plantea Andres Morales (2016) “podemos decir que es la que se encarga de la materialización visual del lenguaje verbal, es decir, de la escritura”. Por lo que estos valores gráficos poseen características únicas, que fortalecen el mensaje que deseamos transmitir y utilizarlos de la manera incorrecta repercute, en la lectura y percepción del mensaje, lo cual sucede de igual manera con el color, al ser un elemento visual que es asociado a distintos sentimientos y percepciones, afecta la manera en la que una institución se proyecta y el mensaje que transmite, como menciona Miguel Bielsa (2017) “El color tiene un papel decisivo en la manera en que percibimos la realidad. En diseño gráfico su importancia reside fundamentalmente en la manera en la que el cliente percibe la marca a primera vista” el color en el branding debe reflejar los valores de la institución, sin embargo, deben ser analizados en su conjugación con los demás elementos para analizar sus contrastes y asegurar una armonía en el mensaje que se intenta transmitir.

LA EXPERIENCIA

Es entonces fundamental comprender que el desarrollo de un branding es una conversación en la que influyen distintos elementos,

que funcionan de manera conjunta para la transmisión de un mensaje, y que permiten una coherencia de comunicación, a través de distintos medios y canales de percepción que generan una experiencia de identidad, como describe Massimo Vignelli (2014) “Lo que una organización debe entender es que no es cuestión de un logo solamente, sino de una estrategia completa, que debe reflejar la actitud de la empresa, todo el material impreso - el logo, la papelería, el material promocional, la descripción, y luego el producto, el diseño del producto, el empaque, el edificio, la oficina, la arquitectura, y los interiores, debe ser un conjunto: que las personas entren por la puerta y entiendan de inmediato, “Esta es una empresa que lo tiene todo bajo control”. Por lo que, para la Orquesta Sinfónica Nacional el enfrentarse a un nuevo reto de comunicación para mejorar su acercamiento al público, implica una adecuada participación en mantener una coherencia visual, pues si bien, el diseño de una identidad es importante, es más importante la consistencia y la dirección del mismo, por lo que el desarrollo de un manual de identidad que permite normalizar la identidad institucional y proveer los parámetros para la aplicación de piezas visuales es imprescindible, como describe Joan Costa (1995) “El manual abarcará todos los elementos básicos del sistema de la identidad, desde la explicación de cómo han sido creados los signos de identidad de la empresa y por qué, hasta el modo correcto de reproducirlos y aplicarlos a los diferentes soportes, de este modo, cualquier duda está resuelta de antemano”.

El manual tiene como objetivo promover el mantenimiento de los valores de la institución en la identidad gráfica y congruencia de mensaje en cada pieza, para facilitar el alcance de sus objetivos, en él, se encuentran explicadas las soluciones principales de comunicación visual, su construcción no limita a la creatividad y creación de nuevas piezas sino que provee los parámetros para facilitar la creación de las mismas y mantener siempre la esencia del mensaje para conservar su conexión con el público y hacer de su identidad una conversación agradable, atemporal y prolongada.

CAPÍTULO 6

PROCESO DE
PRODUCCIÓN
GRÁFICA Y
VALIDACIÓN

A continuación se evidencian los procesos de visualización y validación gráfica, para el desarrollo del manual de identidad institucional de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, sin embargo, para el desarrollo del proyecto fue imprescindible la construcción de una identidad gráfica institucional, que respondiera a los valores de la institución, debido a ello el desarrollo de códigos visuales es de vital importancia para la normalización de la identidad institucional pues a través de él, se establece la manera en que deben ser aplicados los distintos signos gráficos para garantizar la coherencia visual y de comunicación de la institución, por lo que se determina que para el desarrollo del manual de identidad es imprescindible la validación de los códigos visuales previamente a la construcción del manual de identidad, pues este permite determinar la correcta aplicación de los elementos gráficos y sus variaciones para la congruencia de la identidad visual de la institución, por lo que, el proceso de visualización y validación se establece de la siguiente manera:

FASE DE VISUALIZACIÓN

Nivel 1 de Visualización: Pertenece al proceso de construcción del logotipo y definición de estructura de manual identidad.

Nivel 2 de Visualización: Corresponde a la definición de códigos visuales y definición formato y retícula del manual de identidad.

Nivel 3 de Visualización: Corrección del logotipo e identidad gráfica posterior a coevaluación con expertos y construcción del manual de identidad.

FASE DE VALIDACIÓN

La fase de validación está sujeta a la fase de visualización por lo que cada fase responde a los niveles de visualización establecidos anteriormente.

Validación 1: Autoevaluación

Validación 2: Coevaluación con profesionales de diseño

Validación 3: Validación con grupo objetivo

Por lo que en base al esquema anteriormente establecido se presenta el siguiente informe evidenciando los procesos de visualización y validación gráfica, para el desarrollo del manual de identidad institucional.

6.1

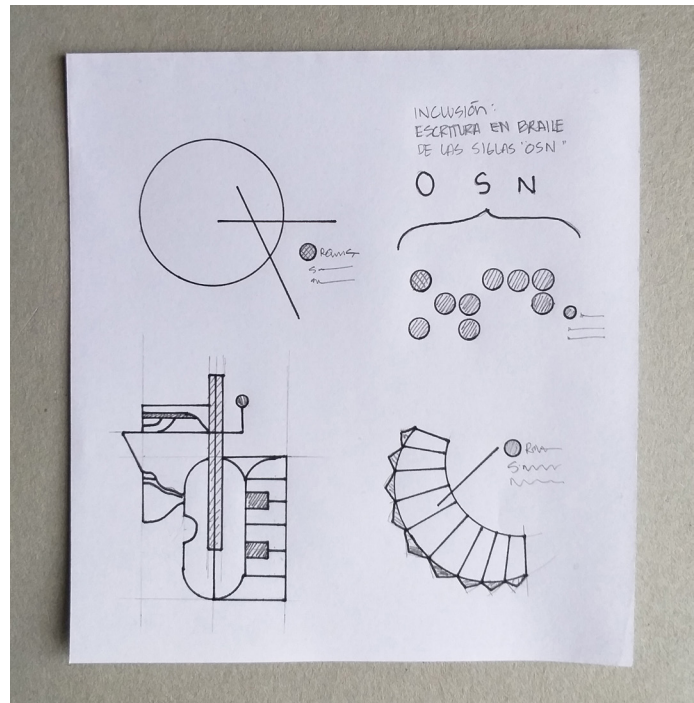
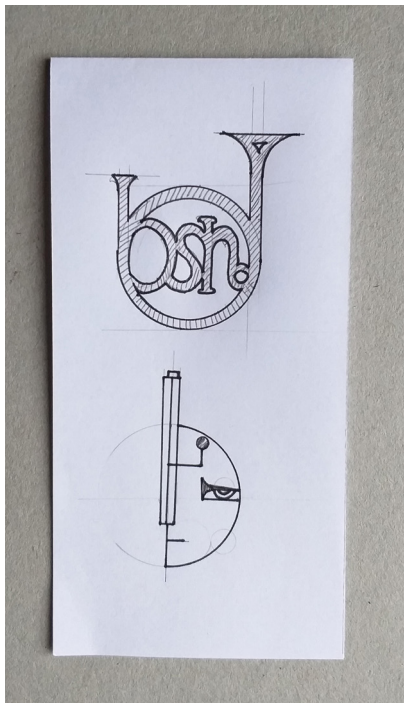
NIVEL 1 DE VISUALIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL LOGOTIPO

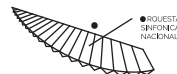
PROCESO DE BOCETAJE

Concluida la fase de investigación y documentación profunda del valor histórico, cultural y de las necesidades que presentaba la Orquesta Sinfónica Nacional, se inició con la fase de bocetaje partiendo de la definición del concepto creativo, que facilitó el alcance de objetivos, comprendiendo la misión, visión y valores de la institución, el objetivo de la fase de bocetaje es plasmar de manera visual la lluvia de ideas sobre la construcción del logotipo para agotar las opciones y determinar su proyección.

DIGITALIZACIÓN DE PROPUESTAS

Con las primeras ideas visuales plasmadas a nivel de bocetaje, se procedió a la fase de digitalización de las mismas, surgiendo así nuevas versiones de una misma idea, a través del manejo de vectores durante su desarrollo, con el objetivo de agotar las posibles soluciones gráficas.

FASE DE SELECCIÓN DE PROPUESTAS:

Concluida la fase de digitalización de propuestas, se inició una fase de análisis de las piezas construidas, con la finalidad de seleccionar 5 piezas que cumplieran con la definición del concepto creativo, los objetivos de la institución y con criterios de diseño, a continuación, se detallan las propuestas seleccionadas:

PROPUESTA 1

Surge de la abstracción de un corno francés, en metáfora a un rizoma que al igual que una raíz, una misma válvula compone el instrumento.

PROPUESTA 2

Su estética busca generar un rostro en referencia a los retratos pintados en el conservatorio nacional por el Maestro Efraín Recinos, su composición incluye una abstracción de un instrumento por cada familia musical.

PROPUESTA 3

Su composición incluye un instrumento por cada familia musical que se forma de la unión de unos con otros, se incluye un perfil con el trazo característico del mapa de Guatemala, y se mantiene una relación con los ojos de los retratos del Maestro Efraín Recinos quien es un personaje asociado a los espacios principales en los que se presenta la institución, su estructura responde a él origen grafico de la institución.

PROPUESTA 4

Una síntesis gráfica de un redoblante, por ser este un elemento que gráficamente emite un sonido en el imaginario de las personas, su composición representa a el hombre y a la mujer (baquetas) de la sociedad guatemalteca y el círculo principal es un elemento simbólico tanto en la lectura musical como en nuestra tradición por representar a los dioses Hunahpú e Ixbalanqué.

PROPUESTA 5

Al igual que en la lectura musical en la que cada figura representa un sonido, esta propuesta se compone de las iniciales OSN en lenguaje de braille, en el cual existe una composición gráfica para cada palabra (sonido).

DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA DE MANUAL IDENTIDAD

ÍNDICE Y DEFINICIÓN DE APLICACIONES:

Como fue mencionado en la introducción de este capítulo, es necesaria la construcción de los códigos visuales para la construcción del manual, sin embargo, en esta fase se desarrolló como punto de partida la estructura del manual en base a las necesidades de comunicación que presenta la institución, definiendo los medios en los que se aplicará la gráfica institucional y los capítulos necesarios para la conservación de una identidad visual.

CONTENIDO DEL MANUAL

Presentación de la importancia del manual y sus objetivos.

IDENTIDAD

Historia: Reseña histórica de la orquesta sinfónica nacional.

Filosofía: Presentación de misión, visión y valores institucionales.

DESARROLLO DE IMAGEN

presentación de la fase de conceptualización e interpretación gráfica de la identidad visual.

LOGOTIPO

- 1.1 Composición
- 1.2 Versión estándar del logotipo
- 1.3 Versión alternativa del logotipo
- 1.4 Construcción del logotipo estándar
- 1.5 Construcción logotipo alternativo
- 1.6 Área de seguridad logotipo estándar
- 1.7 Área de seguridad logotipo alternativo
- 1.8 Logotipo estándar y alternativo versión positivo
- 1.9 Logotipo estándar y alternativo versión negativo
- 1.10 Tamaño de logotipo estándar
- 1.11 Tamaño de logotipo Alternativo
- 1.12 Usos incorrectos del logotipo estándar
- 1.13 Usos incorrectos del logotipo alternativo

SISTEMAS DE COLOR

- 2.1 Paleta Cromática

TIPOGRAFÍA

- 3.1 Tipografía del logotipo
- 3.2 Tipografías institucionales
- 3.3 Jerarquía de textos

SISTEMAS DE IMAGEN

- 4.1 Signos visuales
- 4.2 Símbolo de interacción
- 4.3 Formas, texturas y patrones
- 4.4 Fotografía

SISTEMAS DE RETÍCULA

- 5.1 Retícula de composición
- 5.2 Ubicación espacial del logotipo

APLICACIONES

- Papelería
- Señalización
- Material digital

NIVEL 1 DE VALIDACIÓN

AUTOEVALUACIÓN

TABLAS DE AUTOEVALUACIÓN

Se realizó una tabla de evaluación para ser aplicada de manera personal en relación a las respuestas visuales de la construcción del logotipo con el objetivo de seleccionar la mejor respuesta a las necesidades de comunicación visual de la institución, para ello se construyó una tabla en la que se evaluaron distintos aspectos, como congruencia, fijación, legibilidad, lecturabilidad, composición, abstracción y estética.

Aspectos a evaluar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Congruencia										
Fijación										
Legibilidad										
Lecturabilidad										
Composición										
Abstracción										
Estética										
Color										

APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN

Con el diseño de la tabla de autoevaluación se procedió a evaluar las composiciones considerando su visibilidad digital e impresa, y se ponderó cada uno de los puntos establecidos para facilitar la selección de una sola propuesta. **(ver anexo 1)**

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Tras la aplicación del instrumento de evaluación se procedió a comparar y analizar los resultados de las propuestas desarrolladas:

PROPUESTA 1

Se determina que la propuesta posee una composición con poca abstracción, lo que podría dificultar su reconocimiento y fijación en el pensamiento del público.

PROPUESTA 2

Es una composición que aporta a la identidad visual por poseer una estética que corresponde a los códigos visuales del país, sin embargo, su interpretación y lectura puede ocasionar confusión en el pensamiento del público pues permite su asociación a otras entidades culturales.

PROPUESTA 3

La composición posee una congruencia visual hacia los objetivos de la institución, además de aportar a la identidad gráfica un aspecto cultural. Su composición posee un nivel de abstracción que permite su fácil interpretación musical y es coherente al concepto creativo.

PROPUESTA 4

Posee un alto nivel estético y alto grado de memorabilidad, sin embargo, su composición es resultado de una síntesis gráfica que puede ser genérica, no aportando un valor visual cultural que facilite su reconocimiento como patrimonio nacional.

PROPUESTA 5

Se establece que la propuesta posee un alto grado de abstracción y estética, su composición responde a las tendencias de actualidad, sin embargo, su lecturabilidad no permite un reconocimiento hacia una institución cultural.

CONCLUSIÓN DE EJECUCIÓN

Tras la ejecución de la autoevaluación se seleccionó como propuesta final la propuesta 3 por ser la que mejor ponderación obtuvo y cumplir con los objetivos de la institución a mediano y largo plazo, su construcción facilitaba la exploración de los demás códigos visuales que integrarían la identidad institucional, y sobre todo enfatizando en que su diseño era único y no genérico.

NOTA

Es importante resaltar que el logotipo fue posteriormente evaluado por el grupo objetivo y profesionales en el área de diseño gráfico y comunicación. Esto se evidencia en el inciso 6.3 de este capítulo.

6.2 NIVEL 2 DE VISUALIZACIÓN

DEFINICIÓN DEL LOGOTIPO

Concluida la fase de autoevaluación en la cual se seleccionó el logotipo (**propuesta 3**) a desarrollar durante la construcción de la identidad institucional, se procedió a la definición de su estructura, y fundamentación de sus elementos, por ser este el principal código de comunicación en el desarrollo de una identidad gráfica.

CONSTRUCCIÓN DEL LOGOTIPO

En el nivel uno de visualización la digitalización del logotipo respondía a la proyección visual de las ideas durante la fase de bocetaje, por lo que, en el nivel de visualización 2 se presentan cambios a su composición con la aplicación de una retícula modular que permitía la coherencia visual en sus espacios tanto negativos como positivos y fundamentará la relación de medidas en su composición, permitiendo que estas trabajarán de manera congruente y armoniosa.

Logotipo sin aplicación de retícula

Propuesta de logotipo tras proyección de las ideas durante la fase de bocetaje, esta composición carece de estructura coherente, su resultado fue únicamente con propósitos de proyección de ideas.

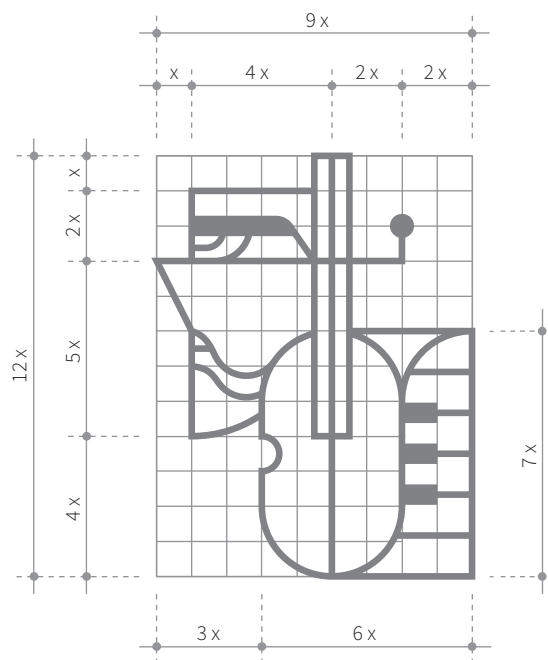
ORQUESTA
SINFÓNICA
NACIONAL DE
GUATEMALA

Logotipo con aplicación de retícula

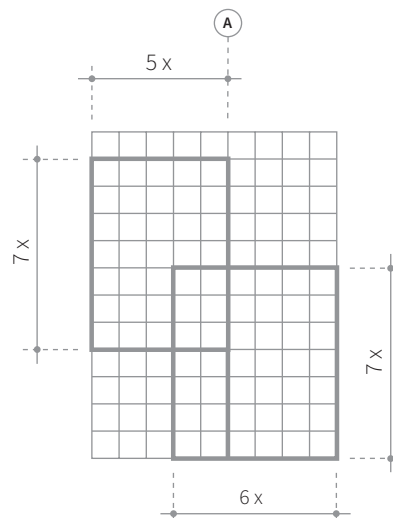
Propuesta de logotipo tras la aplicación de una retícula modular que permite la coherencia visual en su composición y la relación entre sus medidas.

La construcción exacta del logotipo forma parte de un sistema integral que permite una cohesión visual entre los elementos que lo componen, con el diseño de una retícula modular, en la que el tamaño de un módulo se reproduce en el logotipo estableciendo una proporción equitativa, armoniosa y facilitando su posición en el espacio.

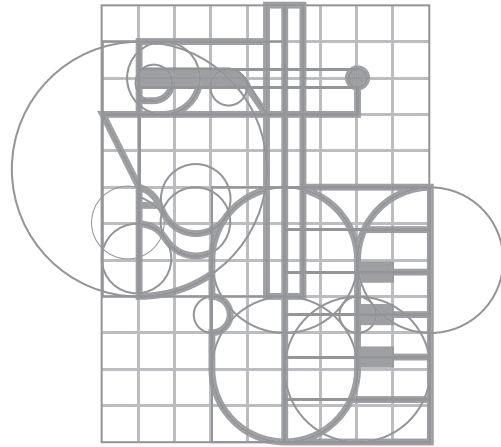
La insignia institucional (Isotipo) se generó a través de una retícula modular, que fue construida a partir de un módulo base "X" que se repite 9 x 12 módulos dentro de la composición

Los elementos se construyeron a partir de un eje principal "A" que genera un equilibrio asimétrico con dos cuadrantes principales, el inferior derecho de 7 x 6 módulos "x" y el cuadrante superior derecho compuesto de 5 x 7 módulos

Los espacios circulares que aportan amplitud y dinamismo en la composición, fueron definidos a partir de la repetición del módulo “x” para la definición de su diámetro, creando así una composición armoniosa

La caja de texto se proyectó en relación al tamaño base de la insignia siendo este de 8 módulos “x”, y una altura de caja de 6 módulos.

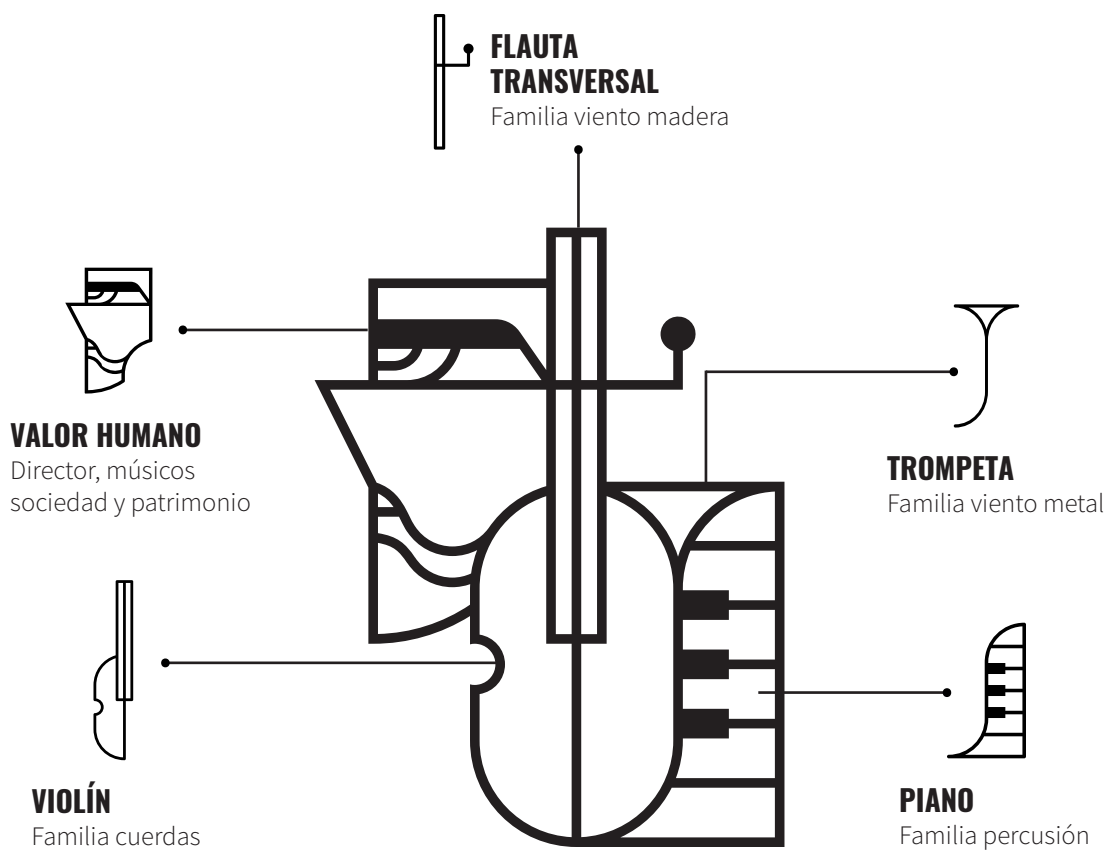
El tamaño total de la composición del logotipo es de 9 x 20 módulos “x”

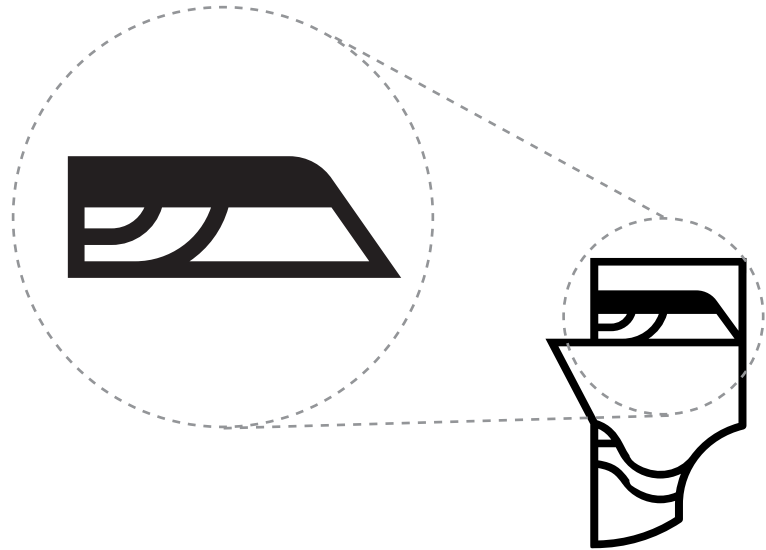
COMPOSICIÓN DEL LOGOTIPO

El logotipo institucional está compuesto de dos elementos principales una insignia y una composición tipográfica, la insignia representa el trabajo en equipo y significado de la Orquesta Sinfónica Nacional, enaltece su grado como patrimonio cultural de la nación a través de la implementación de un emblema que forma parte del lenguaje visual de una larga tradición para representar a las instituciones superiores, su simbolismo representa los 5 elementos principales que integran la orquesta, la familia de los instrumentos viento madera, viento metal, percusión y cuerda. Todas ellas representadas a través de un instrumento, flauta, trompeta, piano y violín, que al igual que una raíz, se forman de la conexión de uno con otro, reforzando el concepto creativo que rige la identidad gráfica institucional. El quinto es el perfil de un rostro que toma como referencia la parte característica del mapa de Guatemala, una metáfora que representa el valor humano, el director, los músicos y la sociedad guatemalteca, por lo que su construcción refleja el compromiso de la Orquesta Sinfónica Nacional con el país a través de una excelente calidad artística.

La composición tipográfica posee un estilo clásico similar al utilizado en el año de 1956 en los programas de mano de la orquesta sinfónica nacional, su estilo da presencia y amplitud a la composición.

El ojo que forma parte del perfil tiene un papel importante, en la gráfica como en el logotipo, una metáfora en la que la orquesta es siempre observada por los retratos de músicos y artistas, pintados en el Conservatorio Nacional por el Maestro Efraín Recinos, que los observan en silencio durante sus ensayos y en sus presentaciones en el teatro, las miradas y los rostros cobran vida y se vuelven el público que es crítico y juez de la música que presentan.

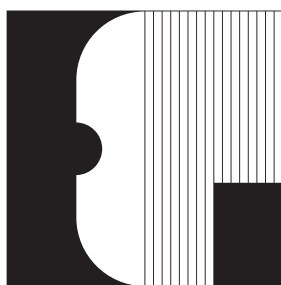

CONSTRUCCIÓN DE CÓDIGOS VISUALES DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL

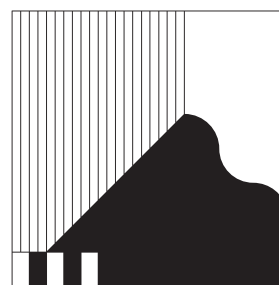
FORMAS, TEXTURAS Y PATRONES

Con un carácter gráfico definido en la construcción del logotipo y lo establecido en la fase de definición creativa se inició con el desarrollo y digitalización de los códigos visuales, El concepto es reflejado en la gráfica a través del manejo de texturas y del espacio positivo/negativo (sonido, silencio) con la transformación de sus elementos de manera lineal, siendo la línea un elemento presente tanto en los instrumentos como en la lectura musical, se trabaja bajo una retícula modular que permite la creación de patrones, que interactúan dentro del desarrollo de la gráfica, fortaleciendo la identidad y el reconocimiento visual de la misma.

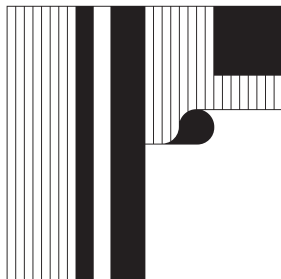
Fueron establecidas 6 formas base que representan 6 aspectos de la institución 4 de ellas representan a la familia de los instrumentos (viento madera, viento metal, percusión y cuerda) a través de una percepción geométrica abstracta de instrumentos como la trompeta, el cello, el piano y la flauta, que también se encuentran presentes en el logotipo, las 2 formas restantes representan, una al director con una abstracción de la batuta y la siguiente a un ojo, que representa a los músicos, al público y a la historia.

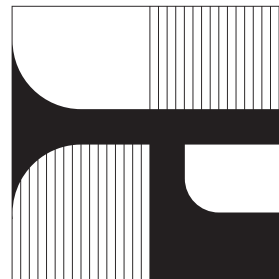
Violoncello

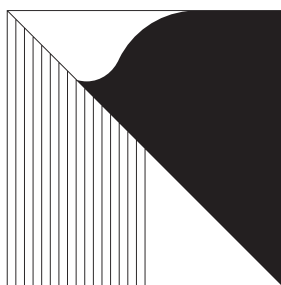
Piano

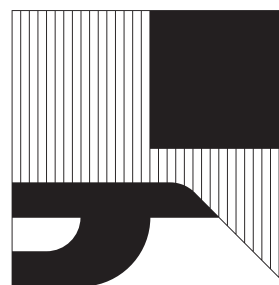
Flauta

Trompeta

Batuta

**Músicos, público,
historia**

TIPOGRAFÍA

Con la definición de texturas y patrones se procedió a definir la tipografía que formaría parte de la identidad institucional, uno de los aspectos importantes a considerar durante la selección tipográfica, fue que la tipografía debía contar con signos tipográficos como la tilde y del alfabeto español como la “ñ”, pues el lenguaje a comunicar es en español y el nombre de la institución es tildado, también se decide optar por tipografías de licencia abierta (SIL Open Font Licence) para la reducción de gastos en la institución.

TIPOGRAFÍA TITULAR

Como fuente institucional para titulares y subtulares se utilizó la familia tipográfica **Oswald** de licencia abierta (SIL Open Font Licence) para la optimización de recursos. Oswald es una tipografía diseñada por **Vernon Adams** y es una reelaboración del estilo clásico de las tipografías sans serif “Gótico alternativo” su estructura es alargada y de trazos rectos que le dan carácter y presencia al contenido, armonizando con la tipografía del logotipo y composición de la insignia.

La tipografía se encuentra disponible en **6 estilos** (extra-light, light, regular, médium, semi-bold , bold y heavy) siendo los utilizados para titulares en la identidad visual institucional únicamente su versión **bold** y **médium**.

OSWALD

BOLD

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmñopqrstuvwxyz
 0123456789,.,! ”#\$%&/()=?;¡<>[]{}+ -/*

MEDIUM

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmñopqrstuvwxyz
 0123456789,.,! ”#\$%&/()=?;¡<>[]{}+ -/*

TIPOGRAFÍA CUERPO DE TEXTO

Como fuente institucional para cuerpos de texto se utilizó la familia tipográfica Source San Pro de licencia abierta (SIL Open Font Licence). Source Sans Pro es una tipografía diseñada por Paul D. Hunt para Adobe System, la tipografía es inspirada en las formas sans serif góticas de Morris Fuller Benton, su composición posee un trazo delicado lineal y un amplio soporte de lengua para escritura latina.

Su estructura provee un contraste en el texto que mantiene una congruencia tanto con la composición de la insignia como con los demás códigos visuales de identidad. La tipografía se encuentra disponible en 6 estilos (extra light, light, regular, semi-bold, bold y black) cada estilo con su versión itálica, siendo los utilizados para cuerpo de texto únicamente su versión light, light italic, bold y bold italic.

Source San Pro

Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
 0123456789,.;!"#\$%&/()=?i<>[]{}+/*

Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
 0123456789,.;!"#\$%&/()=?i<>[]{}+/*

Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
 0123456789,.;!"#\$%&/()=?i<>[]{}+/*

Light Italic

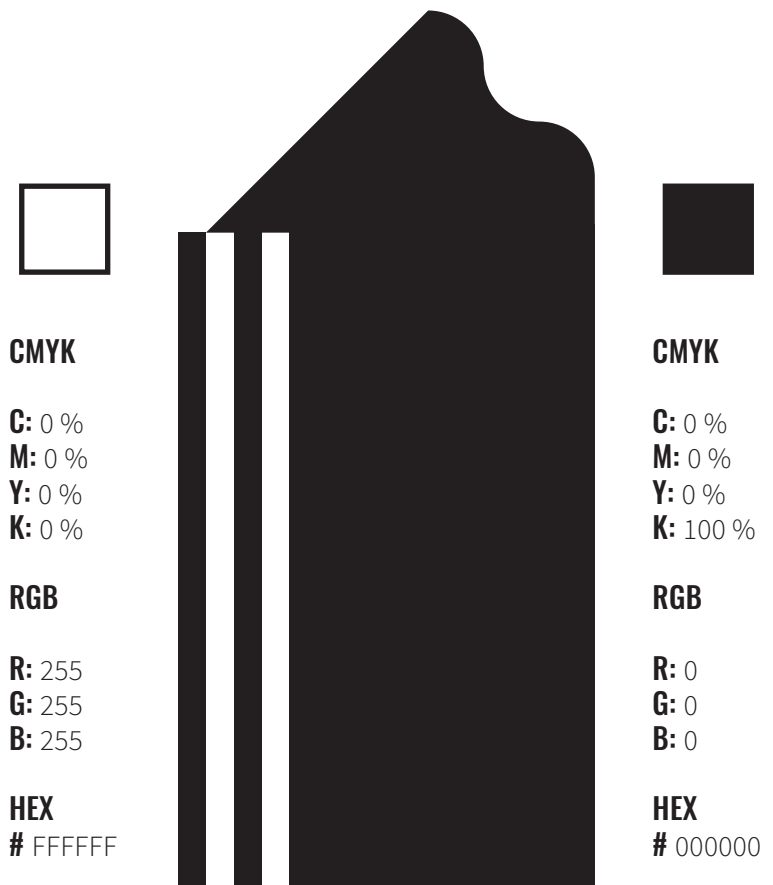
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
 0123456789,.;!"#\$%&/()=?i<>[]{}+/*

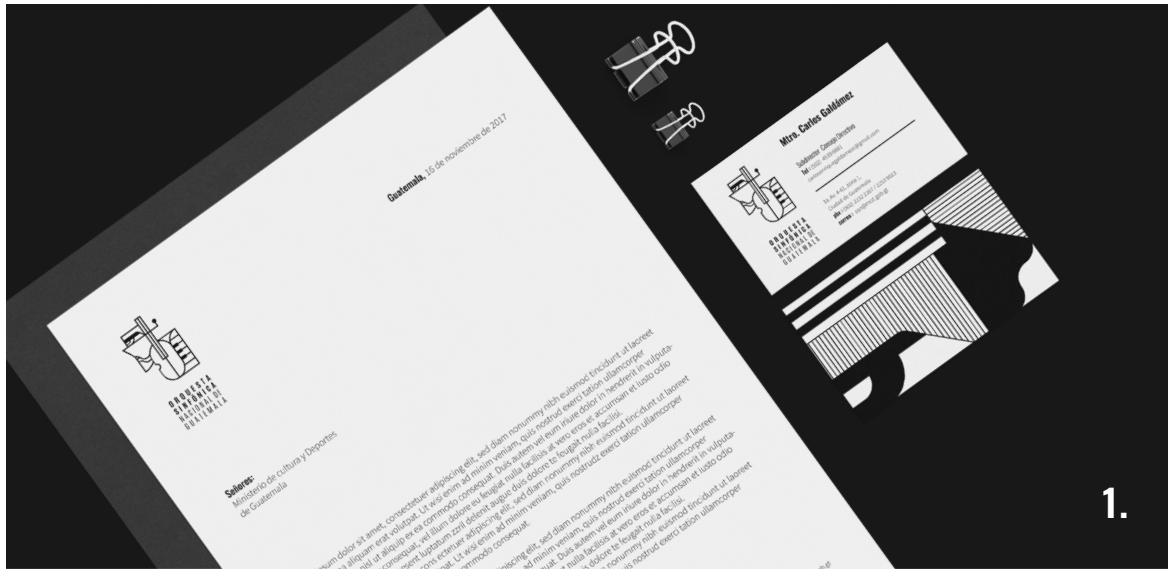
COLOR

Con la definición de texturas, patrones y tipografía, se procedió a definir la paleta de color para el desarrollo de la identidad gráfica, estableciendo que la paleta de color se compondría del contraste de blanco y negro, por lo que estos colores representan de elegancia y orden, además de estar presentes en las actividades que realiza la institución, como el código de vestimenta con el que se presentan.

Al ser una institución dependencia del ministerio de cultura y deportes, se simplifica al contraste de blanco y negro para la optimización de recursos económicos en la reproducción de materiales y permitir con ello el poder implementar nuevos materiales manteniendo siempre el mismo presupuesto gubernativo.

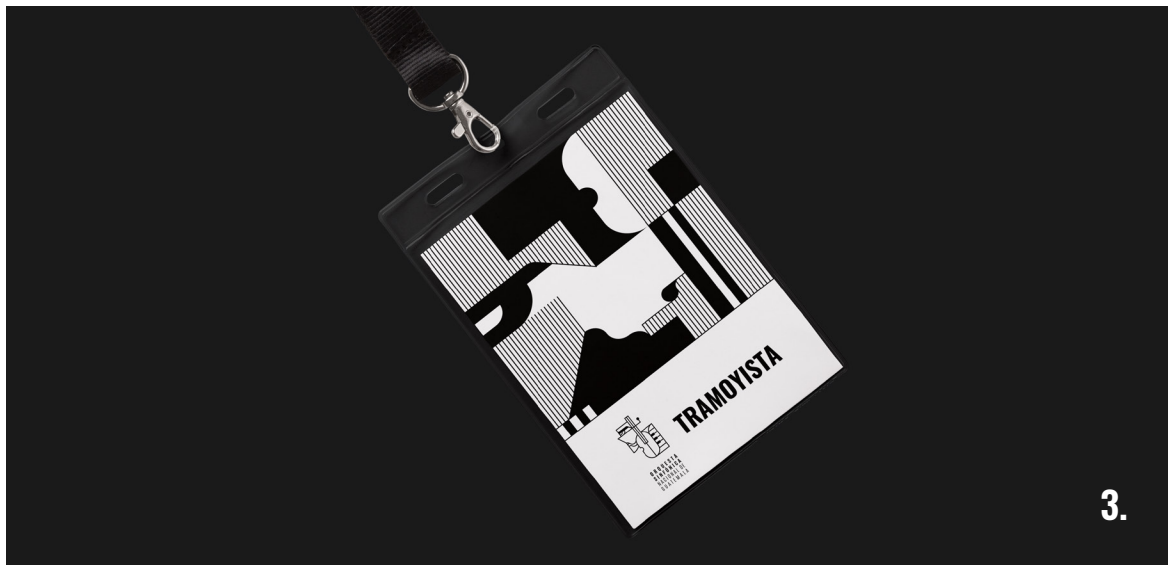
El negro representa el silencio, elemento fundamental que da apertura al sonido, es un color fuerte asociado con la elegancia, el blanco es el color de la melodía al ser un color que se compone del resto de los demás colores, refleja la unidad y la perfección de algo tan sublime como la música.

MATERIAL CORPORATIVO

Tras la definición de los códigos visuales que componen la identidad institucional (Tipografía, Color, Texturas, Formas) se procede a la implementación de estos elementos en el material institucional que formara parte de la construcción de la identidad gráfica como la papelería corporativa, infografía, iconos, señalética, entre otras aplicaciones que toman de referencia lo establecido en la construcción del índice del manual en el nivel 1 de visualización.

1. HOJA MEMBRETADA

2. TARJETA DE PRESENTACIÓN

3. GAFETE

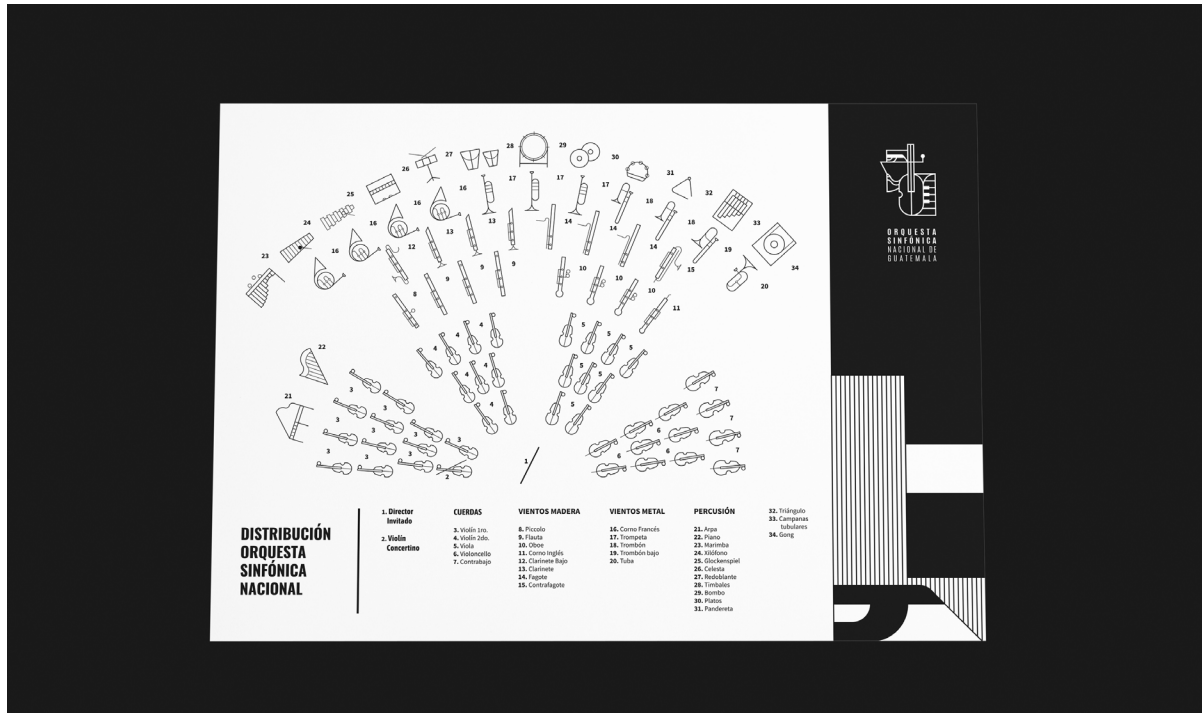
4. CARPETA INSTITUCIONAL

5. TICKET CONCIERTOS

6. CARPETA PARTICELLA

MATERIAL INFORMATIVO

SEÑALES DE PROHIBICIÓN

SEÑALES INFORMATIVAS

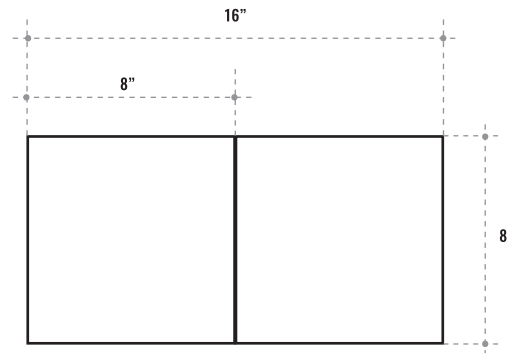

Las señales de prohibición y señales informativas fueron actualizadas tras el proceso de validación, el resultado final de las piezas es evidenciado en el nivel 3 de visualización.

MANUAL DE IDENTIDAD

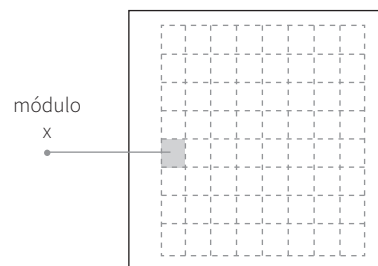
DEFINICIÓN DE FORMATO

Establecido el contenido del manual de identidad y los elementos para la normalización de la imagen gráfica institucional, se procedió a definir el formato dentro del cual se presentaría la información, tomando en consideración los costos de reproducción y que sus dimensiones permitieran un uso adecuado al momento de su consulta, además, que su formato permitiera una visualización adecuada en su versión digital, por lo que se estableció un formato de 8" x 8" pulgadas.

RETÍCULA

Con el objetivo de mantener una coherencia de comunicación en cada una de las piezas de identidad visual, fue implementado el mismo sistema de retículas que se implementó en las piezas de identidad gráfica para el desarrollo del manual, facilitando la distribución de los elementos sobre el espacio de una manera sistemática, a través de una retícula modular que divide el espacio mediante la repetición de módulos del mismo tamaño, que funcionan de guía para la distribución de contenidos, aportando armonía y flexibilidad, se estable una retícula de 8 x 8 módulos "x" para la disposición del contenido.

NIVEL 2 DE VALIDACIÓN

COEVALUACIÓN

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS LOGOTIPO/ IDENTIDAD

La construcción de una identidad gráfica institucional es un proceso que conlleva una serie de validaciones para asegurarse que la solución gráfica responda a las necesidades tanto de comunicación como gráficas que presente la institución, es por ello que esta fase corresponde a la validación con profesionales en la cual se realizó un conjunto de preguntas sistematizadas dirigidas a una muestra representativa de profesionales de diseño gráfico y comunicación, con el objetivo de detectar su opinión sobre el desarrollo del logotipo, códigos visuales y piezas gráficas que conformarían la identidad institucional de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Para ello se realizó una encuesta a través del medio digital, debido a la organización de horarios de los profesionales. La estructura de la encuesta era compuesta de 4 fases, siendo la primera fase de introducción, en la que se planteaban los objetivos de la encuesta y se solicitaba el nombre, apellido y profesión del encuestado, en la segunda fase se plantearon antecedentes de la institución y la fundamentación de la propuesta gráfica a presentar (concepto creativo, interpretación gráfica y composición), la tercera fase correspondió a la muestra gráfica de los materiales y la cuarta fase, pertenecía a 10 cuestionamientos de selección múltiple para permitir una interpretación de resultados objetiva y un último enunciado que correspondía a comentarios y recomendaciones. **(ver anexo 2)**

CONCLUSIONES DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE COEVALUACIÓN PARA LOGOTIPO/IDENTIDAD

LOGOTIPO

Se determinó que la propuesta era adecuada y respondía al contexto de comunicación en el que se desarrolla la institución, concluyendo en una respuesta gráfica funcional.

IDENTIDAD GRÁFICA

Tras la recopilación de datos obtenidos en la encuesta, el resultado fue positivo, en él se describió a la propuesta con una alta calidad de nivel gráfico en la construcción de los códigos visuales, y se describe a la propuesta como elegante, sobria y funcional, las observaciones corresponden únicamente a las piezas de señalización haciéndose la observación de adecuar algunas piezas de mejor manera a la línea gráfica. **(ver anexo 2)**

MANUAL DE IDENTIDAD

Debido a que el desarrollo de un manual de identidad conlleva una estructura técnica, pues su objetivo es orientar previo al desarrollo o implementación de piezas gráficas institucionales, se encuentra ligado con la persona o diseñador encargado de la imagen de la institución, por ello concluida la fase de validación del logotipo e identidad gráfica el manual fue evaluado por un diseñador con experiencia en el tema de diseño editorial, con el objetivo de garantizar la funcionalidad de la pieza y elementos técnicos de su composición.

75

APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE COEVALUACIÓN

Se realizó un cuestionario digital a un diseñador con experiencia en diseño editorial, evaluando la construcción del manual, basado en su jerarquía, formato, recorrido visual de diagramación, portada, coherencia de contenido y cohesión textual con el objetivo de detectar su opinión sobre el diseño de la pieza.

CONCLUSIONES DE EJECUCIÓN

Tras la aplicación del cuestionario digital, se determina que la pieza posee un lenguaje técnico adecuado, que facilita el seguimiento de la normalización de la imagen institucional y la comprensión del origen de la construcción de los elementos fundamentales que componen la identidad. Se concluye que su formato es funcional y práctico para su consulta en el desarrollo de piezas gráficas.

6.3

NIVEL 3 DE VISUALIZACIÓN

LOGOTIPO

CAMBIOS A PARTIR DE COEVALUACIÓN

Con la ejecución de la coevaluación con profesionales, no se recibió ningún cambio para el logotipo únicamente se reciben observaciones en los códigos visuales de la identidad gráfica.

IDENTIDAD INSTITUCIONAL

CAMBIOS A PARTIR DE COEVALUACIÓN

Con las conclusiones obtenidas durante la fase de coevaluación, se procedió analizar las observaciones realizadas por los expertos y se determinó que era necesario realizar los cambios sugeridos en relación a una mejor adecuación de la identidad institucional en la señalética, por lo que, se inicia una nueva respuesta gráfica para la iconografía utilizada en la señalética de prohibición, puesto que los aspectos de color de este tipo de señales son establecidos por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED.

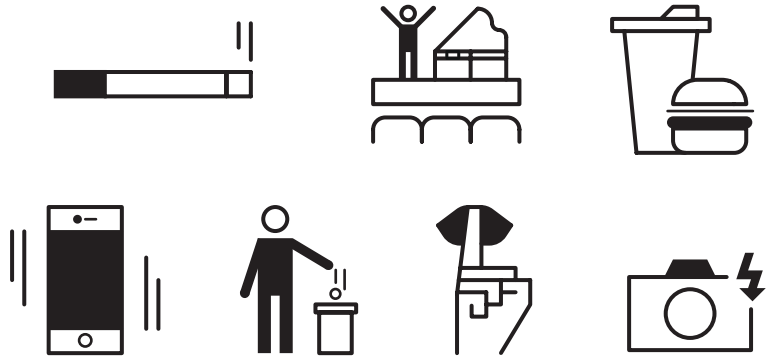
ANTES

Iconos de señalización

DESPUÉS

Iconos de señalización

Se analizaron las señales de información y se procedió a simplificar su diagramación para facilitar su lectura y una mejor adecuación a la identidad gráfica, como se muestra a continuación:

ANTES

Señales informativas

DESPUÉS

Señales informativas

MANUAL DE IDENTIDAD

Concluida la fase de coevaluación y definidos los códigos visuales que componen la identidad institucional de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, se construye el manual de identidad con el objetivo de permitir la normalización de la identidad gráfica y proveer los parámetros para la aplicación de piezas visuales, abarcando las soluciones principales del sistema de identidad, desde la explicación de su construcción hasta el modo correcto de ser aplicados, en distintos medios.

TIPOGRAFÍA DEL MANUAL DE IDENTIDAD

La selección tipográfica es la representación gráfica del mensaje verbal de la identidad institucional, en ella se plasma el estilo y personalidad de la comunicación con el público o usuario, por lo que apegarse a los lineamientos establecidos en la identidad gráfica fue fundamental para mantener una coherencia de mensaje. Debido a ello, son utilizadas las mismas familias tipográficas de la identidad grafica para el desarrollo del manual “Oswald” y “Source Sans Pro”.

TITULARES

Manteniendo la misma composición de textos de la identidad visual, se seleccionó la tipografía “Oswald” en el uso de titulares, por poseer un estilo clásico que hace referencia a las tipografías sans serif “Gótico alternativo”, se utiliza en su versión Bold con el objetivo de mantener una jerarquía adecuada en la cohesión del texto.

OSWALD

BOLD

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789,.,! ”#\$%&/()=?¡<>[]{}+ -/*

CUERPO DE TEXTO

Como fuente de Cuerpos de texto para la construcción del manual se utilizó la tipografía “Source Sans Pro” del tipo sans serif por ser una tipografía versátil y limpia, su construcción es geométrica lo que le da amplitud en el espacio contrastando con la forma alargada de los titulares, se utilizó en su versión light y bold.

El contraste generado en la composición de titulares y texto hace referencia a los patrones establecidos para la identidad gráfica, que conllevan una composición del espacio positivo y negativo a través de cuadrantes sólidos y lineales.

Source San Pro

Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
 0123456789,.;!'"#\$%&/()=?i<>[]{}+/*

Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
 0123456789,.;!'"#\$%&/()=?i<>[]{}+/*

JERARQUÍA DE TEXTOS

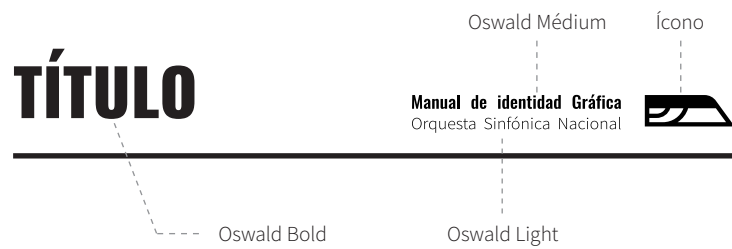
La composición de textos mantiene una coherencia de tamaño en relación al cuerpo de texto estableciendo que 2 líneas del tamaño del cuerpo de texto forman el tamaño de un titular y una línea forma el tamaño de un subtítular.

TÍTULO _____ Sim fugiatu reper
 _____ nam nimum le_

SUBTÍTULO _____ Sim fugiatu reper

ENCABEZADO

Para el encabezado de las páginas del manual se decidió proyectar un contraste haciendo uso de los estilos tipográficos de la tipografía aplicada a los titulares, por lo que el título del capítulo se mantiene con la tipografía Oswald en su versión bold, y la descripción del proyecto en su versión light y médium, con la adición de un elemento icónico de interacción que le aporta dinamismo a la identidad gráfica.

COLOR

Para la paleta de color del manual se utilizó la misma establecida para la identidad institucional manteniéndose a un contraste de blanco y negro, con el objetivo de optimizar recursos económicos en su reproducción y por lo que estos representan de elegancia y orden.

FOTOGRAFÍA

Se aplicó a las imágenes que aportan un valor visual al contenido del manual, un alto contraste de blanco y negro que da profundidad y drama a las imágenes, permitiendo a su vez una adecuada optimización de costos.

PORTADILLA

Debido a que el manual posee todos los elementos básicos del sistema de identidad, el diseño de portadillas debía proveer un descanso visual para el lector, por lo que se diseñó en color negro y con la implementación sutil de una de las texturas de la identidad gráfica.

PORTADA EXTERIOR

En el diseño de la portada fueron empleadas 4 texturas de la identidad gráfica, un piano, un violonchelo, una batuta y la mirada en representación del valor humano y la historia.

PORTADA INTERIOR

Debido al peso visual que genera la portada principal fue necesario implementar un descanso visual en la portada interior para generar un contraste de sonido y silencio en su lectura.

1.

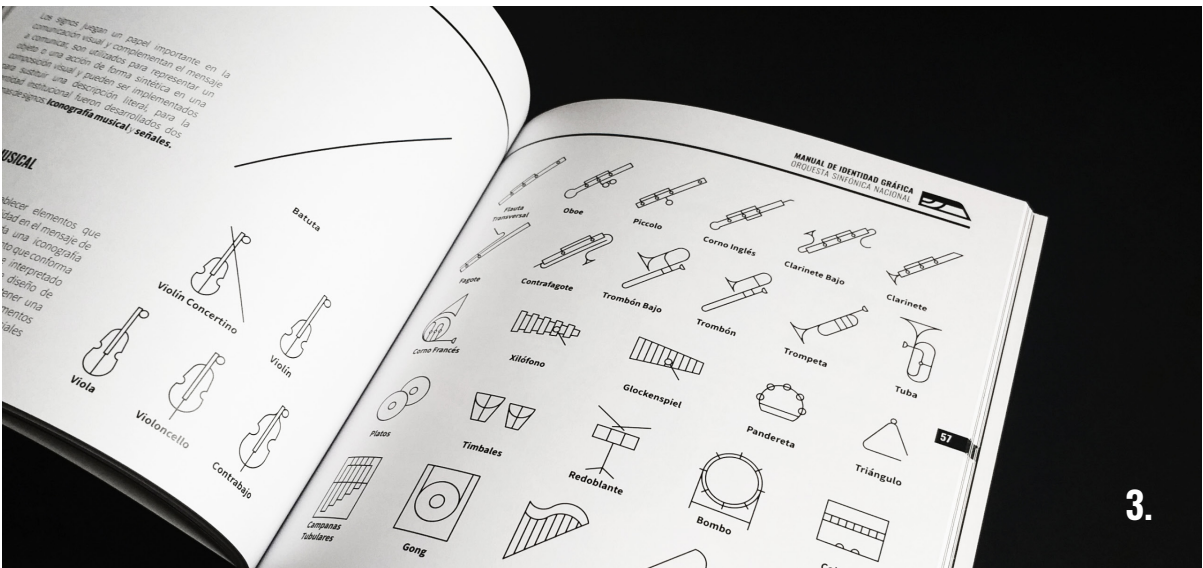
1. PÁGINA CON IMAGEN

2. PÁGINA DE CONTENIDO

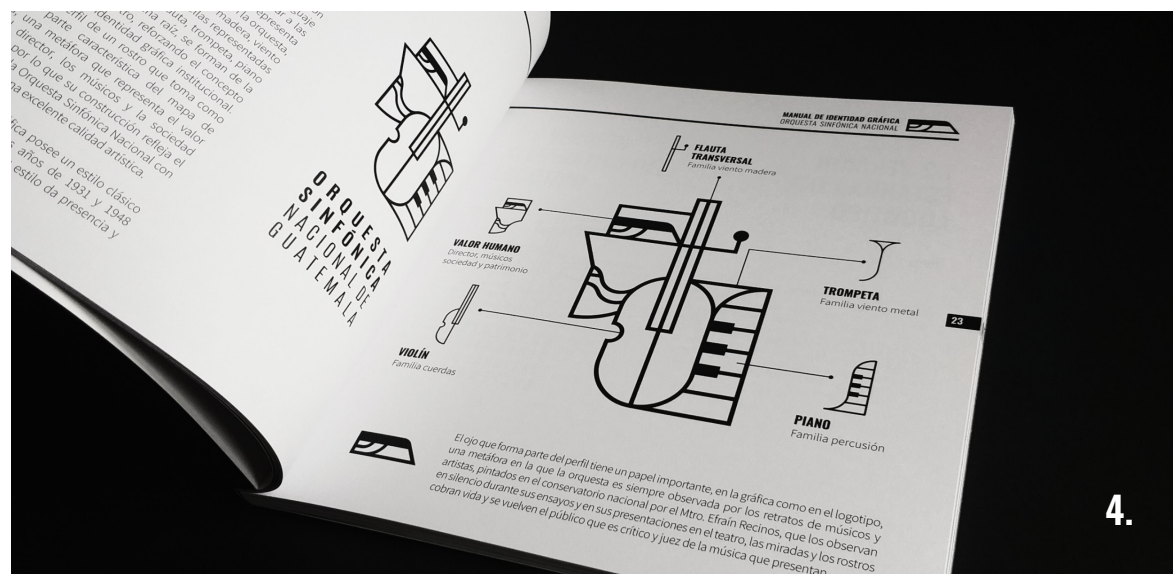
3. PÁGINA SIGNOS VISUALES

2.

3.

4.

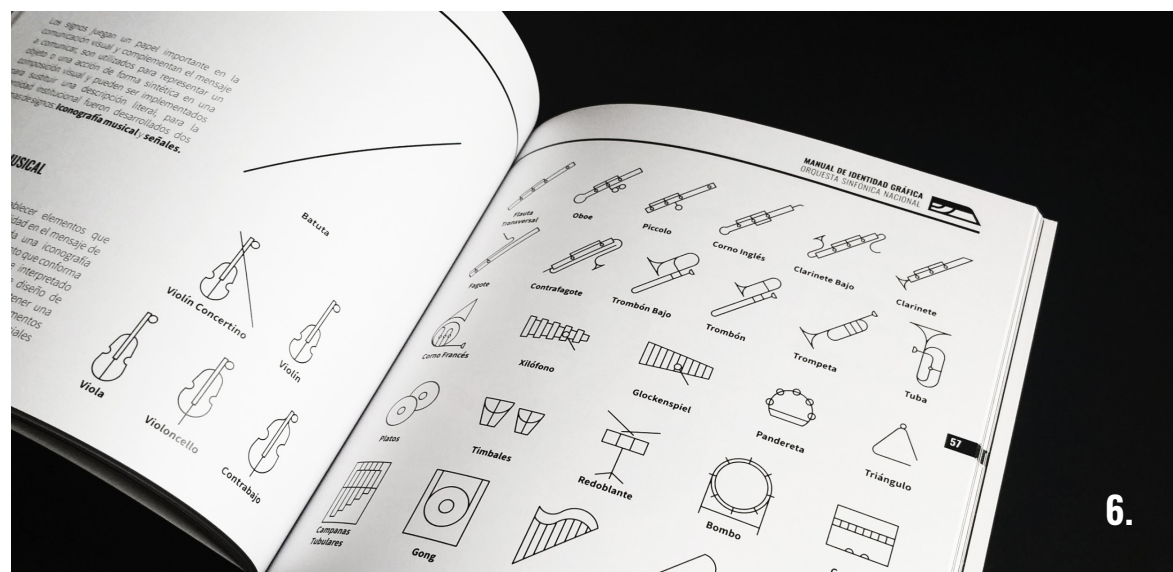
4. PÁGINA COMPOSICIÓN DEL LOGOTIPO

5. PÁGINA SÍMBOLO DE INTERACCIÓN

6. PÁGINA FORMAS, TEXTURAS Y PATRONES

5.

6.

NIVEL 3 DE VALIDACIÓN

VALIDACIÓN CON GRUPO OBJETIVO

El desarrollo de una identidad gráfica para una institución cultural o dependencia de gobierno como la Orquesta Sinfónica Nacional, es un proceso que involucra un público interno y un público externo, siendo el público interno los integrantes y personal administrativo de la institución y el público externo los asistentes a sus actividades y población del área metropolitana, por lo que su resultado gráfico debe satisfacer ambos públicos, es por ello que durante el desarrollo de este proyecto, la fase de identidad gráfica involucró una validación con ambos grupos. **(ver anexo 3)**

LOGOTIPO

85

APLICACIÓN INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN DE LOGOTIPO CON REPRESENTANTE

El logotipo por ser el elemento principal que orienta el desarrollo de los códigos visuales que complementan la identidad institucional, fue evaluado en constantes reuniones con el representante de la institución el Maestro Carlos Galdámez, quien a su vez es el encargado de la implementación de la identidad institucional, en dichas reuniones fueron evaluados los aspectos de estética, valores, tipografía, armonía en composición y representación gráfica de las propuestas de logotipo, por lo que al definir la propuesta final estos aspectos fueron evaluados mediante una serie de preguntas, a través de un cuestionario verbal.

CONCLUSIONES DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN

Con la aplicación del cuestionario se determinó que, la composición del logotipo representa los valores de la institución y se apega a sus solicitudes visuales, que la representación gráfica de sus elementos fue adecuada, armoniosa y transmite nacionalidad.

IDENTIDAD GRÁFICA

APLICACIÓN INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN DE IDENTIDAD GRÁFICA CON REPRESENTANTE

Al igual que el logotipo, el desarrollo de los códigos visuales es un proceso evolutivo que es validado en constantes reuniones con el representante y responsable de las decisiones gráficas de la institución, durante el desarrollo del proyecto, para la fase final de validación se presentó la propuesta en una reunión con el representante de la institución a través de una serie de preguntas, en las cuales se evaluaron los materiales básicos que componen el sistema de identidad gráfico, la aplicación de color , tipografía, jerarquía, y construcción de patrones y texturas, a través de un cuestionario verbal.

CONCLUSIONES DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN

Se determinó que los códigos utilizados eran funcionales y respondían a los objetivos de la institución, se logró una composición inclusiva tanto en el logotipo como en los códigos visuales, es una propuesta atractiva y moderna, viable para su implementación y presupuesto. Concluyendo en una respuesta favorable.

APLICACIÓN INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN DE IDENTIDAD GRÁFICA CON POBLACIÓN

La validación con el grupo objetivo se realizó a través de una muestra representativa de 49 ciudadanos del área metropolitana de la ciudad de Guatemala, siendo este el sector mayormente involucrado en las actividades de la institución, la encuesta se realizó con el objetivo de detectar su opinión sobre los códigos visuales y elementos gráficos que conformarían la identidad de la Orquesta Sinfónica Nacional.

La estructura de la encuesta estaba compuesta de 4 fases, siendo la primera fase de introducción en la que se plantean los objetivos de la encuesta, la segunda fase correspondía a la contextualización

de su respuesta al preguntarle al encuestado si, ¿ha asistido a los conciertos de la orquesta sinfónica?, la tercera fase correspondía a la muestra gráfica de los materiales, y la cuarta fase, correspondía a 6 cuestionamientos de selección múltiple y un último enunciado que correspondía a los aspectos a mejorar.

CONCLUSIONES DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN

Con la recopilación de datos se determinó una aceptación favorable por el grupo objetivo, calificando que el diseño era funcional, elegante y atractivo y se determinó que las tipografías seleccionadas eran legibles.

MANUAL DE IDENTIDAD

APLICACIÓN INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN DE MANUAL DE IDENTIDAD CON REPRESENTANTE

87

Concluida la fase de coevaluación y aprobados los códigos visuales del sistema de identidad gráfico para la institución, se procedió a la normalización de la identidad institucional, misma que es evaluada con el representante de la institución a través de un cuestionamiento verbal sobre los criterios de composición, distribución de los elementos, jerarquía, formato, portada y lectura visual, con el objetivo de garantizar el uso adecuado de la pieza, es importante mencionar que la estructura establecida en el manual fue conjuntamente discutida con el representante de la institución durante el desarrollo del proyecto, con el objetivo de determinar que las piezas que lo componen resuelven sus necesidades de comunicación.

CONCLUSIONES DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN

Se determinó una respuesta favorable por el representante de la institución al concluir que la pieza poseía armonía en su composición, que existía una coherencia visual y cohesión textual del contenido que lo compone, garantizando su funcionalidad.

6.4

PROCESO DE CREACIÓN DE IDENTIDAD GRÁFICA PARA UNA INSTITUCIÓN CULTURAL

Con el objetivo de proveer una guía sobre el desarrollo de identidad gráfica para una institución cultural, se desarrolló la siguiente línea de trabajo basada en el sistema utilizado para el desarrollo de la identidad gráfica de la Orquesta Sinfónica Nacional evidenciando el proceso de visualización y validación que conllevó cada una de sus fases y como estas simultáneamente construían el manual de identidad gráfica.

CONSTRUCCIÓN DEL LOGOTIPO

- BOCETAJE
- DIGITALIZACIÓN

NIVEL 1 DE VALIDACIÓN

- AUTOEVALUACIÓN
- COEVALUACIÓN
- EVALUACIÓN CON GRUPO OBJETIVO

DISEÑO DE IDENTIDAD GRÁFICA

DEFINICIÓN DE CÓDIGOS VISUALES

Color
Layout
Tipografía
Patrones y texturas
Imágenes / Fotografía
Iconografía

APLICACIÓN DE LA IMAGEN

Papelería básica
Material Digital

SEÑALIZACIÓN

Señales informativas
Señales de prohibición

NIVEL 2 DE VALIDACIÓN

- COEVALUACIÓN
- EVALUACIÓN CON GRUPO OBJETIVO

MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA

VISUALIZACIÓN 3 CONSTRUCCIÓN DEL MANUAL DE IDENTIDAD

DESARROLLO DE CONTENIDO

Lineamientos gráficos de distribución
Redacción

NORMALIZACIÓN DE LAS PIEZAS

Redacción técnica
Cohesión textual

NIVEL 3 DE VALIDACIÓN

- COEVALUACIÓN
- EVALUACIÓN CON GRUPO OBJETIVO

VISUALIZACIÓN 1

DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA DEL MANUAL

DEFINICIÓN DE CONTENIDO

¿Qué elementos definen la identidad de la institución?
¿Qué componentes proveen una orientación en la implementación de las piezas?

DEFINICIÓN DE MATERIALES

¿Cuáles son los recursos para su reproducción?
¿Son funcionales para el grupo objetivo?

VISUALIZACIÓN 2

DEFINICIÓN DE FORMATO Y RETÍCULA

¿Con qué presupuesto cuenta la institución para su reproducción?
¿Las dimensiones permiten un manejo adecuado al momento de su consulta?
¿El formato optimiza el uso de papel?
¿Su dimensión física es factible en versión digital?
¿Cómo facilitar su legibilidad y lecturabilidad al momento de su consulta?

ORQUESTA SINFÓNICA
NACIONAL DE GUATEMALA

TEMPORADA OFICIAL

CAPÍTULO 7

LECCIONES
APRENDIDAS
DURANTE EL
PROCESO DE
GESTIÓN Y
PRODUCCIÓN
GRÁFICA

7.1

LECCIONES APRENDIDAS DURANTE EL PROCESO DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DEL DISEÑO GRÁFICO

- 1.** El desarrollo de una identidad gráfica para una institución cultural en la categoría de patrimonio cultural de la nación, requiere un análisis previo de los involucrados, debido a que son instituciones que ofrecen una experiencia para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de un país o región, a través de la promoción de valores sociales, artísticos y culturales, por lo que es importante comprender que su identidad gráfica no solo abarca un grupo objetivo específico, sino que trabaja de manera simultánea con dos grupos principales: uno interno que lo conforman los integrantes y personal de la institución, y uno externo que lo conforman los habitantes de una región y/o asistentes a sus actividades.
- 2.** La metodología para el desarrollo de un manual de identidad en el que de manera simultánea se construye la identidad visual de la institución, debe ser discutida su cronología, pues funciona de manera distinta, debido a que el desarrollo de los códigos visuales es fundamental previo a establecer los lineamientos de la identidad, por lo que es imprescindible la validación de la identidad gráfica para garantizar la funcionalidad de la misma, precedente a la normalización de los elementos que construyen el manual, mismo que implica una validación técnica debido al grupo objetivo al que va dirigido.
- 3.** Es importante adentrarse en el modo de trabajo de la institución y conocer distintos aspectos que la conforman, como el presupuesto con el que cuenta para determinar las piezas institucionales que construirán el manual de identidad gráfica y proponer recursos que sean eficaces y sustentable para la institución, analizar la manera en la que el diseño se adecua a sus necesidades y recursos, cumpliendo siempre con un nivel de calidad técnica y estética.

- 4.** En el desarrollo de una identidad gráfica para una institución de gobierno que promueve la cultura y el arte del país es fundamental, no solo comprender la labor de la institución, sino su historia e importancia en la sociedad, esto contribuye a la manera visual de abordar las necesidades de la institución.

- 5.** Es valioso cuestionar las distintas maneras que existen de abordar la identificación gráfica de una institución pues se establece a través de un acercamiento con el grupo objetivo en el cual se interpretan sus opiniones para determinar el símbolo gráfico que mejor se adecua a sus necesidades, el diseñador debe plantear una propuesta que cumpla con criterios de diseño y se adapte a las tendencias actuales, sin importar el estilo de símbolo gráfico que la institución requiera.

- 6.** El criterio y la postura del diseñador es fundamental en el desarrollo de un proyecto de identidad para una institución que no tiene un amplio conocimiento de diseño gráfico, pues si bien debe tomar en cuenta las opiniones, visión , misión y valores de la institución, no debe permitir que esto determine la calidad del diseño, por lo que es imprescindible realizar la autocrítica entre lo que la institución necesita, y lo que visualmente es correcto, este balance permite la creación de códigos visuales funcionales , que cumplan tanto con los objetivos de la institución como la calidad visual y forma de diseño.

CAPÍTULO 8

CONCLUSIONES

8.1 CONCLUSIONES

- 1.** El manual de identidad desarrollado durante el transcurso del proyecto forma parte de una serie de lineamientos para garantizar la normalización de la identidad gráfica de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, permitiendo con ello una coherencia visual y de comunicación según los resultados obtenidos del proceso de validación con el grupo objetivo que permitió determinar que la implementación de la imagen en diferentes soportes establece una manera clara hacia el acercamiento del público.
- 2.** El desarrollo de la identidad gráfica refleja tanto criterios de diseño como los valores de la institución optimizando la manera en que se proyecta al público, con la implementación de una identidad establecida a través de la aplicación de criterios consensuados que responden al contexto en el que se desenvuelve, facilitando el reconocimiento de su labor, mejorando su posicionamiento y diferenciándose de otras instituciones artísticas, en un proceso transversal que contribuye a una mejor comunicación y empatía con el público que se evidenció durante el proceso de validación.
- 3.** El diseño de la identidad gráfica institucional implicó una metodología junto a la supervisión y aporte crítico de los asesores, que permitió conocer y comprender las necesidades, recursos y modo de trabajo con el que opera la institución, orientando al desarrollo del concepto creativo, que determinó la toma de decisiones gráficas en la construcción de la identidad visual.
- 4.** La construcción del logotipo refleja la importancia del trabajo en equipo en la institución, así como su valor cultural e histórico en la sociedad guatemalteca, que fue reflejado en el proceso de validación demostrando que con el diseño de una marca distintiva se fortalece su reconocimiento como entidad nacional, permitiendo sensibilizar e identificar a los ciudadanos con el sentir patriótico para su participación en la conservación del Patrimonio Cultural de la Nación.

CAPÍTULO 9

RECOMENDACIONES
TÉCNICAS

9.1 RECOMENDACIONES TÉCNICAS

A LA INSTITUCIÓN

1. El manual de identidad gráfica de la orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, permite una coherencia visual y de comunicación con el público, por lo que al enfrentarse el personal de manera independiente a la aplicación de la gráfica, es importante el compromiso por parte de la institución en la aplicación de los criterios de normalización establecidos sobre la nueva identidad gráfica con la finalidad de mantener la misma línea de presentación y proyección en distintos soportes, para fortalecer la comunicación con el público objetivo.
2. La reproducción del manual, como de las piezas que construyen la identidad visual de la institución, deben mantener el formato establecido y respetar los parámetros de color, considerando que el modelo de color CMYK es para medios impresos y el modelo de color RGB corresponde a la aplicación del material en medios digitales. Es importante mantener al menos 2 copias físicas y digitales para prever la pérdida de información y facilitar su acceso en todo momento.
3. La divulgación del manual debe ser exclusivamente institucional, pues la identidad desarrollada responde a los objetivos únicos de la institución, por lo que debe ser presentada principalmente al diseñador gráfico o responsable del diseño y comunicación en la institución previo al desarrollo de cualquier material gráfico, para que sean de su conocimiento y alcance los lineamientos y parámetros a seguir en el desarrollo de las piezas, con la finalidad de mantener el buen funcionamiento y coherencia visual de la identidad institucional. También es importante que el representante principal de la institución conozca y tenga a su alcance lo establecido en el manual de identidad gráfica, para supervisar que el material que se produce responde a lo establecido.
4. La distribución de la tipografía utilizada para la identidad institucional entre los responsables del diseño y comunicación de la institución debe ir siempre acompañada del paquete completo, incluyendo la información de la licencia, de acuerdo a lo establecido por normativas de licencia abierta, Sil Open Font (OFL) con el objetivo de reconocer los derechos de autor del creador de la tipografía y evitar cualquier infracción legal.

- 5.** El surgimiento de nuevas propuestas debe tomar como referencia lo establecido en el manual, para facilitar su creación y mantener la identidad institucional, deben evitarse las anotaciones escritas a mano, cualquier cambio debe realizarse en la versión digital del mismo, lo que conlleva una impresión actualizada. Es importante mencionar que previo a la implementación de nuevas propuestas debe existir un análisis previo del porqué de la pieza para determinar su funcionalidad y la manera en la que se adapta a los objetivos, misión, visión y valores de la institución.
- 6.** El manual de identidad gráfica institucional corresponde únicamente a los lineamientos en la aplicación de códigos visuales y de comunicación en distintos soportes, lo que la facilita la conexión con el público, sin embargo, es importante mencionar que una identidad o marca se construye día a día y que abarca distintos aspectos, por lo que es de vital importancia para la institución mantener claros sus objetivos, misión, visión y valores para construir una identidad integral que mantenga una congruencia de comunicación con el público.

AL GREMIO

- 1.** Es fundamental educar a las instituciones sobre los procesos de diseño y la importancia del mismo para el cumplimiento de sus objetivos, para que tanto el resultado de nuestro trabajo como nuestra profesión se han vistos de una manera integral que abarca no solo procesos gráficos sino de investigación, y que evidencian el modo de abordar la problemática y del porqué la propuesta planteada es la mejor opción que la resuelve.
- 2.** En el desarrollo de una identidad gráfica institucional, la investigación previa a la conceptualización y construcción de los códigos visuales es imprescindible para asegurar la funcionalidad de la identidad gráfica, de esta manera se conocen las necesidades, objetivos y recursos de la entidad con la que se trabaja, lo que permite orientar la toma de decisiones gráficas y la construcción del concepto creativo, para generar códigos visuales que reflejen los valores de la institución y consideren las opiniones de quienes la conforma.
- 3.** Un concepto creativo parte de la adquisición de información a través de una fase de investigación que conlleva a la interpretación de los conocimientos adquiridos durante este proceso, por lo que, no es necesario un concepto creativo complejo o muy elaborado para determinar la funcionalidad y estética de la gráfica, debe ser preciso y transmitir lo esencial de la institución o mensaje con el que se trabaja, su resultado debe permitir vinculaciones gráficas para orientar el desarrollo y toma de decisiones en la construcción de los códigos visuales.
- 4.** En el desarrollo de una identidad visual institucional es necesario que el diseñador evite imitar el trabajo de otras instituciones, pues el diseño de una identidad debe responder a los objetivos de la entidad con la que se trabaja.

FUENTES CONSULTADAS

FUENTES CONSULTADAS

BIBLIOGRAFÍA

Piloña Ortiz, G. (2001). Guía Práctica sobre Métodos y Técnicas de Investigación Documental y de Campo. 4th ed. Guatemala, pp.103 - 112.

Orantes, S. (1979). Amigos de la Música. DIAPASON, pp. 1,3.

Barrientos, O. (1986). Historia de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, 1936-1986. Guatemala: CENALTEX, Ministerio de Educación.

Laine, P. (2000). Algorithmic Music and Motion. Finnish Music Quarterly, 3(4), 34 - 39.

Universidad Galileo. Psicología de la Música. Guatemala: Desconocido.

Barrios, M. Historia de la Música en Guatemala. Guatemala.

Celada Cartagena, M. Filosofía de la Música. Guatemala: Manuel Ángel Celada Cartagena.

Universidad Galileo. (2017). Curso de Rítmica, Métrica y Agógica. Guatemala: Desconocido

Swarowsky, H. (1989). Dirección de Orquesta (1st ed.). Madrid: Editorial Real Musiclal.

Kahn, E., & Kahn, E. (1976). Conducting guide to selected scores (2da. ed.). New York: Schirmer Books.

Guerra Baños, R. Historia de la Música I. Guatemala: Desconocido.

Jullier, L. (2004). La Imagen digital. Buenos Aires: La Marca.

Armand, S., Pérez Fernández, S., & Sel, S. Pixelaciones. Argentina: CICCUS.

Costa, J. (1994). Imagen global. Barcelona: CEAC.

Bravo, M. (2011). Actas de Diseño N° 11. Diseño en Palermo VI Encuentro Latinoamericano de Diseño 2011. 1st ed. Buenos Aires: kurz.

E-GRAFÍA

Federico, G. ¿Qué escucha un bebé antes de nacer? Planetamama.com.ar. Revisado 15 de agosto de 2017, desde <http://www.planetamama.com.ar/nota/%C2%BFqu%C3%A9-escucha-un-beb%C3%A9-antes-de-nacer?page=full>

Cosmovisión maya - WikiGuate. (2017). WikiGuate. Retrieved 3 septiembre 2017, desde <https://wikiguate.com.gt/cosmovision-maya/>

Giorgi, M. (2017). Influencia de la música clásica en el comportamiento de los seres humanos. Fido.palermo.edu. Revisado 5 septiembre 2017, desde http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista_detalle_articulo.php?id_libro=272&id_articulo=6680

36 Great Brand Guidelines Examples - Content Harmony®. (2017). Content Harmony®. Retrieved 10 septiembre 2017, desde <https://www.contentharmony.com/blog/great-brand-guidelines/>

Paula Scher on designing in and with perspective. (2017). YouTube. Revisado 17 septiembre 2017, desde <https://www.youtube.com/watch?v=FyGsNSiNC2E>

Apuntes Nivel 2 - Catedra Gabriele. (2017). Catedra Gabriele. revisado 18 septiembre 2017, desde <http://catedragabriele.com.ar/apuntes-nivel-3-2/>

More Than Branding presenta: Massimo Vignelli (Subtítulos en español). (2017). YouTube. Revisado 17 septiembre 2017, desde <https://www.youtube.com/watch?v=3YFuG8KDS64>

Llompert Machuca, R. (2018). La importancia del Diseño de Comunicación Visual desde las enseñanzas artísticas medias y superiores. Fido.palermo.edu. Revisado 20 septiembre 2017, desde http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista_detalle_articulo.php?id_libro=339&id_articulo=7596

Pentagram's Michael Bierut Talks Brand Design & The Key To Creating Logos: Gerson Lehrman Group. (2017). YouTube. Revisado 25 septiembre 2017, desde <https://www.youtube.com/watch?v=XVG0p81wcIM>

Prensa Libre. (2017). Ministerio de Cultura y Deporte, sin rumbo. [online] Available at: <http://www.prensalibre.com/noticias/Nacionales-Ministerio-Cultura-Deporte-rumbo-0-1181881984> (visitado 15 oct. 2017)

GLOSARIO

GLOSARIO

BOCETAJE

Es el proceso a través del cual se proyectan las primeras ideas visuales a modo de trazo.

CONCEPTO CREATIVO

Es la síntesis que se produce tras la recopilación de información de un problema de comunicación visual, que tiene como objetivo plasmar la idea principal a comunicar.

TIPOGRAFÍA

Es la técnica que se encarga del estudio y clasificación de letras que poseen características similares de diseño y composición para comunicar un mensaje.

COHESIÓN TEXTUAL

Es la relación lógica que existe entre cada frase de un documento de texto para su interpretación adecuada.

RETÍCULA

Guía o estructura que facilita una adecuada distribución de los elementos sobre el espacio de trabajo.

SEÑALIZACIÓN

Es la agrupación de signos dentro de un espacio que tienen como objetivo orientar e informar al usuario.

COHERENCIA VISUAL

Es la relación gráfica que existe entre los elementos principales de una respuesta de diseño.

LEGIBILIDAD

Hace referencia a la forma de presentar la información para facilitar su percepción o lectura.

LECTURABILIDAD

Se refiere a la comprensión de un texto sin realizar grandes esfuerzos para su interpretación.

JERARQUÍA

Es ordenar los elementos en función de un parámetro de peso visual, para establecer los elementos principales que deben resaltar al ser percibidos por el público.

ANEXOS

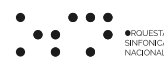
PROPUESTA 3

Aspectos a evaluar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Congruencia										•
Fijación									•	
Legibilidad									•	
Lecturabilidad								•		
Composición										•
Abstracción										•
Estética										•
Color										•

PROPUESTA 4

Aspectos a evaluar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Congruencia							•			
Fijación										•
Legibilidad								•		
Lecturabilidad								•		
Composición								•		
Abstracción									•	
Estética										•
Color					•					

PROPUESTA 5

Aspectos a evaluar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Congruencia					•					
Fijación					•					
Legibilidad						•				
Lecturabilidad						•				
Composición							•			
Abstracción									•	
Estética								•		
Color										•

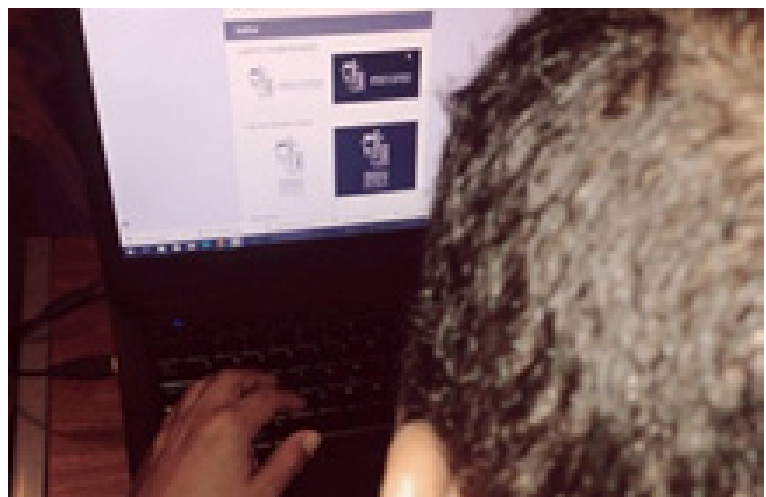
ANEXO 2

COEVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE COEVALUACIÓN LOGOTIPO/ IDENTIDAD

La fase de validación con profesionales permitió un mejoramiento de los códigos visuales, para esta fase fueron encuestados los profesionales, Michel Mazariegos profesional de Diseño Gráfico, Gretel Morales profesional en comunicación y Lucía España estudiante de Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COEVALUACIÓN

Se realiza una encuesta utilizando la herramienta google forms, que permitió compartir la encuesta al correo de los profesionales.

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA DE COEVALUACIÓN

FASE 1

Fase de introducción en la que se plantean los objetivos de la encuesta y se solicita el nombre, apellido y profesión del encuestado

Desarrollo de identidad para la Orquesta Sinfónica Nacional

La siguiente encuesta forma parte del proceso de investigación para conocer la opinión de profesionales en el desarrollo de códigos visuales y de comunicación, para una nueva identidad en la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala. La información recopilada en esta encuesta se utilizará con fines académicos como parte del Proyecto de Graduación de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los datos ingresados serán confidenciales.

Por favor responda a las siguientes preguntas de la manera más honesta.

***Obligatorio**

Nombre y apellido *

Tu respuesta

Profesión *

Tu respuesta

SIGUIENTE

FASE 2

En esta fase se plantean antecedentes de la institución y la fundamentación de la propuesta gráfica a presentar (concepto creativo, interpretación gráfica y composición).

Desarrollo de identidad para la Orquesta Sinfónica Nacional

Antecedentes

La Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala surgió a la vida pública en el año de 1936, como Orquesta Sinfónica Progresista, fundada por el presidente, Jorge Ubico y perteneció al entonces llamado Ministerio de la guerra, A raíz del movimiento revolucionario de 1944, la orquesta cambió su nombre a Orquesta Sinfónica Nacional, por Acuerdo presidencial. El 27 de noviembre de 1981, la Orquesta Sinfónica Nacional es elevada a la categoría de Patrimonio Cultural, con el objetivo de protegerla y preservarla.

El perfil en el que se encuentra inmersa la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala, corresponde al sector educativo dentro del contexto sociocultural, con la difusión de la música académica en el país, tienen como objetivo difundir este arte no sólo al público aficionado, sino al público en general, en especial a los más jóvenes, y sobretodo, sin importar su condición social.

Concepto Creativo: Raíces melódicas

La historia es absorbida para transformar su entorno en una forma lineal que crece indefinidamente.

Interpretación Gráfica

El concepto es reflejado en la gráfica a través del manejo de texturas y del espacio positivo/negativo (sonido, silencio) con la transformación de sus elementos de manera lineal, siendo la línea un elemento presente tanto en los instrumentos como en la lectura musical. Una raíz al igual que una melodía poseen distintas texturas de carácter lineal que dan sucesión a sus demás elementos y que se expanden de manera indefinida, al igual que en una orquesta en donde distintos sonidos, distintas texturas, distintos instrumentos suenan al unísono expandiendo su sonido para adentrarse en el sentir del público que los escucha.

Composición del Logotipo

El logotipo parte de los requerimientos de la institución de estar todos presentes en el logo, por lo que al estar compuesto de distintos elementos pasa a ser una insignia/ escudo que enfatiza su valor cultural, debido a ello su composición integra un instrumento por cada familia musical, cuerda, viento madera, percusión y viento metal estos al igual que una raíz se forman de la conexión de unos con otros. El valor humano se hace presente a través de un perfil (rostro) que toma como referencia la parte característica del mapa de Guatemala que representa la vida, la sociedad, el director y los músicos.

El ojo que compone el perfil juega un papel importante, tanto en la gráfica como en el logo, pues la orquesta siempre está siendo observada, en sus ensayos por la historia (los retratos de distintos músicos, pintados en el conservatorio por el Mtro. Efraín Recinos, que los observan en silencio) y en sus presentaciones en el teatro, las miradas y los rostros cobran vida y se vuelven el público que es crítico y juez de la música que presentan.

FASE 3

Se presentan imágenes de los materiales institucionales.

FASE 4

Corresponde a 10 cuestionamientos de selección múltiple para permitir una interpretación de resultados objetiva y un último enunciado que corresponde a comentarios y recomendaciones.

Validación

Por favor responda a las siguientes preguntas en relación a las imágenes presentadas anteriormente.

El nivel de calidad en la construcción de los códigos visuales es: *

- Alto
- Medio
- Bajo

La iconografía responde a la estética de la imagen gráfica: *

- Bastante
- Poco
- Nada

La selección tipográfica en relación al contexto y concepto del proyecto es: *

- Adecuada
- Inadecuada
- Debe mejorar

Considera que la tipografía cumple con criterios de: *

- Legibilidad
- Lecturabilidad
- Ambos

La armonía entre los estilos tipográficos seleccionados para la identidad es: *

- Excelente
- Buena
- Debe mejorar

La composición de cada una de las piezas que conforman la identidad poseen: *

- Jerarquía
- No poseen jerarquía
- Debe mejorar

A nivel técnico considera que el manejo de los elementos gráficos de la imagen es: *

- Excelente
- Bueno
- Debe mejorar

Considera que la diagramación de las piezas gráficas es: *

- Excelente
- Buena
- Debe mejorar

Considera que la aplicación de los colores institucionales en la imagen es: *

- Adecuada
- Inadecuada
- Debe mejorar

Cree usted que la aplicación de criterios de diseño en la composición del logotipo es: *

- Adecuada
- Inadecuada
- Debe mejorar

Comentarios y Recomendaciones: *

Texto de respuesta larga

Comentarios y Recomendaciones:

3 respuestas

Excelente aplicación del diseño gráfico en cada una de las piezas

Me parece que en general se tomaron buenas decisiones en la selección de elementos gráficos y tipografía, una imagen basada en la estética propuesta por el Maestro Efraín Recinos, que combinado con líneas que hacen alusión al sonido e iconografía de instrumentos clásicos, hacen de la propuesta sobria, elegante y funcional. Los únicos elementos que a mi juicio no encajan muy bien con la línea gráfica propuesta son los que corresponden a la señalética, sería positivo adecuarlos de mejor manera al resto del trabajo.

Es una excelente propuesta, ojalá las autoridades correspondientes aprovechen al máximo el uso de todos estos materiales que sin duda alguna mejorarán la imagen de la OSN.

INSTRUMENTO DE COEVALUACIÓN MANUAL DE IDENTIDAD

Se realiza un cuestionario digital a un experto en el tema, evaluando la construcción del manual en base a su jerarquía, formato, recorrido visual de diagramación, portada, coherencia de contenido y cohesión textual con el objetivo de detectar su opinión sobre el diseño de la pieza, el cuestionario es enviado digital a la estudiante y experta en el tema Lucía España.

CUESTIONARIO

¿Considera que la jerarquía de composición del manual de identidad gráfica es?

(excelente, buena, debe mejorar).

¿Le resulta atractiva la portada?

(Mucho, bastante, poco, nada)

¿Considera que el formato es adecuado para un manual de identidad gráfica?

(Mucho, bastante, poco, nada)

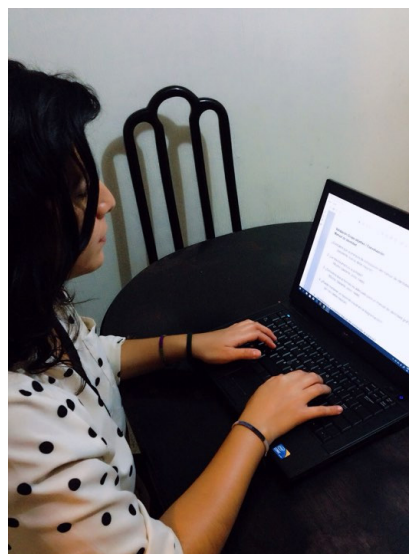
¿Puede mantener un recorrido visual en la diagramación?

(sí / no / debe mejorar)

¿la coherencia y cohesión textual del contenido le parece?

(adecuada, inadecuada, debe mejorar)

comentarios:

ANEXO 3

VALIDACIÓN GRUPO OBJETIVO

INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN DEL LOGOTIPO CON REPRESENTANTE

Como fue mencionado en el capítulo de visualización 3, el logotipo conllevó un proceso de desarrollo evolutivo que fue evaluado en diversas reuniones con el representante de la Institución, el Maestro Carlos Galdámez, para la validación final de la selección del logotipo se plantea una serie de preguntas verbales que se evidencian a continuación:

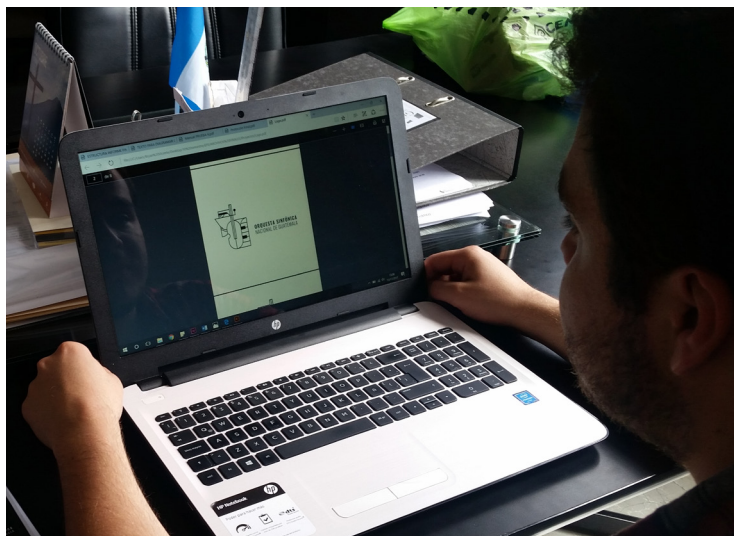
¿Le resulta atractivo el logotipo?

¿Considera que el logotipo refleja los valores de la institución?

¿La selección tipográfica del logotipo en relación al contexto y concepto del proyecto es adecuada?

¿La armonía entre la tipografía y el Isotipo le parece excelente?

¿Considera que la representación gráfica de los elementos que componen el logotipo es adecuada?

INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN DE LOS CÓDIGOS VISUALES CON REPRESENTANTE

Al igual que el logotipo, el desarrollo de los códigos visuales es un proceso evolutivo que es validado en constantes reuniones con el representante y responsable de las decisiones gráficas de la institución, durante el desarrollo del proyecto, para la fase final de validación, se presenta la propuesta en una reunión con el representante de la institución a través de una serie de preguntas, en las cuales se evalúan los materiales básicos que componen el sistema de identidad gráfico y la aplicación de color, tipografía, jerarquía, y construcción de patrones y texturas, a través de un cuestionario verbal.

¿Le resulta atractivo el logotipo?

¿Qué representa el logotipo para usted?

¿Qué le transmite el color?

¿Considera que el tipo de letra utilizada es?

¿Le parece adecuada la aplicación de la imagen en la papelería y materiales gráficos?

¿Considera que la imagen es moderna, innovadora, poco llamativa?

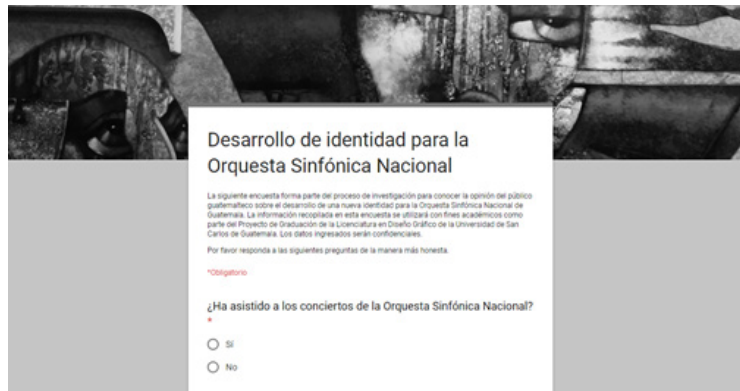
¿Qué aspecto considera usted que se podrían mejorar?

¿Identifica usted el significado de cada una de las siguientes figuras?

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DEL LOGOTIPO E IDENTIDAD VISUAL CON POBLACIÓN

Se realiza una encuesta digital para conocer la opinión del grupo objetivo en relación al desarrollo de los códigos visuales para la identidad de la Orquesta Sinfónica Nacional.

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA DE VALIDACIÓN

FASE 1

Fase de introducción en la que se plantean los objetivos de la encuesta

Desarrollo de identidad para la Orquesta Sinfónica Nacional

La siguiente encuesta forma parte del proceso de investigación para conocer la opinión del público guatemalteco sobre el desarrollo de una nueva identidad para la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala. La información recopilada en esta encuesta se utilizará con fines académicos como parte del Proyecto de Graduación de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los datos ingresados serán confidenciales.

Por favor responda a las siguientes preguntas de la manera más honesta.

*Obligatorio

FASE 2

La segunda fase corresponde a la contextualización de respuesta al preguntarle al encuestado si, ¿ha asistido a los conciertos de la orquesta sinfónica?

¿Ha asistido a los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional?

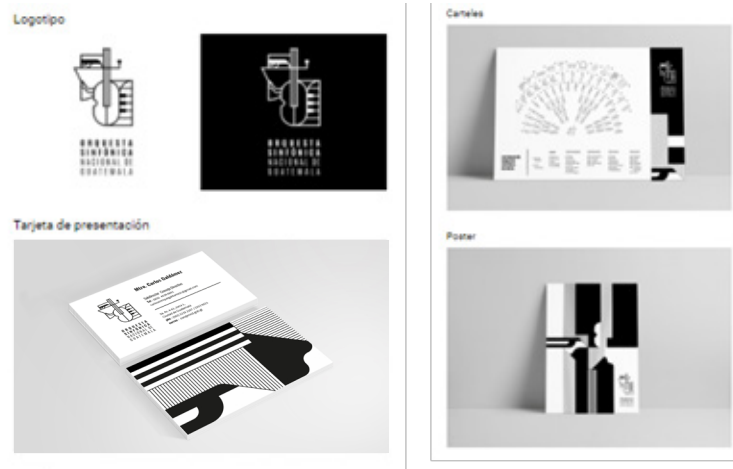
*

Sí

No

FASE 3

Corresponde a la muestra grafica de los materiales.

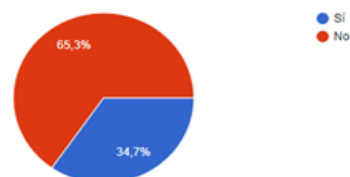
125

FASE 4

Corresponde a 6 cuestionamientos sobre los distintos aspectos que conforman la identidad gráfica. A continuación, se presentan los resultados de dichos enunciados.

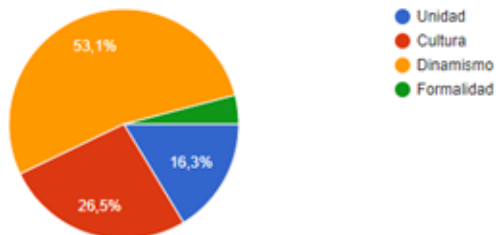
¿Ha asistido a los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional?

49 respuestas

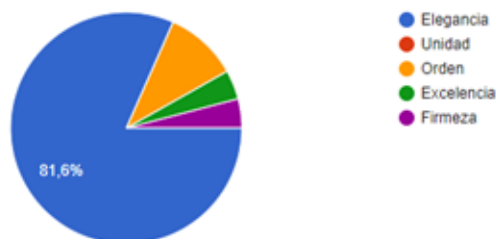
¿Que representa el logotipo para usted?

49 respuestas

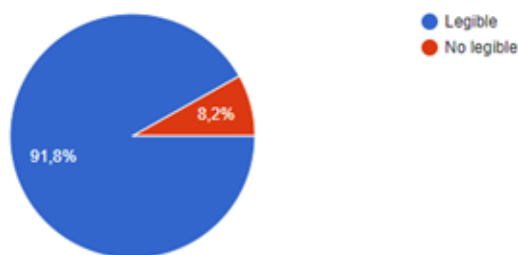
¿Que le transmite el color?

49 respuestas

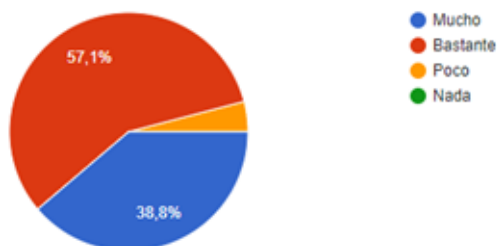
¿Considera que el tipo de letra utilizada es?

49 respuestas

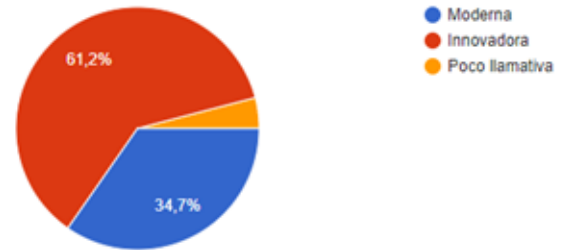
¿Le parece adecuada la aplicación de la imagen en la papelería y materiales gráficos?

49 respuestas

Considera que la imagen es:

49 respuestas

INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN DEL MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CON REPRESENTANTE

Se procede a la normalización de la identidad institucional que es evaluada con el representante de la institución a través de un cuestionamiento verbal con el objetivo de garantizar el uso adecuado de la pieza, es importante mencionar que la estructura establecida en el manual fue conjuntamente discutida con el representante durante el desarrollo del proyecto, con el objetivo de determinar si las piezas que lo componen resuelven sus necesidades de comunicación

127

¿Considera que la jerarquía de composición del manual de identidad gráfica es excelente?

¿Le resulta atractiva la portada?

¿Considera que el formato es adecuado para un manual de identidad gráfica?

¿Puede mantener un recorrido visual en la diagramación?

¿La coherencia y cohesión textual del contenido le parece adecuada?

ANEXO 4

RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO

El siguiente resumen de costos tiene como objetivo evidenciar el aporte económico que el desarrollo del proyecto representa para la sociedad guatemalteca y para la institución involucrada, como muestra del compromiso social con el país.

Los costos presentados corresponden a los gastos durante el desarrollo del proyecto incluyendo los recursos técnicos, servicios profesionales y gastos de reproducción del manual de identidad, estos son considerados desde el inicio del proyecto incluyendo la fase de investigación.

RECURSOS TÉCNICOS

EQUIPO			
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Computadora HP (Depreciación de equipo)	1	Q 4,500	Q 270
Dispositivo de almacenamiento	1	Q 80	Q 80
Impresiones	100-120	Q 1-5	Q 360
TOTAL			Q 710
SERVICIOS			
Internet / Teléfono	6 meses	Q 289	Q 1,734
Electricidad	6 meses	Q 133	Q 800
TOTAL			Q 2,534

VIÁTICOS			
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Vehículo Ford Aspire 97	6 meses	Q 220	Q 1,320
Parqueo	60 días	Q 30	Q 1,800
Comida	60 días	Q 200	Q 1,200
TOTAL			Q 4,320
TOTAL			Q 7,564

SERVICIOS PROFESIONALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Proceso metodológico e investigación de campo	3 meses	Q 4,250	Q 12,750
Producción gráfica	1	Q 120 hora	Q 67,200
TOTAL			Q 79,950

REPRODUCCIÓN DE MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Pruebas de impresión	10	Q 10	Q 100
Reproducción de manual de identidad gráfica	1	Q 500	Q 500
TOTAL			Q 600

COSTOS TOTALES DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Recursos técnicos	1	Q 7,564	Q 7,564
Servicios profesionales	1	Q 96,750	Q 79,950
Reproducción Gráfica	1	Q 600	Q 600
TOTAL			Q 88,114

Guatemala, mayo 29 de 2019.

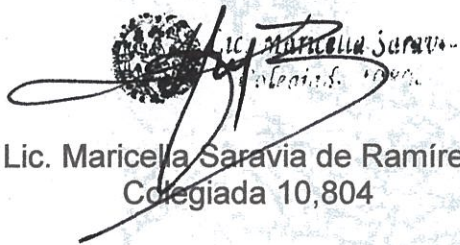
Señor Decano
Facultad de Arquitectura
Universidad de San Carlos de Guatemala
MSc. Arq. Edgar Armando López Pazos
Presente.

Señor Decano:

Atentamente, hago de su conocimiento que con base en el requerimiento del estudiante de la Escuela de Diseño Gráfico - Facultad de Arquitectura: **BRYAN VINICIO VICENTE GARCÍA**, Carné universitario: 201114933, realicé la Revisión de Estilo de su proyecto de graduación titulado: **DISEÑO DE IDENTIDAD GRÁFICA PARA LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE GUATEMALA**, previamente a conferírsele el título de Licenciado en Diseño Gráfico.

Y, habiéndosele efectuado al trabajo referido, las adecuaciones y correcciones que se consideraron pertinentes en el campo lingüístico, considero que el proyecto de graduación que se presenta, cumple con la calidad técnica y científica que exige la Universidad.

Al agradecer la atención que se sirva brindar a la presente, me suscribo respetuosamente,

Lic. Maricella Saravia de Ramírez
Colegiada 10,804

Profesora Maricella Saravia de Ramírez
Licenciada en la Enseñanza del Idioma Español y de la Literatura

LENGUA ESPAÑOLA - CONSULTORÍA LINGÜÍSTICA
Especialidad en corrección de textos científicos universitarios

Teléfonos: 3122 6600 - 2252 9859 - - maricellasaravia@hotmail.com

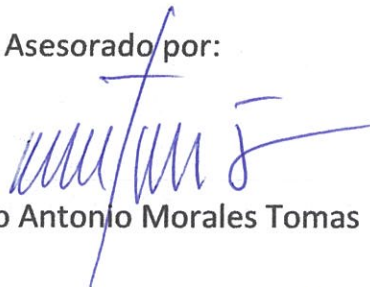
***“Diseño de identidad gráfica para
la orquesta sinfónica nacional de Guatemala”***

Proyecto de Graduación desarrollado por:

Bryan Vinicio Vicente García

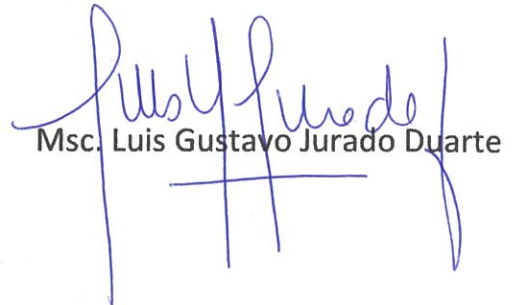
Asesorado por:

Lic. Marco Antonio Morales Tomas

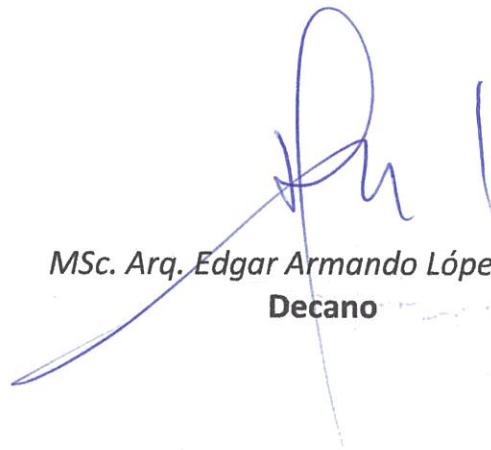
Licda. Miriam Isabel Meléndez Sandoval

Msc. Luis Gustavo Jurado Duarte

Imprímase:

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

MSc. Arq. Edgar Armando López Pazos
Decano

