

ELEMENTOS DEL DISEÑO

En este módulo aprenderás:

- 4.1 Los colores, los accesorios y su significado
- 4.2 Las proporciones y las relaciones espaciales
- 4.3 Mantener un equilibrio
- 4.4 Las texturas, los patrones y los tejidos
- 4.5 Las formas y las líneas

4.6 La experiencia del usuario: vista, oído, olfato, gusto y tacto

Elementos del Diseño

Nos centraremos en cómo las ideas y los colores se interrelacionan para obtener un equilibrio en el diseño y cómo el uso de diferentes texturas es la clave para crear un resultado fabuloso. En este módulo también analizaremos cómo desarrollar diseños que se puedan percibir con todos los sentidos; para obtener una visión creativa de la vida, es importante adoptar un enfoque sensorial al diseñar y en este módulo te enseñaremos los componentes claves que debes considerar.

4.1 Los colores, los accesorios y su significado

4.1.1 Los colores

Los colores son el corazón del diseño. Son el alma de la creación de espacios sorprendentes e inspiradores y son el punto de partida del desarrollo de cualquier concepto nuevo.

Hay tres colores primarios: **rojo**, **azul** y **amarillo**. Estos son los colores que no se pueden crear mediante la mezcla de otros colores. Los colores secundarios se originan cuando los colores primarios se mezclan entre sí como en las combinaciones:

Rojo + **Amarillo** = **Naranja**

Rojo + **Azul** = **Morado**

Azul + **Amarillo** = **Verde**

Los colores terciarios se crean mezclando cualquier color primario con un color secundario que está junto a él. Por ejemplo, la sombra del color verde-amarillo se crea combinando la misma cantidad de amarillo y verde.

Los colores primarios, secundarios y terciarios a menudo se muestran en una rueda de color. Mientras que la percepción del color es diferente para cada persona, por lo general, se acepta que los colores opuestos entre sí en la rueda de color crean un diseño más armonioso. En el Módulo 9 aprenderemos a utilizar la rueda de color.

Los colores son una manera muy intensa de expresar los sentimientos, las emociones y la energía sin utilizar el lenguaje. Las características que se atribuyen a cada color, ciencia conocida como la psicología del color, pueden variar dependiendo de la cultura o el país. Aquí te presentamos las definiciones más populares:

El amarillo tiene dos significados con mucho contraste: uno hace referencia al optimismo mientras que el otro se inclina hacia la cobardía.

El verde es el color de la armonía, el crecimiento, el positivismo y la individualidad.

El rojo representa entusiasmo, dinamismo y pasión. Su lado más oscuro refleja ira.

El azul puede significar falta de ambición, ser un poco frío pero a la vez leal, pacífico y de confianza.

El naranja es otro color con dos caras: por un lado es optimista y extrovertido y por otro lado representa falta de profundidad e integridad.

El morado representa la imaginación y la creatividad pero también puede significar una falta de madurez y sentido común.

El rosa es un color cariñoso, puede ser frívolo pero también es considerado amable.

El gris es un color de transición, un punto medio entre las sombras más oscuras que se asocia a la falta de emociones y la imparcialidad.

El dorado es muy fácil de categorizar, es el número uno y representa el éxito y la opulencia. También es elegante y extravagante.

El plateado es un color que se adapta a todo, tiene un aire místico y está en armonía con los planetas y las mareas.

El blanco representa el significado más simple, se le asocia con la pureza, la perfección y la inocencia.

El negro es todo lo contrario del blanco: representa lo oscuro, lo oculto, lo complejo y se asocia con la muerte.

El marrón representa una sensación de calma y cálida pertenencia sin pretensiones adicionales.

4.1.2 Los accesorios

La elección y el tipo de los accesorios pueden hacer la diferencia entre un concepto de diseño normal y otro que te deje con la boca abierta. Los accesorios pueden ser de muchas formas y tamaños, pero en realidad son como los pilares de un escenario; pueden ser grandes o pequeños, viejos o nuevos, valiosas antigüedades o rescatados de un mercadillo. Lo que todos tienen en común es que manifiestan la personalidad del dueño: su estado, su historia, sus aficiones, sus intereses, su familia y su cultura. Mientras que el color de las paredes y las cortinas de un espacio nos dan una visión general, los accesorios aportan los detalles. Los accesorios despiertan el interés con sus texturas y formas.

Es importante decidir el efecto que queremos lograr al elegir y colocar los accesorios. ¿Quieres lucir una apreciada antigüedad? ¿Quieres mostrar un grupo de objetos de una manera peculiar para añadir interés a la repisa de una chimenea? ¿Quieres que el accesorio resulte accesible para la gente o prefieres que no lo toquen? Al elegir los accesorios en tu proyecto de diseño puedes inspirarte en un gran número de lugares, hay tantos sitios a tu alrededor que te sorprenderás. Por ejemplo:

- Pinterest
- Escaparates
- Ferias de antigüedades
- Programas de televisión
- Exhibiciones
- Galerías de arte y museos
- Periódicos y revistas
- Casas de amigos
- La naturaleza

El posicionamiento de los accesorios también es importante. Las piezas grandes como las esculturas o una pintura impresionante pueden crear un efecto asombroso. Asegúrate de que el espacio es lo suficientemente grande y que la pieza no domina el resto de la habitación. Los objetos más pequeños suelen quedar mejor en grupo para que no pasen desapercibidos. Por ejemplo, si buscas uniformidad puedes utilizar una hilera de hermosos jarrones de cristal; o si prefieres una mezcla más alocada, tu opción puede ser unas jarras de cerámica de diferentes alturas y texturas. Experimentar con los accesorios es muy divertido y es donde el diseñador de interiores combina su comprensión del espacio, la proporción, la luz y la textura para lograr un efecto increíble.

4.2 Las relaciones espaciales y las proporciones

Los espacios que utilizamos han ido cambiando con el tiempo. Las influencias sociales y ambientales han dado siempre forma a las casas en las que vivimos. Por ejemplo, las primeras fortalezas y castillos se construyeron para defenderse de los enemigos; la revolución industrial y las poblaciones en constante crecimiento de los pueblos y ciudades hicieron que las construcciones en

diferentes alturas pudieran dar cabida a más personas en un área más pequeña. En los últimos tiempos, de nuevo, debido a la presión sobre el espacio en las ciudades, hemos experimentado la conversión de edificios que anteriormente tenían un uso industrial o comercial; el desarrollo de los lofts ha producido algunos resultados fabulosos y ha tenido un gran efecto en el diseño de interiores.

Todas las zonas habitables (castillos, tierras o zonas industriales) tienen una cosa en común: el espacio. La forma en la que dividimos el área disponible puede modificar nuestra manera de vivir. En la actualidad solemos buscar este tipo de espacios:

- Espacios sociales: como los salones y los comedores.
- Espacios semipúblicos: como los pasillos y los rellanos.
- Espacios de trabajo: para estudiar o trabajar.
- Espacios privados: como los dormitorios y los vestidores.
- Espacios funcionales: como las cocinas, los cuartos de baño y los lavaderos.
- Espacios prácticos: como los garajes, las despensas y los almacenes.

Ninguna vivienda es tan grande como para incluir todas estas áreas tan deseadas. Aquí es donde el diseñador puede utilizar su habilidad e imaginación para crear diferentes zonas y que el espacio disponible se utilice de una manera inteligente y flexible. Esto creará la ilusión de que el área es más grande de lo que es y proporcionará al usuario un espacio altamente funcional y flexible.

También es muy importante tener en cuenta la proporción dentro de un espacio global para asegurarse que todas las áreas tienen armonía y lógica. Esto funciona de igual manera con el mobiliario, los complementos y los accesorios.

Los diseñadores disponen de muchas opciones para asegurarse que los espacios combinan bien juntos. Se pueden dividir áreas o crear otras nuevas utilizando cualquiera de las siguientes técnicas:

- Eliminar paredes internas
- Construir paredes nuevas de ladrillo
- Plataformas elevadas
- Rebajar paredes internas
- Pantallas
- Mobiliario móvil
- Cocina tipo isla
- Puertas corredizas
- Ventanas interiores
- Hornos móviles
- Uso inteligente de la iluminación
- Plantas y objetos naturales
- Accesorios grandes
- Estanterías
- Escaleras móviles

4.3 La escala y el equilibrio

Como aprendiste en el Módulo 2, hay seis principios básicos en el diseño de interiores: **la escala, la proporción, el equilibrio, el ritmo, el énfasis y la armonía**. Ahora nos vamos a centrar en cómo trabajar con la escala y el equilibrio en tu diseño.

La escala se refiere a como el tamaño de un objeto se compara con el área que está a su alrededor. La escala es la clave para asegurarse de que una habitación queda bien. Todo el mobiliario se tiene que elegir en función del espacio disponible. Obviamente los muebles más grandes quedan mejor en los espacios grandes, mientras que los muebles pequeños quedan mejor en los espacios más reducidos. Conseguir un mobiliario con la escala adecuada hará que el espacio luzca mejor y también se sentirá mejor porque todo estará en proporción.

Como se puede ver en este ejemplo, estas dos áreas tienen un sofá como mobiliario principal y quedan bien según el espacio disponible, aunque los sofás sean significativamente diferentes en tamaño; se eligieron con la escala adecuada según el espacio de la habitación. Es fundamental considerar la escala cuando se quiere crear una proporción correcta en cualquier espacio

El equilibrio tiene que ver con una sensación de balance. Los espacios interiores que están desequilibrados se sienten raros e incómodos. El objetivo de un diseñador es conseguir un equilibrio visual en cualquier espacio para crear una sensación de balance. Existen tres maneras de conseguir un equilibrio correcto desde la perspectiva del diseño de interiores: el simétrico, el asimétrico y el radial.

El equilibrio simétrico se alcanza cuando un espacio tiene un eje central, ya sea real o imaginario, y todos los objetos, patrones o mobiliario están organizados como si fueran un espejo a cada lado de la línea.

Puede dar una sensación de orden y calma al espacio pero también se le critica por carecer de imaginación y ser aburrido.

En este ejemplo la cama es el punto central y los dos espejos, las mesitas de noche y las lámparas están en una posición de espejo a cada lado del eje central.

El equilibrio asimétrico. Este estilo es un poco más complicado de conseguir, pero si se hace correctamente puede producir los mismos efectos increíbles. El truco está en encontrar objetos

interesantes y diferentes pero que tengan armonía entre sí y posean el mismo peso visual. Estos objetos se tienen que colocar de manera equidistante a ambos lados del punto central.

A menudo, un diseño asimétrico irradia más energía a un espacio debido a la variedad de objetos que combinan juntos para crear un equilibrio. También se puede utilizar para añadir interés visual ya que puede parecer que está menos organizado y por lo tanto parecer menos formal; así como más hogareño y relajado. Si un diseño asimétrico se organiza correctamente, el ambiente de la habitación se sentirá muy agradable.

Cuando organizas los objetos en un diseño asimétrico necesitas seguir tu instinto: si a primera vista no se ve bien, entonces modificar su posición o la iluminación puede ser la clave. Los diseños asimétricos exitosos son una señal de que el diseñador tiene un buen ojo.

En esta fotografía puedes ver una silla, una mesa, un espejo y una lámpara de pared. Parece que todos están colocados al azar pero en verdad han sido estratégicamente elegidos para conseguir un equilibrio asimétrico.

El equilibrio radial se centra en los círculos. La disposición de los objetos va de dentro hacia afuera o al revés teniendo un punto central como referencia. Un ejemplo que se observa con frecuencia es cuando se colocan las sillas en un círculo alrededor de una mesa.

Un ejemplo de equilibrio radial sería un mueble de madera con espirales alrededor de un punto central. Este tipo de equilibrio es muy útil cuando quieres que la atención se dirija hacia un punto central.

El equilibrio radial se utiliza con frecuencia en espacios comunes para crear un efecto deslumbrante. Piensa cómo las escaleras de caracol y la iluminación concéntrica atrae la atención a un espacio de gran tamaño.

En esta fotografía la atención se dirige hasta el punto que está más abajo. La escalera de caracol en combinación con el distinto tipo de suelo produce un efecto memorable e inolvidable.

4.4 La textura, los patrones y los tejidos

4.4.1 La textura

La textura hace referencia a la superficie de cualquier material. Esto puede ser una superficie real que se puede tocar o una superficie visual que te hace experimentar como se sentiría si la pudieras tocar. En una superficie visual utilizamos nuestros recuerdos para imaginarnos como se puede sentir ese tipo de superficie. La textura es una herramienta muy útil que el diseñador puede utilizar para añadir profundidad y calidad a cualquier diseño. Agrega un nivel nuevo de complejidad más allá de lo que se pueda crear con los colores, las líneas o el equilibrio. El diseño se percibe principalmente de una manera visual pero el uso de la textura añade una nueva dimensión ya que aporta el sentido del tacto para que podamos experimentar el diseño de una manera multi-sensorial. A la hora de elegir las texturas hay que tener en consideración el peso. Los objetos pueden parecer más pesados si están cubiertos de materiales más ásperos y pueden parecer más ligeros si usan texturas más delicadas. Por lo general, aquellos objetos que reflejan la luz, como las superficies pulidas y el mármol, tienen las mejores texturas si se quiere crear una sensación liviana. La textura

no se limita sólo a los objetos; piensa en el uso de la textura en todas las superficies, desde una alfombra de seda hasta el papel pintado. La textura tiene cabida en cada aspecto del diseño.

La clave para conseguir el mejor efecto con la textura es sentir como te gustaría experimentar una habitación y después seleccionar las texturas que te provoquen esa sensación. Por ejemplo, en un dormitorio se suelen elegir telas suaves como el terciopelo, algodón y cachemir para crear un espacio de reposo y que sea acogedor. ¿Qué usos se podría obtener con estas texturas?

- Mármol
- Cachemir
- Terciopelo
- Lino
- Algodón
- Felpa
- Cuero
- Vidrio
- Madera
- Seda
- Cemento
- Cerámica
- Metal
- Lana
- Plástico
- Forro polar
- Goma
- Yeso
- Arpillera
- Ladrillos

4.4.2 Los patrones

El uso de los patrones es una herramienta muy útil para el diseñador ya que le permite introducir una imagen vívida y colorida en cualquier espacio; pero también tienen que utilizarse con cuidado. Demasiados patrones impactantes pueden hacer voltear la cabeza; o un patrón muy abrumador podría dominar demasiado un espacio. El tamaño del espacio afectará como los patrones pueden

funcionar mejor. En espacios grandes un patrón con un color denso y oscuro funciona bien, mientras que para los espacios más pequeños es mejor utilizar un patrón más claro y suave. Los patrones se pueden combinar en un diseño eligiendo unos elementos de diseño dominante, secundarios y de contraste. Los patrones dominantes se pueden usar para cubrir la mayor parte del área, como por ejemplo el papel pintado; los patrones secundarios se pueden utilizar por ejemplo en el tapizado; y los patrones de contraste se pueden utilizar para dar un acabado final moderado como por ejemplo en el uso de las lámparas o en la ropa de cama.

El diseño de interiores utiliza cuatro tipos de patrones principales. Son: el motivo, el floral, el geométrico y pictórico.

- **El motivo** hace referencia a cualquier patrón que se repite, usualmente tiene una forma abstracta. Ejemplos de motivos populares en habitaciones infantiles son las hadas, los dinosaurios, los coches, los ositos, etc. Los motivos se suelen utilizar en diferentes elementos del diseño como por ejemplo en la ropa de cama, las cortinas, las lámparas y las alfombras. Esto crea una sensación de unión en el diseño.
- **Los patrones florales u orgánicos** suelen utilizar flores, plantas y huellas de animales. Como norma general, cuanto más grande es el espacio, más grande es el motivo del patrón; mientras que para espacios más pequeños, los motivos más delicados son los más apropiados. Los patrones florales se suelen utilizar en accesorios suaves como la ropa de cama y las alfombras ya que añaden color a la habitación sin llegar a dominarla.
- **Los patrones geométricos** contienen rayas y cuadros. Si las rayas son horizontales hacen que la habitación parezca más ancha, mientras que si son verticales hacen que la habitación parezca más alta. Las rayas se consideran elegantes y combinan muy bien con los conceptos de diseños clásicos.
- **Los patrones pictóricos** son a menudo imágenes de gran escala: junglas, escenas submarinas, etc.

4.4.3 Los tejidos

Los tejidos hacen referencia a las telas que se tejieron con fibras textiles. Los tejidos se utilizan con mucha frecuencia en el diseño de los interiores y son muy versátiles. Los objetos pueden estar fabricados con tejidos (las cortinas, el tapizado, la ropa de cama, las almohadas) o recubiertos de tejidos (los sofás, los cubre-sillas). A la hora de elegir el tejido más apropiado, el punto de partida para un diseñador debe ser preguntar qué tipo de actividad se llevará a cabo en ese espacio:

- ¿Habrá mucho movimiento?
- ¿Es un área que se utiliza con mucha frecuencia?
- ¿Combinará bien con los otros elementos existentes?
- ¿Tendrá posibilidades de mancharse con facilidad?
- ¿Usarán los niños ese espacio?
- ¿Hay mascotas en la casa?
- ¿Es un espacio de entretenimiento?
- ¿Recibe mucha luz solar directa?

Las respuestas a estas preguntas nos dirán cuáles son los tejidos más apropiados que el diseñador debe usar. Es importante recordar que los tejidos que se utilizan en los ambientes interiores además de mejorar el diseño del espacio deben ser prácticos. Hay muchos tipos de telas que se pueden utilizar en el diseño de interiores como los tejidos naturales hechos de algodón, seda, lino, lana o cuero. Estos materiales ofrecen una gama de texturas para el diseñador que van desde el más cotidiano al más lujoso. Los tejidos naturales combinan bien en diseños puros, de gama alta y donde la autenticidad es el objetivo principal. También hay muchas telas sintéticas como el rayón, el poliéster, el acetato, el nylon o el acrílico. Estas telas tienen la ventaja de ser generalmente más económicas que los productos naturales además de ser más duraderas. Otra ventaja de las telas sintéticas es que a menudo pueden tener el mismo aspecto y tacto que los tejidos naturales y son más fáciles de trabajar.

4.5 Las líneas y las formas

4.5.1 Las líneas

Las líneas en el diseño de interiores están formadas por la estructura de un espacio y los objetos que la componen. Las líneas se utilizan para dirigir la vista hacia una dirección específica y focalizarse. Las líneas ayudan a interpretar el espacio y en los proyectos de diseño se utilizan para crear armonía y contraste. Los diseñadores utilizan cuatro tipos principales de líneas:

Líneas horizontales – Dan una sensación más informal pero también más terrenal. Las líneas horizontales se encuentran a menudo en los muebles como estanterías, sillas y mesas de comedor. Las líneas horizontales son las más comunes y se utilizan para dar sensación de equilibrio. Las líneas horizontales son muy útiles si se necesita rebajar la percepción de la altura de un techo o para dar una impresión de mayor longitud en un espacio.

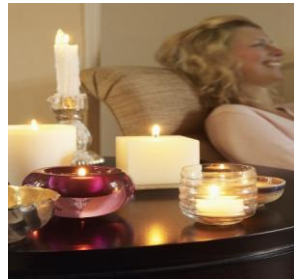
Líneas verticales – Las líneas verticales se utilizan para dar fuerza a un proyecto de diseño. A menudo se utilizan para transmitir una sensación de formalidad, fuerza y equilibrio. Las líneas verticales se encuentran en las ventanas, puertas, cuadros, columnas e iluminación libre. Tienen la ventaja de crear una sensación de mayor altura por lo que funcionan muy bien en espacios pequeños que necesitan parecer más grandes.

Líneas diagonales – Las líneas diagonales suelen buscar la atención y la audacia por lo que se utilizan en los proyectos de diseño más radicales e intrépidos. Las líneas diagonales deben utilizarse con sensibilidad ya que pueden parecer molestas y discordantes. Suelen combinar mejor cuando se utilizan con cuidado y se equilibran cuidadosamente con las otras líneas del diseño.

Curvas – La mejor manera de utilizarlas es cuando el diseño exige una sensación suave y orgánica. Las curvas dan una sensación de movimiento y fluidez. Pueden tener un efecto atrevido y dramático pero a la vez calmante sobre el usuario. Las curvas se encuentran en las puertas con arcos, muebles, ventanas y se pueden utilizar para crear un efecto atractivo en las paredes pintadas.

4.5.2 Las formas

Mientras que las siluetas hacen referencia a dibujos en 2D de un objeto o un espacio, las formas hacen referencia a un objeto o un espacio en 3D. Las formas tienen en cuenta la anchura, la longitud, la masa y la profundidad. Las formas pueden incluir siluetas, planos, líneas y puntos.

Algunos ejemplos de formas artificiales son las esferas, los conos, los cubos, las pirámides y los cilindros. Las formas también pueden ser naturales: hablamos de la forma humana y también hay formas en la naturaleza como por ejemplo la forma de una montaña.

Las formas también se pueden aplicar a un objeto o a un espacio. Para alcanzar una forma apropiada en un espacio es importante tener en cuenta la proporción y la escala de la habitación.

Usar formas es un enfoque creativo muy común. Los objetos con formas interesantes son los más atractivos; como pudiera ser una cartera, una colección en un estante o una repisa de una chimenea con formas creativas. ¿Qué tal colocar velas de gran tamaño en grupo, mostrar un par de botellas antiguas o exhibir un jarrón con flores exóticas? Este tipo de elementos provocan profundidad, entusiasmo e interés al estilo del diseño.

Incluso la forma de los soportes de una pantalla puede añadir interés; imagínate el impacto de un pedestal de plexiglás, un soporte montado en la pared o utilizar una olla de chimenea restaurada. La forma de estos elementos expresarán otra perspectiva pero nunca deben dominar el objeto que están exhibiendo. La forma es un elemento importante en el diseño ya que le ofrece al diseñador la oportunidad de incrementar los temas elegidos en las superficies 2D como en las paredes y en el suelo. Utilizar formas apropiadas en un diseño puede expresar una sensación de armonía.

4.6 – Las experiencias del usuario: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto

El diseño de interiores tradicional se ha centrado principalmente en lo visual, sin embargo, si utilizamos solo la visión se limitan las posibilidades del diseño. Si empleamos el resto de los sentidos creamos una experiencia espacial mucho más enriquecedora y profunda. Estas son

algunas ideas para tener en cuenta los cinco sentidos en la planificación de cualquier concepto de diseño:

La vista– Es evidente que ésta es la principal herramienta del diseñador ya que afecta a todos los componentes espaciales. Tanto en el papel tapiz, la pintura, las alfombras, el mobiliario delicado, la iluminación y los accesorios, la primera impresión son los colores y las formas de estos elementos. ¿Cómo combinan juntos? ¿Si los vemos en conjunto, son atractivos visualmente?

El oído–Con la creciente necesidad de que los espacios tienen que ser flexibles, ponerle un límite al sonido es vital. El diseñador debe ser consciente de las técnicas de insonorización y acústica. Un proyecto de diseño también puede utilizar el sonido para crear determinados estados de ánimo, sobre todo los relacionados con la paz y la relajación. Piensa en los efectos que tiene el agua en el interior, las campanas de viento o la instalación de un hilo musical.

El olfato– En un entorno doméstico, los olores de las velas, las flores frescas y el incienso tienen un potente efecto sobre los sentidos. En el diseño comercial el olor se utiliza con gran éxito, sobre todo en las tiendas y en los negocios que buscan la hospitalidad. Piensa en el pan recién horneado de un supermercado o el olor del café que sale de una cafetería. El olfato se utiliza comercialmente para animar a la gente a entrar a un negocio. El uso de olores agradables funciona bien cuando un espacio no se ve inmediatamente ya que genera interés y hace que la persona se dirija hacia allí. En el área del diseño, el uso correcto de los olores funciona muy bien ya que mejora el estado de ánimo y la sensación de bienestar de las personas que se encuentran en el espacio.

El gusto–Posiblemente, es el sentido más difícil de incorporar en el diseño. Su aplicación más relevante en el diseño se encuentra en el sector alimenticio. El color puede afectar tanto al apetito como al sabor de la comida. Teniendo esto en cuenta, es recomendable utilizar el color azul para los restaurantes de mariscos o el rosa para aquellos lugares que venden pasteles, dulces y postres.

El tacto – El punto central de muchos proyectos de diseño son las necesidades del usuario. La gente utiliza los espacios debido a muchas razones: para trabajar, comer, socializar, dormir, estudiar y mucho más. Los usuarios experimentan su entorno de una manera muy táctil y humana por lo que el tacto y sus sensaciones son vitales. Piensa en la suavidad de una almohada, una manta cálida cubriendo tus pies descalzos o una encimera de mármol frío en la cocina. La sensación de los elementos nos da una idea de su apariencia.

Deseamos poderles ayudar, bienvenidos al mundo de la decoración

WWW.DECORACIONADOMICLIO.ES