



Proceso de diseño aplicación de tipografía con proyectos

Paulina Vázquez Cancino

Lic. María Eugenia Pedrueza Cano

Tipografía

Diseño Gráfico

1.- Planteamiento del problema
Diseñar mi nombre en letras 3D.

2.- Investigación

¿Quién eres?

Soy Paulina Vázquez Cancino, tengo 20 años y soy una diseñadora gráfica en proceso, apasionada por el diseño digital, el diseño web y el diseño de cartel. Para mí, el diseño es una

forma de expresión profunda, donde cada proyecto tiene una historia que contar. Me inspiro en la música, las películas y las narrativas visuales. Mi estilo personal refleja mi esencia creativa. Esta conexión con lo visual se traduce en mi trabajo, donde siempre busco transmitir emociones auténticas.

¿Qué quieres?

Quiero convertirme en una diseñadora gráfica reconocida por mi capacidad para crear proyectos visuales con significado. Aspiro a especializarme en diseño web. También deseo desarrollar proyectos personales que reflejen mi pasión por el arte y la cultura.

Valores

Empatía: Comprender las emociones y perspectivas de los demás para plasmarlas en mis diseños.

Creatividad: Explorar nuevas ideas y formas de comunicar visualmente.

Autenticidad: Crear diseños que reflejen la esencia genuina de cada proyecto.

Compromiso: Dar siempre mi 100% en lo que hago.

Curiosidad: Mantenerme en constante aprendizaje y evolución.

Fortalezas

Capacidad para conceptualizar ideas y plasmarlas visualmente.

Pensamiento crítico y estratégico.

Habilidad para comunicar mensajes complejos a través del diseño.

Empatía para conectar con las emociones del público.

Dedicación y compromiso con cada proyecto.

Cualidades Únicas

Mi enfoque narrativo en el diseño, inspirado en la música y el cine. La búsqueda constante de un significado profundo en cada proyecto.

Genialidades

Transformar emociones en conceptos visuales. Adaptar ideas complejas a diseños simples y efectivos. Mantener la esencia y el propósito de una marca en cada propuesta.

Define y Establece tu Ambición Personal

Ambición Personal

Mi ambición es convertirme en una diseñadora gráfica reconocida por mi capacidad para comunicar emociones y contar historias a través de lo visual. Además, aspiro a desarrollar mi propio estudio de diseño, colaborar con artistas y marcas que compartan mis valores y explorar nuevas formas de expresión creativa. Busco que mi trabajo deje una huella positiva,

inspirando y conectando con las personas. A largo plazo, sueño con trabajar en proyectos

internacionales, especialmente en ciudades como Nueva York, donde el arte y la creatividad convergen de maneras únicas.

Misión

Diseñar experiencias visuales que cuenten historias auténticas, conectando a las marcas con su audiencia a través de una narrativa gráfica poderosa.

Visión

Convertirme en una diseñadora de referencia en diseño web, dejando huella con proyectos que inspiran y comunican. Roles Diseñadora gráfica en proceso.

Interior

Soy una persona introvertida y sensible, con una profunda conexión emocional hacia el arte y la creatividad.

Exterior

Me reflejo como una persona con un estilo personal que transmite mi pasión por los colores y los detalles.

Conocimientos

Diseño digital y diseño de cartel.

Psicología del color y tipografía.

Conceptualización visual.

Manejo de herramientas como Adobe Illustrator.

Aprendizaje

Mi objetivo es seguir desarrollándome en branding, diseño editorial y diseño web, además de explorar nuevas tendencias y tecnologías del diseño gráfico.

Especialidad

Busco especializarme en diseño web creando landing pages y sitios web corporativos que reflejen la esencia de cada marca.

Sueños

Diseñar para marcas reconocidas internacionalmente. Visitar Nueva York y encontrar inspiración en su diversidad cultural y artística. Crear proyectos propios que inspiren a otros.

¿Qué te Representa?

El color rosa, la creatividad sin límites y la búsqueda de significado en cada diseño. Me representa la empatía con la que conecto con las personas y las historias detrás de cada proyecto.

Define y Establece tu Marca Personal

Mi marca personal refleja quién soy y lo que valoro como diseñadora gráfica. Estos son los pilares que la definen:

Autenticidad: Cada diseño que creo tiene un propósito y un significado. No me conformo

con lo superficial; busco lo profundo.

Creatividad: Veo el diseño como una herramienta para contar historias. Mi enfoque visual es expresivo, colorido y lleno de vida.

Empatía: Comprender las emociones e ideas de los demás me permite traducirlas en conceptos visuales poderosos.

Sensibilidad Artística: Me inspiro en el art nouveau y el fauvismo, mezclando formas orgánicas y colores vibrantes para dar vida a mis proyectos.

Narrativa Visual: Así como la música y las películas cuentan historias, busco que cada diseño

sea una experiencia visual que conecte con las personas.

Compromiso: Pongo mi 100% en cada proyecto. Mi perfeccionismo, aunque desafiante, me impulsa a dar lo mejor de mí.

FODA Personal

Fortalezas: Creatividad, empatía, perseverancia.

Oportunidades: Crecimiento en el diseño digital y nuevas herramientas.

Debilidades: Perfeccionismo.

Amenazas: Competencia en la industria del diseño.

Estilo de Vida

Llevo una vida creativa, donde la música, las películas y las conversaciones significativas me inspiran constantemente. Busco encontrar equilibrio entre mis proyectos, mi aprendizaje continuo y mis momentos de introspección.

Atributo Poderoso

Mi capacidad para crear diseños cargados de emociones y significado, conectando visualmente con el público.

Características Clave

Innovadora.

Auténtica.

Emocionalmente conectada.

Visualmente expresiva.

Audiencia

Mi marca personal está dirigida a marcas emergentes, proyectos sociales y cualquier organización que busque comunicar su mensaje de manera auténtica y memorable.

Particulares Necesidades

Mi audiencia busca diseños con alma, que reflejen su esencia y se destaquen en el mercado. Valorán la creatividad, la autenticidad y la atención a los detalles.

Cualidades

Versatilidad creativa.

Compromiso con cada proyecto.

Escucha activa y empatía.

Aspiraciones y Éxitos

Mi mayor éxito es cada proyecto donde logré reflejar emociones y mensajes de manera visual. Aspiro a seguir creciendo profesionalmente y convertirme en una referente en diseño gráfico.

3.- Síntesis/Análisis

Rosa

La rosa es símbolo de belleza delicada, fragilidad y ternura. Evoca romanticismo, feminidad y una suavidad que parece hablar con silencios. Sus pétalos, suaves y envolventes, contrastan con las espinas que protegen lo valioso. Es también un recordatorio de que lo bello muchas veces requiere cuidado.

Creatividad

Es la chispa que transforma lo ordinario en extraordinario. Una fuerza interna que nace de la imaginación y se manifiesta en ideas, formas, colores, palabras o actos. La creatividad no solo inventa, sino que conecta, reinterpreta y propone nuevas formas de ver el mundo. Es libertad hecha proceso.

Nueva York

Ciudad que nunca duerme, cargada de energía, de contrastes y de sueños que suben como rascacielos. Es símbolo de movimiento constante, de reinención, de mezcla cultural y posibilidades infinitas. Representa lo urbano, lo moderno y esa sensación de estar en el centro del mundo donde todo puede comenzar.

Esencia

Es lo que queda cuando todo lo demás se desvanece. Lo profundo, lo invisible pero verdadero. Aquello que define sin necesidad de mostrarse. La esencia es alma, es autenticidad, es presencia silenciosa que sostiene la forma y el fondo.

Música

Lenguaje invisible que atraviesa el cuerpo y el corazón. La música emociona, acompaña, habla sin palabras y se vuelve refugio, impulso o desahogo. Es ritmo vital, es vibración que conecta tiempos, memorias y emociones.

Cine

Fábrica de sueños, espejos narrativos donde habita la imaginación. El cine une imagen y tiempo para contar historias que nos transforman. Es arte, es memoria, es relato compartido que permite vernos y ver al otro desde otras perspectivas.

Empatía

Sentir con el otro. Una puerta abierta hacia la comprensión profunda, que permite acoger emociones ajenas como si fueran propias. La empatía construye puentes invisibles y es la base de la conexión humana sincera.

Conexión

Es el hilo invisible que une personas, ideas, momentos. Sentirse parte de algo más grande. Una mirada compartida, un gesto, una idea que se extiende y alcanza al otro. La conexión da sentido, construye lazos y crea armonía.

Compromiso

Fidelidad hacia una causa, una persona o un propósito. Es decisión sostenida, acto de presencia constante, la voluntad de estar y de ser, incluso en lo difícil. Representa entrega, responsabilidad y coherencia.

Sensibilidad

Percibir lo sutil, sentir lo que no todos ven. Ser receptiva a las emociones, al entorno, a los detalles. La sensibilidad permite conectar profundamente con el arte, con los otros y con una misma. Es fortaleza vestida de suavidad.

Estética

Más que belleza, es la forma en que algo se presenta al mundo con armonía y sentido. Es criterio, mirada y expresión visual que revela identidad. Habla de lo que se cuida, de lo que se elige mostrar y de cómo lo invisible puede sentirse a través de lo visible.

Innovación

Nacimiento de nuevas formas, ideas o caminos. Es romper lo predecible para abrir espacio a lo inesperado. Implica riesgo, intuición y deseo de cambiar lo establecido. La innovación construye el futuro desde lo posible.

Autenticidad

Ser sin disfraz. Expresar lo que se es sin necesidad de agradar o encajar. Es coherencia entre lo que se siente, se piensa y se hace. La autenticidad transmite fuerza y verdad, y genera confianza porque no busca imitar.

Expresión

Manera en que el interior se vuelve exterior. Puede ser gesto, palabra, forma o color. Expresar es liberar, compartir, narrar lo que habita adentro. Es puente entre la emoción y el mundo.

Arte

Transformación de lo cotidiano en símbolo. Es belleza, emoción, denuncia o celebración. El arte cuestiona, inspira y acompaña. Vive en lo que toca el alma, y sobrevive a lo que cambia. Es huella humana convertida en lenguaje.

Emoción

Tormenta o susurro que nace dentro y lo tiñe todo. Las emociones son energía viva, impulso, movimiento. Nos revelan, nos mueven, nos recuerdan que sentir es estar vivos.

Detalles

Lo pequeño que cambia todo. Un trazo, un gesto, una elección mínima que transforma lo general en único. Los detalles son signos de cuidado, de atención y de sensibilidad profunda hacia lo que parece insignificante, pero en realidad define el todo.

Colores

Energías que se ven. Cada color transmite una emoción, una intención, una atmósfera. Son lenguaje no verbal, vibración pura que puede calmar, encender, seducir o abrazar. Los colores son parte del alma de las cosas.

Orgánico

Fluye, crece, se transforma. Lo orgánico respira naturaleza, autenticidad, movimiento sin rigidez. Es lo que nace y evoluciona con vida propia, sin estructuras forzadas.

Filigrana

Delicadeza tejida en detalle. Ornamento que embellece desde lo fino, lo intrincado, lo artesanal. La filigrana habla de cuidado, de tiempo invertido, de belleza que se revela al mirar con calma.

Estambul

Punto de encuentro entre oriente y occidente, entre lo antiguo y lo nuevo. Es ciudad de contrastes, de espiritualidad y modernidad, de historia y arte. Estambul evoca misterio, cultura rica, y una mezcla que inspira.

Labios

Símbolo de comunicación, deseo, expresión. Los labios pueden hablar, besar, silenciar o gritar. Son centro de lo expresivo y lo sensual.

Ojo

Mirada que observa, revela y también guarda secretos. El ojo es percepción, intuición, visión profunda. Puede representar conciencia, claridad, o incluso protección.

Mariposa

Metáfora viva de transformación. Del capullo al vuelo, la mariposa representa renacimiento, evolución, belleza frágil que se eleva. Es símbolo de cambio consciente y libertad emocional.

Estrella

Guía en la oscuridad, punto de luz que orienta. Las estrellas representan sueños, deseos, esperanza. También simbolizan lo eterno, lo que brilla sin apagarse.

Corazón

Centro emocional, símbolo universal del amor y de la vida interior. El corazón expresa pasión, entrega, compasión y humanidad. Es la figura que late en cada emoción verdadera.

4.- Bocetaje

Cazlina

LINZ

PAU

LINA

PaU

Cazlina

Linz

PaU

Lina

au au

au au

au au

au au

au au

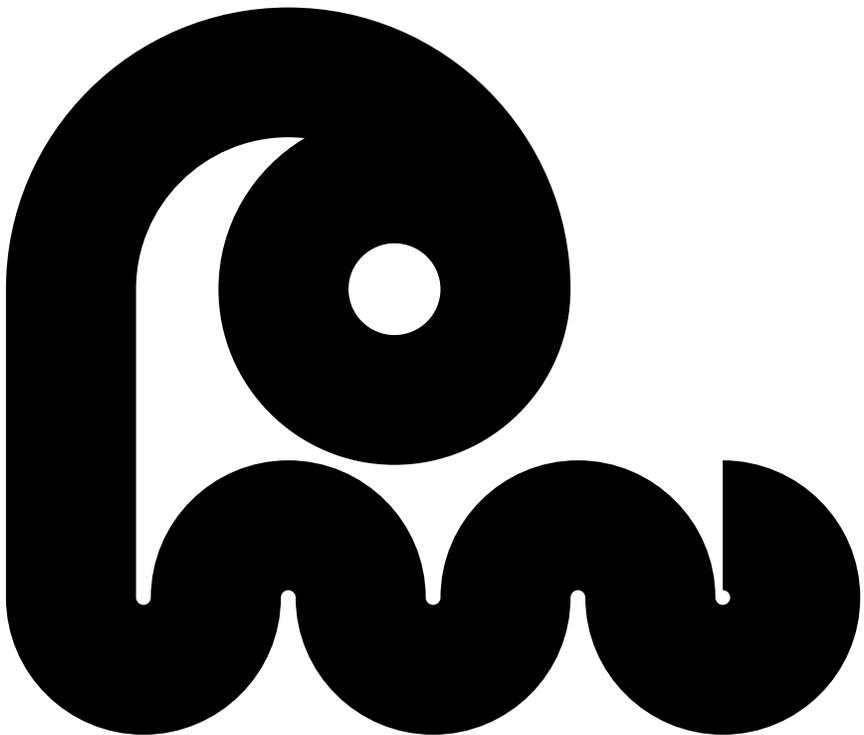
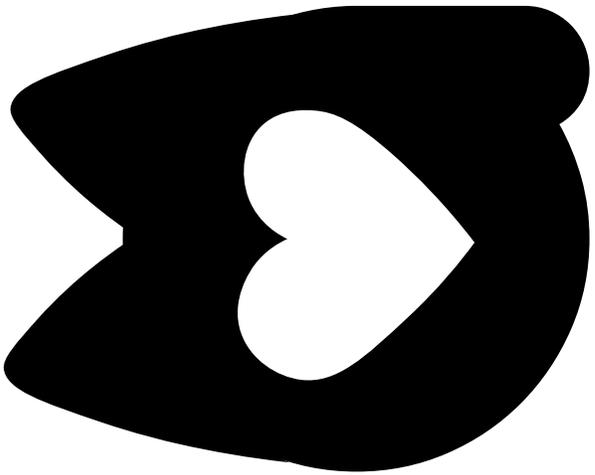
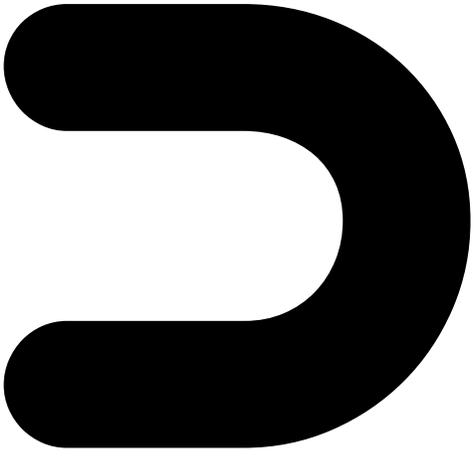
ಪೂ ರು

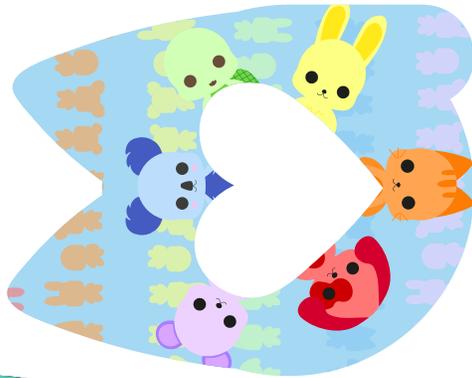
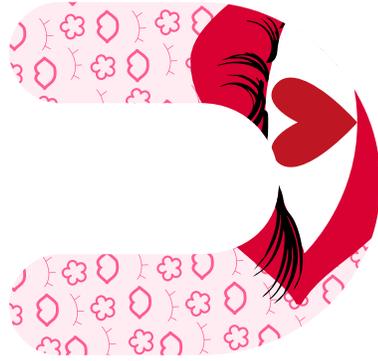
ಪೂ ರು

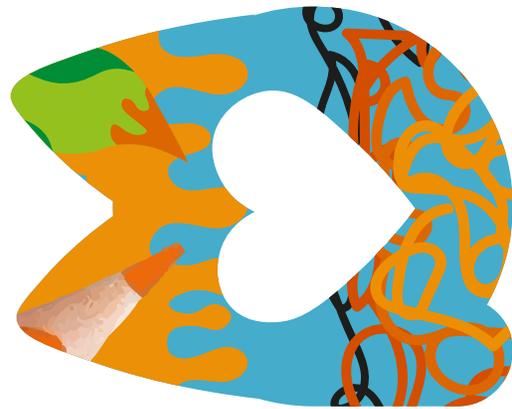
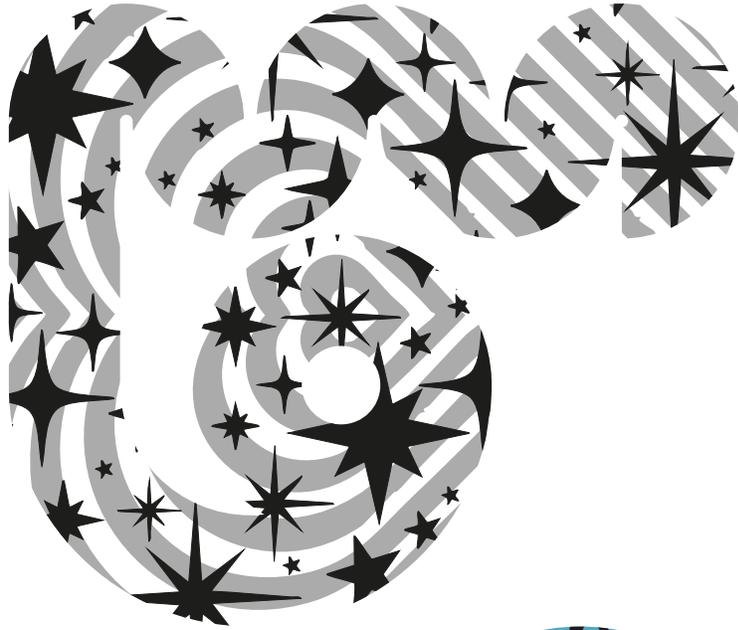
ಪೂ ರು

ಪೂ ರು

ಪೂ ರು







5.- Justificación

Se diseñaron las letras 3D de mi nombre “Pau”.

Este proyecto nace con la intención de representar mi identidad y esencia como persona y como diseñadora gráfica en proceso a través de mi nombre: Pau. Se creó una composición en 3D donde cada letra fue intervenida integrando siete proyectos que he realizado a lo largo de tres cuatrimestres en la carrera. Cada forma, textura y detalle responde a una historia específica y a un proceso creativo.

Letra P

La P fue construida con dos elementos clave: por un lado, las ondas que representan mi cabello, y por otro, la forma curva del ojo de la letra alude a mis lentes, elemento esencial en mi imagen personal. Esta dualidad de forma aporta dinamismo y carga simbólica.

En el asta de la P, se encuentra el proyecto de filigrana, representado por una textura en morado y azul inspirada en un pastel decorado, símbolo de celebración y detalle. En el ojo de la letra, se integró el proyecto de la marca de lentes Estambul, por medio de una textura que remite al material del empaque y la figura del gato del logo. Estambul es una marca que busca transformar la elección de lentes en una experiencia mágica y divertida. Para esta sección se retomaron los colores corporativos: turquesa, morado y naranja.

En la parte trasera, se integró el proyecto del periódico de mi marca personal. Este se representa con un patrón de corazones y estrellas sobre una paleta de tonos anacrómaticos, reforzando mi estilo como diseñadora.

Letra A

La a tiene elementos gráficos que reflejan mi personalidad: se le agregaron orejas de gato, haciendo referencia a mi animal favorito, y un corazón al centro, como símbolo de conexión emocional con mi trabajo.

En la parte frontal se aplicó el proyecto del libro infantil “Luna y el bosque de los colores”, representado a través de una textura compuesta por la silueta de todos los personajes del cuento, como también los personajes rodeando el centro de la letra. Esta textura usa los colores del arcoíris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado, destacando la diversidad, la imaginación y la empatía, que son valores centrales del proyecto.

En la parte posterior, la letra se cubre con la textura de la portada de la revista *Ágora*, usando elementos visuales de la mariposa principal. En la parte superior, la mariposa se derrite en color naranja, como si fuera pintura; en la parte inferior, aparece trazada con garabatos. Las orejas de la letra contienen una planta y un lápiz, símbolos de creatividad y crecimiento. El interior es de color turquesa, creando contraste y armonía visual.

Letra U

En la u se utilizaron dos proyectos:

Por un lado, el proyecto del artículo sobre Afrodita, representado con una textura floral que cubre toda la letra. Las flores evocan belleza, espiritualidad y conexión con la naturaleza.

Por otro lado, se integró la marca de belleza Amika Beauty, representada con su logotipo, símbolo de amistad, ternura y cuidado personal. Ambos elementos se combinan en una armonía visual en tonos rosa.

En la parte trasera, se usaron los mismos dos proyectos pero con un enfoque distinto:

Se aplicó la textura propia de Amika Beauty

Y el símbolo del artículo de Afrodita, un par de labios abiertos con un ojo en el centro, pestañas y un corazón como pupila. Este símbolo mezcla sensualidad, poder femenino y visión interior.

Para este proyecto se trabajó con dos familias tipográficas cuidadosamente seleccionadas para comunicar diferentes aspectos de mi personalidad:

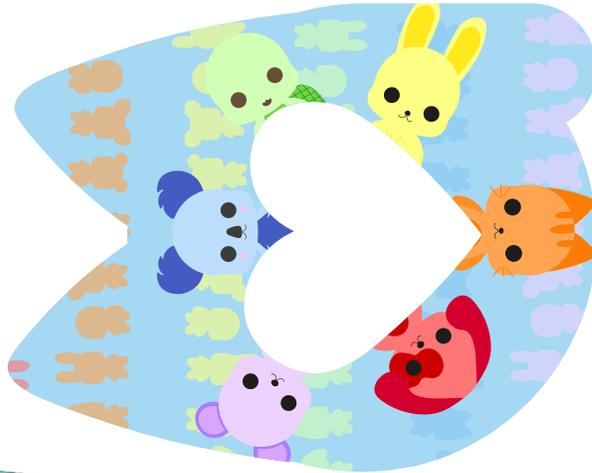
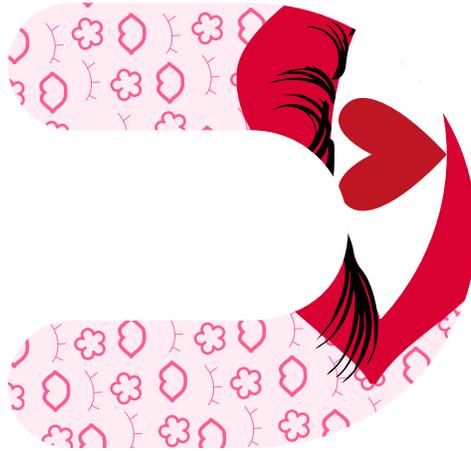
La P fue diseñada con Venus, una tipografía con serifas suaves y estructura firme, lo que le da una apariencia elegante pero fuerte. Sus ascendentes alargadas y curvas marcadas permiten modificarla con ondas sin perder legibilidad.

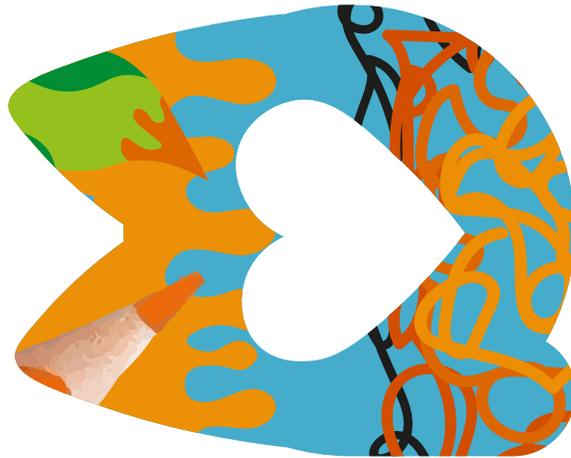
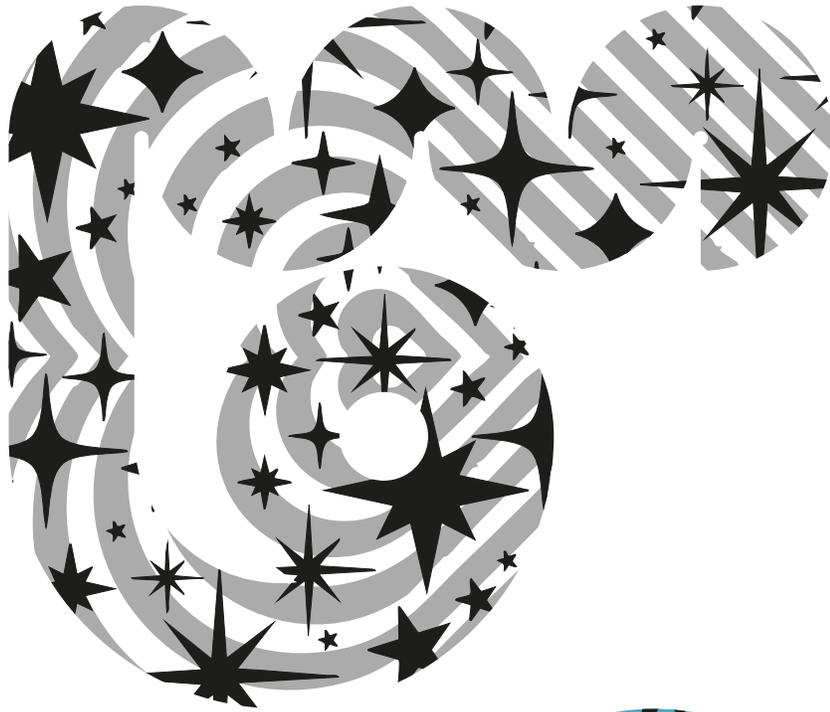
La a y la u se diseñaron con Arista Pro Alternate, una tipografía geométrica, redondeada y contemporánea, que transmite cercanía, modernidad y calidez. Su altura de x amplia y terminales circulares permiten experimentar visualmente sin perder coherencia estructural.

El uso del color está directamente relacionado con los proyectos representados. No existe una paleta fija, sino una gama viva y cambiante que refleja la diversidad de mi trabajo. Sin embargo, se mantiene un equilibrio visual.

Este proyecto no solo es una construcción tipográfica en 3D, sino una manera de contarme a través del diseño.

6.- Dummie





Etapa de construcción



