

V Sección Música y otras artes

La retícula en el diseño editorial como medio de comunicación gráfica*

Fernando Ramírez Chacón

Instituto Tecnológico de Costa Rica

fernando.ramirez@ucr.ac.cr -

framirez@itcr.ac.cr

Recibido: 23 de setiembre de 2015

Aceptado: 30 de octubre de 2015

Resumen

Desde que el ser humano marcó su huella en las cuevas rupestres de Altamira, en España y otros lugares de nuestro planeta; manifestó su arte y dejó su estado con formas y manchas. Observar estos signos maravilla y asombra; estar frente a cada icono transporta directamente a su momento real, ese espacio mágico, que transmite en cada trazo la sensibilidad por comunicar su estado.

El ser humano al plasmar cada trazo en las cavernas, cada imagen, dejó su legado en cada imagen; marcó cada momento en cada trazo, cada aventura de color plasmado en la roca. Pintó su día, su vivencia, su angustia, la muerte, la sangre, la alegría por la caza y su realidad marcada en esa "lito" (piedra) que comunicaría la crónica de su vida. Hoy la historia se comunica en otra forma, pero siempre por medio de esta "grafía" (escribir), que manifiesta su diario vivir.

El proceso de comunicación impresa inició hace más de 500 años con el desarrollo de los tipos móviles de Gutenberg. Lo cual trajo un desarrollo cultural y económico para la sociedad, ya que, los textos eran fáciles de reproducir.

Los medios de comunicación impresos han estado presentes en diferentes contextos de la sociedad. Han sido testigos y comunicadores de los diferentes protagonistas de la historia narrada en sus páginas.

Se busca en estos artículos que el lector mejore el uso y manejo de los elementos gráficos que tiene a su disposición en el momento de realizar un diseño

editorial o como también se le conoce con el término de diagramación.

La propuesta de este texto surge de la necesidad de mejorar la comunicación gráfica en los medios impresos, principalmente por la dificultad que muestran algunos medios en su lectura gráfica para comunicar su contenido a los lectores.

Palabras claves

Retícula, elementos gráficos, diseño editorial, tipografía, espacios negativos, comunicación gráfica.

The grid in editorial design as a means of graphic communication

Abstract

Since the human being marked his footprint in the rock caves of Altamira, Spain and other places of our planet; manifested its art and left its state with shapes and stains. Observing these signs wonder and amazes; being facing each art carries directly to the real moment, that magical space that conveys sensitivity in each stroke to communicate their state.

The human being to capture every trace in caverns, and every image left its legacy; marked the moment in each stroke, each color adventure captured in the rock. He painted his day, his experience, his anguish, death, blood, joy for hunting and actually marked his reality on the "litho" (stone) which would report the chronicle of his life. Today the story is communicated in another way, but it will be always through this "graphic" (write), which shows their daily lives.

The process of print communication begins 500 years ago, with the development of the mobile types of Gutenberg, which brought a cultural and economical development for the society, because the texts were easier to reproduce.

The printed means of communication media have been in different contexts of the society. They have witnessed and communicators of the many protagonists of the history told in its pages.

The target in these articles is that the reader improves the use and management of the graphic elements that are available at the moment of publishing the editorial design or as it is also known by the term layout.

The proposal of this text emerges from the need to improve graphic communication in the print media, mainly by difficulty showed in some graphical reading media to communicate their content to readers.

Keywords

Grid, graphic elements, editorial design, typography, negative space, graphic communication.

Comunicación gráfica

Algunos diseñadores cometen errores en el diseño editorial por la falta de conocimiento o por la inadecuada utilización de esta herramienta que se conoce como retícula.

Ahora la pregunta ¿qué es una retícula? y mejor aún ¿para qué sirve?

Con la retícula se facilita corregir y mejorar la distribución de los elementos gráficos para dar una mejor organización, además la retícula proporciona un orden visual a los elementos que se desarrollan en los medios impresos y dispositivos de comunicación electrónicos.

Los elementos gráficos que se utilizan en el diseño editorial, además, de la retícula son la tipografía, el color, la iconografía y espacios negativos (blancos).

Los anteriores elementos que se utilizan en el diseño editorial son herramientas básicas de uso necesario en todo diseño y el uso adecuado de ellos es sinónimo de un buen orden visual para lograr un objetivo claro y necesario en las diferentes aplicaciones que desarrollan los diseñadores.

Los elementos de un diseño deben estar alineados entre sí. De este modo se logra transmitir unidad y cohesión, lo que lo que contribuye a la estética del diseño y a la estabilidad percibida (Lidwell, W. 2011:24).

El diseño, ya sea un logotipo o una página de libro o periódico, si no cumple con estos conceptos, no comunica el mensaje; por más llamativo que sea, su objetivo primordial es comunicar.

La lógica de todo texto es ser leído, y si no es legible es mejor suprimirlo: ¿para qué está ahí? (Costa, J. 2008: 27).

Al analizar los diferentes elementos gráficos, desde la óptica de la

comunicación gráfica y observar los problemas de uso cotidiano en diferentes medios impresos es necesario destacar el uso de estas herramientas de trabajo y su aplicación de una forma sencilla.

Fotografía N° 1. La retícula es la estructura que va a ordenar los diferentes elementos gráficos que se van a utilizar para comunicar el mensaje, aquí podemos observar la nueva retícula que se utilizó en el periódico Eco Católico., *Ejemplo tomado de la retícula del periódico Eco Católico, San José, Costa Rica.*

Es importante mencionar que la práctica hace al maestro y respaldado con la teoría el diseñador va entrenando su ojo para detectar los errores que muchos no observan y en varios casos el mismo diseñador.

Al iniciar un diseño es importante el uso de la retícula esta herramienta va a ordenar los diferentes elementos gráficos por ejemplo las fotografías, los textos, las líneas y espacios negativos entre otros.

La retícula

Una retícula ordenada y clara, además de una buena elección tipográfica y una adecuada selección de imágenes y el uso de espacios negativos que brinden un descanso visual, da como resultado un buen diseño.

Esta herramienta va a dar orden y a la vez un recorrido visual por las páginas y las diversas secciones de un medio impreso. La columna es el pilar que sustenta el contenido e indica dónde inician y terminan los elementos gráficos que se utilizan en su diseño.

Hoy en día, vuelven a ser herramientas esenciales en las que confían tanto profesionales no familiarizados con la práctica como veteranos con años de experiencia. (Tondreau, B. 2009:8).

La retícula es una serie de líneas trazadas en el espacio que se desea diseñar, por ejemplo la retícula ordena los diferentes elementos en las páginas de un libro, un afiche, la cubierta de un libro o las páginas de un periódico, esto con el objetivo de dar un orden gráfico y jerarquía a los elementos que se van a utilizar en las páginas.

Fotografía N° 2. Cada grupo de bancas representa un párrafo de texto y cada banca un reglón, los espacios entre las bancas y a los lados representan los espacios negativos. *Fotografía tomada por el autor en la Iglesia Nuestra señora del Pilar, Tres Ríos de la Unión, Cartago.*

La retícula va a dividir la página en columnas y filas para organizar los diferentes elementos y otorgar un orden visual.

Es en este punto donde todo elemento se debe tomar en cuenta, pues la retícula mostrará al final de su diseño, un lugar adecuado para los elementos gráficos, dónde se desarrollan e interactúan y estos son los personajes vitales en la comunicación impresa.

Además, cada uno de estos elementos gráficos que se utilizan es para mostrar el significado de una forma directa, no deben competir entre ellos por llamar la atención, porque será la comunicación la sacrificada en su lectura y

contenido.

Esta herramienta es un recurso sencillo pero a la vez complejo, ya que, el uso incorrecto se ve reflejado en el espacio que se utilizó. Para la realización de una retícula, es importante y necesario conocer que elementos gráficos que se van a utilizar; esto, con el fin de otorgar los espacios para los elementos gráficos, para que cada uno disponga de un espacio y comunique su significado.

Un ejemplo sencillo que se puede analizar sobre el uso de una retícula es la distribución de las bancas en una iglesia, ellas deben estar ordenadas con espacios entre ellas, para que las personas se puedan sentar, hincar o ponerse de pie.

Además, debe haber espacios alrededor de las bancas para que las personas puedan entrar o salir, ya que, es indispensable este espacio negativo llamado pasillo en los templos.

Fotografía N° 3. La retícula busca el orden y la alineación para visualizar de una forma sencilla la jerarquía entre los diferentes elementos gráficos. Ejemplo tomado de la retícula del periódico Eco Católico, San José, Costa Rica.

La Revista Estudios es editada por la [Universidad de Costa Rica](http://www.universidadcostarica.ac.cr) y se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/). Para más información envíe un mensaje a revistaestudios.eeg@ucr.ac.cr

Si se dispone de los espacios entre las bancas, las personas van a estar más cómodas. En el diseño editorial, estos espacios corresponde a las zonas llamadas espacios negativos, para que el ojo realice su recorrido entre los elementos gráficos y además dar un descanso visual.

Ahora, es cuestión de imaginar que las personas son las letras y las bancas son los renglones y a su vez, las bancas van a formar columnas y los pasillos son los espacios negativos.

Si hay muchas personas en las bancas, se van a sentir incómodas; lo mismo sucede con los textos. Si tenemos mucho texto en un reglón la tipografía se ve contraída, los espacios entre los tipos se reducen y se pierden los espacios negativos lo que resta legibilidad al texto.

Las bancas están alineadas con base en una retícula, esto es para dar orden y que las personas puedan caminar entre los pasillos, para ubicarse en los diferentes espacios dentro del templo.

La legibilidad de una diagramación radica en la cantidad de elementos a diseñar en su retícula, para que estos se vean ordenados y legibles en su espacio.

Se debe analizar cada elemento gráfico que va a componer un medio impreso, es de vital importancia conocer y desarrollar este por medio de la retícula, para ordenar al máximo sus potenciales gráficos y lograr una buena distribución en su formato, de manera que sean legibles y protagonistas ante sus lectores.

Por el contrario, la inadecuada utilización de esta herramienta va a producir una serie de problemas y situaciones que provocan en el lector una deficiente comunicación entre los elementos y lo que se plantea su significado.

La simetría constituye el aspecto más básico y perdurable de la belleza. Sírvase de ella para transmitir equilibrio, armonía y estabilidad (Lidwell, W. 2011:234).

La página de un periódico se divide en grupos iguales, denominados columnas. Este sistema permite una mayor agilidad para la composición y la diagramación y es más cómodo para el lector. (Canga, J. 1994:67).

Ningún periódico moderno podría comunicar con coherencia y economía si no construyera sus páginas a partir de una retícula básica compuesta por columnas. Una columna demasiado estrecha dificulta la legibilidad. Una vez determinado el ancho de la columna, se determinará el número de ellas que va en la página. En principio, parece que, teniendo en cuenta la anchura óptica para la legibilidad, para los tabloides lo ideal sería entre 4 y 5 columnas; y para los sábana entre 6 y 8 columnas. (Canga, J. 1994:67).

Tal herramienta es pieza clave en el diseño editorial de un medio impreso o digital, para dar sentido a los elementos utilizados; además, con los actuales programas de edición electrónicos, va a incorporar formas para el manejo y establecimiento de este proceso por medio de la tecnología, que está a disposición de los diseñadores.

Es importante mencionar que el diseño de la retícula obedece a la cantidad de elementos y el tamaño del formato a diseñar y con estas dos características el diseñador realiza la retícula para ofrecer una legibilidad y un orden en las páginas para una buena comunicación al lector por medio del orden visual.

La correcta utilización de la retícula es básica para determinar el buen desarrollo y garantía de visibilidad y legibilidad de los elementos gráficos. Un texto no debe variar las características definidas de sus columnas, ya que, va a generar confusión visual y da como resultado problemas de lectura en sus páginas.

Esta norma es de uso básico y busca mantener el orden y la legibilidad en el contenido tipográfico y gráfico de este medio de comunicación.

Si un periódico usa en su retícula páginas de tres, cuatro y cinco columnas, para diseñar las diferentes secciones. Es importante respetar el uso de dicha estructura para colocar los diferentes elementos en el diseño, ya que, en algunas ocasiones no se respetan las columnas y los textos o figuras no quedan

alineados con esta estructura y da como resultado un desorden visual en los elementos gráficos de las páginas.

Las columnas tienen como fin primordial la organización del material tipográfico de forma coherente sobre la página. (Canga, J. 1994:67).

Dar como resultado un orden en la estructura para organizar los diferentes elementos y espacios en la página. Además, se le conoce como mancha tipográfica o caja tipográfica al espacio donde se concentran los textos e imágenes.

Este proceso busca ordenar y considerar los elementos más importantes para dar realce a la noticia por medio de la tipografía o imágenes en sus páginas. Se debe enfatizar en el diseño lo que se pretende comunicar y de qué forma, para qué se dé una variedad, unidad, contraste, movimiento y armonía. (Canga, J.1994:39).

Enfatizar y acentuar los diferentes elementos en cada página para atraer la atención visual es necesario, de manera que se debe analizar qué elementos utilizar, ya sea una fotografía, un texto o una ilustración.

Una de las misiones de la diagramación consiste en dar realce a las noticias que se consideran más importantes, llamar la atención sobre ellas y relegar un segundo plano a las noticias más secundarias. Esto es lo que Evans denomina “énfasis” del diseño y una maqueta puede ganarlo por contraste o por aislamiento. Para este autor, “el énfasis implica vigor, variedad, contraste, movimiento.” (Canga, J.1994:39).

Una falta de contraste puede ser el desencadenante de un tipo de diseño que marque una pauta de aburrimiento y monotonía a lo largo de las páginas de un periódico, por el contrario, con la utilización de un sin fin de recursos visuales se corre el riesgo de aturdir y confundir al lector (Canga, J.1994:40).

Esta situación se presenta en diferentes ediciones de impresos, además, de mostrar poco contraste y esto desencadena aburrimiento y no logra que el lector

se interese por enfatizar en el diseño.

Discriminar los recursos gráficos es importante en toda edición editorial, para seleccionar y comunicar por medio de ellos, de forma directa, la intencionalidad que se pretende. En este proceso, una vez seleccionados los elementos gráficos y las posibles distribuciones de las fotografías y se diseña la retícula de acuerdo con lo que se desea comunicar.

Las mejores retículas poseen consistencia, orden, claridad y una estructura evidente..., y reestructuran las cosas (Tondreau, B. 2009:38).

Un título corto, una fotografía y los textos necesarios, van a dar a cada uno de estos elementos su lugar en la retícula. Es importante disponer de este recurso y diseñar con las páginas encontradas (la página par y la página impar juntas), ya que, va a producir un diseño más horizontal y un mejor manejo del espacio, ya que en un libro o periódico vemos las dos páginas al leer.

Al comunicar se debe de establecer jerarquía por medio de el título o la fotografía u otro elemento, no deben competir estos elementos gráficos entre ellos; se debe mostrar una jerarquía entre los diferentes elementos para lograr una Buena comunicación y producir un vínculo directo entre el medio y el lector.

La ejecución de este concepto da como resultado que los elementos gráficos utilizados en las secciones muestren un orden en ellos y faciliten una lectura rápida y sencilla de la información; esto permite al lector identificar los títulos, textos e imágenes, así como los diversos elementos gráficos utilizados para transmitir el mensaje en los medios de comunicación.

El trabajo de construcción y definición de la columna lo determinan el tamaño y la fuente tipográfica por utilizar, la cantidad de palabras por reglón no debe de ser mayor a siete palabras. Es recomendable realizar pruebas de impresión al tamaño real para confirmar la legibilidad del texto y su relación con los elementos gráficos. Este ejercicio es necesario realizarlo, pues un texto tiene que relacionarse y ser directamente proporcional con la columna; recordemos que esta última va en relación con la retícula.

En otras palabras, en una retícula se deben utilizar los elementos gráficos en directa proporción para lograr un buen desarrollo de la comunicación gráfica.

Bibliografía

- Ambrose, G y Harris, P. (2005). *Imagen*. España: Parramón.
- Ambrose, G y Harris, P. (2008). *Retículas*. España: Parramón.
- Ávila, R.(2009). *De la imprenta a la Internet: la lengua española y los medios de comunicación masiva*. México: El Colegio de México.
- Bhaskaran L. (2006). *¿Qué es diseño editorial?* Barcelona, España: Editorial Index Book S. L.
- Canga, J. (1994). *El diseño periodístico en prensa diaria*. Normas básicas. Barcelona España: Bosh Casa Editorial, S. A.
- Carter, D. (1999). *The Big Book of logos*. EE. UU: Editorial HBI.
- Chaves, N. (1996). *La imagen corporativa*. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, S. A.
- Costa, J. (2006). *Imagen corporativa en el siglo XXI*. Argentina: La Crujia Ediciones.
- Costa, J. (2008). *Diseñar para los ojos*. España: Costa Punto Editor.
- Costa, J. (2008). *La forma de las ideas, cómo piensa la mente estrategias de la imaginación creativa*. España: Costa Punto Editor.
- Cruz, J. (2009). *Imagen: ¿signo, icono o ídolo?* México: Siglo veintiuno editores.
- Dabner D. (2007). *Diseño gráfico fundamentos y prácticas*. Barcelona, España: Blume.
- De Buen, J. (2008). *Manual de diseño editorial*. España: Ediciones Trea, S. L.
- De Buen, J. (2011). *Introducción al estudio de la tipografía*. España: Ediciones Trea, S. L.
- De Pietro, S y Hamra, P. (2010). *Diseñar hoy, visión y gestión estratégica del diseño*. Argentina: Nobuko.
- Dondis, D. (2010). *La sintaxis de la imagen, introducción al alfabeto visual*.

- España: Editorial Gustavo Gili, S. L.
- Elam, K. (2007). *Sistemas reticulares, principios para organizar la tipografía*. España: Editorial Gustavo Gili, S. L.
- Elizondo, J. (2009). *La Escuela de Comunicación de Toronto. Comprendiendo los efectos del cambio tecnológico*. México: Siglo veintiuno editores.
- Estrada, S. (2010). *Desarrollo de un proyecto gráfico*. España: Index Book S. L.
- Hall, S. (2007). *Esto significa esto, esto significa aquello, semiótica: Guía de los signos y su significado*. Barcelona, España: Editorial Blume.
- Haslam, A. (2007). *Creación, diseño y producción de libros*. Barcelona, España: Blume.
- Jijena, R. (2008). *Imagen personal, profesional y corporativa, Cómo mejorarla, sostenerla o revertirla*. Buenos Aires. Argentina: Nobuko.
- Johansson, K; Lundberg, P y Ryberg. (2011). *Manual de producción gráfica recetas*. España: Editorial Gustavo Gili, S. L.
- Jury, D. (2007). *¿Qué es la tipografía?* Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, S. A.
- Koch, R. (2000). *El libro de los símbolos*. México: Grupo Editorial Tomo S. A. de C.V.
- Koren, L y Wippo, M. (2009). *Recetario diseño gráfico*. España: Editorial Gustavo Gili, S. L.
- Lidwell, W; Holden, K y Butler, J. (2011). *Principios universales de diseño*. España: Blume.
- Martín, J; Mas, M. (2007). *Manual de tipografía*. Valencia, España: Campgrafic.
- Munari, B. (2010). *Diseño y comunicación visual, contribución a una metodología didáctica*. España. Editorial Gustavo Gili, S. L.
- Rojas, M. (2007). *La creatividad desde la perspectiva de la enseñanza del diseño*. México: Universidad Iberoamericana.
- Samara, T. (2009). *Los elementos del diseño. Manual de estilo para diseñadores gráficos*. España: Editorial Gustavo Gili, S. A.
- Samara, T. (2010). *El diseñador como chef*. España: Editorial Gustavo Gili, S. L.
- Samara, T. (2011). *Diseñar con y sin retícula*. España: Editorial Gustavo Gili, S. L.

Tondreau B. (2009). *Principios fundamentales de composición 100 proyectos de diseño con retículas*. España: Blume.

Trémoli A. (2008). *Diseño del libro, construcción de la página*. Argentina: Nobuko.

Weber, M. (2010). *Nuevas tendencias en maquetación y diseño editorial*. España: Maomao Publications.

Zappaterra, Y. (2008). *Diseño editorial periódicos y revistas*. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, S. A.

Tesis

Diseño, ilustración y elaboración de la imagen gráfica para la colección de libros de artistas costarricenses dirigidos a niños. 2002 Tesis, UCR, N.º 2118.

Propuesta de un Sistema de Comunicación Gráfico para la lectura en el periódico Eco Católico. 2012, Tesis UCR.

Artículos

Ramírez, F. (2011). *Dimensión cultural de la gráfica en el diseño de cubiertas de libros*. Revista Herencia. Editorial de la Universidad de Costa Rica.

*Este artículo es el primero de una serie de temas que el autor desea analizar desde el diseño editorial, pero visto desde la perspectiva de la comunicación gráfica y es el resultado de la investigación para obtener la Maestría en Comunicación, su tesis: *Propuesta de un Sistema de Comunicación Gráfico para la lectura en el periódico Eco Católico*. 2012, Universidad de Costa Rica.

