

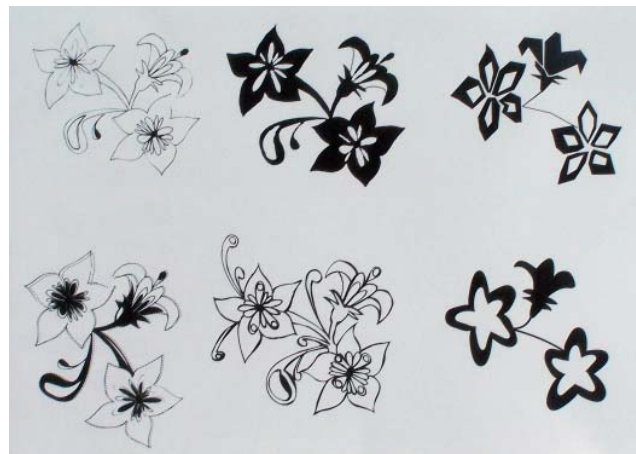
Procesos de síntesis

La importancia de los procesos de síntesis en el Diseño Gráfico

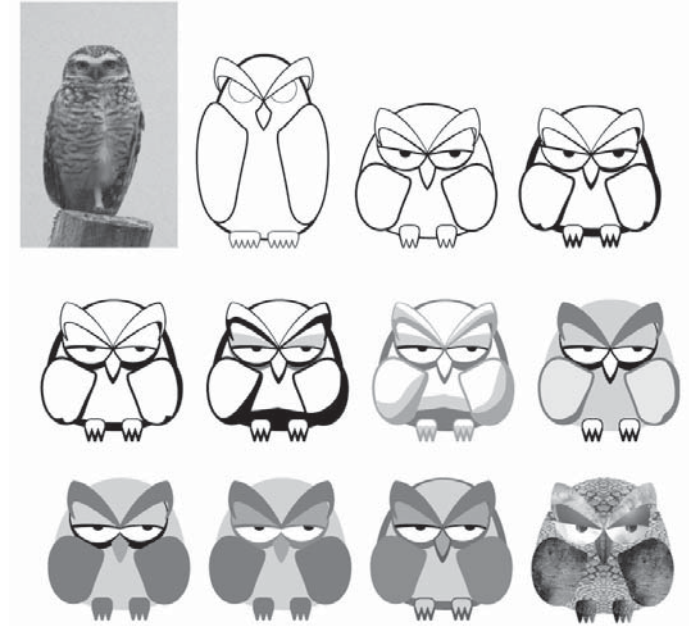
Cualquier imagen tiene per se un valor comunicacional, es decir, al ser percibida permite por parte de quien la percibe la construcción de sentido. Todas las características gráficas de esta imagen, forma, color, textura, participan en la construcción de este sentido. Cada una aporta datos que son procesados por nuestras estructuras perceptivas. De la articulación de estos datos y aquellos que cada uno de nosotros posee como consecuencia de una "historia" perceptiva anterior surge el sentido.

Este sentido es en el que los diseñadores nos apoyamos para poder construir la comunicación. Entonces podemos pensar que **cada componente de la imagen es una pequeña parte de esa comunicación**, al cambiar alguno de los componentes la comunicación cambia.

Pensemos por ejemplo en una situación simple: vamos a suponer que vemos dos banderas en el mismo entorno, una blanca y otra roja, la forma es la misma, la textura es la misma, el contexto es el mismo, el color es diferente.....el sentido que tienen para nosotros ambas banderas es el mismo? El rojo es asimilado al peligro, el blanco lo es a la paz.....entonces, estamos frente a una situación de riesgo o frente a un pedido de tregua?

Proceso de síntesis.
Alternativas de síntesis de línea, línea y plano y plano.

Proceso de síntesis a partir de una imagen real.
Alternativas de síntesis de línea y plano.
Aplicación de texturas.

Proceso de síntesis.
Alternativas de síntesis de línea y plano.

Objetivo de comunicación

Hay un aspecto, aparentemente externo al proceso de síntesis, que sin embargo es el que le da sustento: el objetivo de comunicación.

En que entorno y con que objetivo deberá interactuar la síntesis realizada determinará la toma de decisión sobre las características formales de los componentes.

Si el proceso de síntesis tiene por objetivo generar un sistema de pictogramas para la señalización de un aeropuerto se deberá seleccionar un criterio de síntesis de alta pregnancia.

Teniendo en cuenta esto es que, al encarar un proceso de síntesis, será fundamental detectar esta estructura ya que estando esta presente podremos operar sobre los otros componentes con mayor libertad.

Existen también características particulares que es necesario considerar al encarar procesos de síntesis. Como hemos dicho antes, cada elemento además de una estructura que lo caracteriza se compone de forma, color y textura, y así dar al perceptor otros datos a partir de los cuales construir un sentido u otro con lo que percibe.

Veremos a lo largo del siguiente trabajo como cada uno de estos componentes puede ser manipulado intencionalmente.

Para poder analizar todos los aspectos en profundidad realizaremos una forzada deconstrucción considerando cada uno por separado, entendiendo que su combinación brinda datos diferentes al perceptor ya que estos componentes nunca se perciben por separado.

La síntesis gráfica en concordancia con la técnica expresiva (grafitti).

La síntesis gráfica para la identidad (indumentaria).

Keith Haring

La síntesis gráfica como estilo.

La síntesis gráfica en la identidad.

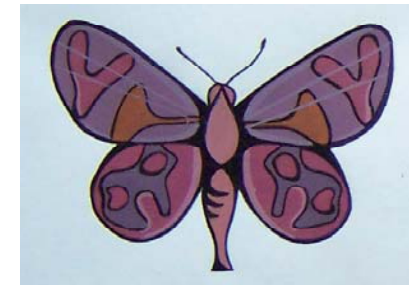
Estructura

Hay un factor que aparece en el ejemplo anterior y que es fundamental para entender la mecánica de los procesos de síntesis. Que es lo que hace que hayamos reconocido a los dos objetos como banderas? Que es lo que hace que en un acuario atiborrado de peces de distintos tamaños y colores reconozcamos en todos ellos a animales semejantes? Que tienen en común una rosa y una violeta? Hay algo que caracteriza a cada elemento de nuestro entorno y a nosotros mismos que trasciende el color, la textura y hasta ciertas características de la forma. Me estoy refiriendo a la **estructura**, ese "esqueleto" que es el que permite identificar a un elemento como perteneciente a un grupo de elementos similares por más de que otras características varíen.

Por ejemplo: una mariposa se compone de tres elementos fundamentales: un cuerpo y dos alas. El cuerpo es menor que las alas y estas son simétricas. Que tamaño tengan las alas, que color o colores, que forma es un dato que hace a la particularidad de la especie pero no hace a su "ser" mariposa.

Tan fuerte es la noción de estructura que, si ésta se mantiene constante permite una gran diversidad en los otros aspectos sin afectar la asociación entre los distintos elementos.

Los felinos, por ejemplo, comparten una estructura que los caracteriza y esta presente tanto en el tigre como en el gato doméstico.

Una misma estructura sustenta a tres mariposas diferentes. La estructura como constante da libertad a la forma final, a la expresión y al color.

Criterios de síntesis

Los componentes antes realizados interactúan de diversas maneras para dar origen a los distintos criterios de síntesis:

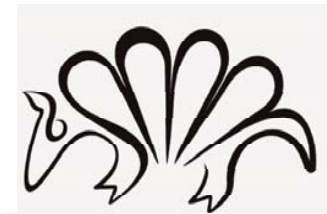
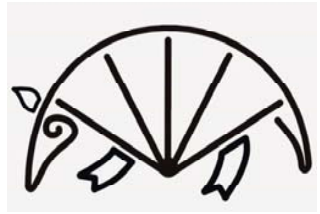
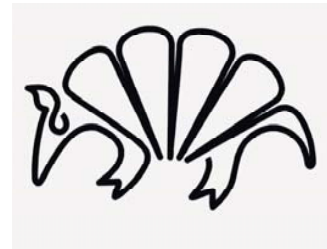
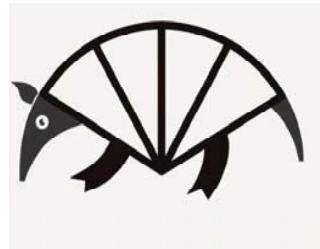
- Por línea.
- Por plano
- Por plano y línea.

Síntesis por línea

En este caso el elemento se define utilizando únicamente líneas lo cual no significa que se definan por su contorno sino que los percibirá como huecos, sin "materialidad" definidos solo por su límite con el entorno. Según el tipo de línea utilizada la propuesta tendrá mayor o menor volumetría y flexibilidad.

La geometrización otorga síntesis y pregnancia a la propuesta, la línea gestual de rasgo variable le quita dureza.

En cada propuesta la elección de la línea acentúa un rasgo del personaje. La dos de la izquierda ponen el acento en su síntesis formal y la curva que la caracteriza. Las dos de la izquierda acentúan su flexibilidad.

La elección de la línea de rasgo variable y sus terminaciones agudas refuerzan la agresividad de animal representado.

Síntesis por plano

Aquí **el elemento se define por medio de planos**, en este caso el plano puede ser uno solo o combinarse varios planos, esto dependerá en parte de la estructura del elemento. Aquí la "materialidad" tiene fuerte presencia ya que esta plano puede ser tanto liso de color como texturado.

En este ejemplo se utilizó un plano dividido en el mismo sentido que la estructura del animal reforzándola. El tratamiento cromático acentúa esta intención.

En este ejemplo se utilizó el plano para evidenciar las partes que componen al animal. El tratamiento cromático y la aplicación de textura refuerza la intención.

En este ejemplo se utilizó el plano para expresar la estructura de la flor y sus partes. La unificación de los pétalos da mayor importancia al centro de la forma.

En este ejemplo se utilizó el plano para destacar el juego de luces y sombras que da volumen a la forma. Este criterio permitió obtener una propuesta con marcado volumen.

Por plano y línea

La **combinación de los dos criterios anteriores determina una nueva alternativa**, más compleja en su construcción pero más rica en cuanto a su expresividad. Su complejidad radica básicamente en lograr un equilibrio entre el peso visual de todos los elementos, la relación entre el plano y la línea puede ser de absoluta coincidencia o estar levemente desplazados uno con respecto a la otra. Debe tenerse especial cuidado en no producir situaciones contradictorias en cuanto a la característica del elemento que se quiere expresar con ambos elementos. El valor que cada uno de estos aspectos tenga para la construcción de sentido dependerá del contexto cultural en el que interactúan, no es posible determinar a priori las significaciones de las distintas expresiones, pero una observación sobre las características formales, cromáticas, materiales de los distintos contextos culturales nos permitirá aproximarnos a la construcción deseada.

En este ejemplo la línea define la figura y da forma a los elementos más agudos de la cabeza.

En esta propuesta la línea se utilizó para darle volumen a la forma, con su valor variable refuerza la sensación de luz y sombra.

Aquí la línea define la forma y al fundirse con el fondo aliviana su peso. En este caso no se lee como un elemento separado del plano sino como parte de éste.

Aquí la línea se utilizó para separar los planos de igual color. En la propuesta la línea no es protagonista sin embargo no podría resolverse sin ella.

El límite, la línea

Si pensamos en la forma despojada de color y textura nos encontramos con una o varias líneas que constituyen el contorno y las partes componentes de la figura, el límite entre esta y el exterior. Este límite puede tomar distintas configuraciones, pero parece posible diferenciar cuatro estilos:

- Línea geométrica de rasgo continuo.
- Línea geométrica de rasgo variable.
- Línea gestual de rasgo continuo.
- Línea gestual de rasgo variable.

Cada uno de estos estilos de línea tiene características propias que al utilizarlo se trasladan al objeto que representan.

Línea geométrica de rasgo variable

En este ejemplo la línea define la figura y da forma a los elementos más agudos de la cabeza.

Línea geométrica de rasgo continuo

En este ejemplo la línea define la figura en su contorno y en sus partes componentes.

Línea geométrica de rasgo variable

La línea de mayor valor define la figura principal y la línea de menor valor determina los detalles. Esta diferencia da profundidad a la forma

Línea gestual de rasgo variable

La línea gestual, más blanda da mayor plasticidad a la forma y remite al plumaje.

Las líneas geométricas tienen una definición ajustada al instrumental con el que se trazan, su recorrido está más pautado por apoyarse en formas geométricas, sus encuentros son ajustados y limpios. La diferencia entre las de rasgo continuo y las de rasgo variable radica en que la primera tiene una lectura plana bidimensional dado que la dimensión del rasgo (el ancho) no varía en todo su recorrido lo que, sin embargo le da mayor pregnancia, mientras que la segunda permite expresar la volumetría de la figura ya que permite a los efectos de luz y sombra que implican engrosamientos y afinamientos de la línea de contorno, variaciones que se deberán realizar en el trazado para reproducir esta situación.

Para trazar estas líneas deberá utilizarse instrumental de precisión (reglas, escuadras, compás, pistoleta, etc.)

Una característica importante a tener en cuenta es el grosor de estas líneas que no deberá ser mínimo para que estas puedan percibirse con un alto grado de pregnancia.

Línea geométrica de rasgo constante

La línea mantiene su espesor constante a lo largo de todo su recorrido

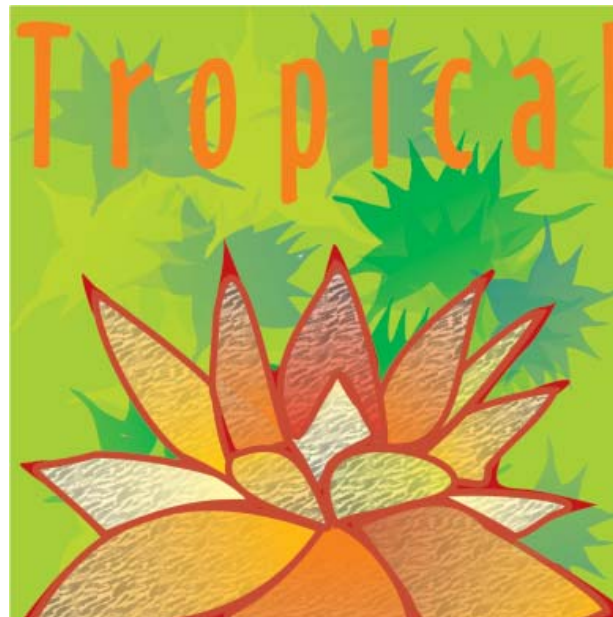
Línea geométrica de rasgo variable

La línea cambia su espesor a lo largo de todo su recorrido marcando la volumetría

Línea geométrica de rasgo constante

Línea geométrica de rasgo variable

Línea geométrica de rasgo variable

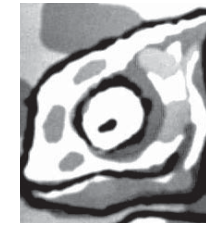

Las **líneas gestuales** tienen una definición fuertemente vinculada a la herramienta que se ha utilizado para su trazado, como su nombre lo indica tienen más que ver con el gesto gráfico que con la cuidada planificación, sin embargo, hasta adquirir destreza en su trazado puede recurrirse a una combinación con las anteriores, es decir sobre un trazado sutil (solo para guía) de una línea geométrica comenzar a proponer líneas gestuales hasta internalizar la forma que se quiere obtener.

Dada su fuerte vinculación con la herramienta y el soporte utilizado, este universo de líneas es mucho más variado que las geométricas pero su correcto desarrollo es bastante más complejo.

Los resultados abarcan un gran abanico de posibilidades, desde el trazo obtenido utilizando todo tipo de pinceles, plumas, varillas de madera y materiales de técnica húmeda (tintas, acrílicos), etc. hasta los obtenidos con la utilización de pasteles, carbonillas, etc.

En cuanto a las características del rasgo son válidas las mismas consideraciones que respecto a las líneas de rasgo geométrico, es decir, el rasgo continuo tiene mayor pregnancia pero menor profundidad y el rasgo variable tienen mayor espacialidad pero menor pregnancia.

Línea gestual de rasgo constante

La línea mantiene su espesor constante a lo largo de todo su recorrido

Línea gestual de rasgo variable

La línea cambia su espesor a lo largo de todo su recorrido marcando la volumetría

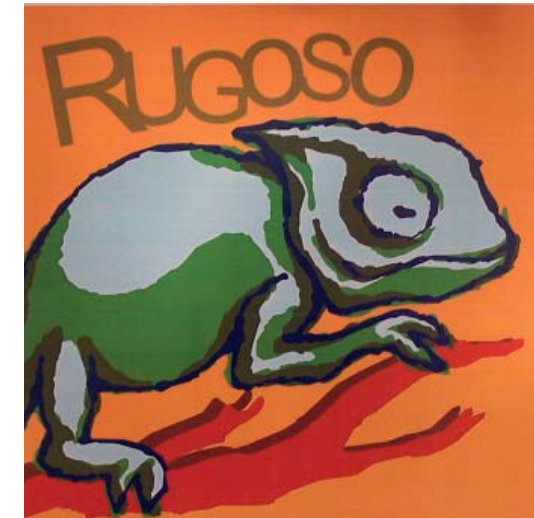
Línea gestual de rasgo variable

Línea gestual de rasgo variable

Línea gestual de rasgo constante

El interior, el plano

El plano que define la figura, ya sea como único recurso o acompañado por la imagen también puede tener diferentes características según sea su concreción.

Si podemos hablar de:

- Plano geométrico
- Plano gestual

Decimos que un plano es geométrico cuando su definición se realiza con precisión y su forma responde a criterios de generación geométrica.

Decimos que un plano es gestual cuando su forma no puede ser definida desde la geometría, su origen es la gestualidad, las manchas de generación aleatoria son un ejemplo de este tipo de planos.

En ambos casos el plano puede expresarse a través de una superficie continua, lisa, uniforme o a través de una superficie texturada. El criterio de definición así como de expresión del plano también harán su aporte a nivel comunicacional.

El plano gestual combinado con una línea de igual naturaleza aumenta el dinamismo natural del personaje.

El plano como recurso predominante en estas expresiones refuerza la contundencia de la síntesis.

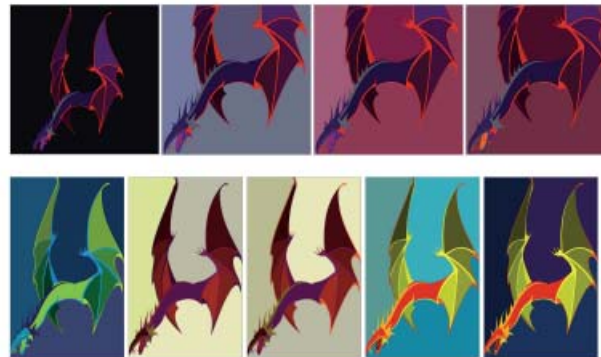

En estos ejemplos el plano se ha utilizado para dar volumen a la forma, en ambos casos apoyándose en la lectura de luces y sombras de la imagen.

El color

El color es un elemento fundamental en la elaboración de una imagen que puede, si se lo utiliza correctamente, reforzar las características del elemento que queremos destacar y puede también aportar otros contenidos si no se lo trabaja de manera literal: un árbol puede ser violeta si su forma esta claramente definida. El color debe enriquecer y fortalecer la lectura de la figura, la unidad figural puede verse afectada por una incorrecta aplicación de color y éste sería un efecto no deseable de no tener el diseñador esa intención.

Extenderse en las posibilidades del uso del color no es objetivo de este trabajo dada su complejidad y extensión, otras publicaciones de la cátedra desarrollan más en profundidad el tema.

En estas pruebas de color es posible observar como cada paleta modifica la percepción del elemento y también la sensación que da. Los diferentes grados de contraste entre fondo y figura y entre las partes componentes permiten acentuar los rasgos característicos.

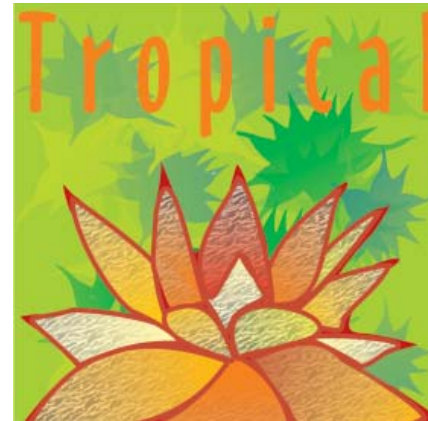
Es importante, al momento de realizar una selección de color recordar aquellos conceptos vinculados al tema que establecen relaciones de mayor o menor armonía entre los tintes para asegurar la unidad figural. Las propuestas de mayor contraste transmiten más dinamismo y las de menor contraste más estaticidad. Los tintes saturados son más brillantes y los desaturados más opacos, estas características se trasladarán a la imagen representada. Finalmente, los colores claros nos transmiten más tranquilidad (los desaturados) y más alegría (los saturados) mientras que los más oscuros son más misteriosos.

En la propuesta para la lechuza es notable como en las distintas alternativas los ojos, rasgo característico del animal, van tomando mayor o menor protagonismo.

Texturas visuales

En el apunte correspondiente se han analizado las características de las texturas visuales, nos interesa en esta instancia presentar algunos ejemplos de su utilización en propuesta de síntesis formal y de lenguajes expresivos. Aquí la textura aporta, además de una caracterización de la imagen, una significación vinculada al origen de la misma.

La composición como componente de la propuesta expresiva

Hasta aquí hemos visto cómo los diferentes aspectos de la forma aportan a su valor expresivo, como la elección del criterio de síntesis, el color y la textura refuerzan el discurso que se quiere construir con la imagen.

El modo en el que la imagen se instala en el campo que la contiene también cumple un rol en la construcción del relato.

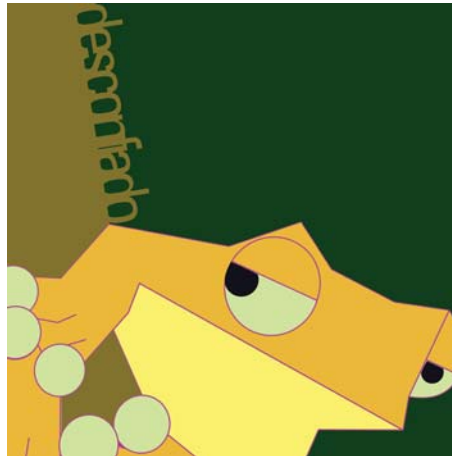
Utilizando aquellos conocimientos vinculados a la organización del campo gráfico, las diferentes lecturas según el tipo de equilibrio que caracterice la composición y la escala en relación al campo será posible potenciar el valor comunicacional de la imagen desarrollada.

El modo en el que la imagen se articula con otros componentes de la composición, los niveles de lectura determinados por contrastes, tamaños, grados de definición darán mayor o menor profundidad a la propuesta.

Finalmente, los colores que se utilicen como fondo darán mayor o menor relevancia a la figura.

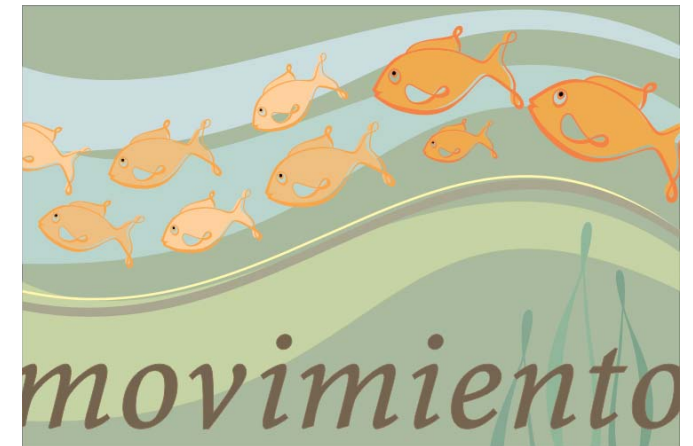
El equilibrio real que caracteriza esta propuesta acentúa la pesadez que la expresión sugiere asociada a cierta "persistencia" insinuada en el atributo. El valor del fondo remarca la presencia del personaje.

Aquí el personaje se muestra desconfiando de su entorno, este atributo se potencia con la imagen "al corte" que no aparece en su totalidad con lo cual aparece menos expuesto y con un supuesto espacio en el que esconderse si sus sospechas se confirman...El color de fondo refuerza su presencia.

En esta propuesta la composición refuerza la intención comunicacional al trabajar sobre la diagonal del campo, línea estructural de lectura dinámica, y con una gradación de tamaño entre los dos peces que incrementa la sensación de profundidad.

La composición más compleja recrea el modo en el que el animal objeto de la síntesis se desplaza en su habitat natural. La línea curva que organiza la puesta le confiere dinamismo y los distintos niveles de contraste profundidad.