

Síntesis Gráfica

UN NUEVO MODO DE PERCEPCIÓN
Y DE REPRESENTACIÓN

*“Si no lo puedes explicar con simplicidad,
es que no lo entiendes bien.”*

Albert Einstein

Físico alemán, nacionalizado después suizo y estadounidense,
considerado como el científico más conocido y popular del siglo XX
(1879-1955).

*“La perfección se consigue,
no cuando no haya más que añadir,
sino cuando no hay nada más
por quitar.”*

Antoine de Saint-Exupery

Escritor y aviador francés, autor de *El Principito* entre otras obras
(1900-1944).

¿Qué es una Síntesis Gráfica?

> CAPACIDAD DE SIMPLIFICACIÓN

La síntesis gráfica es la capacidad de simplificar formas o conceptos dándoles mayor fuerza expresiva y una comunicación más clara del mensaje.

> Aparece cuando una figura simplifica su forma original manteniendo el uso de líneas y planos pero en menor cantidad, eliminando al máximo los detalles superfluos.

> La síntesis gráfica es el proceso de extracción de atributos significativos de un objeto o concepto y representación visual de los mismos, para transmitir un mensaje denotativo que identifique ese objeto o concepto de forma clara y precisa.

¿QUÉ ES UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

IMAGEN FOTOGRÁFICA REAL

SÍNTESIS GRÁFICA

> PRECISIÓN, CLARIDAD Y MENOS ES MÁS

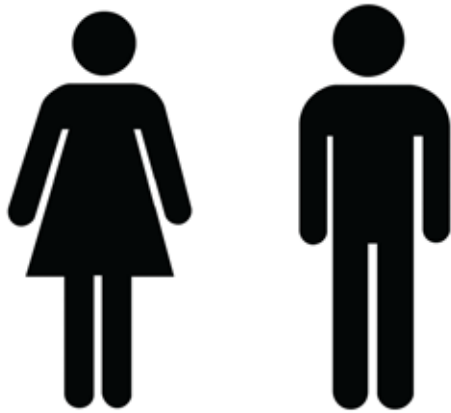
Es importante entender que la síntesis no es sólo eliminación de los detalles: la verdadera síntesis se produce cuando conseguimos comunicar un concepto de manera clara y precisa.

> En todo discurso, ya sea oral, escrito, visual o audiovisual, debemos transmitir, con el máximo nivel de ahorro discursivo posible, la mayor cantidad de ideas o conceptos.

> Por ejemplo, cuando creamos discursos, sabemos que los textos largos, pesados, monótonos y redundantes, son más difíciles de procesar, y estos factores actúan en contra del proceso de comunicación. Por eso cuanto más podamos ahorrarnos, más podamos resumir o sintetizar los conceptos, mejor lograremos transmitir los mensajes a nuestro público.

¿QUÉ ES UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

SEÑALIZACIÓN DE BAÑOS

VS

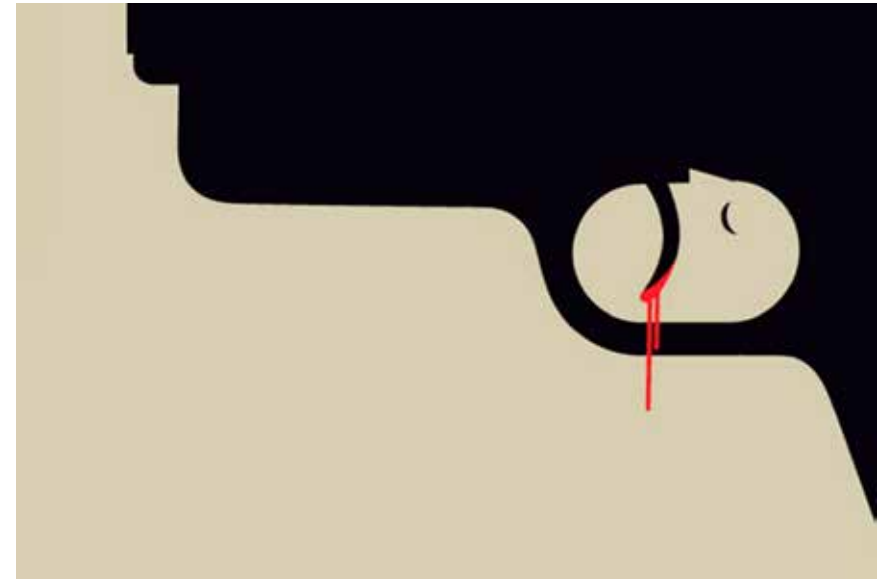
> POTENCIA EN LA COMUNICACIÓN

La síntesis, por tanto, no es solamente una simplificación formal, esquemática de las imágenes, sino una expresión pura de estas, sin detalles innecesarios; **pero potenciando aquellos que resulten esenciales para la claridad de la comunicación.**

> En Diseño, la síntesis es aquella composición realizada a partir de sus elementos esenciales, separados en un previo proceso de análisis. Se refiere al trazo mínimo para crear un significado.

> Se comprueba de este modo que las distintas formas de representación adicionan significación al objeto, construyendo, de esa manera, un nuevo signo con características propias. Este signo resultante tendrá un potencial comunicacional mayor, al plantearse como un lenguaje visual intencionado de mayor pregnancia.

¿QUÉ ES UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

Artista: Noma Bar (diseñador gráfico e ilustrador de origen israelí)

¿QUÉ ES UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

Cada método utilizado para sintetizar produce un efecto visual diferente. Un mismo objeto puede ser sintetizado de maneras diversas, lo cual genera, en consecuencia, diferentes sensaciones.

¿Qué hay que tener
en cuenta a la hora
de elaborar una
Síntesis Gráfica?

1. TIPO DE SÍNTESIS

Existen principalmente dos tipos de síntesis gráfica: **de línea y de plano.**

- > La decisión sobre qué es más conveniente (si usar síntesis de línea o de plano) responderá a;
 - * Si el objeto a sintetizar responde mejor a la representación lineal o a la de planos.
 - * Si la sensación que se busca generar será mejor representada de una u otra manera.

- > Puede emplearse también la síntesis que combine líneas y planos, la cual demanda un mayor ajuste, pues deben ambas partes (la línea y el plano) convivir de manera armónica.

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

SÍNTESIS DE LÍNEA

SÍNTESIS DE PLANO

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

SÍNTESIS COMBINADAS

2. MORFOLOGÍA

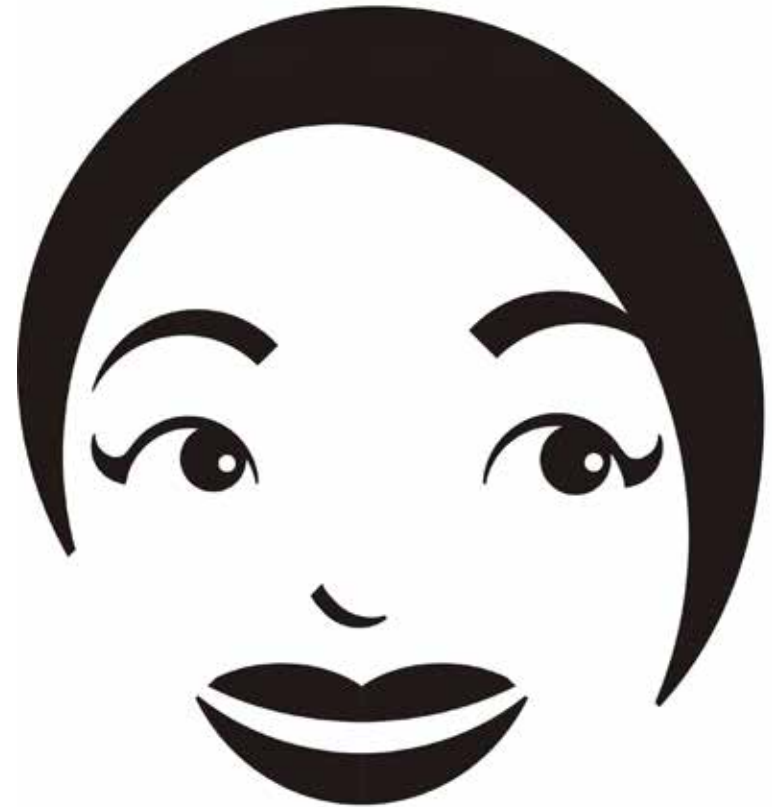
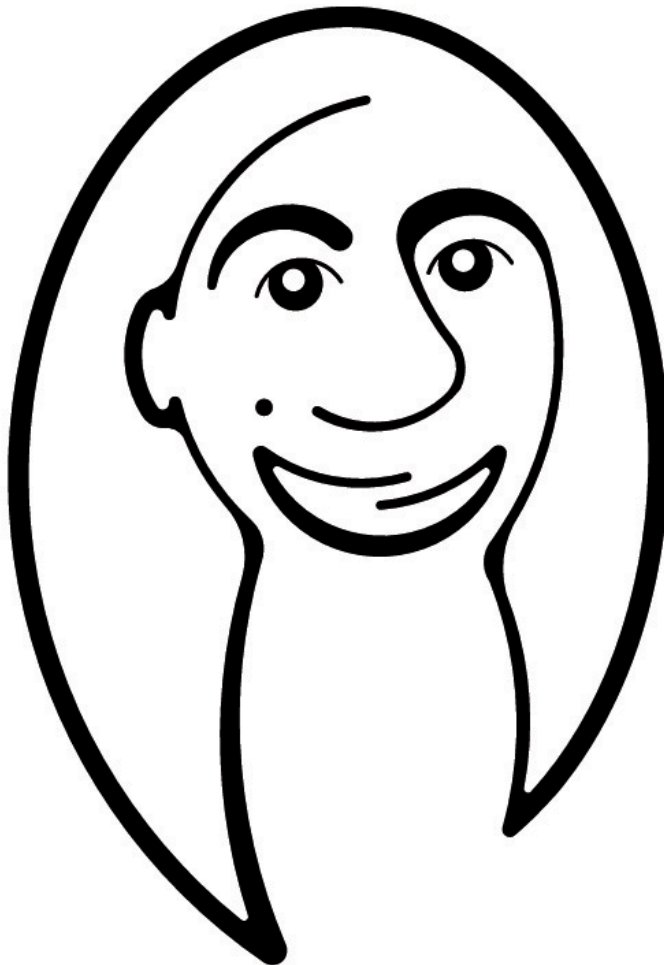
En la generación y las propiedades de la forma de una síntesis gráfica entrarán en juego la presencia predominante de **formas curvas u orgánicas o de formas rectas y de geometría más dura.**

> Para definir esto, hay que tener en cuenta:

- * La morfología original del objeto (el cual tendrá más formas curvas, rectas o un equilibrio entre ambas).
- * La sensación buscada (el predominio de curvas dará una sensación más amigable, suave y lúdica, mientras que las rectas harán lugar a algo más tenso, fuerte, rígido y agresivo).

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

Síntesis Gráficas con predominio de curvas

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

Síntesis Gráficas con predominio de rectas

3. GEOMETRIZACIÓN, PARALELAS, PROPORCIONES Y MODULACIÓN

La construcción de la síntesis debe ser técnicamente pura, definida y precisa, lo cual potenciará su atractivo y pregnancia.

- > Es fundamental el tema de la Geometría, buscando reconocer en cada objeto a sintetizar la estructura geométrica que da origen a su morfología (con qué figuras geométricas se lo puede asociar).
- > Asimismo, el manejo adecuado de las proporciones, de los módulos y de las paralelas colaborará a generar resultados más precisos y pregnantes.

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

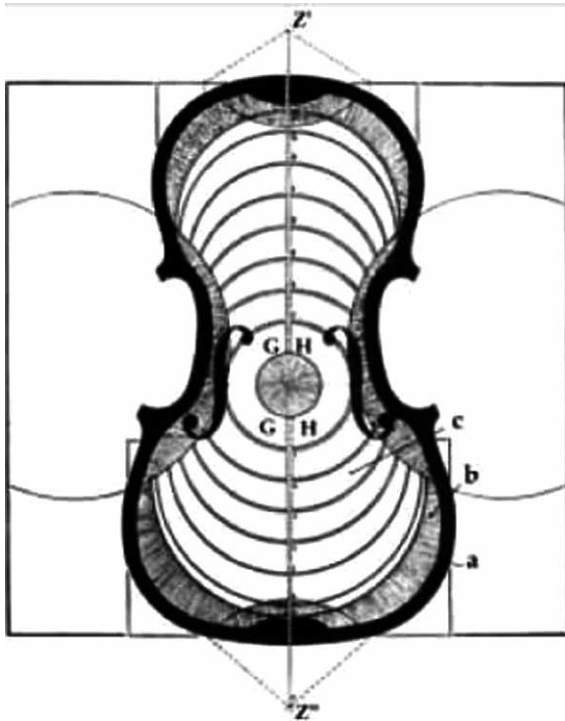
Síntesis a mano alzada
(sin geometrización ni paralelas,
ni modulación)

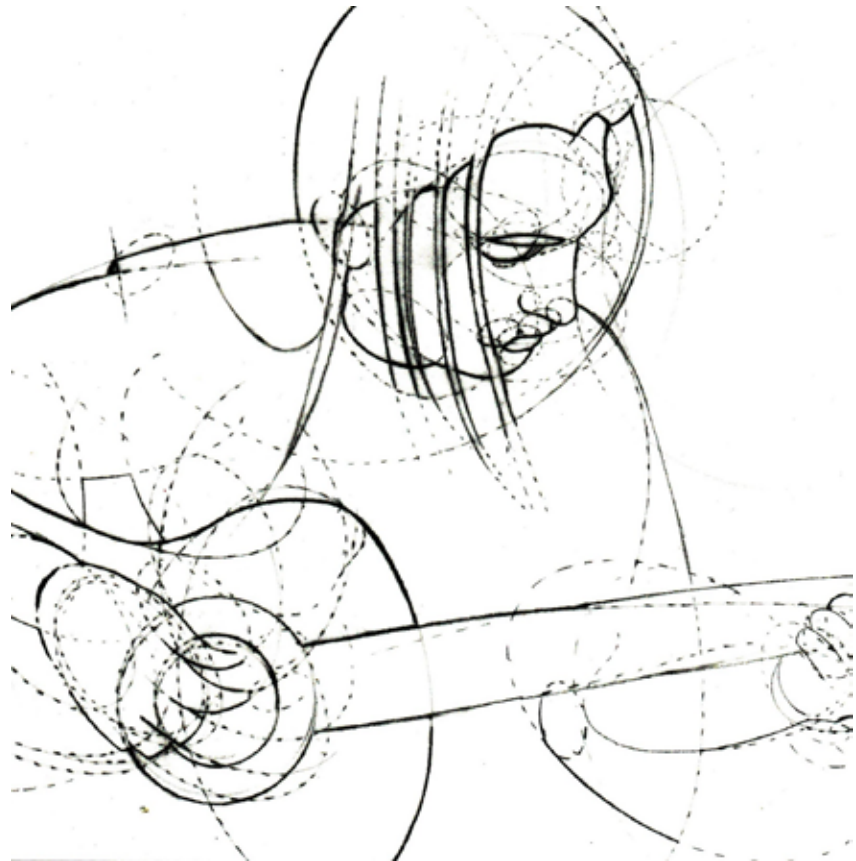
Síntesis gráfica con trazos puros
(con geometrización, simetría,
paralelas y modulación)

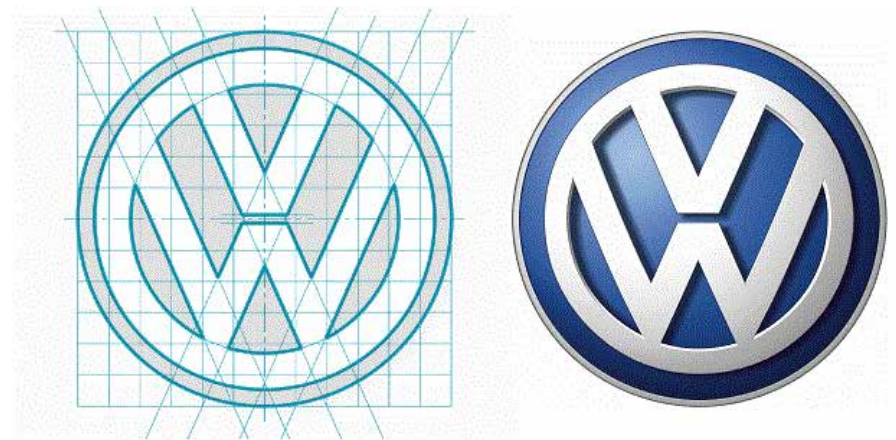
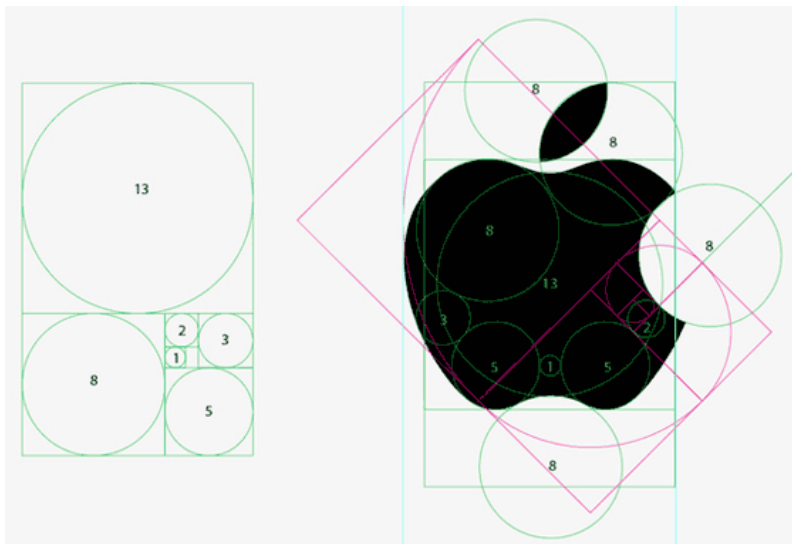
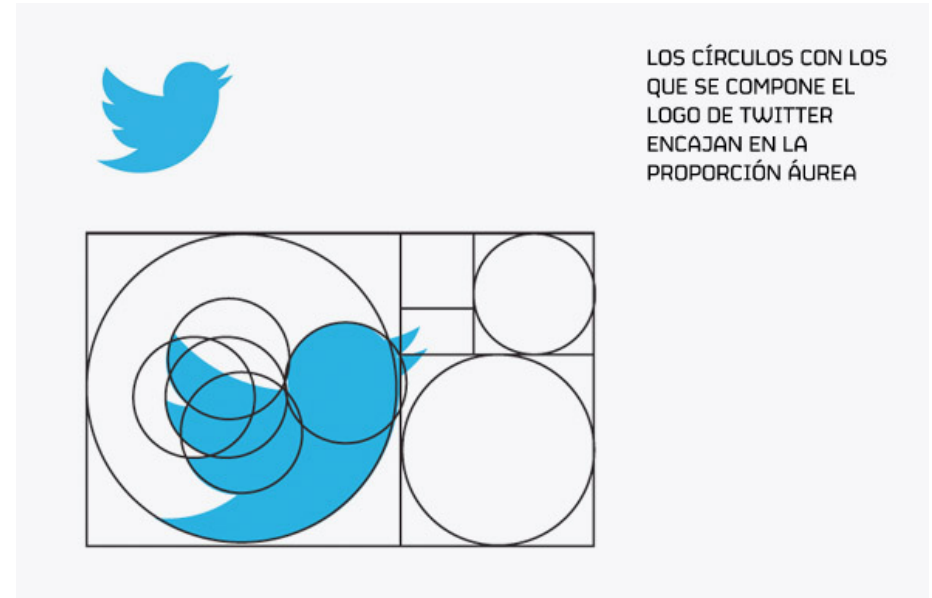
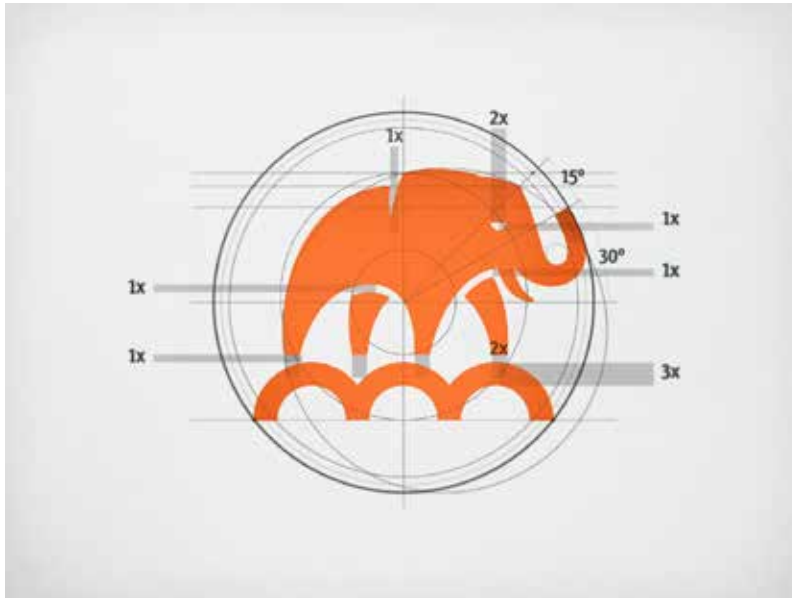
¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

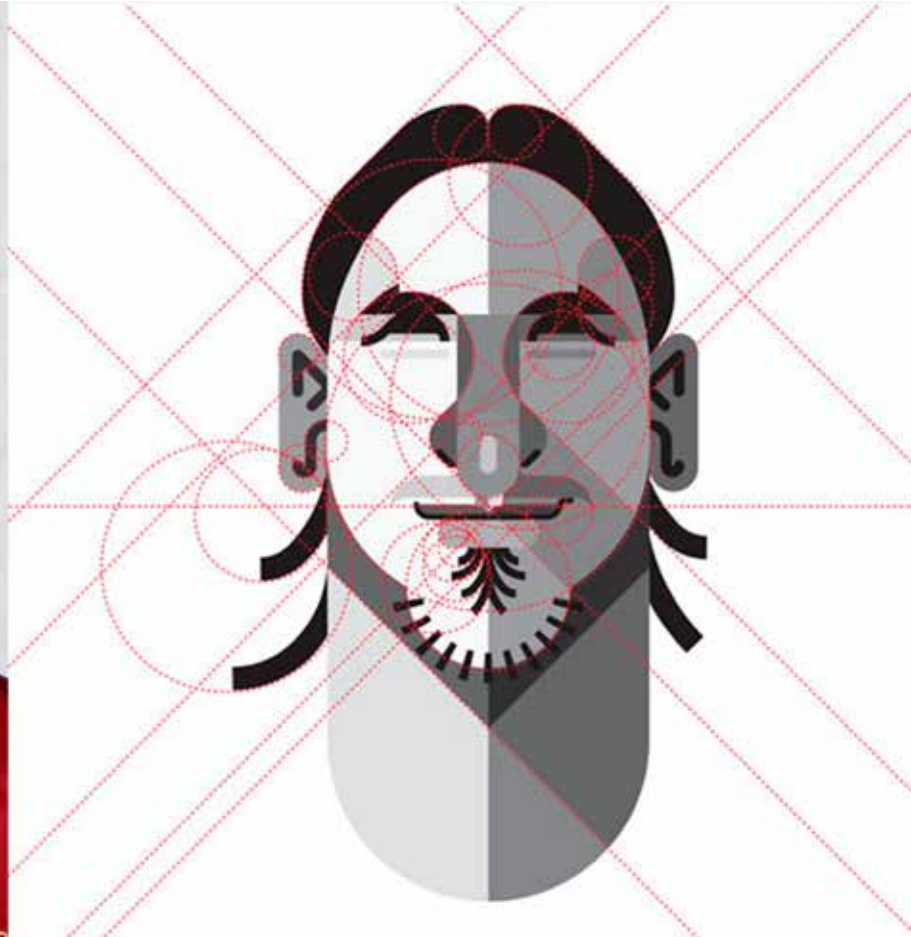
En todo objeto o figura se puede reconocer su estructura geométrica.

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

4. FOCO PARA LA AUTOCORRECCIÓN

Un modo de autodiagnosticar el proyecto que se está encarando es reconocer los problemas que pueden aparecer y entender las causas que los originan.

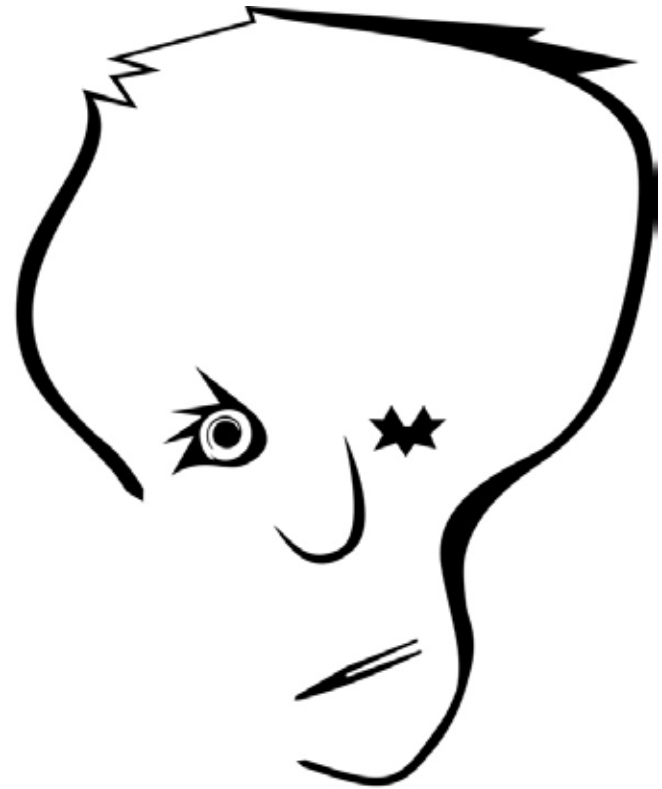
> Para definir esto, hay que tener en cuenta que los problemas pueden ser de 7 tipos, a saber:

- A) PROBLEMAS DE RECONOCIMIENTO DEL GRUPO DE PERSONIFICACIÓN / IDENTIKIT.
- B) PROBLEMAS DE FALTA DE SÍNTESIS.
- C) PROBLEMAS DE TERMINACIÓN Y FALTA DE GEOMETRIZACIÓN.
- D) PROBLEMAS DE CONVIVENCIA ENTRE PLANOS Y LÍNEAS.
- E) PROBLEMAS DE GROSORES, TERMINACIONES Y REMATES EN LAS LÍNEAS Y PLANOS.
- F) PROBLEMAS DE UNIFORMIDAD Y COHERENCIA VISUAL.
- G) PROBLEMAS DE PREGNANCIA Y ATRACTIVO.

A) PROBLEMAS DE RECONOCIMIENTO DEL GRUPO DE PERSONIFICACIÓN / IDENTIKIT

- No se reconoce. No funciona como una representación acorde al grupo de personificación.
- No se respeta la esencia del identikit, deformándose o generándose otra cosa muy distinta.

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

B) PROBLEMAS DE FALTA DE SÍNTESIS

- Se sigue sujeto a las luces y sombras, lo cual no es un buen camino para sintetizar.

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

- Hay sectores que pudieron ser sintetizados y otros no.

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

- No se logra reducir el identikit a la menor cantidad de trazos posibles. Todavía sobran cosas, aunque cuesta detectar cuáles.
- El camino de elaboración fue al identikit ir sacándole algunos detalles. No se abordó la representación sintética de otro modo (sin encadenarse a reducir solo detalles).

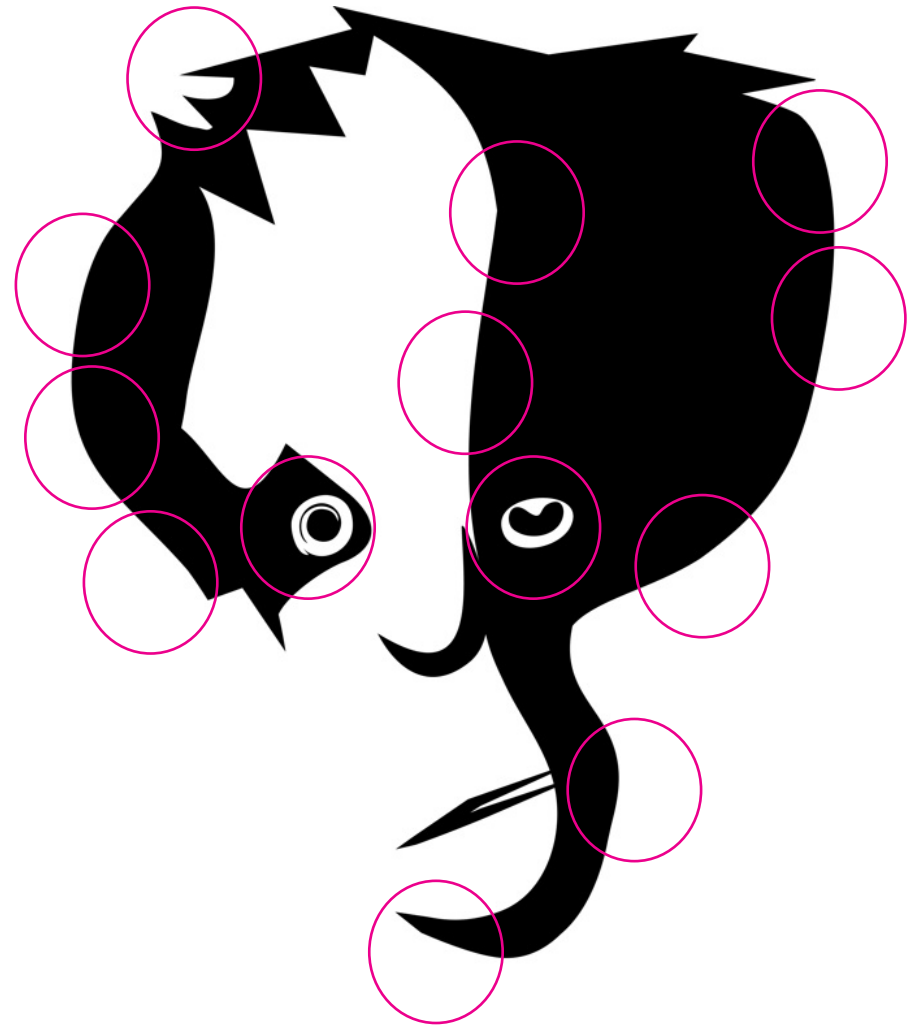
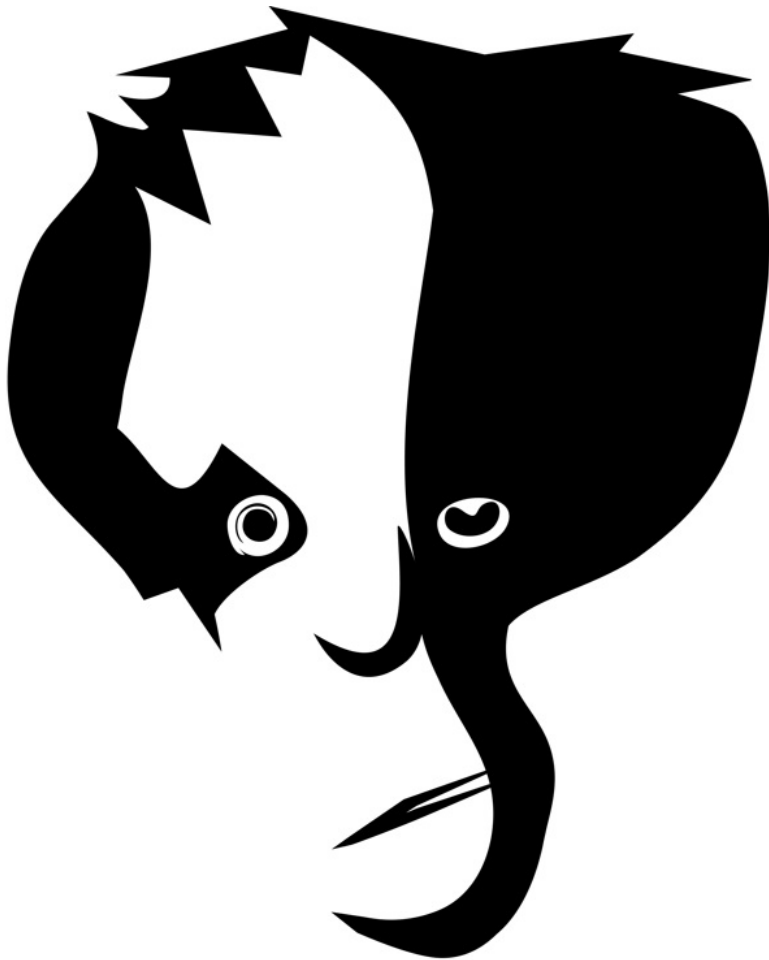
¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

C) PROBLEMAS DE TERMINACIÓN Y FALTA DE GEOMETRIZACIÓN

- Está desprolijo. Parece una síntesis hecha solo a mano, con la irregularidad en los trazos por presencia de nodos molestos o mal trabajados.
- Las líneas-formas no han sido geometrizadas, lo cual le quita pureza a las formas.

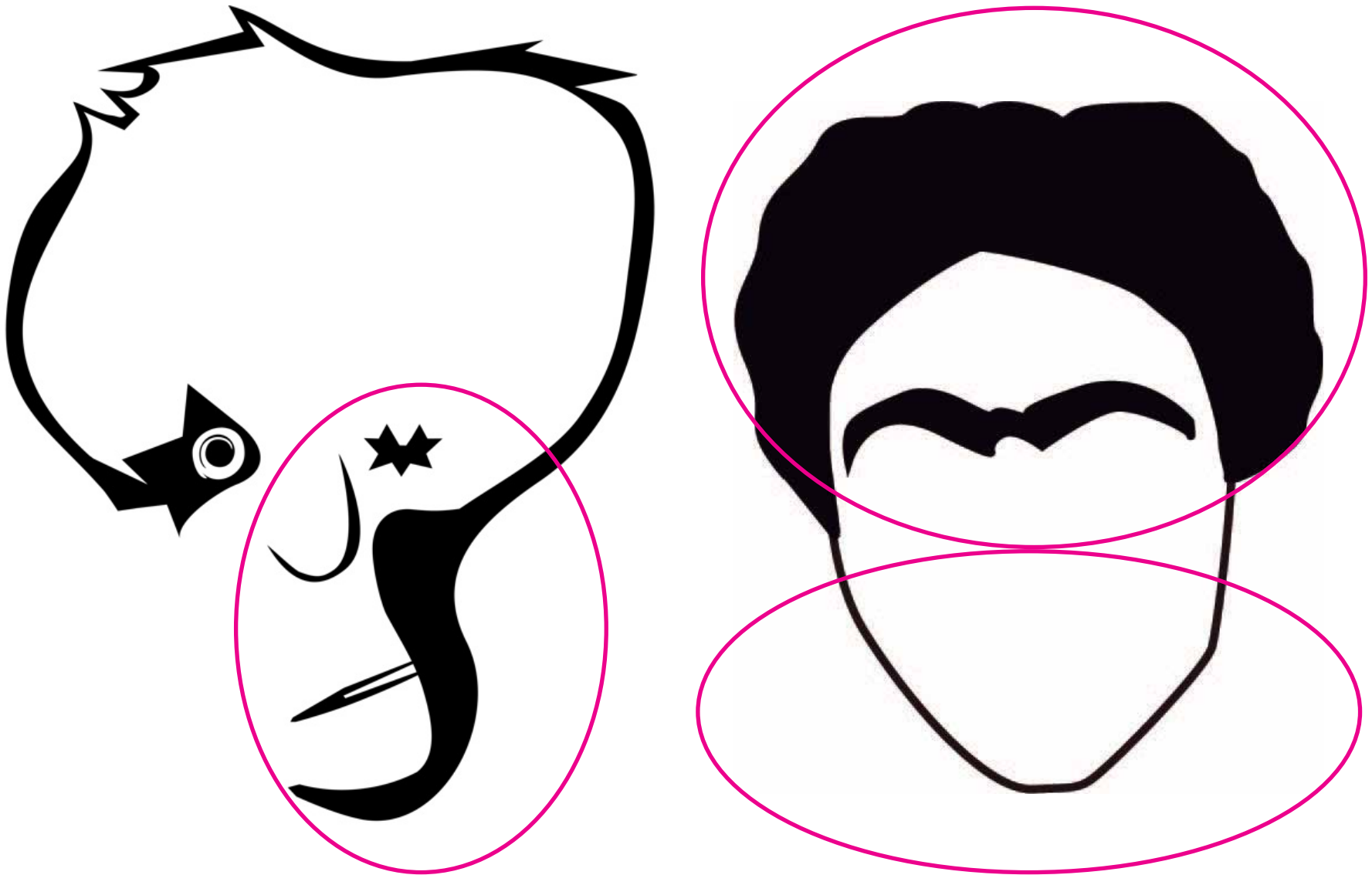
¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

D) PROBLEMAS DE CONVIVENCIA ENTRE PLANOS Y LÍNEAS

- No se sabe si es una síntesis de línea o de plano. Los planos son finos y las líneas demasiado gruesas.
- En la misma síntesis se mezclan indiscriminadamente líneas y planos sin control ni intención, lo cual genera un resultado poco homogéneo, que no se percibe como un todo.

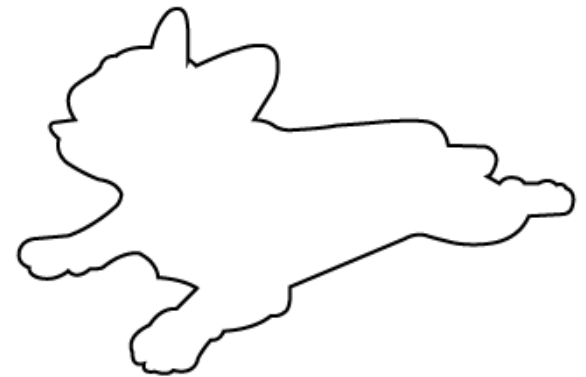
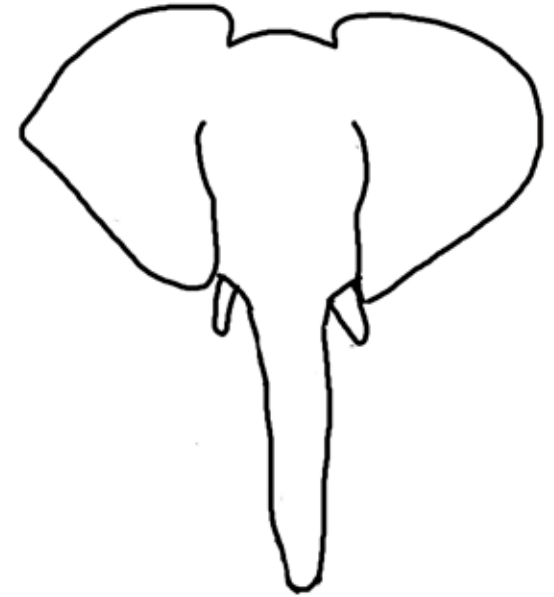
¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

E) PROBLEMAS DE GROSORES, TERMINACIONES Y REMATES EN LAS LÍNEAS Y PLANOS

- Los grosores de línea no siguen un crecimiento o decrecimiento proporcionado. Conviven líneas demasiado finas con otras muy gruesas.
- Se trabajó todo con el mismo grosor de línea, lo cual es muy poco creíble (síntetizar no es contornear un objeto). Falta manejar diferentes grosores, según la perspectiva o punto de vista).

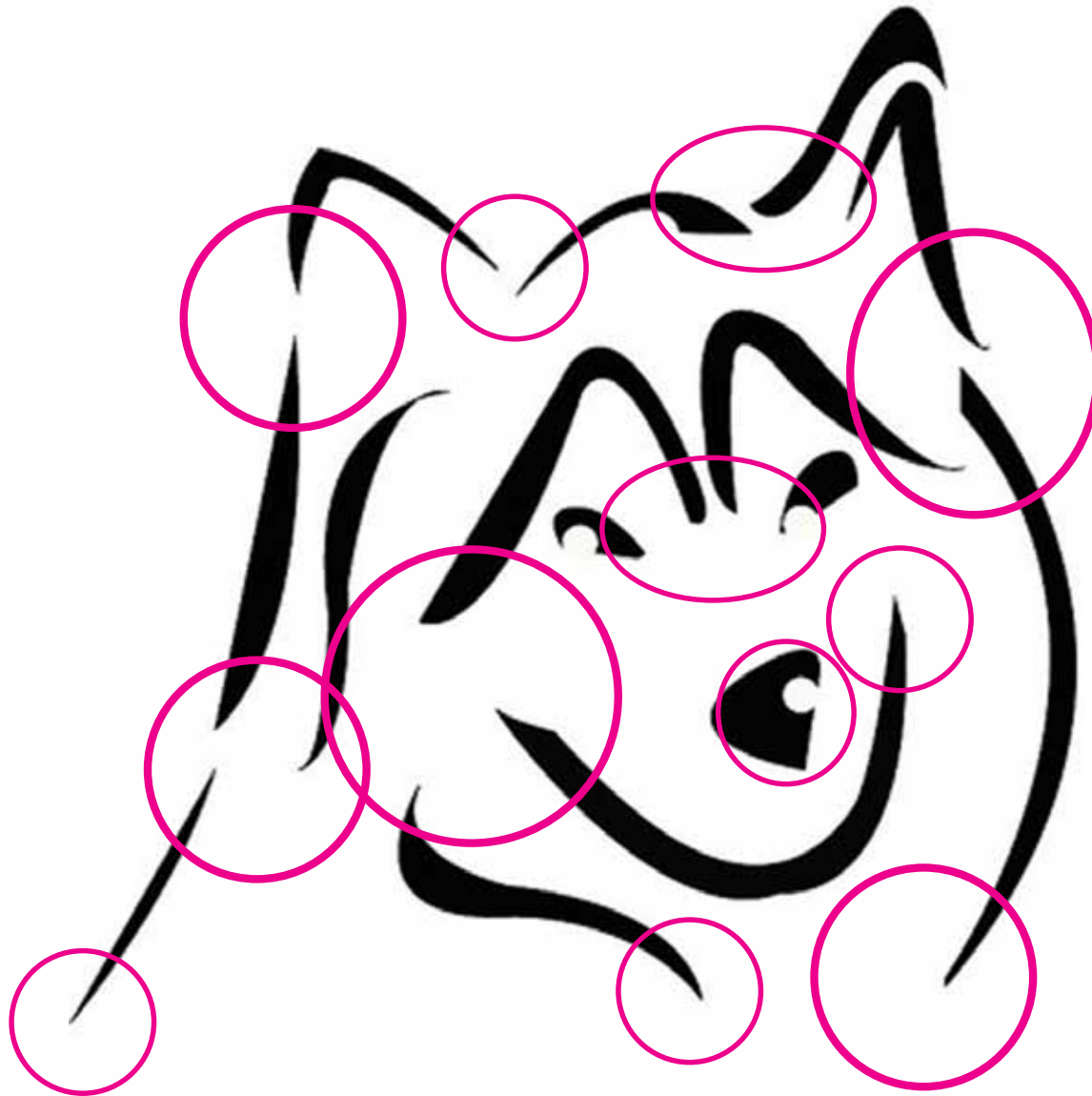
¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

- Los remates de las líneas parecen “pelos de gatos”, afinándose de modo ridículo.
- Las terminaciones y cortes de líneas o extremos de las formas no siguen un criterio. En algunos lados terminan en curvas y en otros en rectas o aristas.

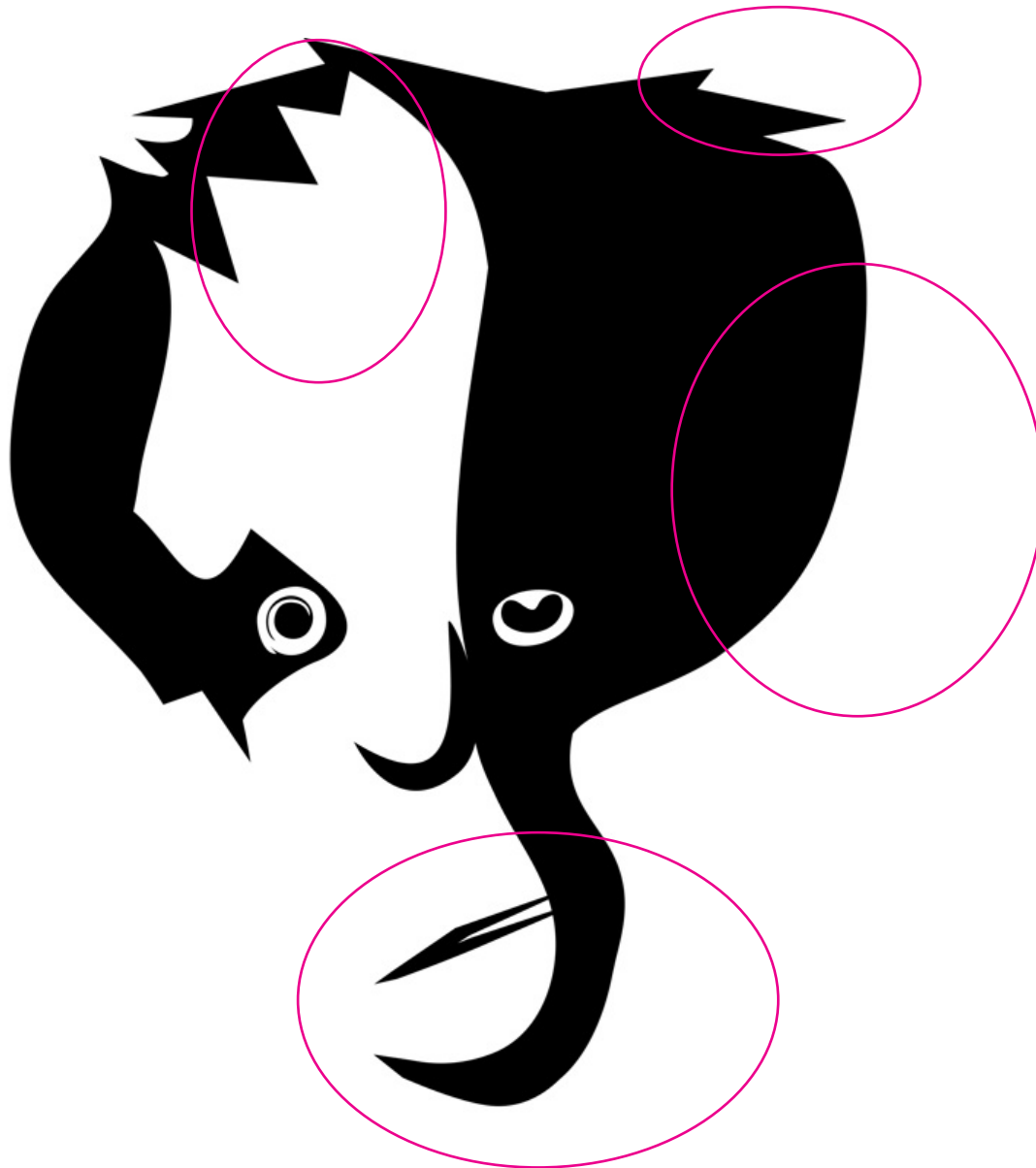
¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

F) PROBLEMAS DE UNIFORMIDAD Y COHERENCIA VISUAL

- En las formas no hay una coherencia, se usan tanto curvas suaves, como rectas de manera indiscriminada, lo cual genera un aspecto extraño.

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR UNA SÍNTESIS GRÁFICA?

- Se percibe la síntesis como un conjunto de trazos o formas sueltas, que no generan un signo único unificado y pregnante. Se “desarma”.

G) PROBLEMAS DE PREGNANCIA Y ATRACTIVO

Como resultado de todos los ítems anteriores, la propuesta de síntesis no logra ser pregnante o fuerte desde los visual ni logra presentarse como atractiva.

EL ARTE DEL BUEN DECIR

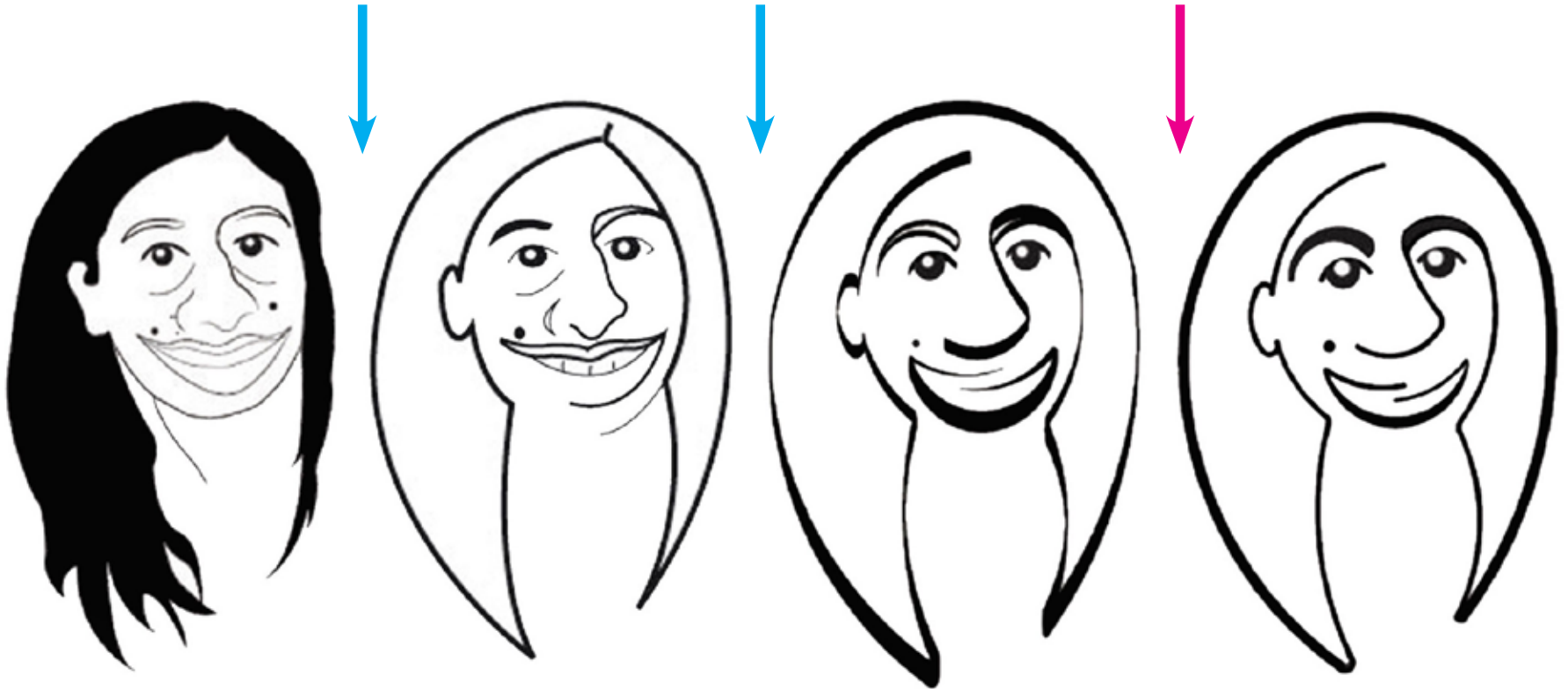
Analizando procesos de Síntesis Gráficas

PROCESOS Y METODOLOGÍAS

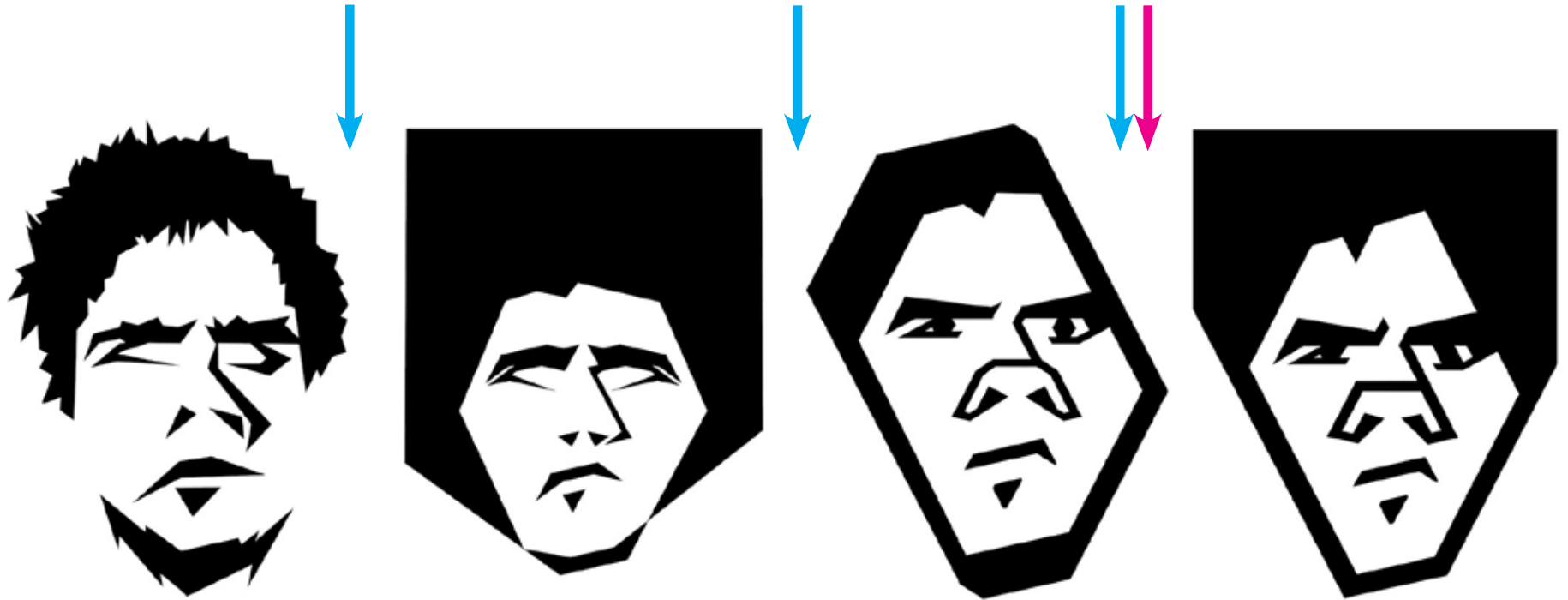
Cada proceso en la elaboración de la síntesis gráfica es diferente y transita por 2 pasos muy marcados (que no siempre se dan en el mismo momento):

- **Salto cualitativo** (→): cuando se ha producido un "click" fuerte que posibilitó que se cambie radicalmente la mirada y se tomen más decisiones.
- **Purificación de formas** (→): cuando se busca definir y hacer más puras las formas, pero sin grandes saltos cualitativos (porque no se necesitan o porque aún no se han podido definir).

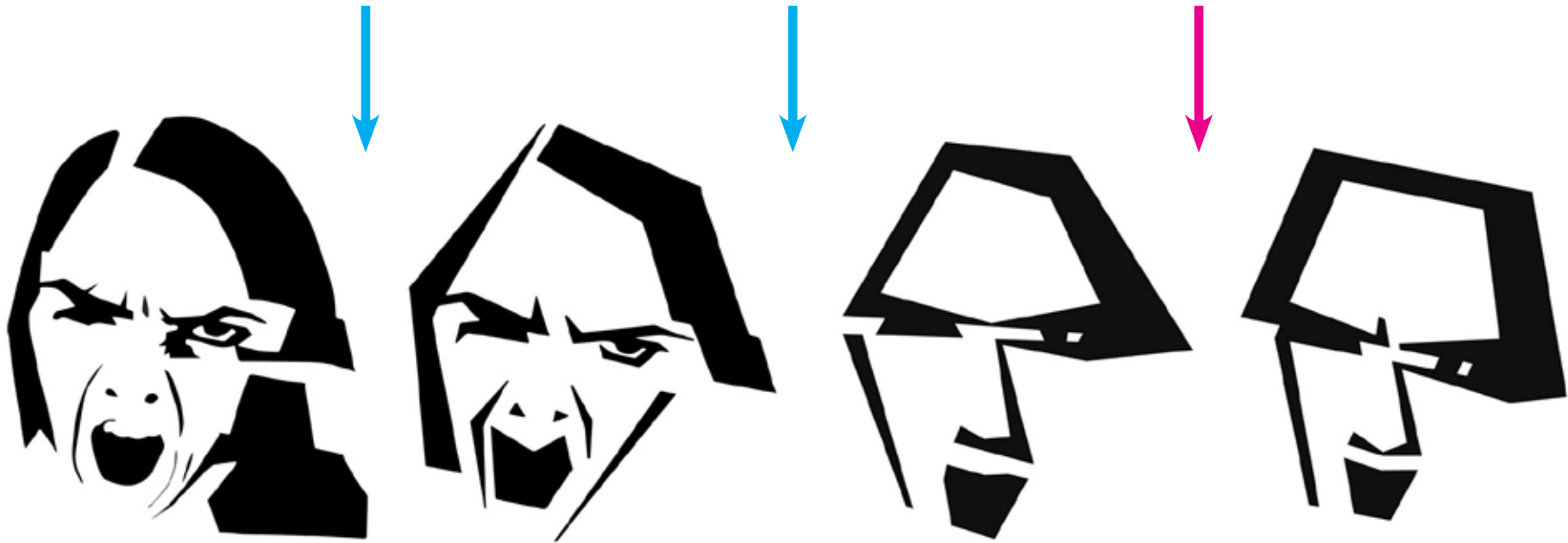
ANALIZANDO PROCESOS DE SÍNTESIS GRÁFICAS

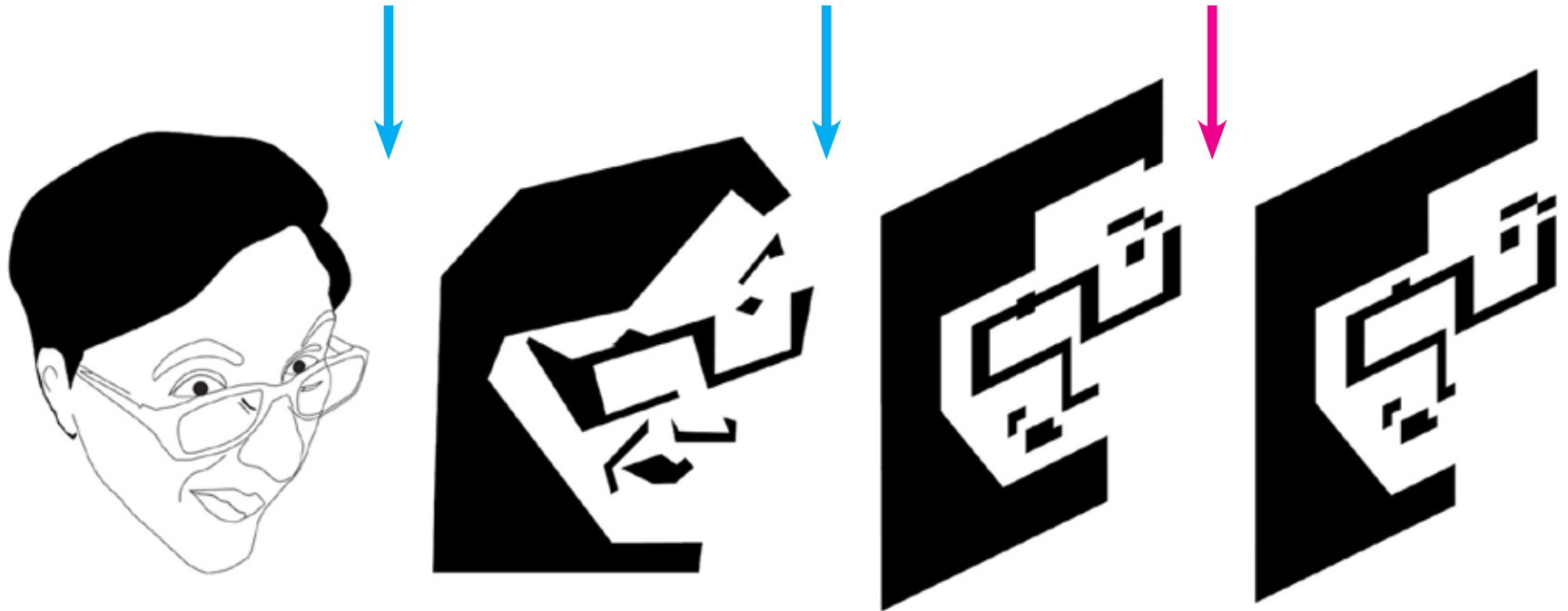
ANALIZANDO PROCESOS DE SÍNTESIS GRÁFICAS

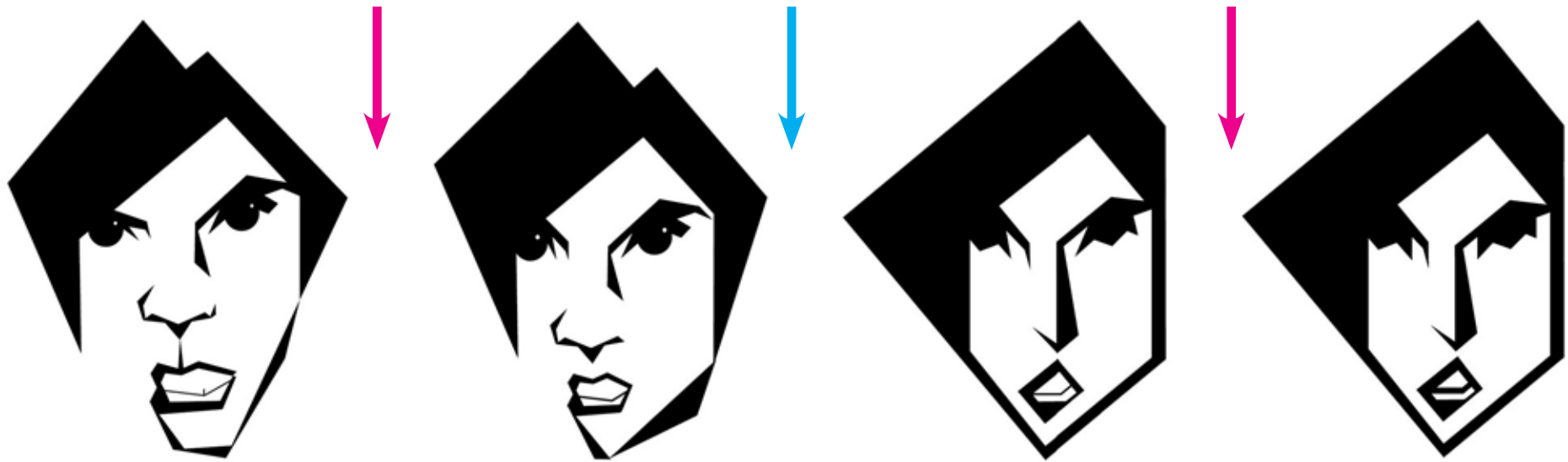
ANALIZANDO PROCESOS DE SÍNTESIS GRÁFICAS

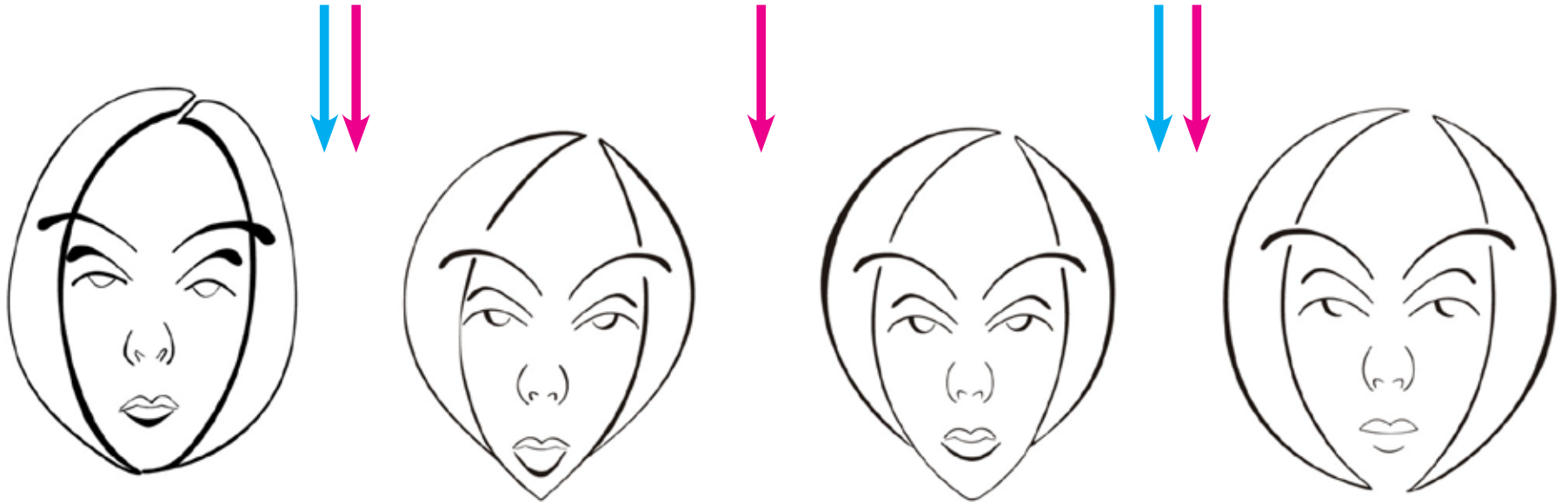
ANALIZANDO PROCESOS DE SÍNTESIS GRÁFICAS

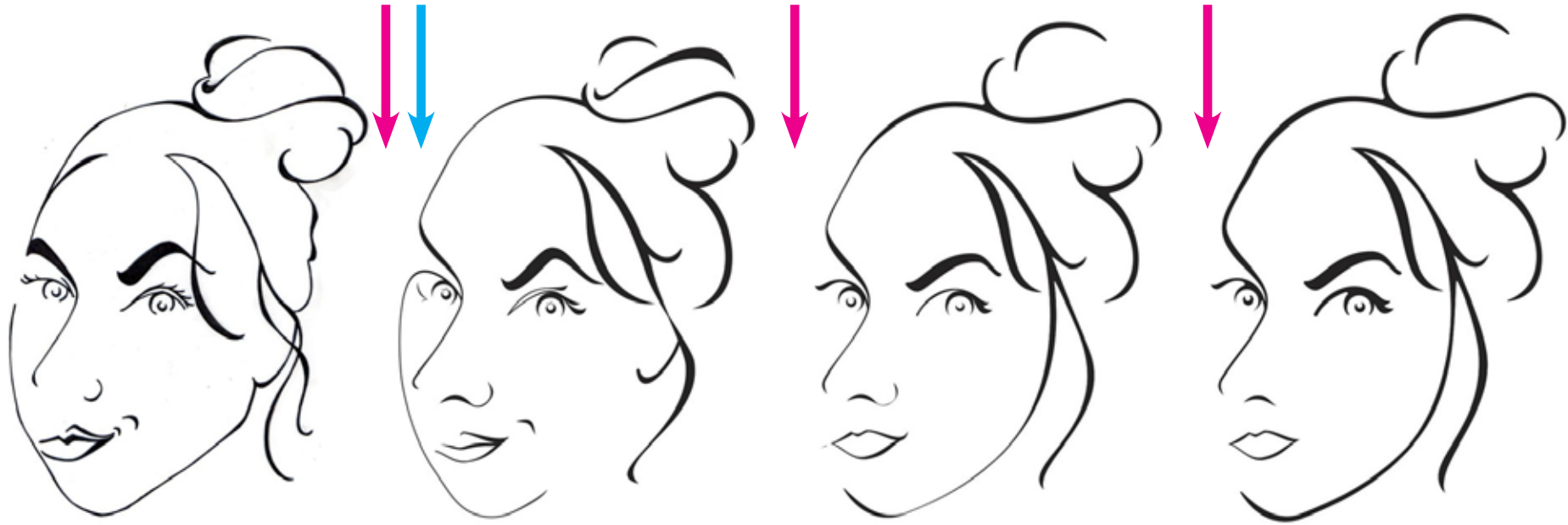
ANALIZANDO PROCESOS DE SÍNTESIS GRÁFICAS

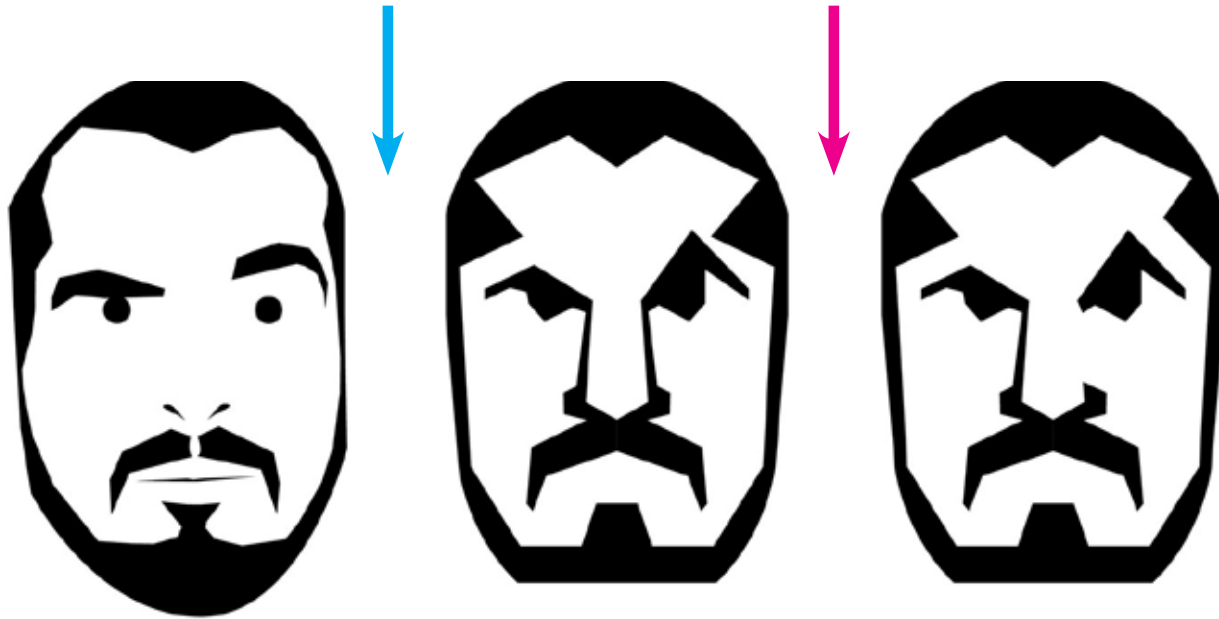
ANALIZANDO PROCESOS DE SÍNTESIS GRÁFICAS

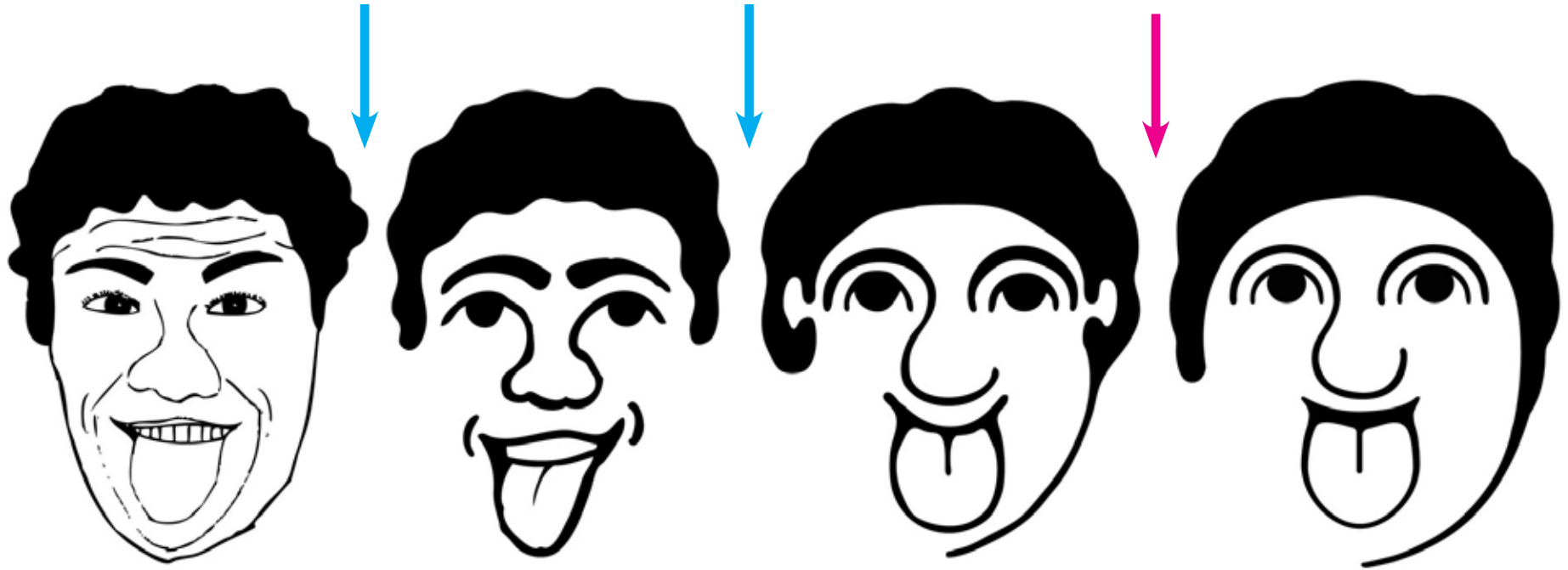
ANALIZANDO PROCESOS DE SÍNTESIS GRÁFICAS

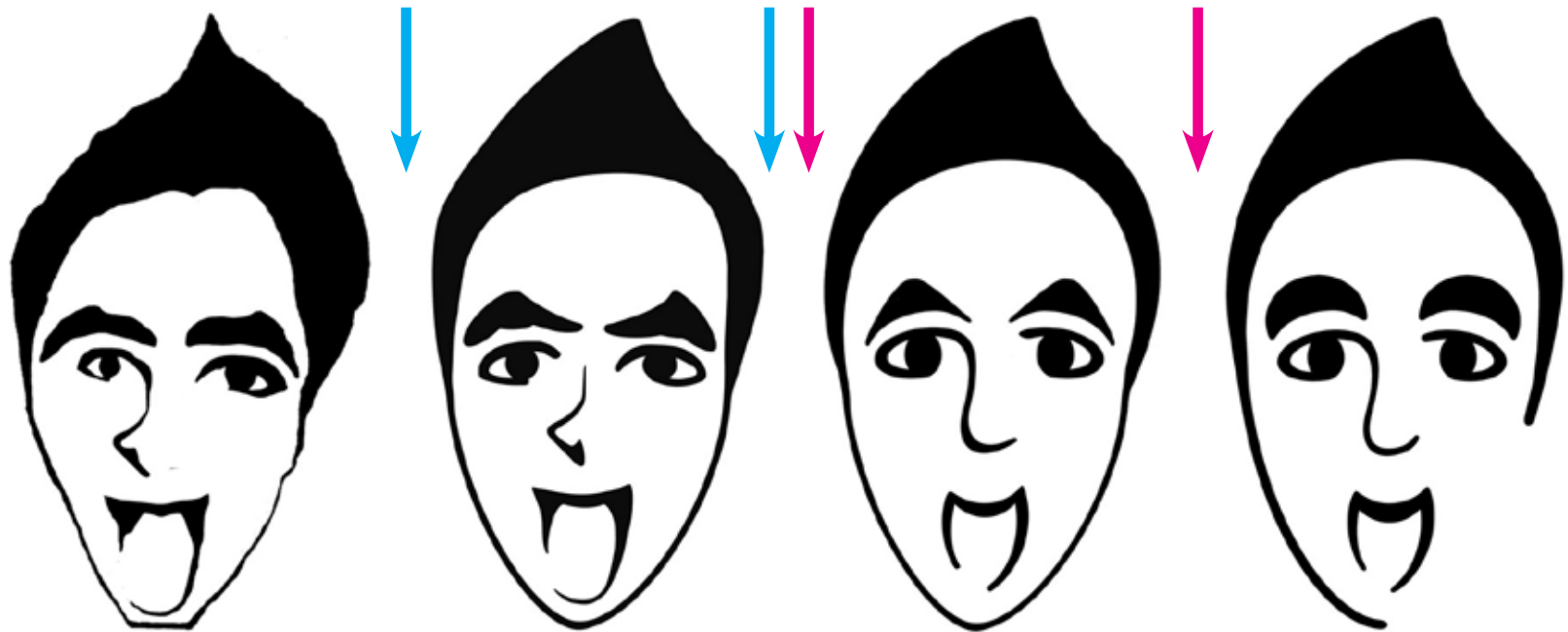
ANALIZANDO PROCESOS DE SÍNTESIS GRÁFICAS

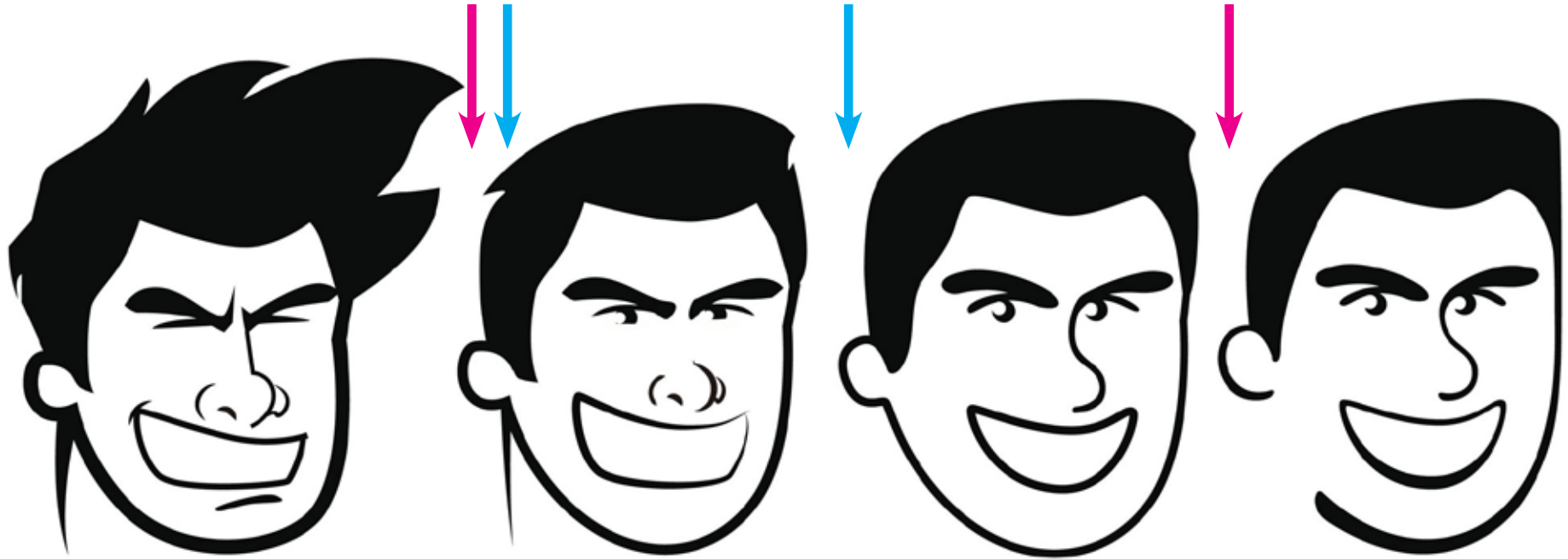
ANALIZANDO PROCESOS DE SÍNTESIS GRÁFICAS

ANALIZANDO PROCESOS DE SÍNTESIS GRÁFICAS

ANALIZANDO PROCESOS DE SÍNTESIS GRÁFICAS

¡Gracias!