

SÍNTESIS DE LA FORMA

EN AUTORRETRATO

Dulce María García Lizárraga

DEPARTAMENTO DE MÉTODOS Y SISTEMAS, UAM-X

Gabriel Alejandro Loyo Romero

DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y ANÁLISIS, UAM-X

María de Guadalupe Morales Fonseca

DEPARTAMENTO DE MÉTODOS Y SISTEMAS, UAM-X

ENTENDEMOS QUE la síntesis gráfica implica la capacidad, como su nombre lo indica, de simplificar formas o conceptos sin eliminar su fuerza expresiva o la comunicación del mensaje. La síntesis, por tanto, no se refiere a la sustitución formal, esquemática de las imágenes, sino a que ciertos elementos formales logren la expresión completa y significativa de la imagen, concepto u objeto, según se trate. Su fin es suprimir los detalles innecesarios a la par de potenciar aquellos que resulten esenciales para la claridad de la comunicación,¹ en este caso de la identificación de la persona a través del rostro.

Es a partir de este concepto de síntesis, y como parte del programa del Módulo II *Interacción Contexto-Diseño*, del Tronco Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, que nos propusimos trabajar en conjunto (grupos AB02 y AB04), durante el trimestre 23-I, un ejercicio de diseño con base en el tema de la síntesis formal aplicada a la figura humana, en particular del rostro, al que llamamos Autorretrato. Este ejercicio pasó, como todo

Figura 1: Cartel de la exposición "Síntesis de la forma en autorretrato".

¹ Cátedra Yanitorio, *Apunte teórico-práctico/síntesis gráfica*, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA, Buenos Aires, 2011.

▲
Figura 2: Sesiones con el profesor Gabriel Loyó.

proceso de diseño, por varias etapas de trabajo entre el grupo docente y el del estudiantado que culminó con la exposición de los resultados en la Galería del Tronco Divisional, gracias a la asistencia del maestro Jose Alberto Cruz Jiménez, coordinador del Tronco Divisional.

Es importante no confundir la síntesis con la abstracción: “La abstracción no es un invento del siglo xx, ha sido parte de nuestro lenguaje visual desde el origen de la humanidad. Desde las imágenes de grafismo *naïf* halladas en las cavernas prehistóricas...”² Poulin agrega que: “En comunicación visual hay distintos grados o niveles de abstracción, que van de menos a más abstractos”.³

La primer etapa de este ejercicio de diseño inició con la presentación y el análisis (en una sesión con ambos grupos en la sala isóptica) del tema de la síntesis gráfica, síntesis de la forma o

síntesis formal (términos entendidos como sinónimos), en la que se mostró cómo se ha resuelto la síntesis formal desde la antropo, zoo y fito morfología, o de objetos inanimados representativos de la arquitectura o el diseño industrial. Se hizo énfasis en el uso de este recurso en la comunicación iconográfica (señalética, logos, símbolos, publicidad, etcétera). En esta sesión, otra de las intenciones fue mostrar las alternativas para aplicar en la síntesis gráfica a partir de la gramática visual, desde los elementos primarios de la forma como la línea (continua o aislada, delgada o gruesa, recta o curva) o el plano, a partir de la geometrización; de los elementos visuales, como el uso del

² Richard Poulin, *El lenguaje del diseño gráfico*, Promopress, Barcelona, 2012, págs. 169 y 172

³ *Idem*, pág. 172

▲
Figura 4: Resultados del grupo AB04, técnica digital.

color o textura con diferentes técnicas análogas y digitales, hasta los elementos de ordenamiento, como el equilibrio, la simetría o la jerarquía.

En una segunda etapa, se presentó una perspectiva cercana al tema del autorretrato y cómo se podría realizar la síntesis formal de éste. Se analizaron cada uno de los elementos del rostro, desde el tipo de cráneo, los ojos, la nariz, la boca y las orejas, hasta el tipo de cabello y la forma del rostro (principalmente en su representación frontal). En conjunto, se examinó la postura de los hombros o bien las expresiones en los diferentes elementos mencionados en los que podemos reconocer rasgos de personalidad. Se mostraron ejemplos de síntesis formal en autorretrato, tanto de personas

representativas en el ámbito del diseño como de otros personajes reconocidos. Nuevamente se procuró que el estudiantado identificara el uso de los elementos de la gramática visual en la realización de la síntesis.

En una tercera etapa, el maestro Gabriel Loyo mostró, en la práctica, el trazo detallado de un rostro genérico con énfasis en las proporciones, la posición y la simetría, además de la forma de cada uno de sus componentes (ojos, nariz, boca, orejas y cabello) y la manera óptima de representarlos para generar un rostro figurativo. A este rostro general se le tendría que agregar entonces los rasgos particulares para que cada integrante del grupo generara su autorretrato y así tener como resultado la síntesis de su propia imagen.

Otra etapa se llevó a cabo en el aula, después de que se hubieran trabajado ejercicios de rostros y en particular el personal; se examinaron los bocetos en sus bitácoras y el equipo docente observó que se estaban presentando, especialmente en el grupo AB02, autorretratos realistas y detallados (volumen mediante luces, sombras y texturas), lo cual se presentaba una dificultad (creativa) para realizar la síntesis (imágenes), por lo que hubo que reforzar el tema. A esta siguieron otras sesiones de revisión y corrección.

En el caso del grupo AB04 se decidió utilizar la técnica digital para la representación del autorretrato. Esto consistió en utilizar un *software* especializado para generar imágenes vectoriales (revisado anteriormente en el aula de cómputo durante el curso), con la finalidad de incluir técnicas digitales, además de las análogas (tradicionales) para la construcción de una imagen sintética. Cabe mencionar

que ambas técnicas (análoga y digital) tienen ventajas y desventajas en su utilización, no obstante, lo importante fue conocer y compartir las diversas herramientas y técnicas que permitieron llevar a cabo esta práctica del diseño, que culminó con un autorretrato tanto de estudiantes como de docentes.

Tomando como referencia la cita del aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry: “La perfección no se alcanza cuando no hay nada más que añadir sino cuando ya no queda más por quitar”, la última etapa consistió en reducir al mínimo la morfología de cada uno de los elementos del rostro para posteriormente poder identificar, seleccionar y conjuntar o separar los que nos parecieran característicos y significativos de cada uno, para lograr con dichos elementos sustantivos una comunicación visual efectiva final.

Este ejercicio de diseño fue realizado en los grupos AB02 y AB04 del Módulo Interacción Contexto Diseño en el trimestre 23-I, con el apoyo y guía del profesor Gabriel Loyo y las profesoras Dulce María García y Guadalupe Morales, quienes también participamos con nuestra propuesta de síntesis de autorretrato. El objetivo final compartido fue identificar nuestros rasgos en interacción y diferenciar alguno o algunos que por sí solos pudieran constituir esa característica distintiva que fuera posible de transcribirse de un modo sencillo y lograr un autorreconocimiento.

El ejercicio finalizó con una exposición presentada en la Galería del Tronco Divisional de CyAD, la cual se inauguró el 12 de junio de 2023 y que permitió no sólo exponer al público (comunidad universitaria) los

autorretratos, sino también la oportunidad de compartir entre estos dos grupos su experiencia durante el proceso (técnico y creativo).

Figura 5: Resultados del grupo AB02 en la Galería del Tronco Divisional.

REFERENCIAS

- Loomis, Andrew, *Drawing the head and hands*, Titan Books, Reino Unido, 2015.
- Lupton, Ellen y Phillips, Jennifer, *Diseño gráfico. Nuevos fundamentos*, G.G, Barcelona, 2008.
- Poulin, Richard, *El lenguaje del diseño gráfico*, Promopress, Barcelona, 2012,
- Cátedra Yantorno, *Apunte teórico-práctico/síntesis gráfica*, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA, Buenos Aires, 2011.