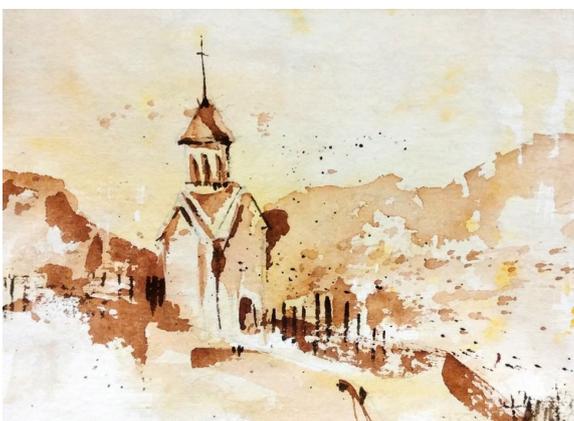

El lenguaje de la síntesis rota

Reducción y jerarquización. Dicción del pincel.

TANTATINTA
ESCUELA DE ACUARELA

©2019 - Material de divulgación sin fines de lucro - El texto es propiedad intelectual de Vladimir Merchensky y Escuela Tantatinta - Este material está sujeto a derechos de autor - Prohibido su uso con fines de lucro

▲ **Progresión constructiva:** sobre un colchón inicial de gestos difusos y caladuras de blanco nítido, pintamos tres capas: áreas grandes de color diluido, áreas medianas con media carga y por último gestos breves, líneas y puntos con mayor intensidad cromática, dejando caladuras internas en cada paso. La ejercitación de esta progresión nos ayuda a amortiguar las capas agregadas y aprender a administrar contrastes de carga equilibrar la unidad del conjunto con las singularidades de los acentos.

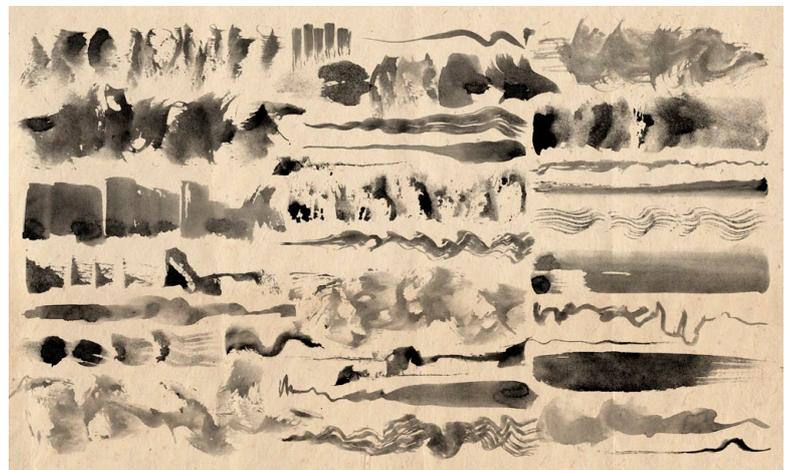
La acción de llevar una imagen a un grado mayor de síntesis implica operaciones que pueden malinterpretarse como contradictorias, porque se quitan elementos para concebir una nueva totalidad de mayor contundencia, y porque se reúnen partes a la vez que se las reduce y ordena en jerarquías. En un discurso visual denominamos síntesis a aquella distribución que concentra ideas principales en sus acentos, reduce su legibilidad a breves sugerencias en la periferia y evita subestimar al lector con elementos redundantes.

En la academia de arte, la ilustración publicitaria o el diseño gráfico se suele abordar la síntesis compositiva a partir de formas geométricas, planos positivos y negativos, líneas de contorno, simplificación de sombras, etc. En cambio, las posibilidades expresivas de la acuarela (el gesto rústico, el drenaje, el gesto disperso, etc.) permiten una dicción desprolija que le otorga mayor riqueza visual y carácter plástico a la síntesis, en un doble juego de abreviaturas y deterioros. A este juego lo llamamos "síntesis rota".

Podríamos pensar que una pintura descriptiva y elaborada exige mayor dominio técnico que su "síntesis rota", pero en este lenguaje no hay descuido por falta de esmero, sino una audacia conquistada a fuerza de repetir la búsqueda. Si ella nos despierta interés, podemos adquirirla con práctica mediante un proceso de simplificación donde nuestra composición, más que prescindir de detalles, aprende a administrarlos y donde la mano y la mente reducen progresivamente su necesidad de controlar o imponer.

■ Herramientas y sugerencias para aproximarnos a este lenguaje:

- » **Sketch y estudios preliminares:** hacer bocetos previos pequeños a lápiz o a pincel monocromático nos ayuda a proyectar una estrategia adecuada, porque allí decidimos las zonas de mayor contraste donde deberemos cuidar blancos.
- » **Base de luz ambiente:** atenuar el blanco inicial del papel con gestos difusos nos ayuda a administrar luces, unificar la atmósfera y generar profundidad.
- » **Anclajes figurativos:** los acentos son el corazón de nuestra composición, en ellos el espectador inaugura la lectura de toda la obra. Para merecer esa jerarquía deben ser concisos, legibles y singulares.
- » **Silencio enriquecido:** aún cuando la periferia presente menor contraste debemos cuidar su grado de redundancia. Para enriquecerla con tensiones secundarias podemos usar gesto rústico diluido, drenaje, aureola, transparencia desplazada, gesto disperso y efectos como salpicado, esponjado, etc.
- » **Aire junto a los acentos:** salvo que se busque una narrativa opresiva, alrededor del motivo conviene dejar espacios amplios que lo jerarquicen.
- » **Figura abierta y emblocamiento de sombras:** estos recursos ayudan a sofisticar la síntesis, aumentar el grado de sugerencia o insinuación y forzar una decodificación personal del perceptor.

▲ **Dicción del pincel y variación morfológica del gesto:** el gesto rústico (frotis), portavoz cardinal de la síntesis rota, es el rastro sesgado o texturado que deja el pincel cuando su vientre está escurrido. También puede deberse al grano del papel, la velocidad del gesto, la lateralización o rotado del pincel o su falta de presión. Se ejecuta sobre papel seco y el borde de sus caladuras es nítido. Solemos creer que este gesto 'gastado' se obtiene si el pigmento está espeso y sin dilución, pero es un error; la relación de pigmento y agua en la mezcla previa no tiene ninguna injerencia en la obtención del mismo.