

Esfera, 1959, Gego,
(1912-1994).

Ensaio

Processos de síntese

- Simplificação, repetição, rotação, sobreposição, transparência
- Projeções, perspectiva, ampliação
- Construção de formas, texturas e padrões

Transformação gráfica

Tudo na Natureza está em constante transformação, como se pode observar nas fases por que passa a borboleta, no seu ciclo de vida.

A visão não se confina a um mero conjunto de recepções passivas... Quando observamos um objecto saímos ao seu encontro numa exploração activa.

Rudolf Arnheim

Simplificação

Análise e síntese são partes complementares de um processo criativo. A **análise** decompõe o todo em partes, a **síntese** combina os elementos num todo, novo e unificado.

A capacidade de síntese adquirida, quer pelas experiências, quer pelos esboços analíticos realizados anteriormente, quer, ainda, pela aplicação de princípios, métodos e conceitos no domínio das práticas, permite utilizar, adequadamente, procedimentos e técnicas e recriar novas imagens ou objectos.

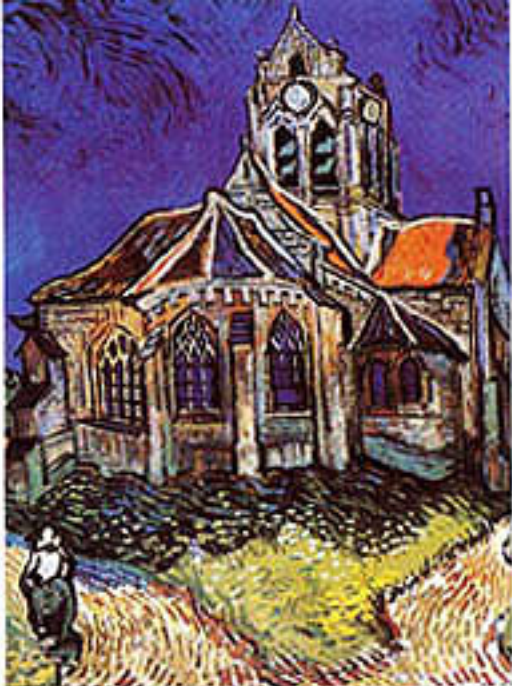

Macieira, versão pontilhista, 1908-09, Piet Mondrian (1872-1944).

Machieira, versão cubista, 1912, Piet Mondrian (1872-1944).

A forma real da árvore "transforma-se", para o domínio plástico, por **simplificação (nivelamento)**, fruto do conhecimento, experiência, modos de ver e de sentir, de conceitos, filosofias e correntes artísticas contemporâneas.

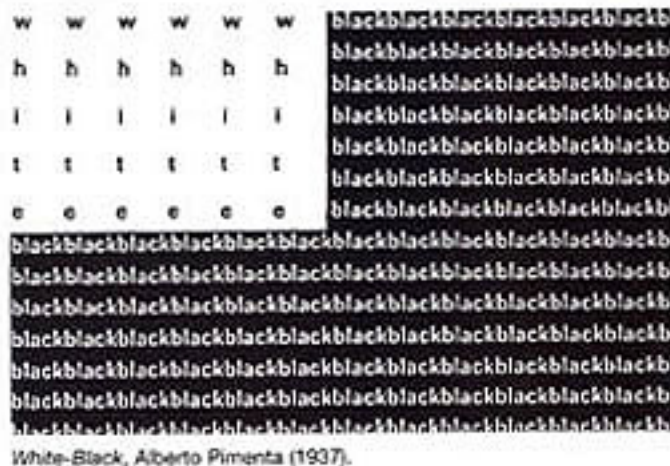
A igreja de Auvers, Van Gogh (1853-1890). Pintura de grande tensão, assimetria e complexidade, característica do Expressionismo. Simplificação por acentuação, nas linhas de contorno, nas texturas, nas relações cromáticas e na aparência global das formas.

Ao observar uma imagem ou objecto, face às inúmeras informações que dele recebemos e à velocidade perceptiva da visão, temos tendência, ao proceder à sua representação, a recorrer a processos representativos sintéticos, reelaborando a sua aparência, simplificando-a em termos de nivelamento ou de acentuação. O acto de ver é pessoal e dinâmico permitindo, por isso, que uma mesma imagem seja interpretada de modos diferentes.

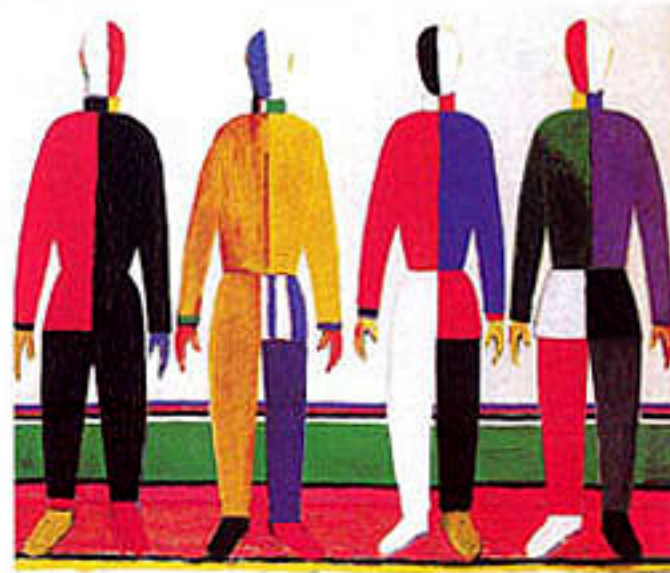
O **nivelamento** unifica, realça a simetria e omite detalhes. Pela **acentuação** as diferenças são realçadas, as proporções exageradas, aumentando-se consideravelmente a tensão.

Refúgio de Ataque Aéreo, expressionismo dramático de Henry Moore (1898-1986). Simplificação por acentuação.

White-Black, Alberto Pimenta (1937).

Atletas, Kasimir Malevich (1878-1935).

Transformação gráfica

Repetição, Claude Vialat (n. 1936).

Repetição

A **repetição** corresponde às conexões visuais ininterruptas, importantes na unificação da expressão plástica. A **continuidade** dos elementos pode ser uma força coesiva da composição gráfica, pictórica ou tridimensional.

Transformação gráfica

Nu Descendo uma Escada, Marcel Duchamp (1887-1968), deslocação da figura, rodando em torno de um eixo.

A rotação na Natureza.

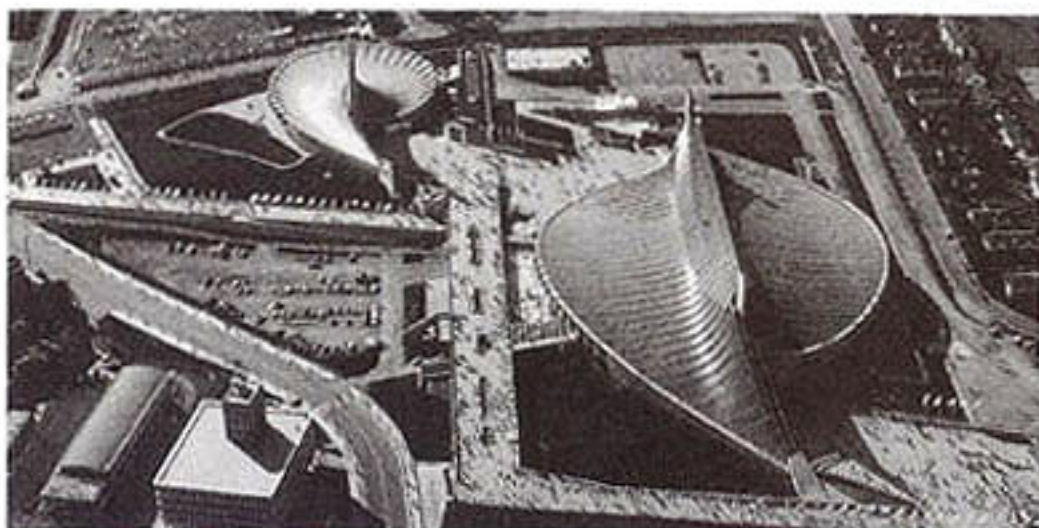
Rotação

A transposição e a representação plástica de um objecto, ou forma, requerem uma dinâmica física e intelectual, ou seja, que se proceda à sua **rotação**.

Percepcionar uma forma pressupõe:

- a colocação dinâmica do observador face ao objecto, rodando o campo de visão em torno dele;
- a selecção e síntese dos elementos definidores da forma;
- o conhecimento e experiência, memória passada, sensação e afectividade.

A transformação da forma real para o domínio das linguagens plásticas passa por factores técnicos: **colocação e rotação** dos objectos e **mobilidade visual**.

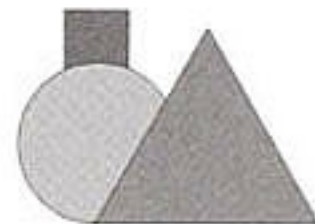
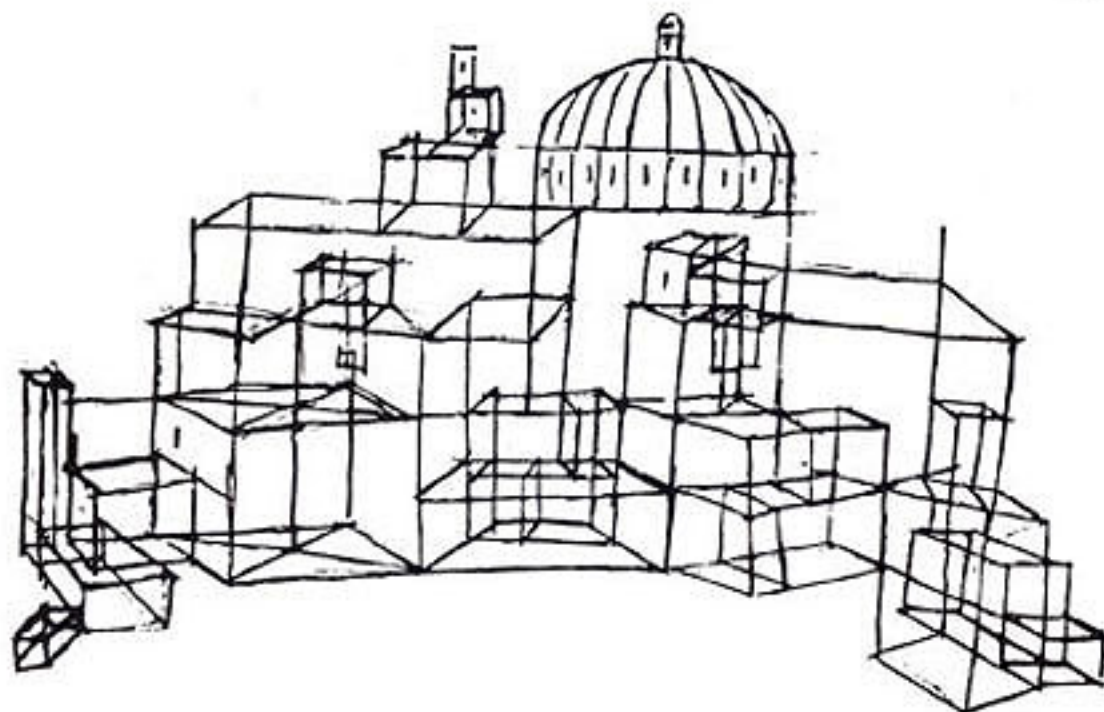
Área Olímpica de Tóquio, Kenzo Tange (n. 1913), exemplo de duas formas de rotação em torno de um ponto e de um eixo.

Liberdade para Todos, Vieira da Silva (1908-1992). A realidade tridimensional é sabiamente transposta para a bidimensional através da rotação da circunferência, da transparência, de repetições e de simplicidade.

Arquitectura II, Lyonel Feininger (1871-1956).

Sobreposição

Consiste na ocultação total ou parcial de formas sobrepostas, consolidando a percepção do espaço tridimensional.

Natura Morta, Giorgio Morandi (1890-1964).

Curva Dominante, Wassily Kandinsky (1866-1944).

Transparência

Efeito visual dado pela sobreposição das formas, gozando estas de capacidade para serem vistas.

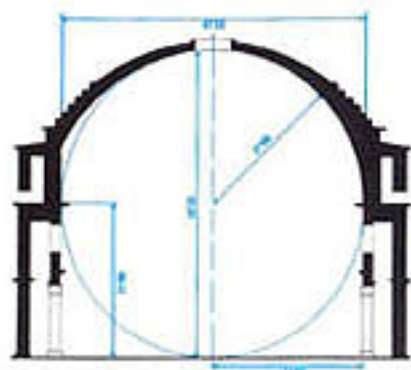
Transformação gráfica

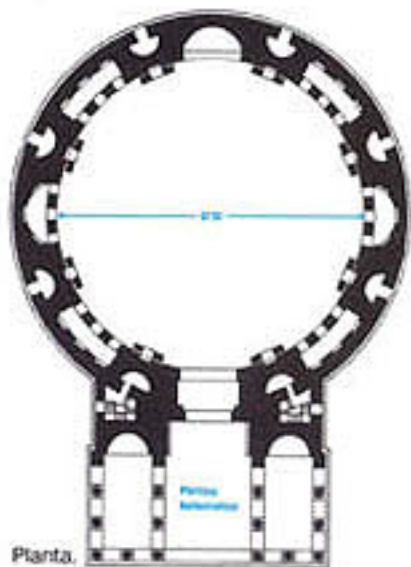
Panteão de Roma, construído por Apolodoro de Damasco, no tempo de Adriano.

Esquema exterior do Panteão.

Secção vertical.

Planta.

Lírio, Nadin Alfonso (1920).

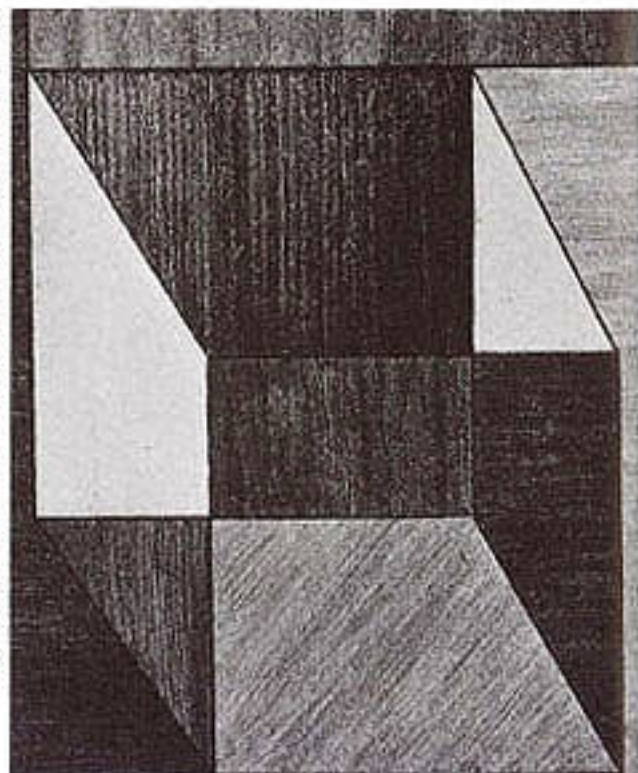
Projecções e perspectiva

A representação dos objectos num espaço bidimensional pode ser feita por diferentes processos, dando-lhes a ilusão de espaço real ou de distância:

1. **sobreposição de formas;**
2. **variação de dimensão das formas;**
3. **gradações de cor e tom ou de textura, criando profundidade pelo avanço e recuo das formas;**
4. **convergências de linhas para pontos específicos (perspectiva).**

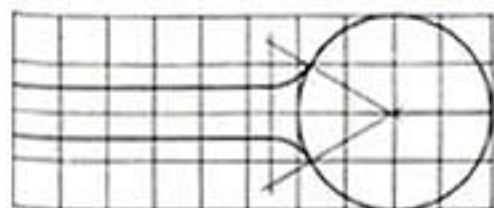
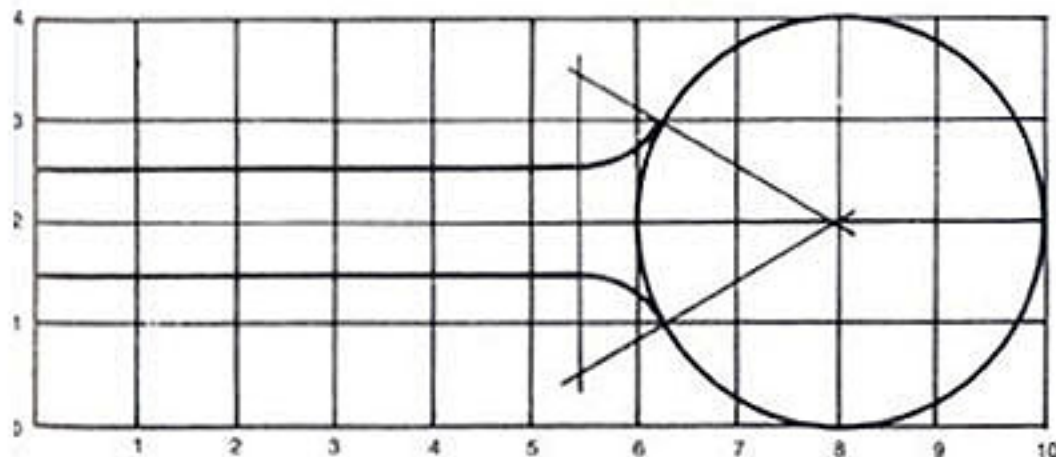
A **representação rigorosa** do objecto pelos **sistemas de perspectiva**, bem como os **cortes** que evidenciam a sua construção interna permitem aplicar, no plano bidimensional, a realidade tridimensional. Esta transformação gráfica, ou seja, a passagem do volume ao espaço bidimensional não só se aplica nas Artes Plásticas como também na Arquitectura e no Design.

Estudo Gráfico em Avanceada Perspectiva, Victor Vasarely (1908). As linhas e os planos geométricos são tratados dando a ilusão da terceira dimensão.

Ampliação de um desenho de Amadeo de Souza-Cardoso (1887-1916) através de fotocópia.

Aplicação do método das coordenadas, por rectícula, rede de ampliação proporcionada para a escala de 1 : 4.

Ampliação, através da máquina fotográfica, de um pormenor (chaminé) do Pavilhão do Parque Güel, realizado por Antoni Gaudí (1852-1926).

Ampliação

A transformação gráfica de uma imagem por ampliação recorre a diferentes processos, dependendo do tipo de trabalho a realizar, dimensão pretendida e grau de exactidão, que vão desde o desenho sobre linhas cruzadas ou sobre papel milimétrico à utilização de meios técnicos – projector ou fotocopiadora para opacos ou transparências, projector de diapositivos, computador, máquina fotográfica, imagens autocolantes, entre outros.

Diferentes tamanhos de uma letra, obtidas por computador.