

Presición para que lo gráfico hable a partir de su composición

Lo uno y lo otro a partir de sus elementos logran articularse en el espacio, acentuando su gesto a partir de las luces que se posan en su forma, o entre ella.

El encuentro con Rembrandt Picasso y Calvino

El taller comenzó desde una experiencia, el ir a ver a Picasso y Rembrandt, queriendo traducir esta a partir del redibujar y el saber mostrar. Para esto se utilizó una jerarquía dentro de una estructura, en la cual se compuso a partir del Graphein, el dibujar y escribir, creando un discurso, jugando con los dibujos, desglosándolos como modo de argumento.

Por otro lado, se estudió a Calvino, con dos de sus textos, Levedad y Exactitud. Textos que planteaban y argumentaban a partir de su opuesto, rechazando la visión directa de las cosas. El como los elementos del espacio se articulan y logran formar el todo, generando a su vez una multiplicidad de cosas. La asociación de la levedad con la precisión, junto con un alto grado de abstracción generando argumentos. "Hay que ser ligero como el pájaro y no como la pluma"

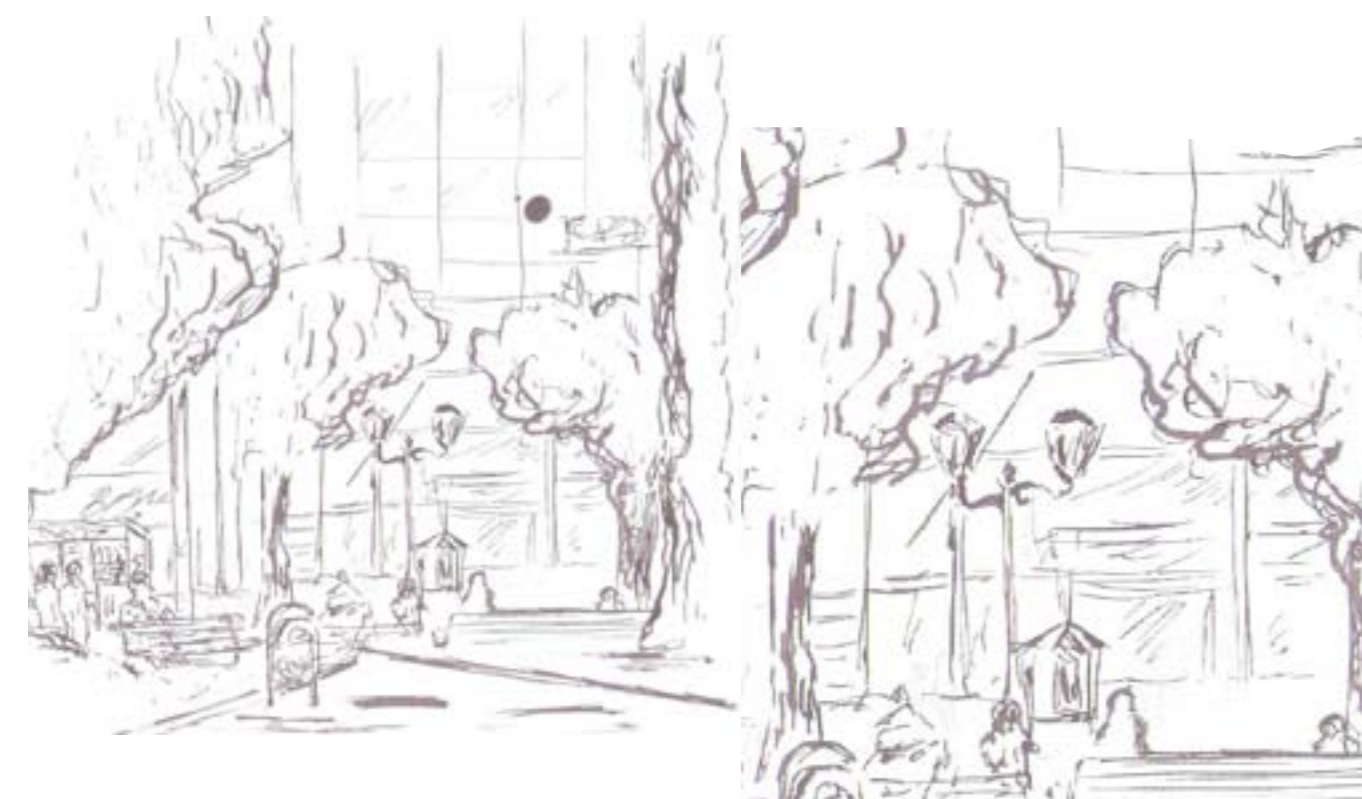

Relacion de elementos formando espacio

Graphein, la relación entre dibujo y escritura es nuestro punto de partida, una progresión entre ellos, una ecuación. Para poder tener una lectura, hay que asignarle sentido a las cosas. Es un verbo, que tiene que ver con una acción, algo que sucede. El espacio creativo que surge ENTRE ellos. Nuestra propia EXPERIENCIA del ver entre, con que se relacionan, donde se ubican y como aparecen. Verlo y comunicarlo. De esta manera ir a observar el espacio público y la interacción de sus elementos.

Planos Encuadrantes

Juego de contrastes, luz, tamaño, planos, cercanías. Como se van creando unos tras otros. La profundidad del dibujo a partir de ellos va generando una visión, algo en que posar la mirada, introduciéndola en lo captado, en lo observado. La luz incide como forma de resaltar lo observado mientras que los diversos tamaños van dando la medida total del lugar.

“Cuando uno dibuja no reproduce lo que ve, sino el hacer visible lo que se quiso ver.” Paul Klee

La naturalidad con que los elementos se relacionan y crean espacios a partir de su composición. Ellos tienen una forma definida, y que al entrelazarse crean nuevos cuerpos. En estos va a aparecer la luz, se va a poder mostrar a partir de una forma en el blanco, forma que va a depender de como esta se pose o proyecte sobre o entre los elementos. Al tener esta unión de factores, las personas van a tender a habitar en ellos con la misma naturalidad con la que se formaron.

El contraste que se genera dentro del dibujo, como este se va midiendo a partir de sus diversos elementos, la medida implica el contraste, asignándole valores a través de la línea, la paleta gráfica. Una estructura geométrica que abstraiga los rasgos principales. Al ir a ver la ciudad no se saca una foto de ella, sino se busca su secreto, intentando ser representado de la mejor manera a través del croquis, utilizando diversos valores de negro y de línea.

La articulación de elementos generando contraste

La articulación de los elementos en un espacio determinado, se aborda de una manera visual tal que se logre mostrar el encuadre de planos que dan cabida a los contrastes de los cuales se otorgan las diversas medidas que se generan en lo observado

“Por un lado el cristal (imagen de invariabilidad y de regularidad de estructuras específicas y por el otro la llama (imagen de constancia de una forma global exterior, a pesar de la incesante agitación interna)”

Conexión de degradación luminosa

Entre los cuerpos existe un camino, una progresión dentro del espacio, esto se puede demostrar a través de simple contraste de tamaños, midiendo cercanías y lejanías, pero además se puede ver como actúa la luz en este aspecto. A medida que el dibujo se va abriendo la luz también, posee menos concentración, por lo tanto tiende a la claridad y por ende en el fondo del dibujo, se obtiene una mayor cantidad de negro.

Lograr hacer ver la relación entre una cosa y otra, inventar una nueva forma de mirar. Leer la ciudad a partir de las relaciones de contraste, para hacerlo más evidente se hará uso del pincel, mostrando la degradación de luces a partir del negro.

La irregularidad de las calles logra formar aún más contrastes luminosos, ya que su forma va variando constantemente, y por consecuencia, su luz.

Concavidad y proyección luminosa

El pincel crea su propio trazo, deja de ser lineal. Sus valores tienen principalmente a la luminosidad y asimetría, pudiendo generar múltiples grosores a partir de él. El cómo hacer visible la observación, observar la espacialidad del dibujo. Antes de ocupar toda la superficie se debe tener en cuenta una cantidad de blanco que ya está ocupada. Para pensar en cómo dibujar a esta integrándola al resto del espacio.

Estamos diseñando un hacer visible, planteándose el dibujo como una forma de ver el espacio. La estructura de lo que estoy viendo, donde podemos dilucidar el orden de la ciudad y poder comparar una cosa con otra, donde se pueden posar los ojos, el secreto del orden. Tiene que existir un balance entre negros y blancos, para que el dibujo no tienda a la saturación y sea al simple y rápido a la vista.

Proyección luminosa como factor cohesionador de componentes

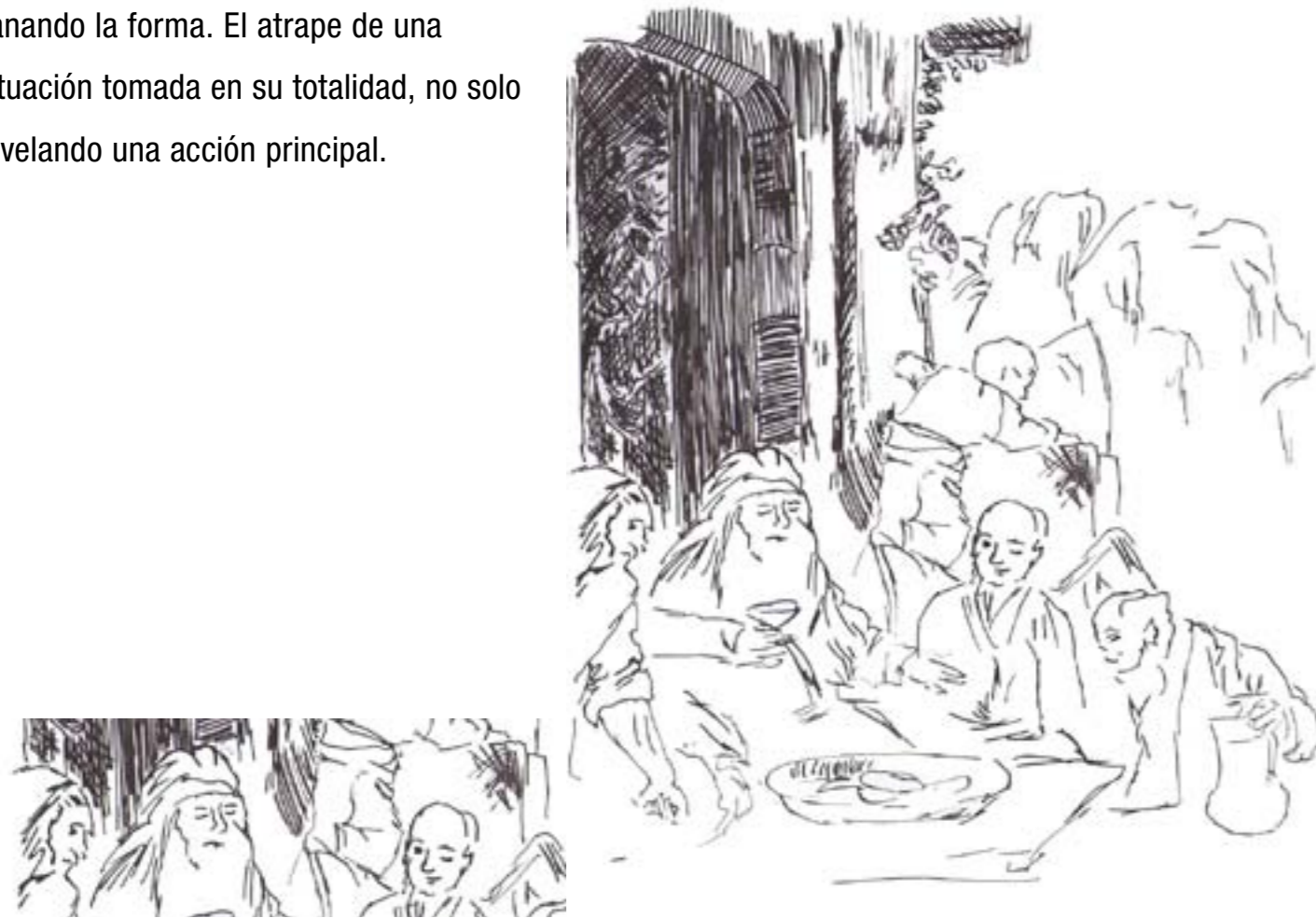

La diversidad de maneras en la cual la luz se muestra a partir de los elementos que la rodean genera y condiciona la articulación del espacio. Los elementos condicionan la forma que tomará la luz al momento de mostrarse en el espacio.

“En un mismo espacio de rayos luminosos veras mezclarse de mil modos una multitud de corpúsculos, a través del espacio”

La estructura, como organizar las jerarquías, reconocerlo y transmitirlo. Una relación de orden de las cosas, una cosa respecto de otra a partir de una experiencia. Al igual que el texto que se expresa en argumentos, el dibujo es el argumento.

El contraste y la intensidad del trazo hilvanando la forma. El atrape de una situación tomada en su totalidad, no solo revelando una acción principal.

La articulación del todo

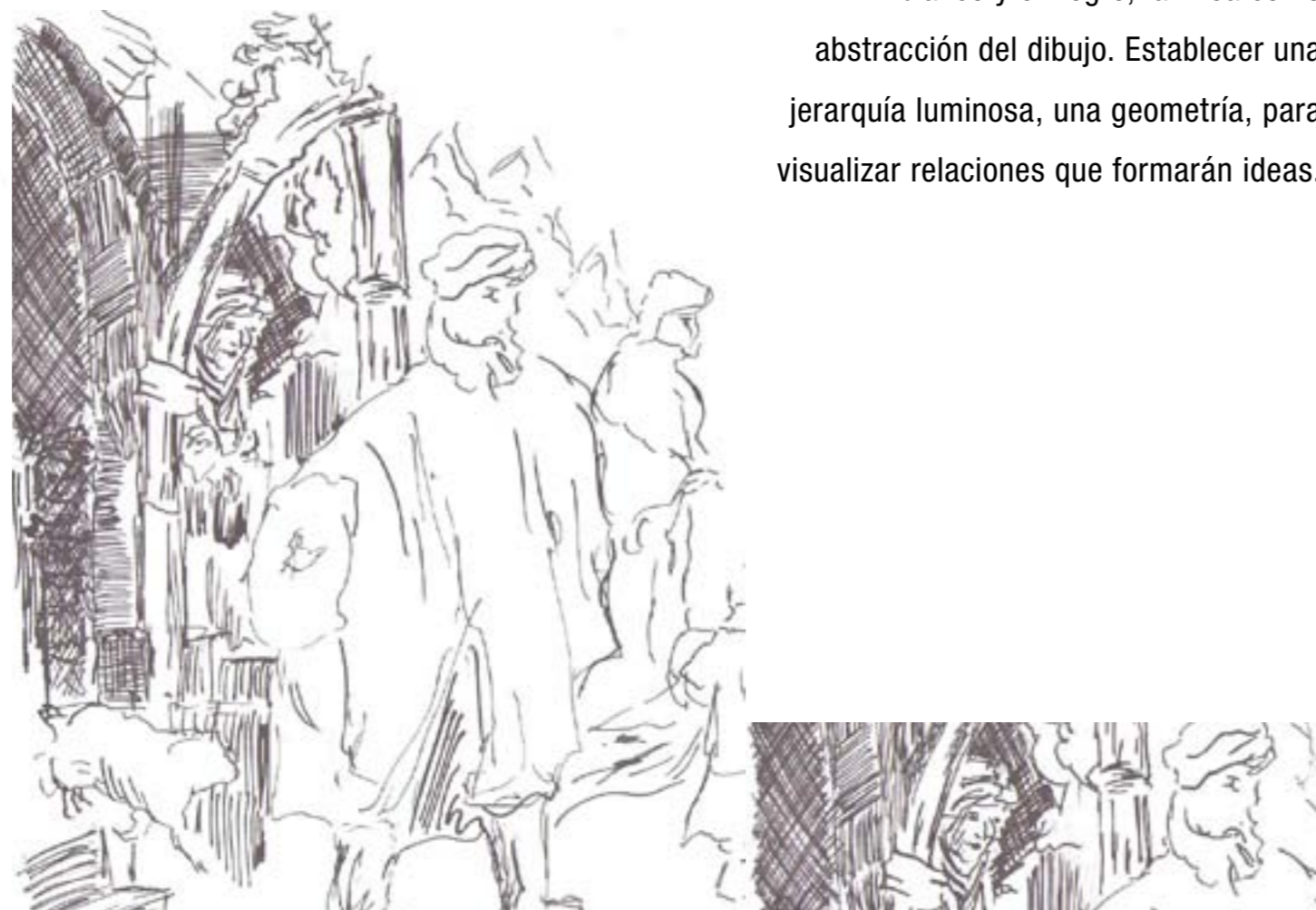

Entender el todo como una relación de elementos tomados por el trazo progresivo luminoso, el tiempo de la mirada medida por este último y como los personajes a partir de sus propias miradas van indicando de manera indirecta la relación existente entre ellos. Como esto se van vislumbrando o ocultando a partir de la densidad de la trama, jugando con la mirada expectante para guiarla en donde posarse en el grabado

La mirada indicativa dentro de la densidad de la trama

La mirada tras el dibujo, lo que oculta la densidad de la trama, la mirada que indica la situación principal del grabado. Al dibujar un todo, se piensa en una interrelación de elementos y personas. Personas que participan activamente de la acción y otras expectantes, estas crean un marco, poseen la mayor densidad de trama, lo cual genera un segundo plano, formando una jerarquía en el mismo grabado.

Tenemos un continuo con la observación, la entendemos como un espacio a partir de la experiencia. Desde la mirada, al modo de mirar. Dibujar a Rembrandt desde la mirada. Una relación espacio tiempo. Construir un argumento, una noticia. El blanco y el negro, la línea como abstracción del dibujo. Establecer una jerarquía luminosa, una geometría, para visualizar relaciones que formarán ideas.

El valor de la línea como unificador de cuerpos y superficies

Los valores de la línea van componiendo los elementos del espacio, los entrelaza, creando además una compatibilidad entre blancos y negros.

“Cyrano celebra la unidad de todas las cosas, inanimadas o animadas, la combinación de figuras elementales que determina la variedad de formas vivientes.”

La densidad de la trama haciendo aparecer la situación principal

La superficie de un volumen describe como llegar al lugar, una línea específica establece un vínculo, un sujeto y un predicado, una cosa con relación a otra. La estructura es el secreto de la claridad, el ritmo de una sucesión de cosas. Poder encontrar ese continuo entre los elementos, creando una lectura grata y clara.

Un discurso coherente entre los dibujos, una lectura a partir de ellos formando un argumento. Un balance dentro del blanco de la página, pensado a partir de la escala de grises y sus variaciones. Componer significa integrar, un orden de blancos, los gestos hacen que dejen de ser neutros y obtenga la expresión. Poder manejar la línea y sus densidades, dejando hablar al dibujo

Disposición de blancos y luces

Como la densidad luminosa hace aparecer el blanco, centra la mirada en el punto que el desea que las personas observen. Le da un carácter a la línea, generando una trama de múltiples tejidos de acuerdo a la movilidad de la acción. Se tiene que tomar en cuenta el negro que se genera como margen del dibujo, para así poder medir de mejor manera la distribución en la página.

Se hizo un estudio de luces para poder visualizar realmente los márgenes que la composición generaba y de esta manera poder medir la cantidad de luz y sombra que se genera en la página, obteniendo una cierta equidad y por lo tanto, una mejor distribución. Se puede notar una progresión de sombras, de menor a mayor, cada serie pertenece a un dibujo distinto, ocupando la cantidad luminosa como argumento.

Develación del gesto primordial a partir de la trama

El alto contraste que genera la densidad de la trama hace aparecer los cuerpos en el espacio y los principales gestos que desean ser mostrados, formando un discurso a partir de ellos.

“La profundidad hay que esconderla. Donde?
En la superficie.”

Desgloce de un mismo elemento a modo de argumento

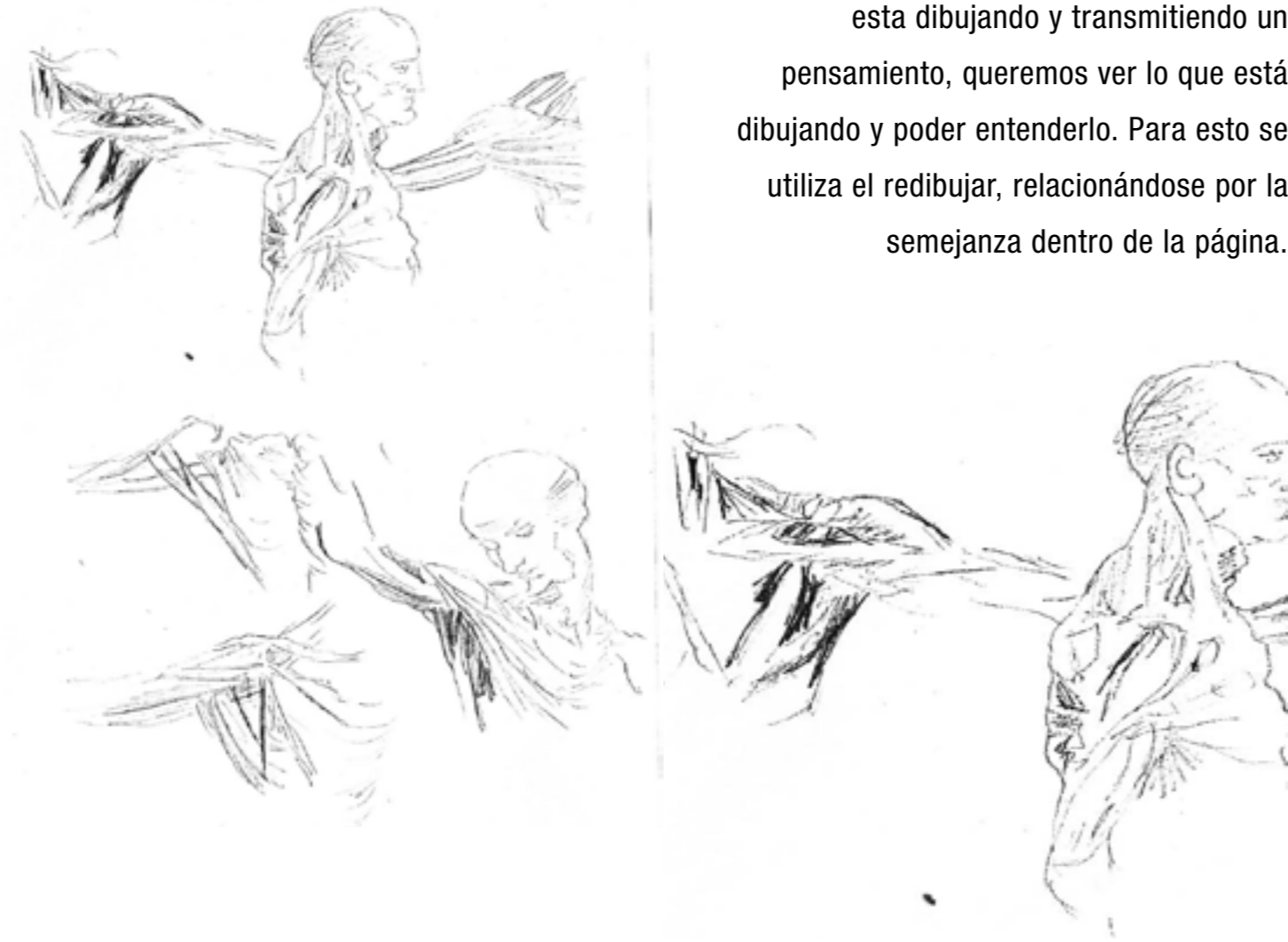
A partir de las situaciones construyo la claridad del lector, definiéndose en función de un total. A partir de la lectura se mide lo que estamos haciendo. Lo uno y lo otro, el lector tiene que comprar, si confiamos en darle las pistas tenemos que arriesgar algo. Para eso ocupamos el contraste, como traducirlo, como diseñarlo, a partir de la geometría de la página.

Como se mira el dibujo. Dibujos de observación anatómica, redibujan, siguen pensando lo mismo pero de distintas maneras. Busca lo esencial del dibujo. Al poseer diversas miradas, también se podría tener diversos argumentos, como de un mismo cuerpo poder sacar varios de estos. Se debería hablar de un elemento que contiene múltiples mensajes, pero que solo puede entenderse a medida que este se va desglosando

Para entender de una mejor manera la composición de una pagina, veremos y estudiaremos a Miguel Ángel y Leonardo Da Vinci comparándolo con Rembrandt. En las paginas de estos dos artistas, se esta dibujando y transmitiendo un pensamiento, queremos ver lo que está dibujando y poder entenderlo. Para esto se utiliza el redibujar, relacionándose por la semejanza dentro de la página.

Tomando esta técnica se debe trabajar a Rembrandt, como poder mostrar lo que queremos de manera que el lector pueda entenderlo. Buscar el re dibujar y ordenarlo dentro del espacio para poder equilibrarlo con los blancos, dibujar los blancos y lo que se desea mostrar. Lo uno y lo otro. El como articular los cuerpos creando un discurso coherente y equilibrado. Tener una estructura, una geometría de página y a partir de ella ordenar los blancos y las ideas, de manera óptima para la lectura.

El re ver de una forma

La manera en que la copa de vino es tomada por la mano demuestra la delicadeza del objeto. La mano se adapta a su figura de manera sutil, casi sin esfuerzo. A medida que se muestra más de cerca el gesto se logran ver más elementos luminosos que interfieren en su forma.

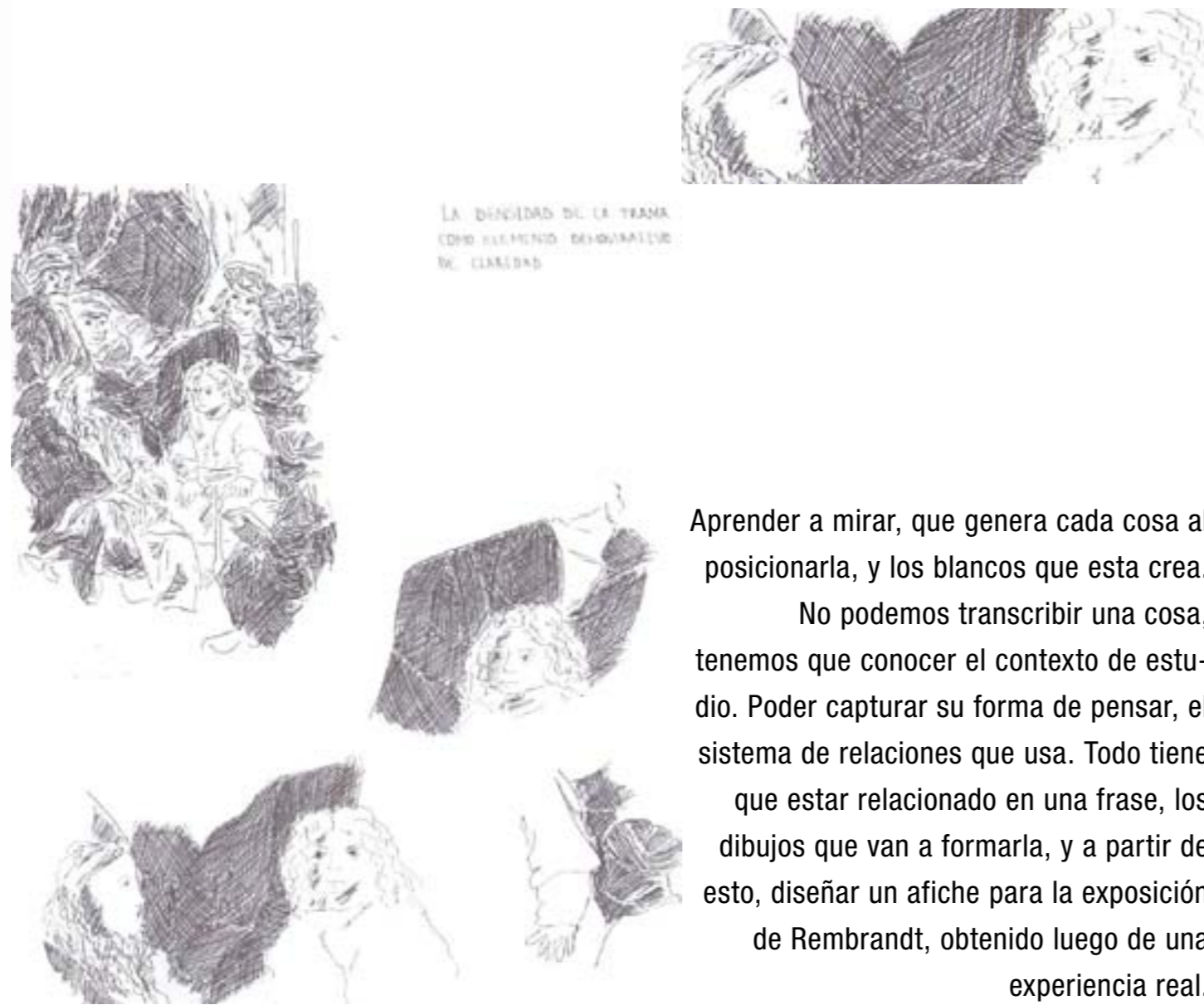
“Para que la áspera arena no dañe la cabeza de serpentina cabellera, Perseo muelle el suelo cubriéndolo con una capa de hojas, extiende encima unas ramitas nacidas bajo el agua, y en ellas posa, boca abajo, la cabeza de la Medusa.”

La densidad de la trama como elemento develador de claridad

Para esto se tiene que estudiar la línea y la superficie, el blanco y el grosor.

La trama respecto del volumen dice la luz que tiene, debe existir una simplificación de la trama para que pueda ser una xilografía a partir del diseño, transcribir el diseño a la técnica, y como es que su superficie reacciona al contacto de una nueva línea. Abstractar lo necesario para transmitir lo preciso, lo exacto. Que a la línea le pasen cosas, no sea una trama inmóvil.

LA DENSIDAD DE LA TRAMA COMO ELEMENTO DEBEMOS TRANSCRIBIR EN CLARIDAD

Aprender a mirar, que genera cada cosa al posicionarla, y los blancos que esta crea.

No podemos transcribir una cosa, tenemos que conocer el contexto de estudio. Poder capturar su forma de pensar, el sistema de relaciones que usa. Todo tiene que estar relacionado en una frase, los dibujos que van a formarla, y a partir de esto, diseñar un afiche para la exposición de Rembrandt, obtenido luego de una experiencia real.

La línea adquiere un grosor y un perfil, toma sus propias características.

Una mirada de un nivel de los elementos negros y que le sucede a la superficie blanca. Diseñar el afiche como si fuese una letra, la forma característica del blanco, una superficie recortada, sin pensar que el papel es papel.

Componer es integrar blancos y negros. Se esta mostrando una paleta en todo momento, los blancos deben tener una forma precisa, una versión a tinta

Apropiarse de la trama y ver la paleta de estas. Definir la paleta, reteniendo la sonoridad de Rembrandt. Debe existir una abstracción de la imagen, siguiendo una línea de coherencia para que aparezca lo que se desea mostrar, como lo visto en Da Vinci y Miguel Ángel. Tomar un mismo grabado y de el ir abstrayendo y redibujando las veces que sea necesario, cambiándolo de perfil, o de valores luminosos.

Luces que componen la mirada

Lo uno y lo otro a partir de sus elementos logran articularse en el espacio, acentuando su gesto a partir de las luces que se posan en su forma, o entre ella.

“¡ Esto es, pues, lo que nos pide Leopardi para hacernos gustar la belleza de lo indeterminado y de lo vago! Una atención extremadamente precisa y meticulosa es lo que exige la composición de cada imagen”

La articulación del espacio a partir del gesto

Hay que salir nuevamente a observar la ciudad, poder obtener algo de ella, ver algo con lo cual podamos establecer relaciones dentro de nuestro estudio.

Registrar y apropiarse de las cosas, como un lugar se puede articular de tal forma para el continuo tránsito de multitudes.

La disposición de los elementos con respecto a la superficie dada, su forma, sus dimensiones, los grandes cuerpos que lo componen y las improvisadas intervenciones.

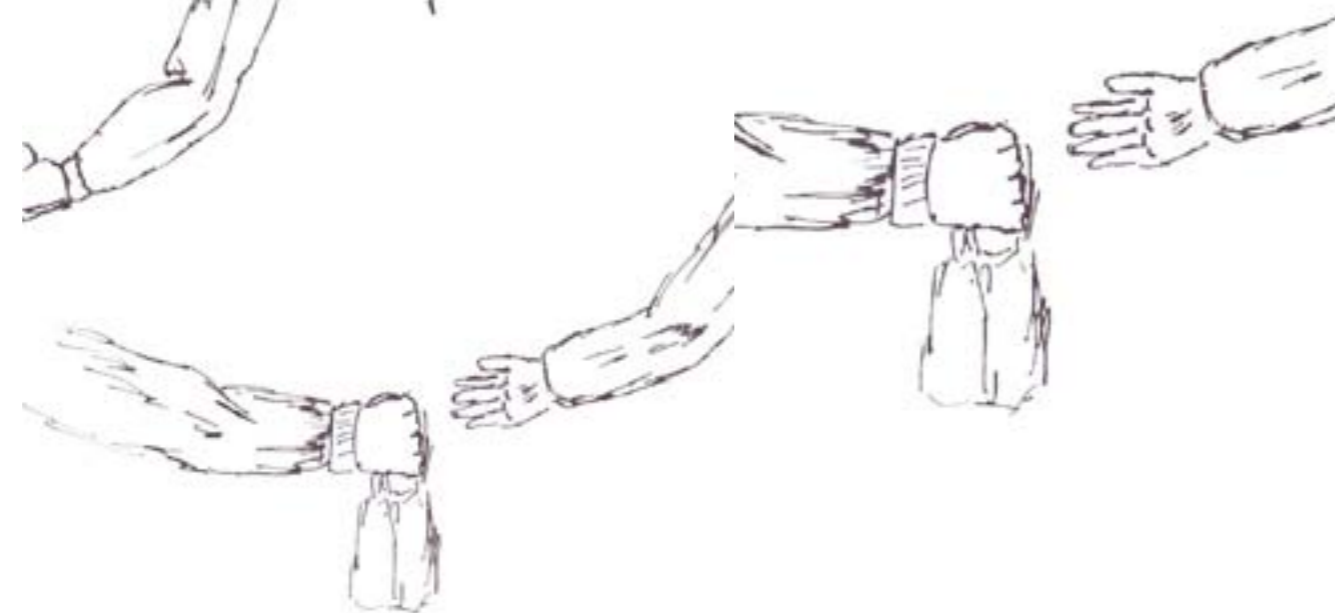
Dentro de esto, se muestra además los diversos ritmos de la ciudad, la estabilidad de los comerciantes se junta con la frenética de las multitudes, todo a partir de una estructura general, una articulación completa de un espacio que genera ciertos límites dentro de la ciudad y su conformación.

La feria se adapta a la ciudad, y luego la transforma, le da otro ritmo, otras rutas, y más formas de medir el espacio.

La interacción a partir del gesto

El
Gesto
19-11

Traspasar el croquis a la técnica dada, simplificarlo, dejar lo necesario, lo preciso, cuidando los blancos y dejando que según su geometría, estructura y composición logre hablar. El gesto y la mirada se complementan a partir de la luz del espacio, uniendo su propia interacción. Tomar ese gesto y unirlo con una totalidad, con un contexto en el cual se desarrolla y a partir de eso generar una propuesta xilográfica, componiendo un todo.

Luego se hizo una segunda ida a la ciudad, para captar más de cerca el gesto y la interacción, ver la ciudad como una forma de situar la acción, dibujar su geometría y sus relaciones entre los elementos que la componen. Ver la mirada y el gesto en primer plano, descubrir su secreto. Como las luces se posan sobre ellos, se proyectan y los unen con el resto la ciudad, la luminosidad como el trazo puede lograr lo que se desea mostrar.

El gesto como medio para que surja el acto

La interacción de la feria puede surgir gracias al gesto y la articulación que existe entre el comprador y vendedor. Desde el como se acerca a revisar los productos hasta el recibir lo comprado, junto con un ritmo preciso para que se pueda dar de manera fluida toda la composición del espacio.

“No es, pues, una melancolía, compacta y opaca, sino el vuelo de minúsculas partículas de humores y sensaciones, un pulvíscolo de átomos, como todo lo que constituye la sustancia última de la multiplicidad de las cosas.”

Composicion de elementos y sus luces

Sobre la lectura se debe integrar luces y sombras, el no color de la tipografía, es suficiente al existir una precisión y una economía. Claridad precisión y levedad. Se necesita un contexto, un como, lo uno y lo otro. Tomar el dibujo como el argumento. La capacidad de poder medirse entre ellos, al momento en que la variabilidad de líneas se puede gobernar.

Se trae al taller el movimiento expresionista al poseer la simplicidad buscada. Abstrae lo que ve, saliendo de la realidad tal cual está, con sus márgenes y estructura, para mostrar lo que se desea, acentuando y jugando con el negro y los blancos de la superficie.

Los grabados adjuntos pertenecen a Ernst Ludwig Kirchner, uno de los fundadores del movimiento.

Estamos viendo que existe una página que aporta medidas y proporciones. Otorgar una geometría, un orden de cosas. Aquí comienza la estructura, las relaciones y como eso se traduce en un orden, Proponer un "ver en relación a". Como una organización de cosas adquiere un valor en el espacio, como interactúan entre sí. El balance que existe entre la línea, su valor y su sombra, con respecto a los blancos que esta dibuja precisa y conforma.

Expresionismo

A modo de conclusión, retomando nuevamente a Calvino, se quiso a partir de este trabajo el no poder hablar de lo uno sin lo otro, la relacion entre ellas, el dibujar y escribir a partir de una experiencia, sosteniendo las ideas a partir de lo uno y lo otro. Pudiendo crear una articulacion de elementos y su respectiva composicion, cuidando su paleta, su linea y sus blancos.

La relación de luces formando el gesto

A partir de una situación se puede extraer un gesto, y de este más detalles existentes dentro del que hacen que se componga en su totalidad, además de la cantidad de luces que la misma forma va generando.

“Es una obsesión devoradora, destructora que basta para paralizarme. Para combatirla trato de limitar el campo de lo que voy a decir, y de dividirlo en campos aún más limitados, para seguir subdividiendoles y así sucesivamente.”