

La luminosidad del gesto
contenida en las densidades de sombra

El ver en relación

La relación que más orienta este proyecto es el origen de la palabra gráfico: "Graphein" que significa dibujar y escribir, como estos dos elementos interactúan, que conforman un espacio pensado en comunicar.

El artista que es una referencia con respecto al dibujar es Rembrandt, el cual posee gran claridad en su manera de mostrar. Se ve al Rembrandt grabador, pues lo puesto en análisis son sus líneas; así vemos como este, con las líneas de sus grabados en sus agua fuerte es capaz de mostrar luces, sombras, texturas, crear ambientes, tensiones; pero principalmente, todo lo que muestra lo hace en relaciones. Se establece así un punto de partida: ver la mirada con respecto a lo otro, un punto esencial que expresa y que aparece gracias a lo otro que la acompaña.

Desde el ámbito literario; Ítalo Calvino en base a sus capítulos "Levedad" y "Exactitud" de su libro "Seis propuestas para el próximo milenio", enseña a ver algo gracias a sus respectivos opuestos; así se argumenta la levedad con lo pesado y lo exacto con lo vago. Se toman estas cuatro características como referencias para observar y capturar gráficamente el espacio que nos rodea.

Teniendo en cuenta lo anterior, se parte a la ciudad en busca de la serie de relaciones que logren aparecer. A partir de esto, con las observaciones que nazcan en el proceso de dibujar con pincel y plumilla, lograr diseñar una xilografía que logre capturar con la intensidad de sus líneas y su serie de contrastes, las observaciones que aparecieron en este ver algo en relación a lo otro.

La luz contenida en las sombras

Contención de la sombra en los planos luminosos

Primer plano que fragmenta la continuidad de la sombra del plano trasero. La luz es la que contiene lo oscuro.

Primer plano que fragmenta la continuidad de la sombra del plano trasero. La luz es la que contiene lo oscuro.

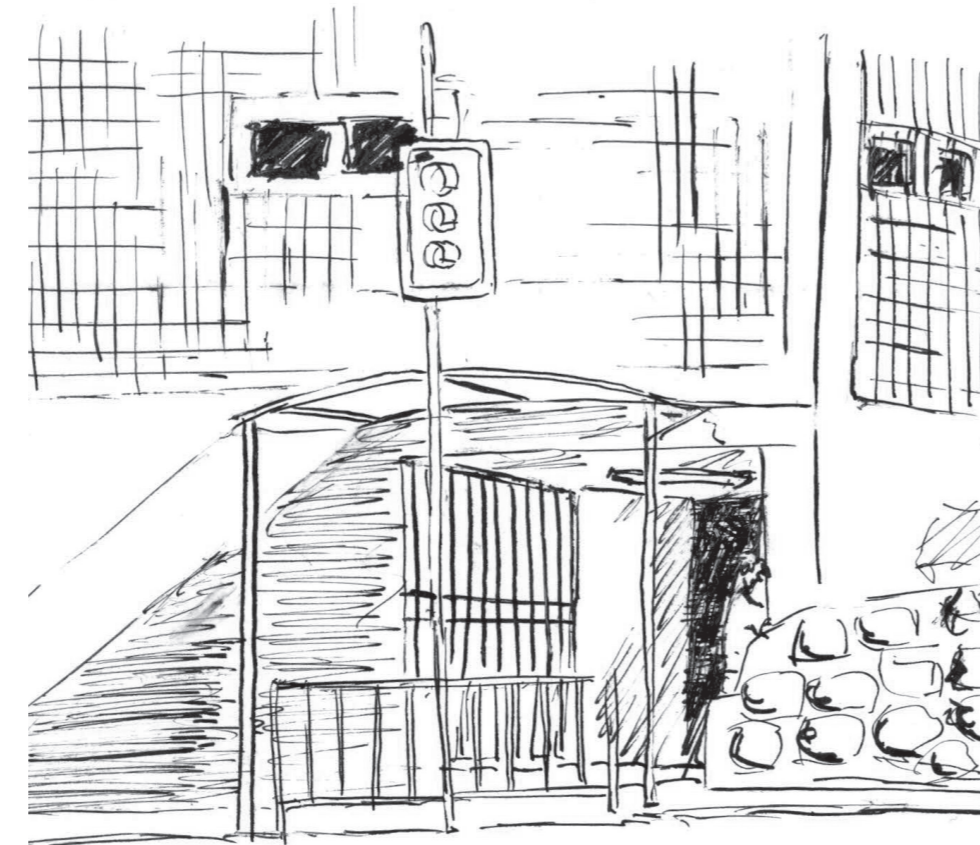

Se puede ver las diferentes situaciones luminosas: arriba lo oscuro contenido en la luz y a la izquierda, como es la sombra la que fragmenta la luz.

Continuidad en los espacios provocados entre las sombras.

Continuidad en los espacios provocados entre las sombras.

La luz, por si sola, no es dibujable; esta se puede capturar gracias a las sombras que la distinguen. En general observamos algo con respecto a otra cosa, reconocemos lo oscuro gracias a lo claro, algo pequeño al compararlo con otra cosa de mayor tamaño que este, etc.

En el paso de dibujar algo de la realidad, se abstraen situaciones luminosas de objetos con volumen y profundidad a un plano bidimensional, con la manipulación del blanco de la página y los trazos negros que lo intervienen.

Con el concepto de ver las cosas por relación y la manipulación del espacio abstracto del croquis, se adentra en una manera de ver y capturar lo visto que involucra la multiplicidad: de líneas, de formas de sombras, y en sí, lo que nace de la relación de la realidad y del espacio gráfico creado por quien observa.

Con esto, se comienza a dibujar, viendo como la luz contiene a las sombras, o bien como es la sombra la que le da forma a lo luminoso, como se conforman el espacio en una relación complementaria.

“Las sombras al contener un espacio blanco lo delimitan y acentúan, conformando otro espacio dentro del general.”

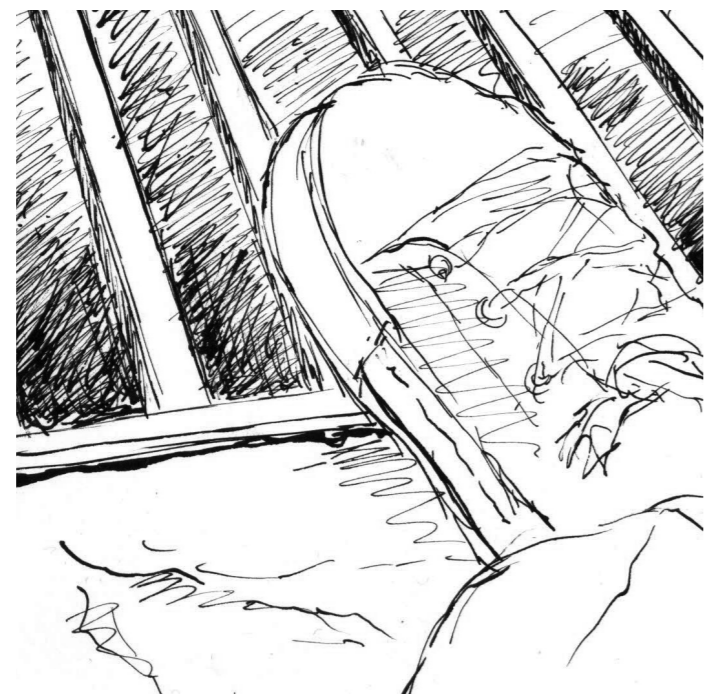
“El buen Dios está en el detalle...”

Porque todo él está en todo el mundo y en cada una de sus partes infinita y totalmente.”

Lo minúsculo en relación a lo pesado del alto contraste

Alto contraste que realza detalles

“La profundidad otorgada por el denso espectro de sombras del fondo resalta la suave sombra de la superficie.”

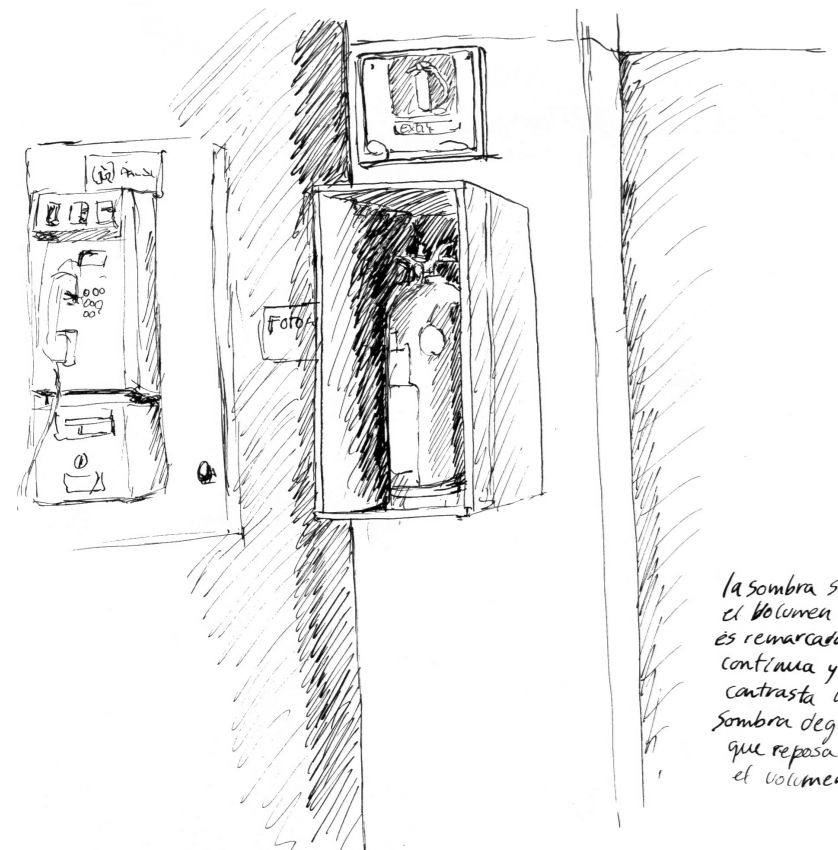
Contraste de la defeminación de suave de la sombra en la superficie en comparación a la profundidad otorgada por el espectro prolongado del fondo

Lo luminoso se puede ver gracias a su opuesto, las sombras que lo rodean.

La riqueza de la variabilidad construida por la sobre posición de líneas sirve como medio para construir diferentes luces, gracias a las sombras. Se trata de buscar una mirada indirecta que permita ver algo “entre” las distintas luces.

Además, existe otro valor más leve; la misma línea que construye el dibujo: la plumilla permite darle diferentes intensidades, que son perceptibles en la cercanía, pero dan una gran diferencia en la forma de captar los sucesos; pues, al ser sensible al énfasis de la mano que lo dibuja, esta tiene un grosor con una intención propia. Con este énfasis, se diferencian las luces más suaves con una línea más fina que las sombras, las cuales, según su densidad, son captadas con líneas más gruesas.

Al enfrentarse estas dos partes; la luz más suave con las sombras más densas, de forma contrastada, resaltan detalles más leves que son difíciles de percibir cuando están expuestas a una luz pareja; este es el entre que une estas dos situaciones opuestas.

La sombra sobre el volumen recto es remarcada y contrasta y se contrasta con la sombra degradada que repasa sobre el volumen curvo

“La sombra más oscura en la superficie recta destaca las degradaciones provocadas por la sombra sobre un volumen curvo.”

“Las partículas de polvo que se arremolinan en un rayo de sol dentro de un aposento a oscuras.

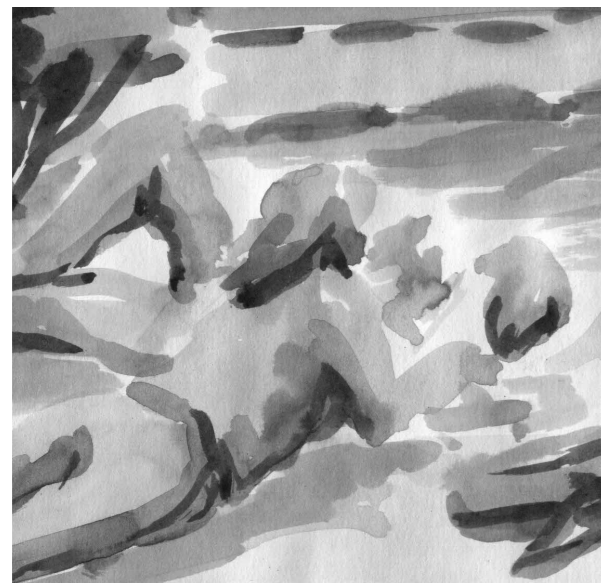
Las minúsculas conchas, todas iguales y todas diferentes, que la ola empuja indolente sobre la *bibula harena*, la arena que se embebe.

Las telarañas que, mientras andamos, nos envuelven sin que nos demos cuenta.”

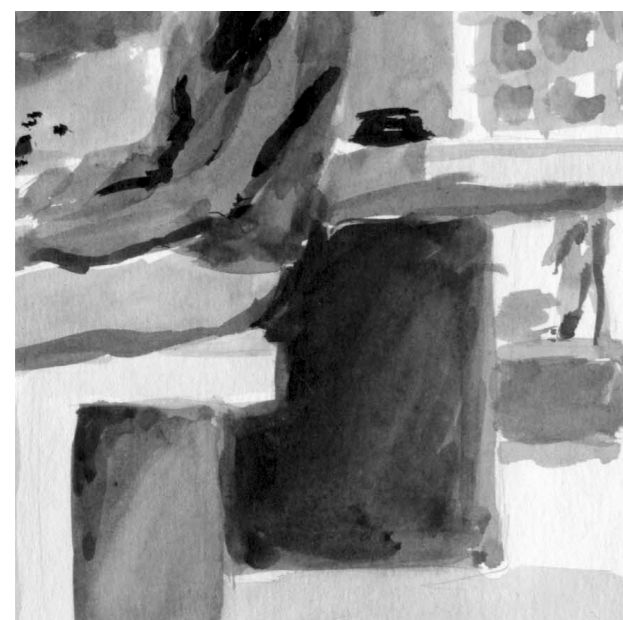
El peso de las sombras densas en alto contraste con la luz resaltan detalles leves en sus transiciones.

La densidad que provoca una tensión

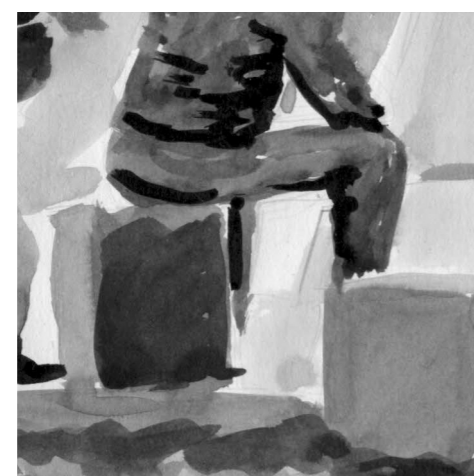
Realce de lo delimitado en relación a lo amplio

"Se puede ver como se crea una tensión en la parte donde se concentra la sombra más oscura."

"En el punto más oscuro se delimita un espacio más pequeño y de mayor contraste en la página."

Una imagen en la que se puede ver el contraste de una forma más definida es donde lo blanco, el negro y los grises que unen estos dos extremos están bien definidos, y que estos sean distinguibles.

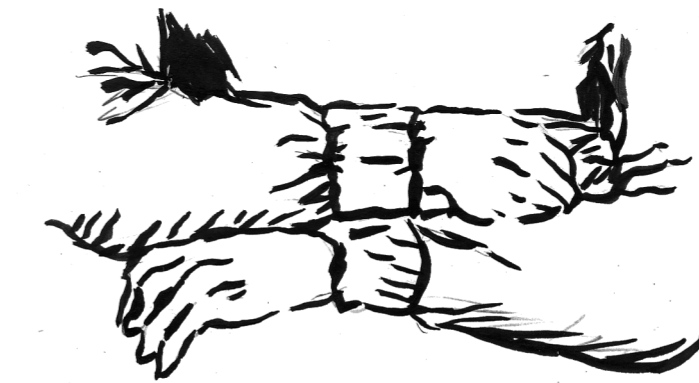
Con este método de abstracción, se captura la realidad por medio de los diferentes grados de luz que se pueden llegar a percibir, por medio del pincel y los diferentes tonos que puede alcanzar con las tintas aguadas.

En este proceso se descubre el valor del trazo del pincel, el cual muestra una potencia más marcada que con la plumilla. La variabilidad y los tonos que se alcanzan en un solo trazo son los que mueven la imagen.

En esta secuencia se puede observar como es el negro el que marca una tensión en la página, centraliza la mirada en lo denso y a partir de esto se reconocen los diferentes grises, hasta llegar a lo blanco, el cual integra toda la composición, es lo parejo que contrasta con el negro.

En los puntos donde está lo más oscuro se puede ver un mayor contraste con lo que lo rodea. Pero esta tensión está apoyada con lo otro, los grises y lo blanco.

Lo denso de las sombras provoca una tensión en ese punto y resalta lo luminoso

"Para que la áspera arena no dañe la cabeza de serpentina caballera, Perseo mulló 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 medusa."

El valor de lo levemente variado con respecto a lo denso

Las líneas más leves se aprecian gracias a las que son distintas a ellas, las más gruesas.

“Es agradabilísima y sentimentalísima la misma luz en las ciudades, donde lo oscuro contrasta en muchos lugares con lo claro, donde la luz en muchas partes se degrada poco a poco, como sobre los tejados, donde algunos lugares apartados ocultan la vista del astro luminoso, etc., etc. A este placer contribuye la variedad, la incertidumbre, el no verlo todo y por lo tanto el poder volar con la imaginación hasta aquello que no se ve.”

Relaciones en lo discontinuo del trazo

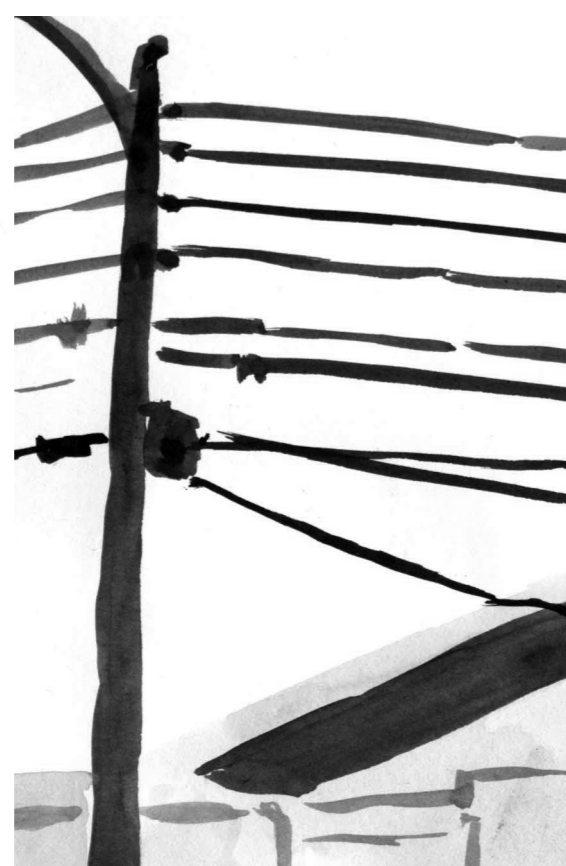

“Sombra cóncava que contiene lo luminoso.”

“La imagen, que a primera vista se compone por líneas rectas, con el pincel va tomando una irregularidad única en cada trazo.”

“Línea discontinua que muestra diversidad en lo paralelo.”

Con una cantidad limitada de grises, se debe abstraer la infinidad de luces y sombras de la realidad, por lo que muchos detalles quedan omitidos, comienzan a aparecer fenómenos muchas veces imperceptibles a simple vista. En esta situación se comenzó observando lugares que en gran medida se formaban por diagonales, como estructuras de casas y el tendido eléctrico, los cuales fueron adquiriendo un carácter distinto a medida que eran capturados con el pincel, tomaban una vibración propia, pero aun así, no perdían su estructura esencial que los definía como algo recto. Al mirar algunas situaciones más variadas, como las curvas, se ve como la sombra de la curva es la que sostiene la luminosidad que la rodea, esta curva le da un continuo a la imagen. En ambas situaciones es la imagen es sostenida por una estructura, algo que la recorre y que aparece al ver por sobre los distintos elementos que la componen.

Variabilidad de la línea que dibuja lo blanco

Intensidad de la línea

y su variabilidad

que provocan una tensión

construida en lo blanco.

La línea como elemento gráfico que expresa

“Las líneas de Rembrandt construyen con levedad la luz, en una transición suave, mientras que en Picasso determina una cierta cantidad de grises construye la luz.”

“En el superior se crea el contraste en la sobre posición de líneas, mientras que en el izquierdo es la misma línea y sus tonos de gris que crean el contraste.”

“Se crea una tensión debido a una concentración densa de sombras contenida por la degradación de esta hasta llegar al blanco.”

Rembrandt, con sus finas líneas logra construir texturas, volúmenes, profundidades, ambientes con una cierta intensidad luminosa, una luz con cierta dirección, un viaje por la imagen; pero por sobre todo, una atención especial por un gesto, mirada o punto que conforman “lo uno” de la obra, lo cual se complementa o contrasta con “lo otro”, lo que lo acompaña o bien le da un sentido a esa mirada.

Cada gesto tiene su propia “mirada”, ese punto en que el gesto se distingue, o cobra una fuerza. Picasso, por su parte, construye la intensidad en la misma línea que usa, le da una expresión al trazo mismo, en conjunto con los diferentes grados de grises conforma un gesto con una gran intensidad.

A pesar de las diferentes técnicas y modos de mostrar, ambos comparten el uso variado de la línea que, en si misma, expresa.

“...A este placer contribuye la variedad, la incertidumbre, el no verlo todo y por lo tanto el poder volar con la imaginación hasta aquello que no se ve...”

...Por el contrario, una llanura vasta y toda igual, donde la luz planea y se difunde sin diversidad ni obstáculo.

A propósito de lo cual observo que el placer de la variedad y de la incertidumbre prevalece sobre el de la aparente infinidad y de la inmensa uniformidad...”

Alianza entre lo contrastado y lo discontinuo

Lo contrastado dentro del mismo gesto se resalta en variabilidad de luces que crean las líneas que lo dibujan.

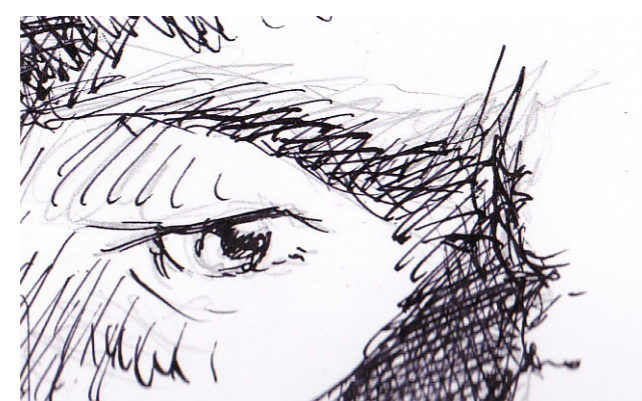
Mirada contenida en las sombras, expresada en lo blanco

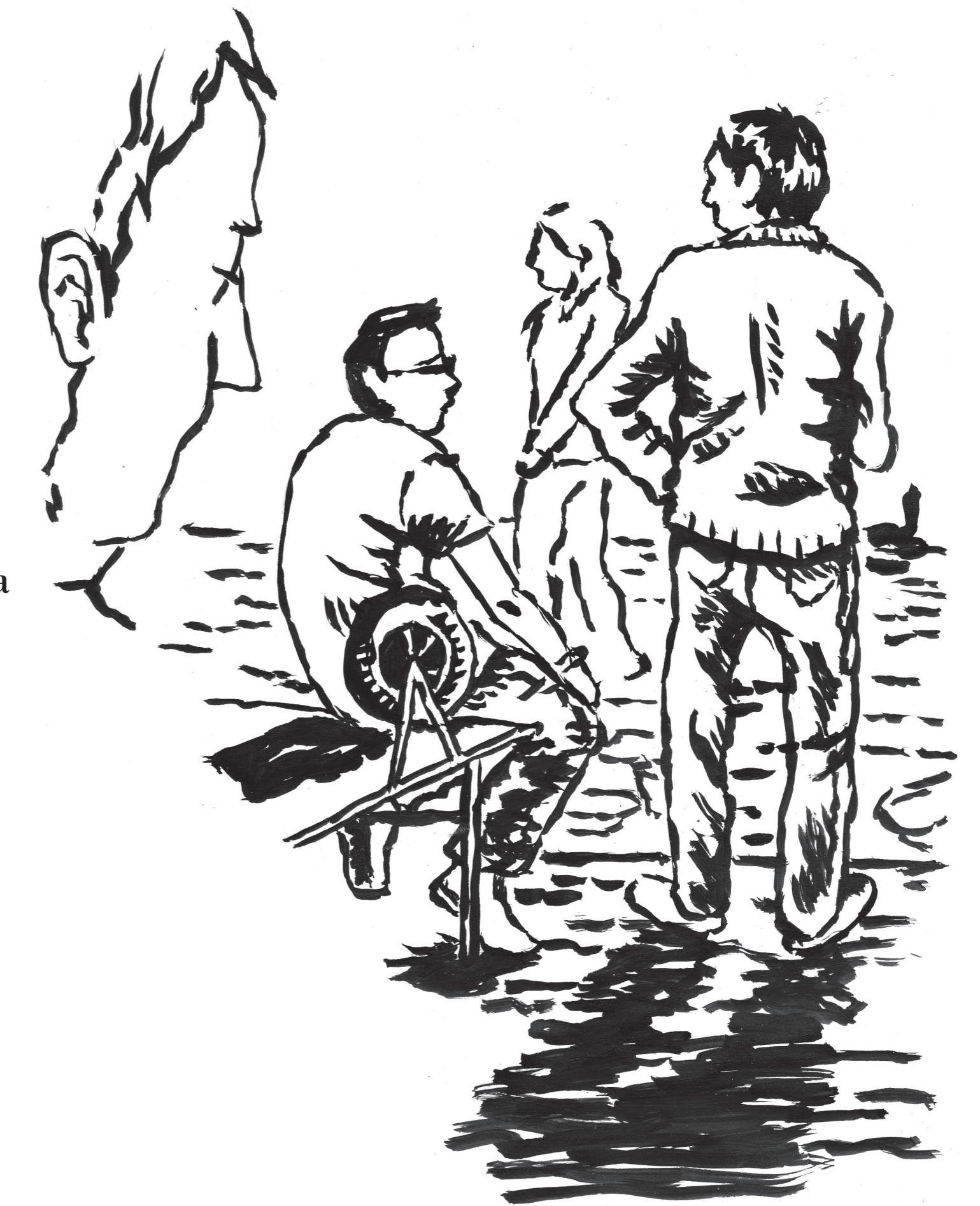
“La mirada se sostiene en sí misma, cada ojo tiene su propia naturaleza, expuestos a un grado de luz distinto; y a su vez esta mirada es contenida en una degradación de sombras que la ubican en un contexto.”

“En ambas situaciones, es la sombra la que contiene lo luminoso, provocando una acentuación en ese punto.”

Se puede ver un paralelo entre lo que sucede con la mirada con su otro y lo que sucede en la construcción de una página que busque mostrar. Lo que tienen ambas relaciones en común es la manera de mostrar, por medio de acentos que buscan aclarar al lector lo que se está observando. En el redibujar una misma situación de maneras diversas, en cada experiencia de re-ver se puede observar algo nuevo, tomarle importancia a un detalle antes no percibido, y ver todo como una relación de imágenes que por sí mismas reflejan una percepción. En la composición de la página, por su parte, lo que se busca es intervenir el blanco simétrico de la página, con el fin de perturbar el reposo de la vista y poder mostrar con asimetrías intencionadas una observación acerca de un suceso luminoso, que en este proceso se plantea como la mirada que es contenida en las sombras. La mirada, la cual es luminosa, se contrasta con las sombras, y la unión de ambas construye un gesto particular.

“Si el elemento observado es la propia exactitud, si se lo aísla y se permite desarrollarse...”

...se llegará a un hombre en el que se opera una alianza paradójica de exactitud y de indeterminación...

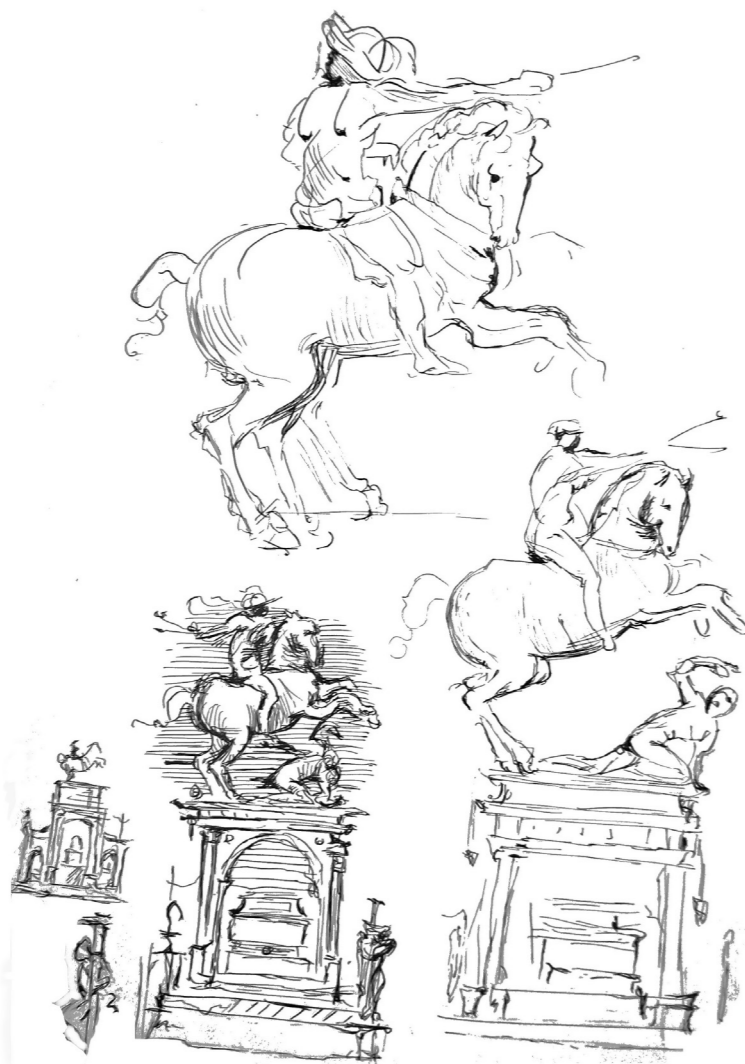
Tal hombre posee esa sangre fría deliberadamente, incorruptible, que es el temperamento de la exactitud; pero, fuera de esa cualidad, todo el resto es indeterminado.”

Construcción de la forma desde lo denso a lo leve

Descenso de la mirada a partir de un acento

En la parte superior, se construye una densidad de sombras con las tramas. En la parte inferior, se dibuja un blanco variado más amplio en el lado derecho.

“Se ve un contraste en ambas propuestas, Da Vinci muestra desde lo amplio a lo denso, mientras que en el afiche de la derecha se ve un descenso desde lo denso de las tramas hasta la amplitud que otorga el blanco.”

REMBRANDT
la luminosidad del gesto
contrastada en las densidades de sombras

En los afiches se busca un impacto visual rápido, que logre capturar la atención de un lector repentino; a partir de este concepto se diseña una propuesta, que si bien su naturaleza no está en la calle, como la del afiche, su fin de llamar la atención y formar un recorrido por la página es el mismo. Tomando como referencia a trabajos que saben mostrar y crear un recorrido que aclare una idea, se construye, con fundamentos, una propia propuesta.

En el resultado de este proceso se construyó un descenso de la mirada desde un acento, que es la densidad de tramas que conforman una gran sombra, hasta lo más luminoso, donde lo blanco es lo que toma protagonismo, toma formas discontinuas dibujadas por lo negro. La página se compone por un contraste, la idea de lo uno respecto a lo otro se mantiene.

“Y, después de esto, os extrañáis de que esta materia, revuelta en desorden al azar, pueda haber constituido un hombre, teniendo en cuenta que había tantas cosas necesarias a la construcción de su ser.

No es, pues, una maravilla que entre una infinidad de materias que cambian y que se remueven incesantemente hayan encontrado el medio de hacer los pocos animales, vegetales y minerales que vemos...”

*Se privilegia el descenso de la mirada,
destacando con acentuaciones*

el recorrido de la página.

Infinidad de grosores del trazo que dibujan lo blanco de forma variada

*Intensidad de la línea
y su variabilidad
que provocan una tensión
construida en lo blanco.*

Gesto capturado en la irregularidad de las líneas

“La línea de pincel en su variación dibuja y resalta con más intensidad los blancos que la línea de la plumilla.”

“Con la fineza de la línea de la plumilla se puede alcanzar los grises con la superposición de líneas. En el croquis se puede alcanzar un nivel de detalle mayor que con el pincel en una escala similar.”

Las líneas, tanto de la plumilla como las del pincel, en su esencia tienen distintas variantes al trazarlas, dejando en la superficie líneas heterogéneas, dándole al dibujo una riqueza única de la mano que lo traza. La línea comienza a tomar vida, tiene una vibración discontinua que mueve el blanco y lo dibuja con complejidad.

Los dibujos con plumilla permiten un mayor grado en su profundidad y tonos de grises que se pueden alcanzar en su superposición de varias líneas; mientras que la riqueza del pincel está en el trazo único que varía en su grosor.

Sin dejar de lado la mirada en relación a lo otro, la intención de la línea en el croquis está fija en este punto, el destacar la mirada o el punto que impacta en el gesto, siempre en relación a lo otro, el contexto que lo rodea.

El trazo del pincel es el que mejor se puede representar en la xilografía, ya que esta expresa intensidad y dibuja el blanco en la variabilidad del trazo.

“Entonces Marco Polo habló: -Tu tablero, Majestad, es una taracea de dos maderas: ébano y arce. La tesela sobre la cual se fija tu mirada luminosa fue tallada en un estrato del tronco que creció un año de sequía.

¿Ves cómo se disponen las fibras?

La cantidad de cosas que se podían leer en un trocito de madera liso y vacío abismaba a Kublai; Polo le estaba hablando ya de los bosques de ébano, de las balsas de troncos que descenden los ríos, de los atracaderos, de las mujeres en las ventanas...”

