

Acentuación de contrastes que hace aparecer la forma

Al darle valor a las cosas se crean medidas visuales que permiten que aparezca una estructura que determina los opuestos, la luz y la sombra.

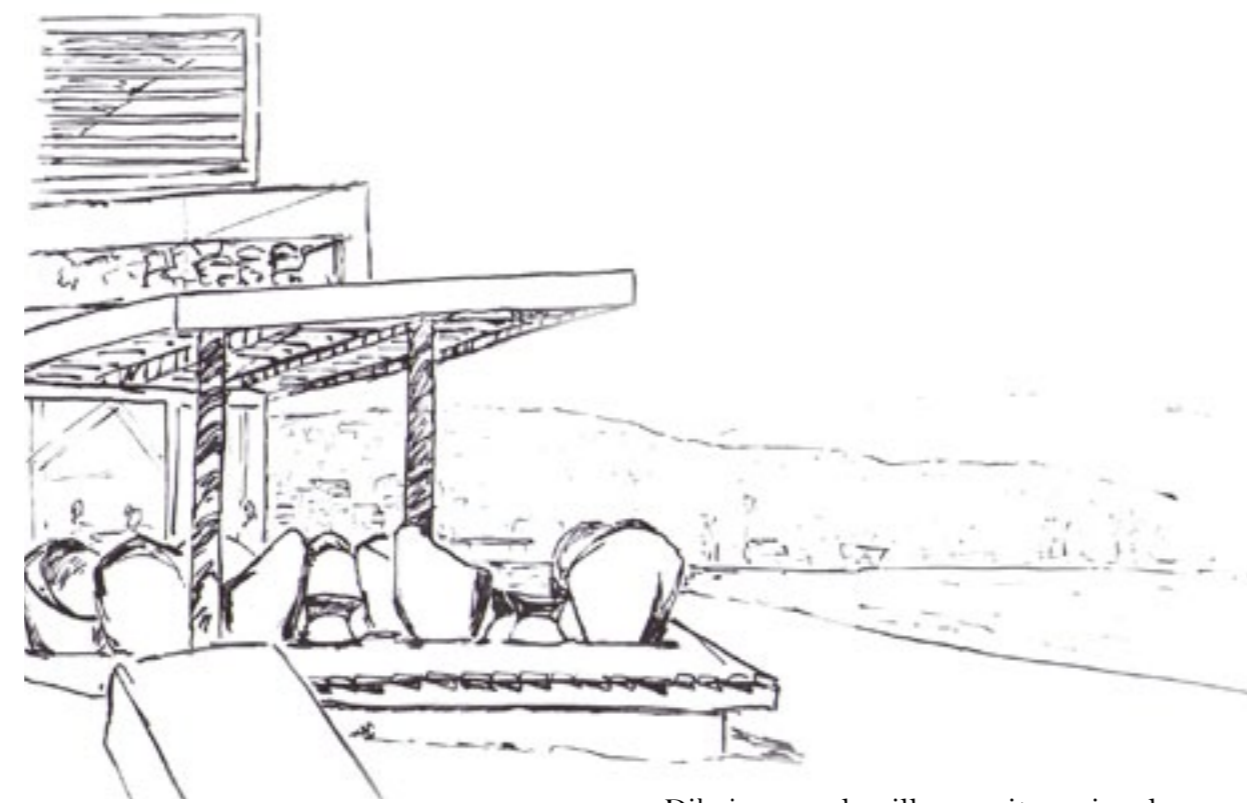
Contraste exacto que comunica una medida

“Si el elemento observado es la propia exactitud, si se lo aísla y se permite desarrollarse, si se lo considera como un hábito del pensamiento y una forma de comportamiento y se deja actuar su potencia ejemplar sobre todo lo que se ponga en contacto con él, 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.”

Contrastes de luces

El contraste consiste en medir visualmente ciertos elementos a través de relaciones para hacer visible lo que se desea transmitir.

En la ciudad podemos distinguir distintos matices de luz, producidos por la complejidad luminosa que vemos en las calles, plazas, etc. Así, se puede encontrar el contraste entre las luces que son comparables, lo cual puede hacer aparecer figuras, contornos o incluso otras luces.

Dibujar con plumilla permite variar el grosor de la línea, adquiriendo un valor distinto que permite representar mejor los contornos y superficies al describir relaciones entre las líneas.

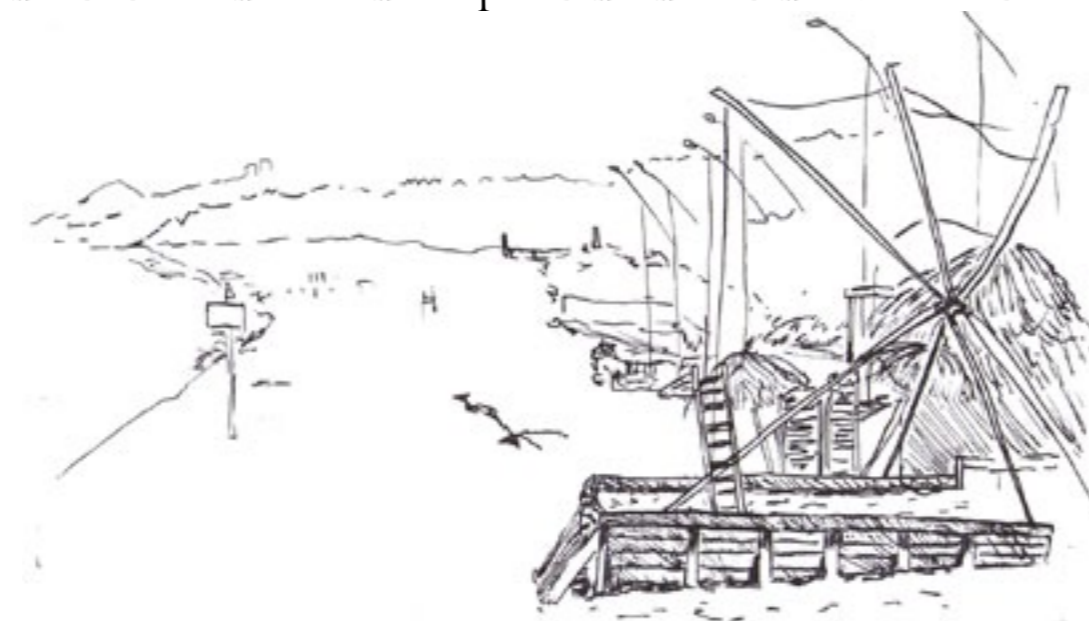
Sucesión de planos que se difuminan en líneas tenues

Con el contraste se le da intensidad a las cosas, se determina que existe lo uno y lo otro, es decir, que se le otorga un valor que las hace comparables.

Cada plano de la ciudad tiene un valor, se forma una secuencia de intensidades contrastantes que dan un orden a la mirada.

El juego de los contrarios da a conocer medidas que hacen aparecer las formas. Al comparar le damos un valor a las cosas, podemos diferenciar una de otra y encontrar similitudes. De esta manera transmitimos una idea clara y coherente.

Luz que define la forma

“ De este hecho que señalo tenemos un modelo e imagen constantemente ante nuestro ojos: observa en efecto lo que sucede cada vez que los rayos de sol, introduciéndose en la penumbra de una estancia, esparcen en ella la luz: en un mismo as de rayos luminosos veras mezclarse de mil modos una multitud de corpúsculos, a través del espacio, y como en eterno certamen, trabar batallas y escaramuzas, escuadrón contra escuadrón, sin dar tregua, horas juntándose, horas separándose en agitación incesante; de los cual podrás conjeturar cual sea este continuo agitarse de los principios en el inmenso vacío; en la medida en que una cosa pequeña puede servir de modelo a las grandes y darnos una pista para comprenderlas. ”

Límites de la luz a través del borde

A contraluz vemos los objetos marcados como superficies con distintas tonalidades de negro, lo que le otorga una intensidad propia a cada elemento. Ya no se distingue el cuerpo completo, si no que son los contornos los que definen la luz.

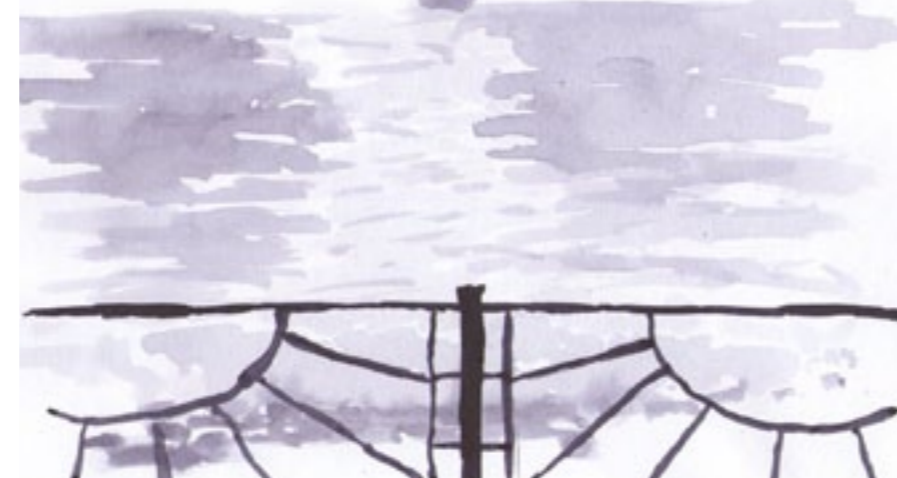
Al dibujar con pincel se genera una ordenación de la superficie a través de los trazos. Se trata de una línea asimétrica, que da forma a la luz mediante variaciones de grises.

Al observar se recoge lo que aparece, uno se detiene cuando aparecen relaciones. Esto nos permite leer la ciudad a través de relaciones de contraste.

Aberturas de luz

La línea permite hacer visible la observación, se transmite la experiencia de un dibujo. Para esto, el dibujo no debe ser una representación, si no una invención que muestre lo suficiente con claridad para que el lector logre ver lo propuesto. Los contrastes hacen que aparezcan medidas visuales. Cuando vemos la luz en donde predomina la sombra, ésta aparece de una manera determinada, como una abertura en su contraparte.

La luz directa intensifica lo ténue, define los contornos y crea contrastes luminosos. En ella se definen los opuestos pues les da una forma, los trae a presencia.

Invención de un aparecer en el gesto

“El demonio de la lucidez, el genio del análisis y el inventor de las combinaciones más nuevas y seductoras de la lógica con la imaginación, del misticismo con el cálculo, el psicólogo de la excepción el ingeniero literario que ahonda y utiliza todos los recursos del arte.”

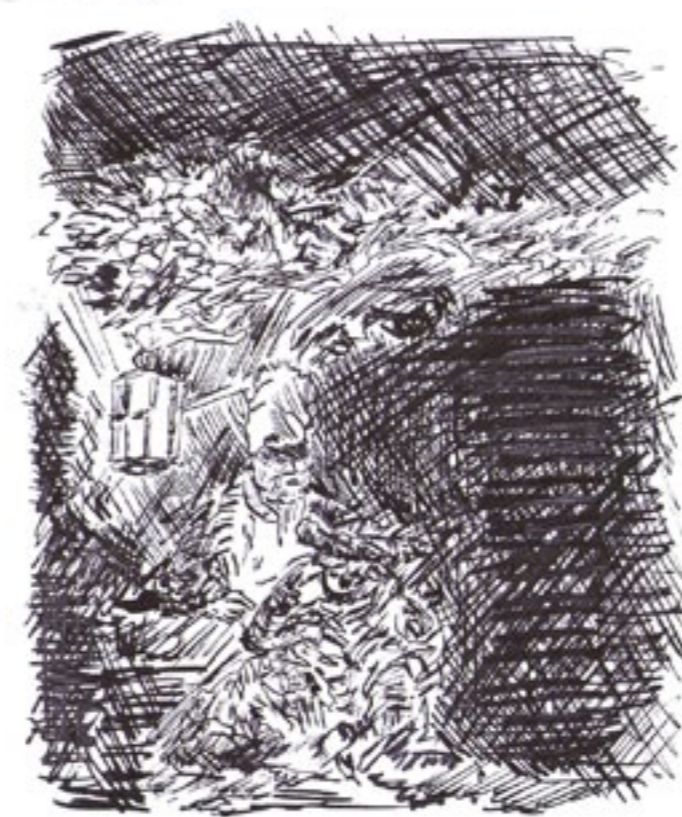
Exposición de Rembrandt

La mirada en la creación de Rembrandt es el punto de partida, desde ahí nace el enfoque de la obra. El artista utilizó la mirada como un instrumento capaz de encausar al lector, pues direcciona a través de sus personajes, brindándole un sentido a la imagen. En muchos casos, la mirada también se complementa con gestos bien definidos que también concentran la energía que se quiere crear. En sus retratos podemos hablar de una mirada leve, en la que, con pocos trazos, se logra plasmar la sensación que quiere conferir el autor.

Es posible relacionar el trabajo de Calvino con los grabados de Rembrandt. La forma en que ambos exponen la estructura de su trabajo es por medio de contrastes que crean relaciones, a partir de un aspecto elemental que lo conforma todo. La línea ligera de Rembrandt genera superficies complicadas, es el átomo que conforma la materia. En cuanto a la exactitud, podemos ver el nivel de detalle de su obra, en la cual se adentra para lograr definir cada aspecto a la perfección.

La mirada es una entrada de luz, por lo que salta a la vista dentro de la complejidad luminosa de la obra.

Para determinar el contraste, se deben comparar elementos a modo de balanza. Esto determina una medida, lo uno y lo otro construyen el espacio.

En los grabados de Rembrandt los trazos son una invención, son distintos cada vez y así logran manifestar el cuerpo humano en su plenitud. La persona aparece, se hace presente gracias a esa invención.

Complejidad de la estructura básica

“Este abismo, constantemente salvado por una estructura lo bastante firme a pesar de su ligereza y de sus ocasionales oscilaciones en el espacio un tanto vertiginoso, invitaba en ocasiones, para tranquilidad de los nervios, a un descenso de la plomada y a una medición de la profundidad. Había quedado establecida una diferencia, además, una vez y para siempre, por el hecho de que durante todo este tiempo ella no parecía sentir la necesidad de refutar el cargo de que tenía una idea que no se atrevía a expresar, un cargo formulado precisamente antes de terminar una de las más extensas de sus últimas discusiones.”

Estructura de levedad elemental

El grabado expande la paleta de líneas, hace que lo gráfico se expanda. Para Rembrandt la línea forma a través del achurado distintos valores de luz, al jugar con los blancos y la sombra. Se puede apreciar la complejidad de los entramados de línea y su estudio de la luz.

Estudio sobre la levedad de la línea como elemento estructural

La lectura más simple es la de lo blanco y lo negro. La luz se manifiesta con una forma propia y se puede construir a través de su opuesto.

La luminosidad hace que aparezca geometría en un espacio, pues se crean medidas. Gracias a esto se puede diseñar el contraste como una ecuación entre ambos elementos.

Sus grabados se caracterizan por presentar personajes interactuando con su entorno, dando origen a escenas de gran complejidad luminosa y con gestos claros y precisos.

El trazo como creador de contornos y superficies

El trazo ligero genera superficies complicadas, es el átomo que conforma la materia

El trazo en los grabados es el elemento básico del dibujo, donde se destaca el achurado, con el cual se logra no solo alcanzar distintos tonos de sombras, sino que también crear volúmenes y texturas.

Existe una estructura elemental que ordena el aparecer

El trazo es el elemento básico del dibujo. A pesar de su simpleza, esta estructura logra formas complejas y elaboradas cuando se conjuga, permitiendo hacer una abstracción del mundo solo con papel y tinta.

Acentuación de lo neutro

“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? Aquí se distingue un nudo apenas insinuado: una yema trató de despuntar un día de primavera precoz, pero la helada de la noche la obligó a desistir-. El gran Kan no había notado hasta entonces que el extranjero supiera expresarse con tanta fluidez en su lengua, pero no era esto lo que le pasaba. Aquí hay un poro más grande: tal vez fue el nido de una larva, no de carcoma, porque apenas nacida hubiera seguido cavando, sino de un brugo que royó las hojas y fue la causa de que se eligiera el árbol para talarlo... Este borde lo talló el ebanista con la gubia para que se adhiere al cuadrado vecino, más saliente...”

Análisis de Estructura

La organización de dibujos es el texto que permite leer el trabajo.

Hay una geometría lineal que permite estructurar y asociar las cosas para crear un modo de lectura, separándolas del resto.

Es necesario crear ejes para construir. También debe existir una acentuación en diversos puntos que interrumpa el reposo.

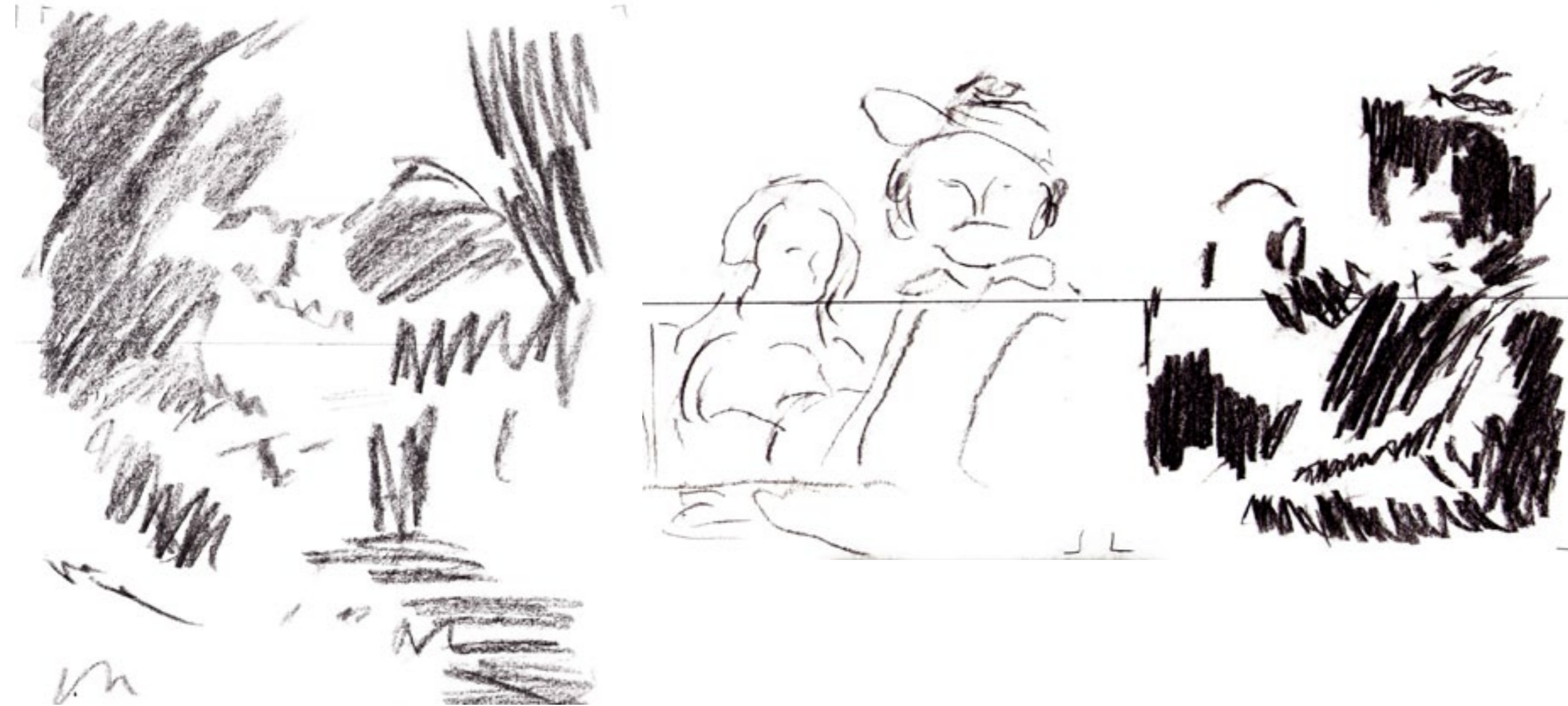
El blanco es el silencio y el componer las páginas conforma un integrar, vincular los blancos trabajados a través de una ordenación.

Los blancos en la página deben estar bien definidos. Al tener una forma ayudan a armonizar y guían en la lectura.

En la página el gesto no siempre es la mirada, sino que es lo que capta el acento, aquel elemento que trae la expresión y está a cargo de proporcionar la energía.

Al plantearse una estructura de comparación debe haber una claridad en la geometría. Los elementos se están poniendo en contraste, por lo que el vínculo debe ser evidente para el lector y no generar ambigüedad.

En los detalles está la esencia de las cosas, solo hay que acentuarlas para darlas a conocer. Si nos adentramos en ellos, dejan de ser neutros y adquieren un sentido.

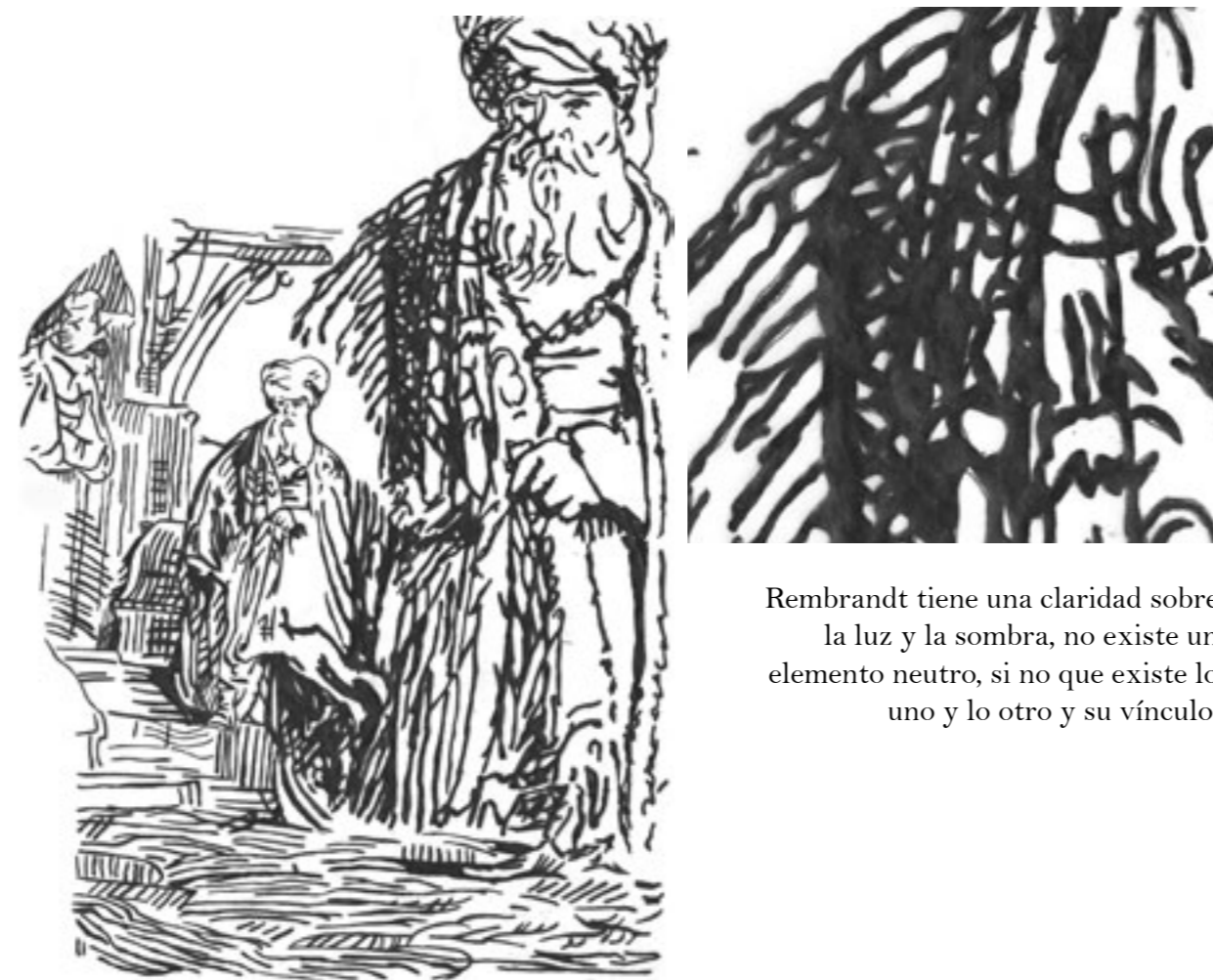
Aparecer de la luz mediante el opuesto

“El fuego, ofendido porque tiene encima el agua de la olla, él que, sin embargo, es el superior elemento, alza sus llamas cada vez más alto, hasta que el agua hierve y al derramarse lo apaga...”

La dualidad del volumen a través del trazo

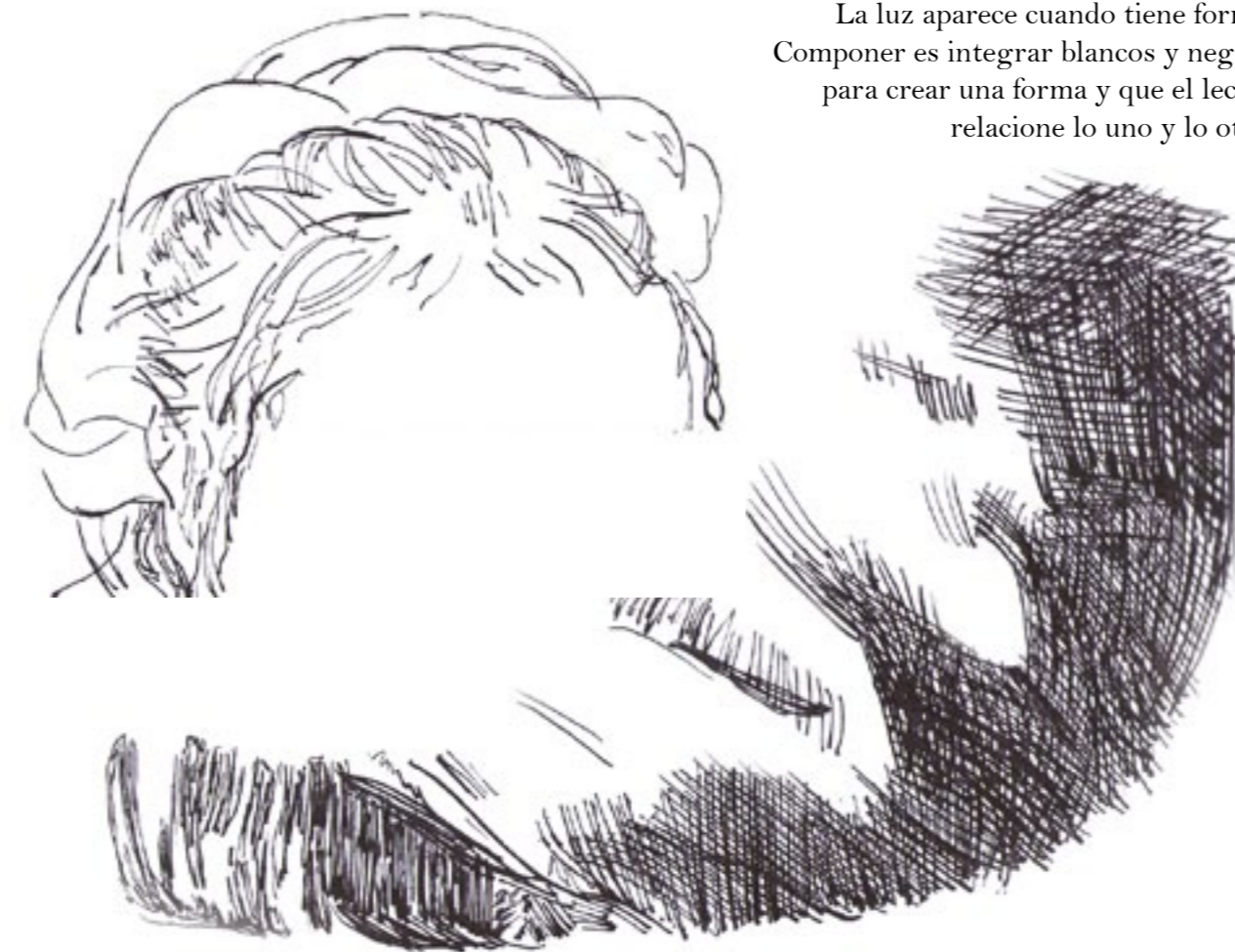
Rembrandt construyó sus tramas como invenciones, no son esquemáticas ni regulares, si no que el achurado es distinto cada vez.

Rembrandt utiliza el trazo para describir distintos volúmenes. A pesar de hacerlo con un solo elemento, el trazo se comporta de manera diferente para cada caso. A través de trazos definidos se logra dar cuenta de superficies al dibujar su contorno. Estos se ordenan como un conjunto para que a la vista se distinga una sola línea clara que contiene un volumen y dibuja la forma. Por otro lado, cuando Rembrandt quiere representar una profundidad que presenta un juego de luces, recurre al achurado. En este la ordenación de las líneas busca dar con la densidad requerida, por lo que el trazo se extiende por toda la superficie formando tramas como un tejido que va variando para describir la luz y la sombra.

Rembrandt tiene una claridad sobre la luz y la sombra, no existe un elemento neutro, si no que existe lo uno y lo otro y su vínculo.

La luz aparece cuando tiene forma. Componer es integrar blancos y negros para crear una forma y que el lector relacione lo uno y lo otro.

La luz por si sola lo muestra todo, por lo que en realidad no muestra nada. al no valorizar. Pero cuando aparecen sombras podemos hacer una comparación y sacar medidas sobre su opuesto.

Un hablar a través del orden

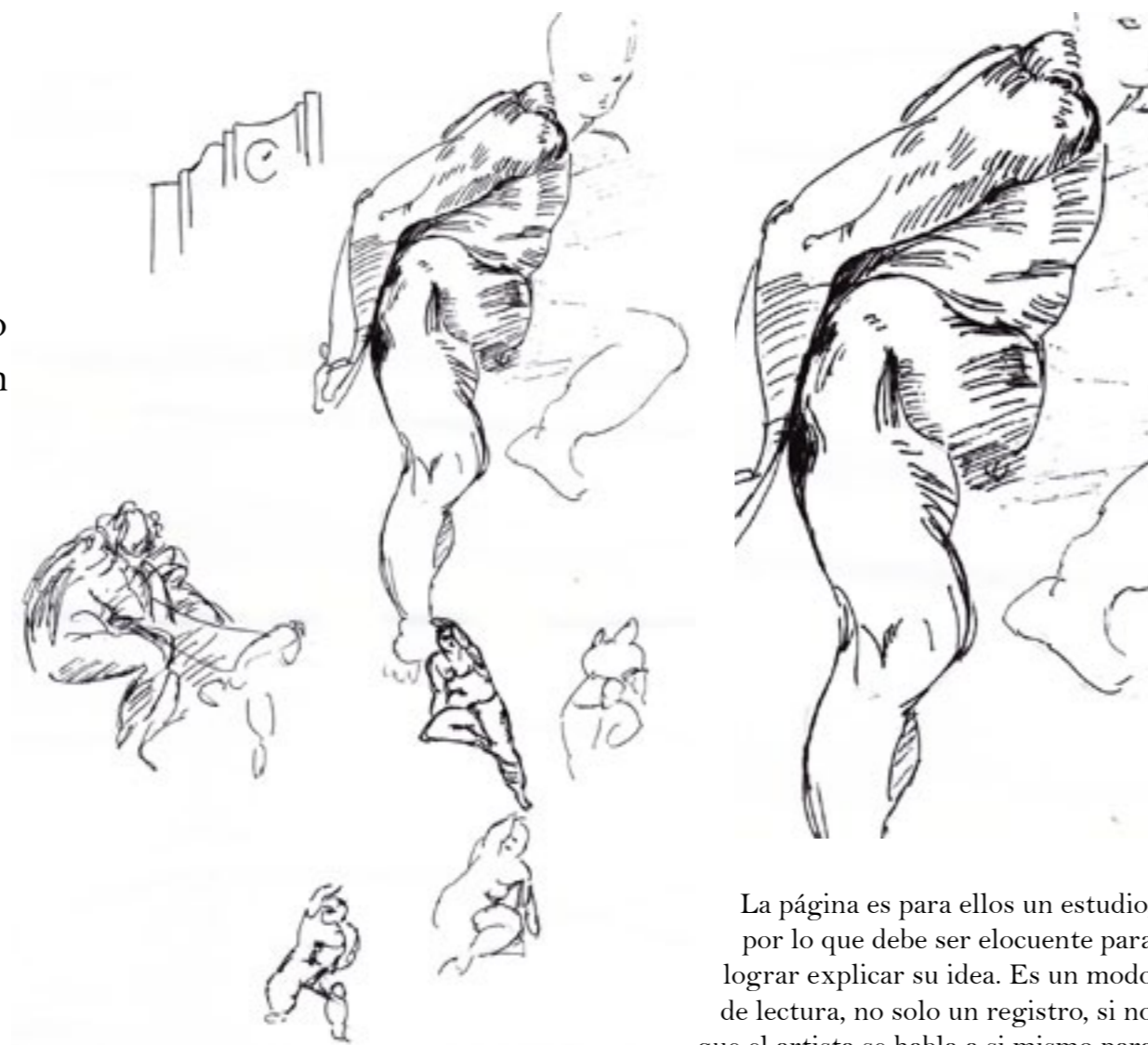
“Y, después de esto, os extrañáis de que esta materia, revuelta en desorden al azar, pueda haber constituido un hombre, teniendo en cuenta que había tantas cosas necesarias a la construcción de su ser. ¿No sabéis, pues, que un millón de veces esta materia, encaminándose al dibujo de un hombre, se ha parado a formar ya una piedra, ya plomo, ya coral, ya una flor, ya un cometa, y todo esto debido a la mayor o menor cantidad de ciertas figuras que se necesitaban o no se necesitaban para diseñar un hombre? 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; como tampoco es ninguna maravilla que en cien jugadas de dados haya una en la que salen los tres con el mismo número; más aún, es imposible que de ese movimiento no se haga algo, y este algo será admirado siempre por un atolondrado que no sabrá lo poco que ha faltado para que no se hubiera hecho.”

Análisis comparativo

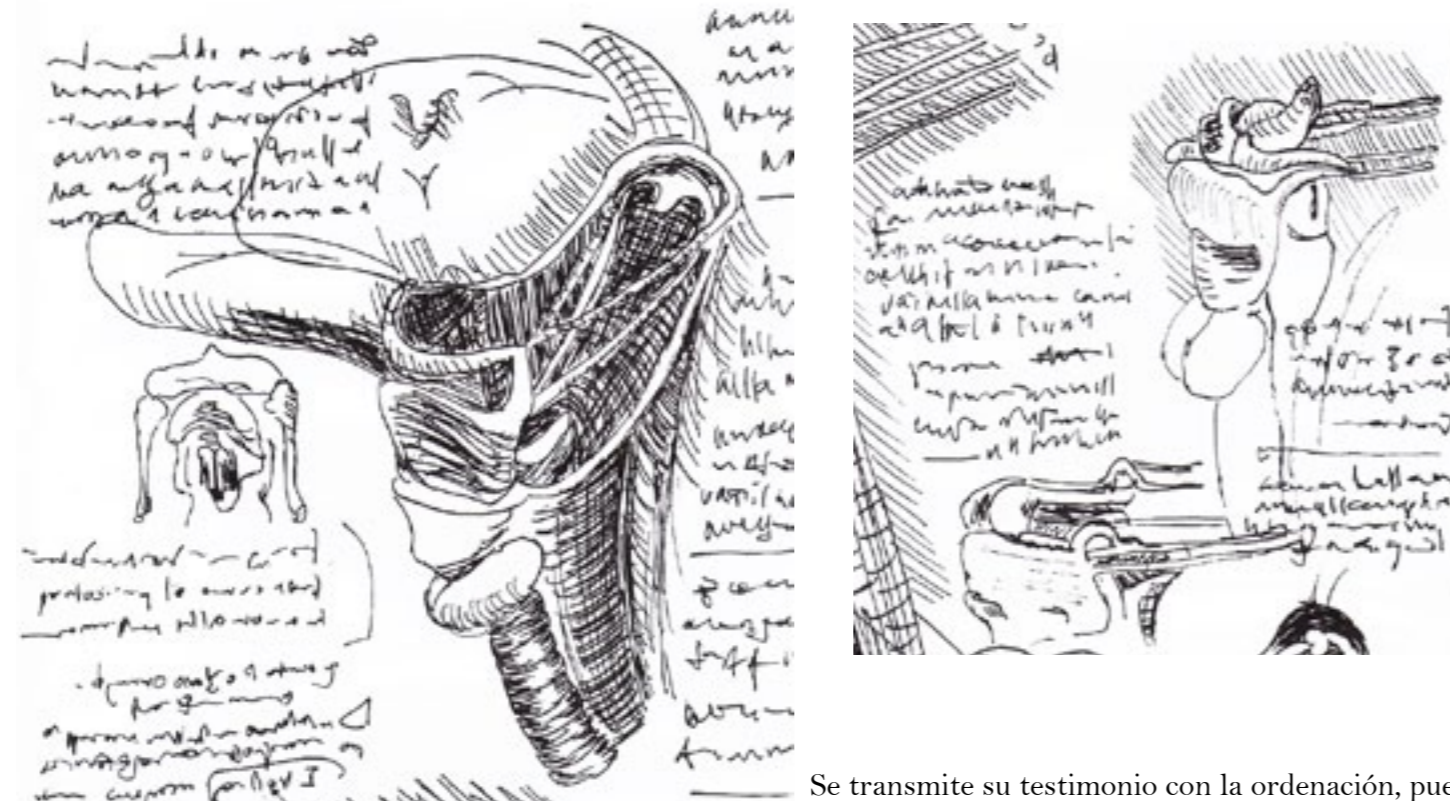
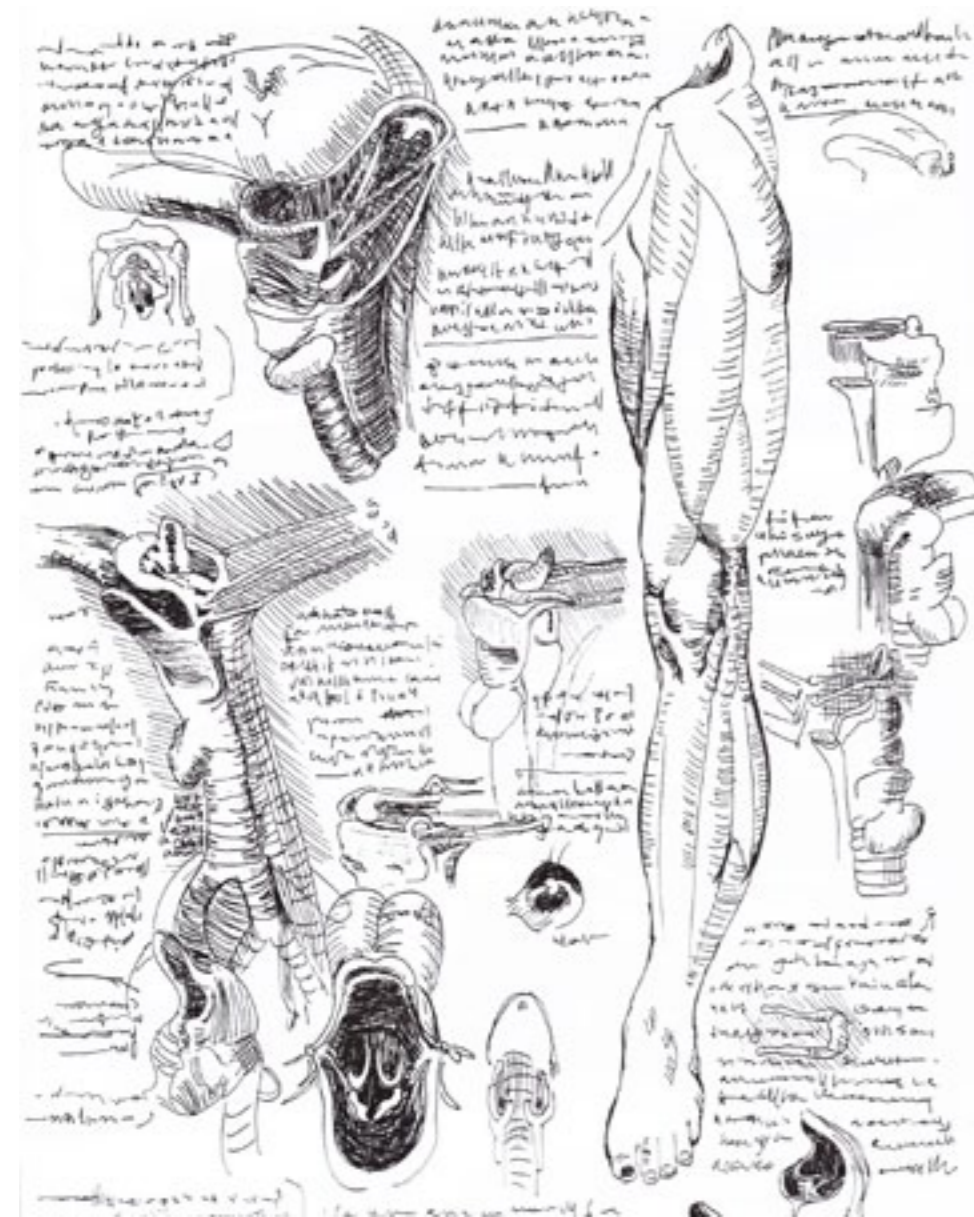
Leonardo y Miguel Ángel hablan a través del dibujo. Los dibujos son parte de un argumento, los hacen a modo de reflexión y se ordenan al plasmarlo.

Miguel Ángel estructura sus páginas para que exista un dibujo principal, de mayor tamaño e intensidad del cual se desprenden detalles. El artista insiste al dibujar repetidamente los detalles para lograr captar bien la imagen, los cuales pueden ir sobrepuesto. Utiliza el contraste para acentuar.

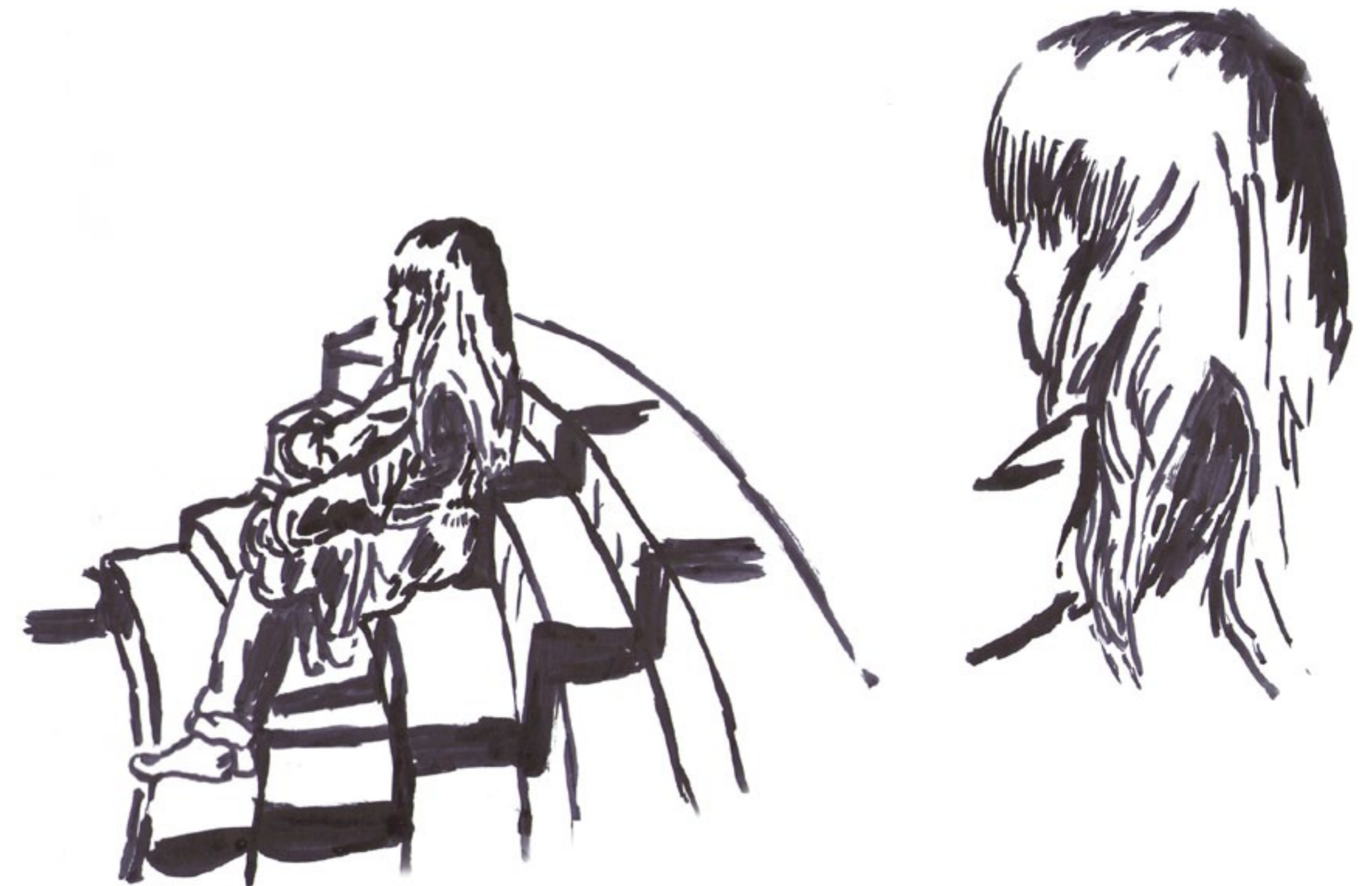
Leonardo utiliza la repetición de un mismo elemento en varias vistas. Se reconocen los dibujos centrales por su tamaño, corresponden a vistas generales. Dibujos a menor escala y más detallados rodean a los dibujos principales. El texto va en función de la imagen, son párrafos encasillados que se disponen en torno a los dibujos.

La página es para ellos un estudio, por lo que debe ser elocuente para lograr explicar su idea. Es un modo de lectura, no solo un registro, si no que el artista se habla a sí mismo para poder contarlo a los demás.

Se transmite su testimonio con la ordenación, pues eso le da una coherencia y un hilo conductor, más allá de las palabras.

El dibujo también es una forma de comunicarse y las imágenes arman un fundamento a partir del orden. La estructura en la que se presenta va a ser el hilo conductor del argumento y determinará si se construyó con coherencia.

Medición geométrica del gesto

Luz envolvente que direcciona el acto

Existe una balanza que determina las relaciones de una cosa con respecto a otra. La mirada es lo más leve del cuerpo, por lo que es un punto de partida, una referencia para el resto del cuerpo y el espacio que lo rodea.

El dibujo es una forma de nombrar por que nos permite ver de una manera. Para esto se debe llegar a un detalle a partir de un mundo para transformarlo en una medida. Al rescatar la dimensión de persona se deja de ver solo como gente, hay un detalle que da la medida.

Los gestos de las personas están dados por la mirada, ella direcciona el cuerpo y da un punto de tensión. La mirada es un elemento leve, en ella está el detalle de la persona y la intención del cuerpo en su totalidad. Cuando vemos personas en la ciudad, prima un gesto envolvente. Ante la amplitud y apertura de la ciudad, una persona o un grupo en una actividad colectiva tiende a crear un mismo eje circundante que permite que la acción se centre en un punto.

Lo uno y lo otro deben ser distintos de forma natural, en su geometría. Si tenemos solo diferenciación no existe la dimensión de vinculación. Hay que darle valor a las cosas para que dejen de ser neutras.

“Las palabras lejano, antiguo y otras análogas son muy poéticas y agradables, porque sugieren ideas vastas e indefinidas... Las palabras noche, nocturno, etc., las descripciones de la noche son muy poéticas, porque, al confundir la noche los objetos, el alma no concibe sino una imagen vaga, indistinta, incompleta, tanto de aquella cuanto de su contenido. Así también oscuridad, profundo, etc., etc.”

La geometría se encuentra de forma natural en el mundo para dar orden, pero se trae a presencia cuando se quiere dar cuenta de algo. Un gesto es medido por su opuesto, el cual considera valores geométricos para determinarse.