

El aparecer de la luz a través de la sombra

Contraste generado por el paso de la sombra a la luz por medio de grises

Estructuras que dan cobijo y permiten intimidad a las personas en espacios públicos:

Las estructuras brindan puntos de apoyo, lo que genera una permanencia en el lugar:

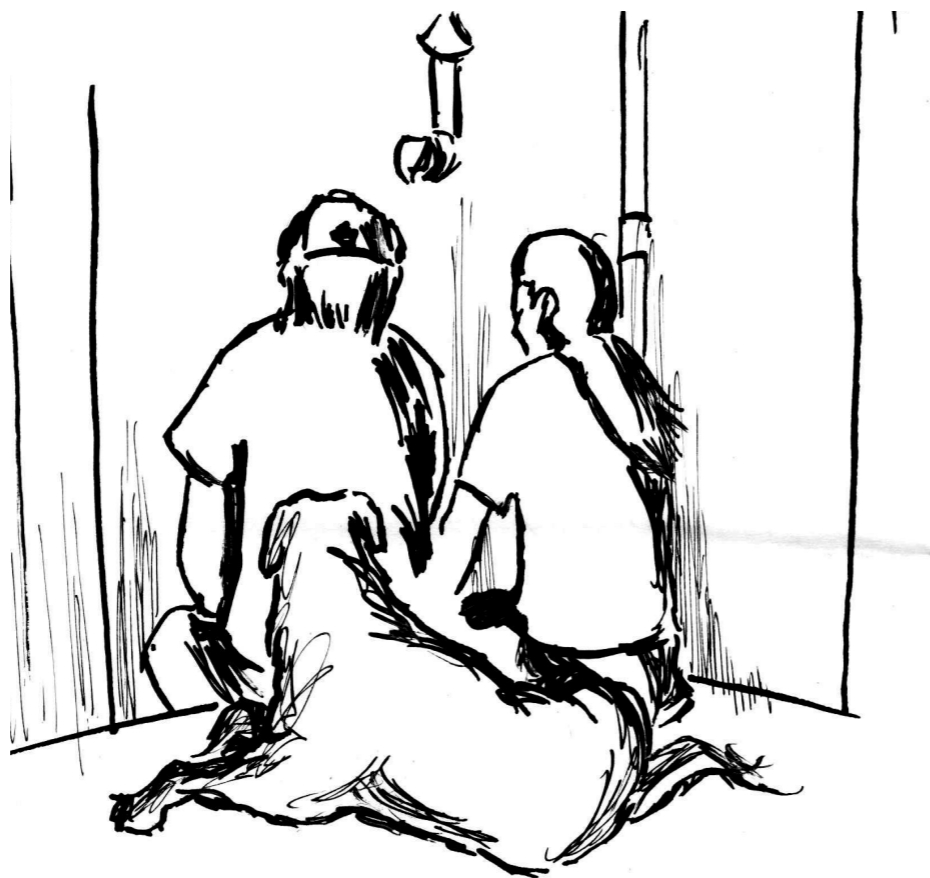
La estructura de la pérgola le brinda puntos de apoyo a las personas

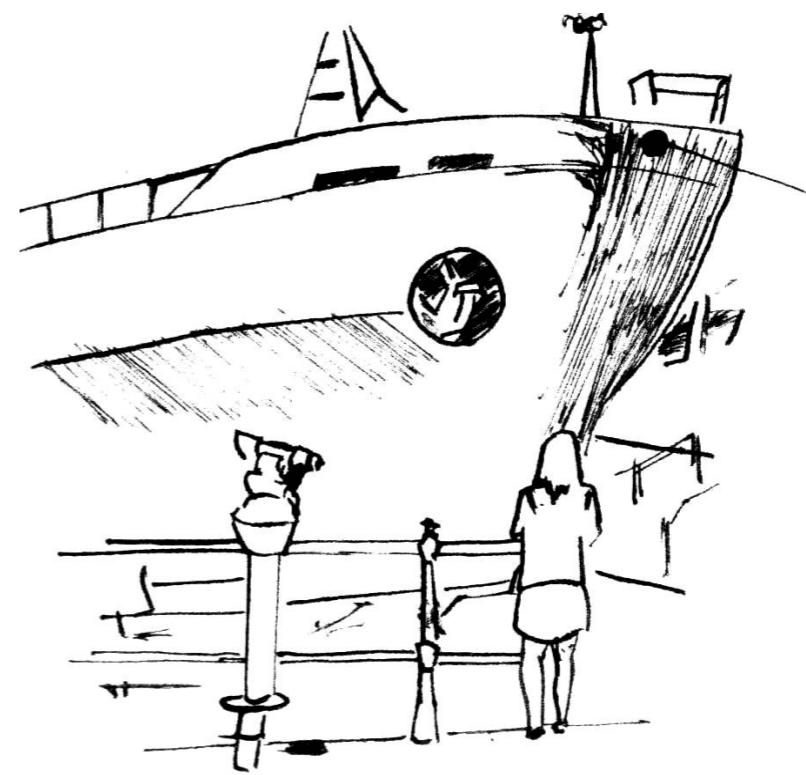
El lugar les brinda un cobijo que los conlleva a una cercanía que genera intimidad

La condición curva del humano en contraste con las estructuras planas:

El cuerpo como un sistema de curvas que genera sombras intensas en relación al plano

El perfil curvo de los jóvenes se intensifica, sobresaliendo del fondo plano del edificio

El barco tiene una forma curva, que por su inmensidad no se percibe en relación a la mujer

“Oh escritor, ¿Con qué letras escribirás
con tanta perfección la representación entera
como lo hace aquí el dibujo?”

Contraste generado
entre líneas rectas
que conforman
curvas y planos

Las personas generan un contraste en relación a
las sombras generadas por su cuerpo con las líneas
uniformes de la pared

Contraste generado por lo continuo y lo discontinuo:

Lo curvo está conformado por líneas discontinuas que generan un contraste con el plano, que es una extensión luminosa continua

El follaje del árbol está constituido por varias gamas de luces y sobre todo, por sombras que lo destacan ante el plano luminoso que genera la casa

El árbol, aunque no sea un elemento principal en el dibujo, toma protagonismo por la densidad de sus sombras.

La palmera está conformada por varias líneas curvas discontinuas, que se contrastan con la casa de fondo por tener una luminosidad continua

Contraste generado entre el volumen y lo plano::

El volumen está conformado por una escala de al menos tres grises, al contrario de lo plano

"El plano no tiene mayor contraste, al contrario de la mujer, sus curvas hacen que haya más luces que generen volumen"

"El volumen intensifica los grises, creando un degradé en las sombras"

“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)”

El aparecer de la luz
a través de la sombra

El contexto de la imagen tiene un contraste luminoso por las sombras que contiene el hombre.

La mirada en Rembrandt:

Existe un foco en los grabados de Rembrandt, a través de luz y sombras creadas con trazos intensos que van desapareciendo en la mirada, que se simplifican en pocos trazos.

Foco de luz que señala lo que se está viendo

La mirada más allá de su sentido literal, es lo que se está viendo, lo que se quiere mostrar, y Rembrandt lo hace a través de la luz

La levedad como sustracción de las cosas:

Lo leve es lo que se muestra, lo pesado es un complejo de líneas que lo contrastan

Una mujer es luz y la otra sombra, integrándose levemente en la obra. La luz es lo que se muestra.

Picasso integra la luz y la sombra en sus obras, trabaja con escala de grises creando formas con el blanco

“Para que la áspera arena no dañe la cabeza de serpentina caballera, 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 Medusa.”

La sutileza creada por la pesadez

Las líneas rectas de la muralla se van extendiendo para provocar líneas más densas que conforma un perfil

Curvas que encierran el blanco para resaltarlo:

La mirada oscura se pierde en la sombra y aparece en una luminosidad evidente

La trama de líneas se disgregan hasta el aparecer de la mirada

La mirada resalta, ya que está contenida por las sombras que genera la curvatura de su cara

El cuerpo refleja la sombra de la cara

La mirada contiene luces y sombras que se integran con el cuerpo

La sombra de la cara enmarca la mirada, como el cuerpo enmarca la obra

La curvatura de la cara forma una sombra cóncava que se repite en el cuerpo

La luz del sol o de la luna, vista en un lugar donde aquellos no se vean y no se descubra la fuente de la luz; un lugar sólo en parte iluminado por dicha luz; el reflejo de esa luz, y los varios efectos materiales que de él derivan; el penetrar de aquella luz en lugares donde resulte incierta y difícil, y no se distinga bien, dicha luz vista en lugar, objeto, etc.

El enfoque recoge con claridad

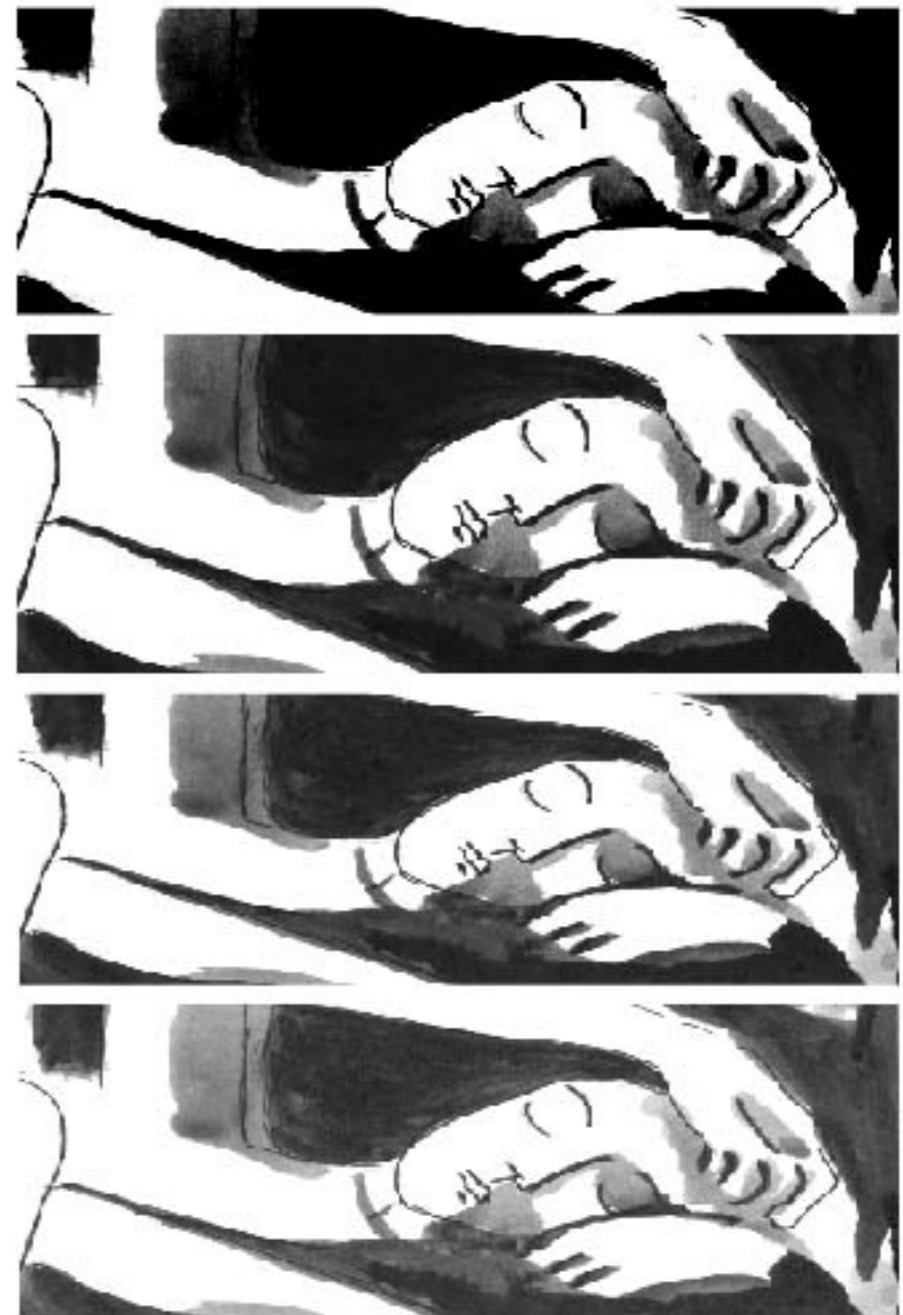
Dos puntos de vistas distintos de una misma persona, nos permiten ver como el cuerpo, junto con sus pliegues enmarcan su cara, y de frente son las líneas de las cejas la que provocan esta misma acción

Enfoque luminoso, bordeado y contenido por su contraste:

La luz como el blanco, y el negro; la sombra que hace aparecer

La relevancia del negro para hacer aparecer el blanco como una luminosidad.

ENFOQUE LUMINOSO, BORDEADO Y CONTENIDO POR SU CONTRASTE

Al aumentar el alto contraste en la imagen se puede notar la relevancia de la escala de grises que genera volumen.

“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 luz requiere sombra
para aparecer

Los pliegues creados en su ropa enmarcan la figura, creando distintas luces y sombras en él que se contrastan

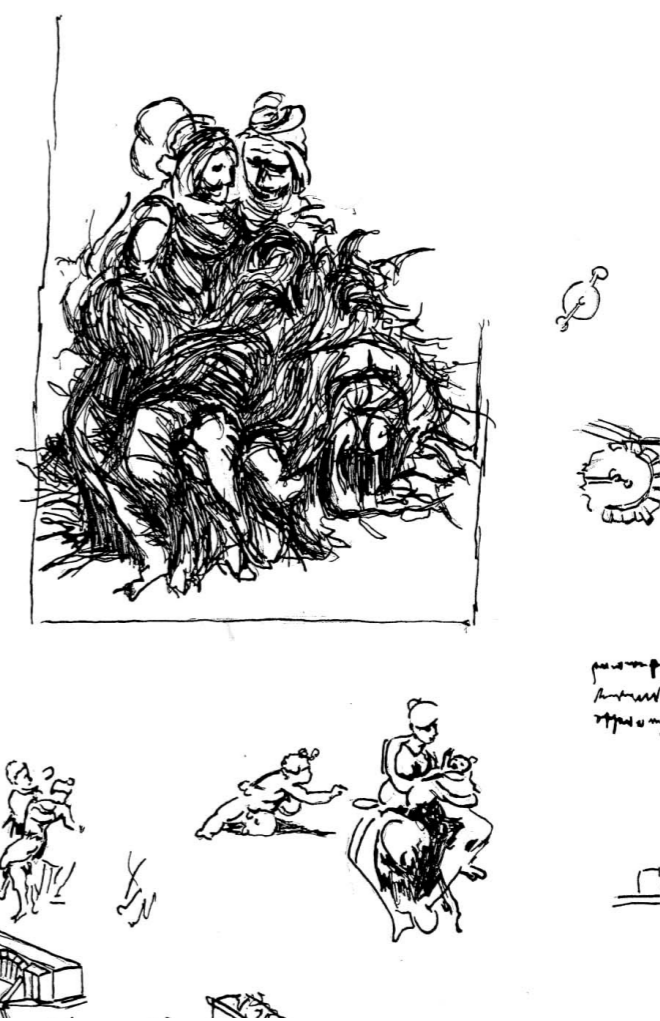

La reiteración como insistencia a una observación:

De un dibujo emergen otros con distintos enfoques para resaltar lo que se quiere mostrar

Los negros componen la luz de la página, con un mayor enfoque que se contrasta con las figuras menores.

Complemento de trazos que conforman el dibujo:

Líneas de perfil que dan forma y líneas rectas que forman una superficie para hacer aparecer la luz

Estudio de la cabeza de una joven

Las líneas de superficie crean distintas sombras, dependiendo de la cercanía de éstas.

Estudio de una cabeza femenina

Estudio de una cabeza femenina

Las líneas de perfil crean una luz distinta a las de la superficie gracias a su densidad

“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.”

Lo vago en contraste
con la precisión

Los perfiles se hacen más d
cuando se quiere contener la luz

Las curvas y concavidades que se generan en el rostro:

Las sombras de la cara se contrastan con la luminosidad de ésta

El paso de la luminosidad
a través de líneas rectas y cu

REMBRANDT

curvatura

REMBRANDT

luminosidad

Líneas discontinuas que generan la luz del rostro,
creando una gran concavidad que integra su
luminosidad y sombra.

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

Determinación de la forma curva

El hombre adopta una forma curva como punto de apoyo, que se contrasta con la horizontal de la palmera

El aparecer de la luz a través de la sombra

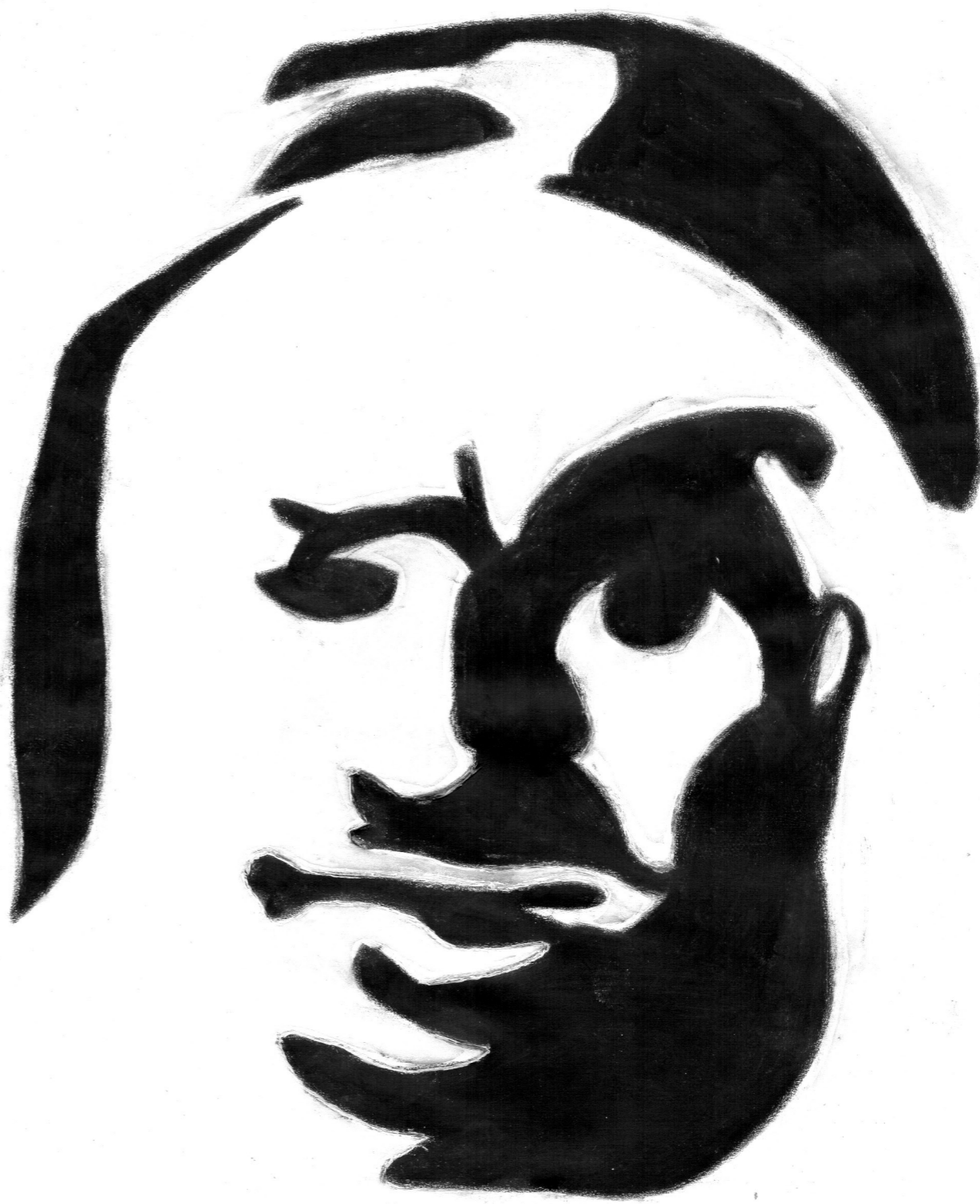
contraste generado por el paso de la sombra a la luz por medio de los grises

Cuando se habla de luz y sombra pareciera que se habla de energías luminosas, una luz gráfica, y es que los ojos son sensibles a la luz, sin embargo, la luz se puede dibujar sólo al dibujar la sombra y ésta relación es la que se reitera a lo largo del trabajo, ya que cuando se mira una cosa en relación a otra podemos captar la esencia de lo que se quiere decir, la luz en relación a la sombra, lo leve en contraste con la pesadez, lo exacto con lo vago, como lo define Italo Calvino en su libro "ó propuestas para un nuevo milenio".

Es el contraste el que precisa, nos aclara y concreta lo que queremos decir, ¿ cómo defino levedad? a través de su antítesis. Para mostrar la luz, no sólo necesitamos de su sombra, no podemos hablar de un blanco y un negro, porque entre éstas hay más variables, y es gracias a Rembrandt quien nos muestra la relevancia de la escala de grises, cómo una trama de líneas complejas se degradan para mostrar la luz.

La ciudad nos da una experiencia, todo lo nombrado se puede rescatar en el día a día de las personas, en sus gestos, se puede hacer una analogía entre la ciudad, Rembrandt y Calvino.

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.

Diversos elementos que componen luz y sombra

Por un lado, la mujer se cotrasta con las líneas rectas que la rodean, y por el otro un complejo de sombras y curvas generada por su cuerpo.