

MEDIDAS LUMINOSAS QUE HACEN APARECER AL
AL MUNDO EN SU COMPLEJIDAD VARIABLE

*El habitar de la ciudad con sus riqueza de formas,
luces, sombras y estructuras sutiles cambiables
que se sostienen como medidas de distancias .*

Gráfico, proviene de la palabra griega "graphein", que significa, dibujar y escribir (al mismo tiempo). Y entre ambos conceptos se encuentra la lectura.

¿Qué es el leer?

Se comprende como la articulación de letras, palabras y frases a los cuales les asignamos un sentido, como también sucede con el dibujo.

Comenzamos así el viaje al encuentro con lo que la ciudad tendría que mostrarnos y que nosotros leeríamos, utilizando como nuestra herramienta de interpretación el dibujo y una nota escrita: la observación.

Observar los contrastes en la ciudad, es decir, ver una cosa con respecto a otra.

Por medio de la utilización de plumilla, pincel y tinta china, empezamos la exploración de las líneas irregulares, que concluye con este trabajo, donde se exponen la experiencia de la observación de los contraste entre las luces y sombras, la mirada opuesta al gesto o los elementos leves que se oponen a los de mayor pesadez, que nos permiten darle una medida o un valor al mundo.

Como taller, trajimos a presencia a uno de los más grandes grabadores de Europa, Rembrandt. A través del estudio de sus trazos y de encontrar la levedad de sus obras, es que nosotros diseñamos una xilografía, para "hacer ver" estos sutiles trazos como trazos con un carácter intenso propio de este tipo de grabado.

Otro artista traído a presencia fue el escritor Italo Calvino, que nos aportó con sus textos "Levedad" y "Exactitud" del libro "Seis propuestas para el próximo milenio".

Al analizar los textos hemos mirado de manera indirecta relacionado algunos terminos que se presentaron, para realizar nuestras observaciones y que han quedado contenidos en este trabajo.

LO OCULTO BAJO LA OSCURIDAD

Contraste entre las luces brillantes y las sombras oscuras que un complejo quiebre luminoso como distancia

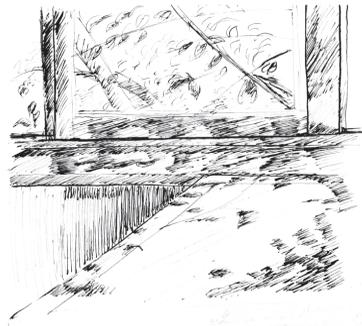
Distancia definida por el contraste entre brillo sutil del agua y las gruesas figuras sombreadas.

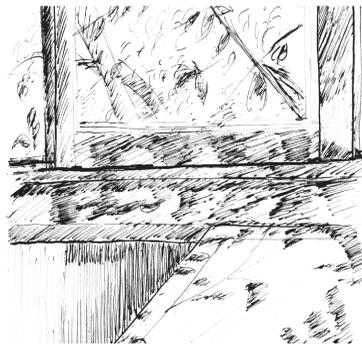
Las relaciones luminosas que permiten medir el mundo como la distancia entre un acá y un allá. Es poder "leer" el mundo que nos rodea.

Contraste luminoso que se produce por la aparición de un espesor de sombras oscuras, intersectado por la luminosidad cálida, que produce un complejo quiebre de variadas sombras de formas desiguales.

Este juego luminoso al extenderse sobre una superficie plana o irregular nos permiten entender la dimensión de los espacios, siendo esta una medida externa a nosotros.

Luces variables y sombras que se extienden por la superficie, es la medida de la mesa.

“...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.”

Y LO VARIABLE, VISIBLE

Contraste entre el brillo sutil que se funde con las sombras, intersección de variables generadoras de la segmentación luminosa que se extiende para ser el espacio y distancia entre los objeto

EL EXTENDER SILENCIOSO Y LEVE ANTE UN GESTO IMPONENTE

Brillos luminosos intersectados por las sombras que se extienden con sutileza

Atravesar de un haz de luz tenue que se extiende por el suelo y la profundidad de sombras complejas que demuestran lejanías.

La extensión de la luz tenue que resalta por su levedad ante las sombras más oscuras. Levedad que permite ir más allá y penetrar en la realidad del contraste entre lo "delicado/cálido" de la luz y lo "duro/frío" de las sombras.

La levedad de las formas planas y onduladas de las hojas, con luces tenues que se superponen una sobre otra para generar sombras complejas.

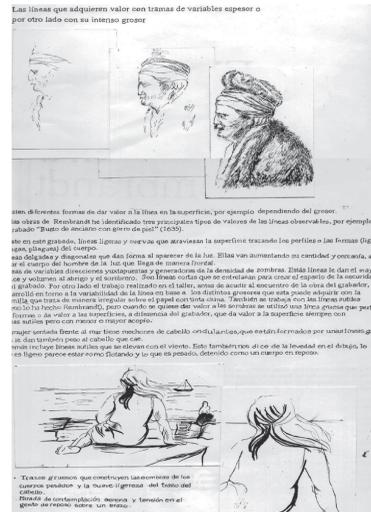

“...como nieve en los Alpes, si no hay viento.”

Existe un gesto luminoso del extender de las luces tenues que se contraponen a l gesto de las sombras que las contienen .

LA SUTILEZA DE ELEMENTOS QUE SE SUMAN Y CONFORMAN COMPLEJAS FORMAS

El viaje al encuentro de la precisión de Rembrandt

Protagonista del trabajo del grabador Holandés, Rembrandt, son las luces compuestas por la intensidad y carácter de las tramas gráciles o densas, que aumentan el detalle y la precisión con el que penetra y transmite su forma de ver. Tramas que se componen a partir de la suma de los delicados trazos que van dando forma a las superficies, volúmenes y densidades de sombras.

Trazos ligeros y curvos que atraviesan la superficie dibujando los perfiles y formas ligeras. Trazos delgados diagonales que dan forma al aparecer de la luz en el cuerpo. Trazos de variables direcciones yuxtapuestos, generadores de la densidad de sombras.

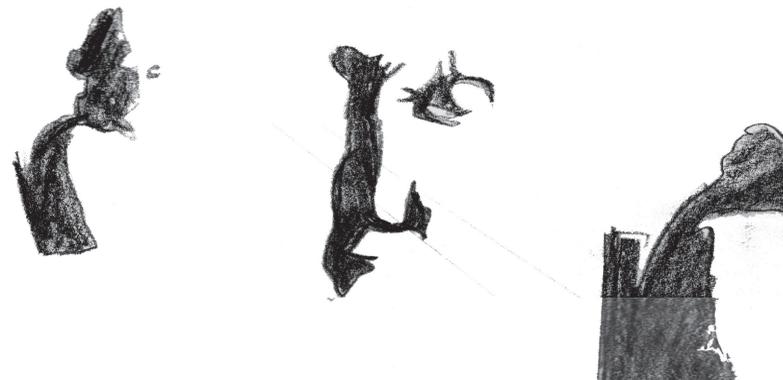

Un sépalo, pétalo, y una espina / una mañana cualquiera de verano, / un frasco de rocío, una abeja o dos, / una brisa, una cabriola entre los árboles, / ¡y soy una rosa!

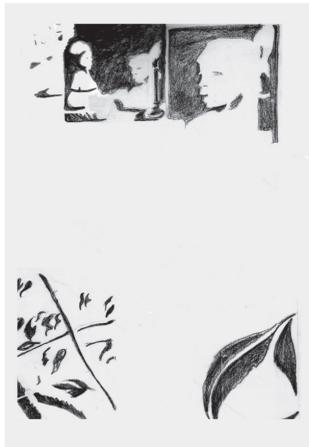
Como la mirada un elemento leve (que contiene la intensidad de la persona) que se suma para conformar junto a otra mirada la intimidad, es como trazo a trazo comienza a construir el espacio.

ESTRUCTURAS INVARIABLES QUE SE RODEAN DE LA AGITACIÓN VARIABLE

La geometría de la página que da forma a la experiencia del recorrido secuencial

Geometría construida con las luces y sombras de la página de estudio del taller. Los blancos y negros son elementos que estructuran, es decir, se produce un orden de luces. Lo blanco se manifiesta de forma específica, ya que el hombre sólo es capaz de reconocer luces.

Luces gráficas visibles que conducen el recorrido y tiempo de lectura.

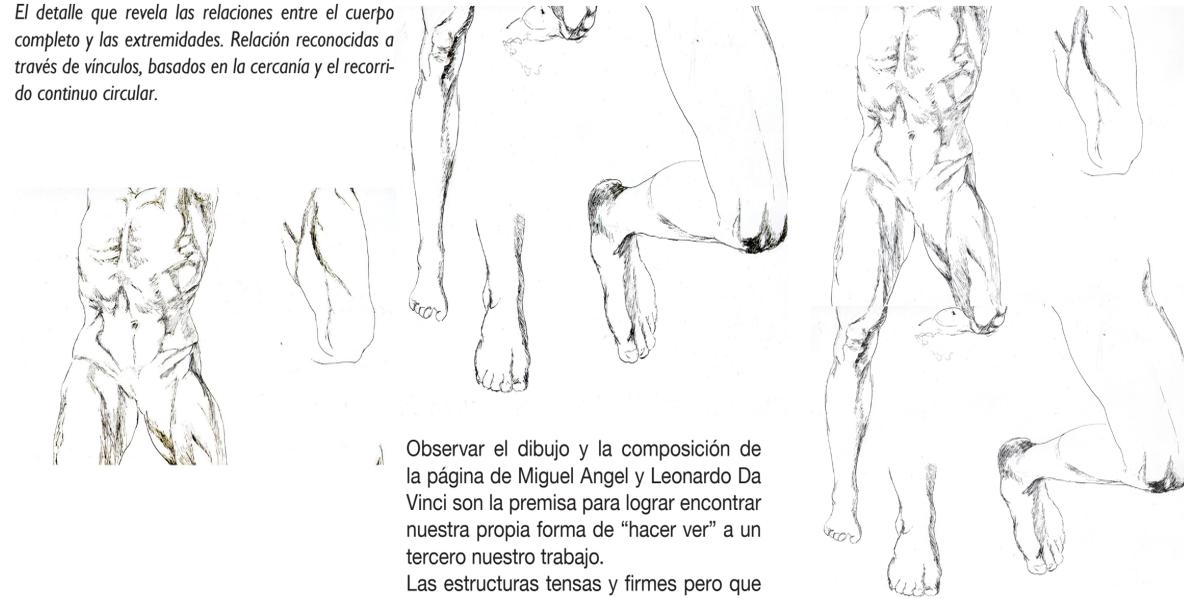
“Por un lado el cristal (imagen de invariabilidad y de regularidad de estructuras específicas y por el otro la llama (imagen de constancia de una forma global exterior, a pesar de la incesante agitación interna)”

Geometría estable construida para lograr la medida del orden del espacio. Estabilidad que se rodea de lo variable, como en una feria de puestos estables y constante movimiento externo de la población.

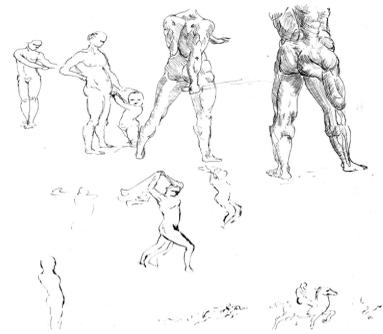
ESTRUCTURAS FIRMES QUE SOSTIENEN EL MUNDO

Las pequeñas estructuras que sostienen que sostienen el mundo

El detalle que revela las relaciones entre el cuerpo completo y las extremidades. Relación reconocidas a través de vínculos, basados en la cercanía y el recorrido continuo circular.

Observar el dibujo y la composición de la página de Miguel Angel y Leonardo Da Vinci son la premisa para lograr encontrar nuestra propia forma de "hacer ver" a un tercero nuestro trabajo. Las estructuras tensas y firmes pero que a la vez son cambiantes, son las que permite visualizar el orden que contiene a las imágenes y sus propios blancos. Esta tensión es producida por los vínculos que se establecen entre las imágenes y la distancia que permita a cada imagen mostrarse por si sola.

Los viajes al
encuentro de
la precisión de
Rembrandt

Diagonales de tensión que se encuentran en un punto desde donde las imágenes disminuyen o aumentan su tamaño, para llegar a revelar la precisión de las imágenes, y su intensidad.

“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...”

Composición estructural de elementos exactos que contiene una forma o intensidad firme y que se vuelve móvil, variable, ágil.

LO SUTIL, DISTANTE DEL ENTORNO Y LO PODEROSO DEL GESTO QUE VINCULA

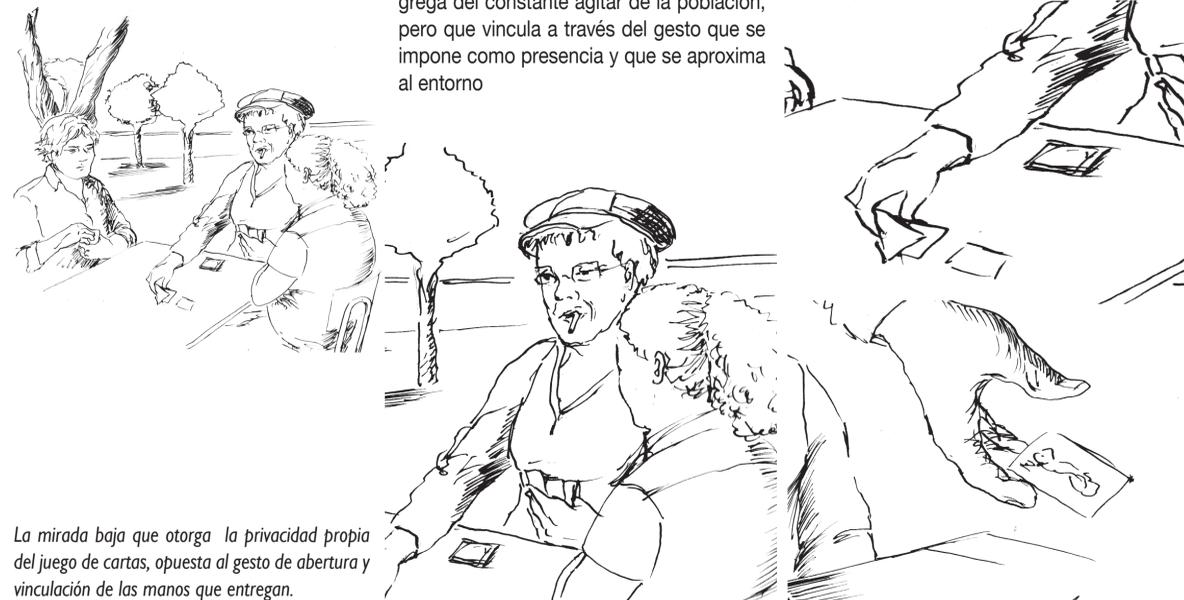
Enfoque o deambular de la mirada opuesto al gesto que da distancia o proximidad

La mirada que se mantiene baja en el permanecer, opuesto a la postura erguida que separa del deambular de la gente.

Interacción entre las personas en la ciudad, es el producto del desarrollo de un trabajo enfocado en la levedad de la mirada de Rembrandt y su gesto opuesto, que comunica con intensidad.

El deambular y luego enfocar de la vista para lograr una propia intimidad que se segrega del constante agitar de la población, pero que vincula a través del gesto que se impone como presencia y que se aproxima al entorno

La mirada baja que otorga la privacidad propia del juego de cartas, opuesta al gesto de abertura y vinculación de las manos que entregan.

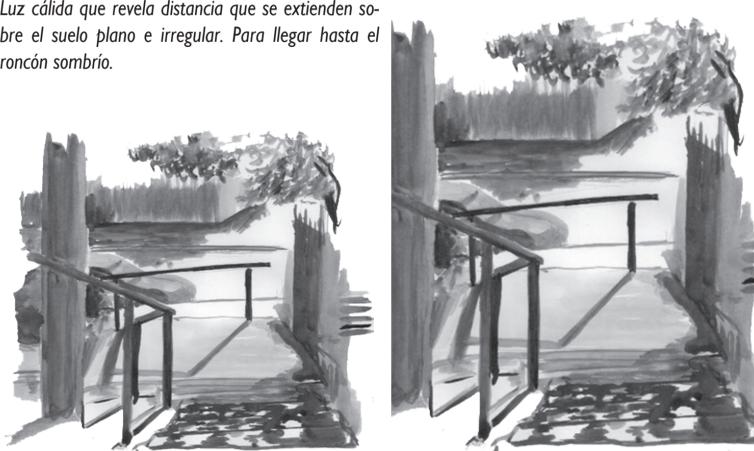
“Para que la áspera arena no dañe la cabeza de serpentina caballera, Perseo mulló el suelo cubriéndolo con una capa de hojas, extiende encima unas ramitas nacidas bajo el agua, y en ellas posa, boca abajo, la cabeza de medusa.”

La precisión a través del detalle del carácter intenso de un gesto que fluye en su actividad dentro de la intimidad de la concentración del permanecer.

LUZ CLARA QUE SE EXTIENDE LEVEMENTE Y QUE REVELAN MÚLTIPLES FORMAS Y SOMBRAS

Aparecer de las luces segmentadas opuesto a las sombras concretas

Luz cálida que revela distancia que se extienden sobre el suelo plano e irregular. Para llegar hasta el rincón sombrío.

Variaciones de luces expresada a través de múltiples grosores del trazo (realizado con pincel) pero con grises limitados, para economizar los recursos que forman la estructura que debe ser clara.

La luz y la sombra no son de una misma graduación por lo que luces y sombras componen el mundo.

El aparecer de las formas desiguales, de intenso contraste de unión entre los bordes claros y su opuesto intercalado, las sombras.

“Dulce y clara es la noche y sin viento, y quieta sobre los techos y entre los huertos se posa la luna, y de lejos revela serena cada montaña.”

“...cada vez que los rayos de sol, introduciéndose en la penumbra de una estancia, esparcen en ella la luz: en un mismo haz de rayos luminosos veras mezclarse de mil modos unas multitud de corpúsculos...”

Luces claras que se posan con holgura sobre los cuerpos, donde aparecen las sombras y revelan distancia y profundidad.

EL APARECER DE LA PRECISIÓN A TRAVÉS DE LOS DETALLES

“El buen dios está en el detalle”

Construcción de formas luminosas a partir de la levedad del trazo

La lejanía de la mirada activa y el gesto de recibir con humildad bajo nivel de la interacción.

Los opuestos son la estructura que sostiene al mundo y da un orden. En la obra de Rembrandt, también se establece una jerarquía que tiene relación con la mirada de los personajes, que concentran una energía vital o intensidad capturada por las sutiles líneas que dibujan la mirada realzada por el gesto corporal.

Mirada de ojos abiertos en forma de súplica, enfrentadas al gesto de las manos que se abren al rechazo y distancia.

“Oh cuántas veces se te vio entre las olas del henchido y grande océano a guisa de montaña vencerlas y dominarlas, y con el cerdoso y negro lomo surcar las marinas aguas, y con soberbia y grave andadura”

Mirada íntima, mirada baja que separa del entorno y el gesto energético que se extiende para vincular o establecer relación con la ciudad.