Experiencia de percibir el mundo a través de la luz

Las superficies están compuestas de luces y sombras, una superficie se hace tal cuando es intervenida por una sombra, así percibimos la construcción del negro sobre el blanco.

Introducción:

Comenzamos el Taller definiendo lo que es "gráfico", la palabra proviene del griego "graphein", que es "leer y dibujar". Según la historia, la escritura proviene de los dibujos, y así como leemos un texto leemos también imágenes, comportamientos, gestos... Así también nos expresamos, por ejemplo, a través de un croquis (dibujo y observación).

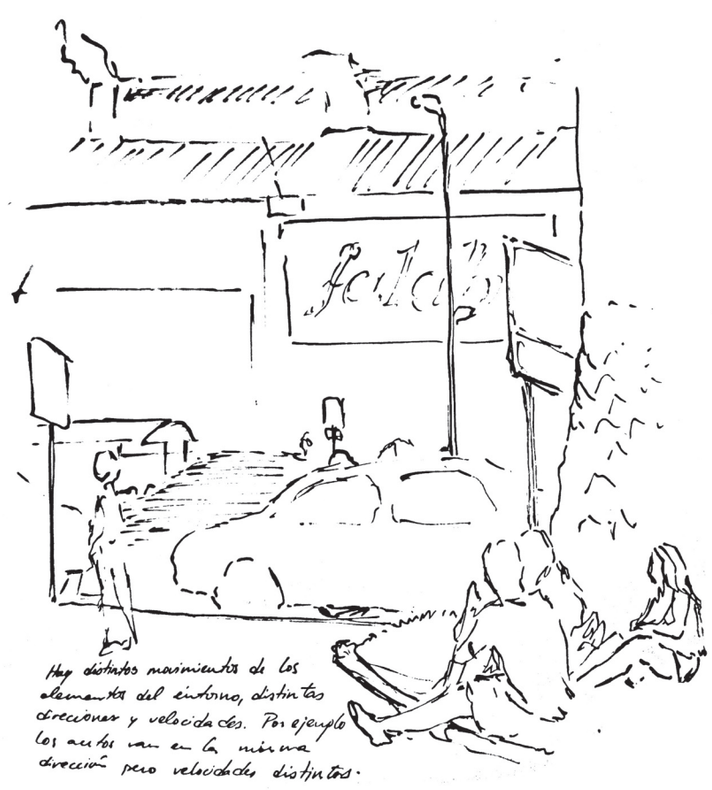
Transmitimos nuestra experiencia dentro de la ciudad con nuestros croquis, experimentamos distintos medios para capturar la luz, utilizando la línea como nuestro medio expresivo. Así, pasamos de la plumilla al pincel y finalmente a la xilografía donde encontramos la máxima expresión de la relación del blanco con el negro.

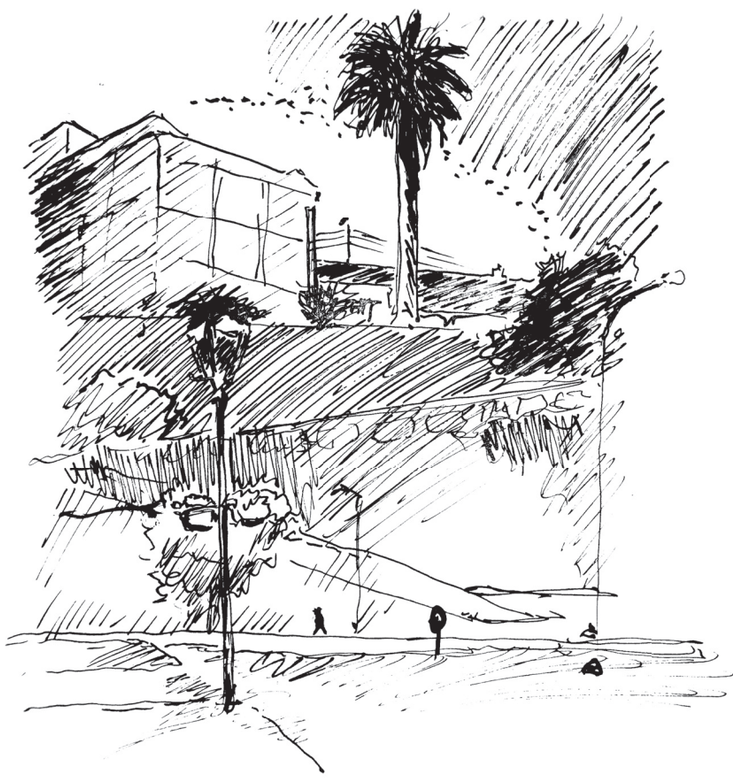
De la ciudad viajamos a las exposiciones de Rembrandt y Picasso, ahí conocimos sus experiencias por medio de sus obras, nos apropiamos de ellas y aprendimos de sus trabajos. Análogamente leíamos a Italo Calvino, que nos hablaba de las características de la literatura: "levedad" y "exactitud", características que pudimos percibir en las exposiciones y en nuestro estudio. Así relacionamos la lectura y el dibujo.

Comprender que la luz es como el blanco del papel, inabarcable, que por medio de la oscuridad de la tinta china es como aparece, así como las sombras dibujan los cuerpos y sus límites. La composición exacta del negro sobre la levedad, la sutileza del blanco, así es como se construye.

La percepción de las personas como sombras frente a la luminosidad del lugar genera contraste entre lo móvil y lo que lo rodea.

Hay distintos movimientos de los elementos del entorno, distintas direcciones y velocidades. Por ejemplo, las autos van en la misma dirección, pero velocidades distintas.





Las luces artificiales resaltan sobre las sombras de la ciudad.
Las sombras marcan siluetas y volúmenes.

Al atardecer las cosas luminosas contrastan con las sombras,
se puede ver las siluetas de los cuerpos que no reciben luz.

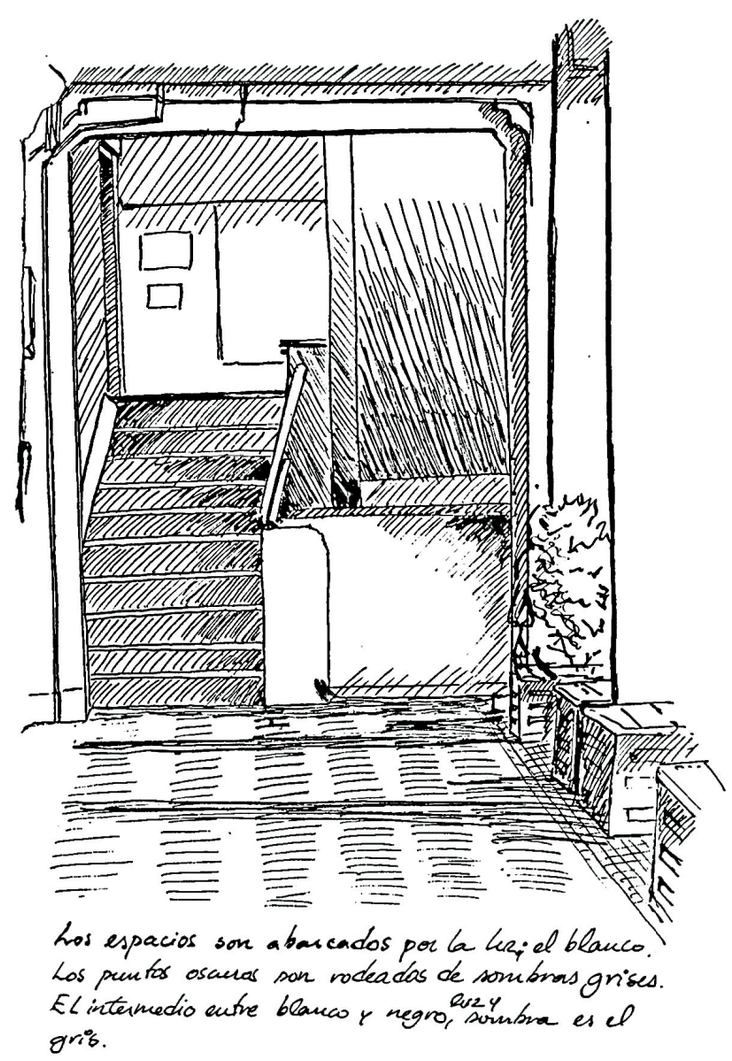
APARECER

La forma de las sombras da cuenta
del gesto del cuerpo.

“¿Ve usted estas figuras vivas?, ¿esta geometría de mi sufrimiento?.”

Al fondo se observa un vehículo en movimiento, en contraste con el derredor, la plaza, que es estática.

Frente a la luminosidad y el vacío del cielo resalta el volumen de la palmera y sus sombras.



Los espacios son abarcados por la luz. Los puntos oscuros son rodeados de sombras grises. El intermedio entre blanco y negro, luz y sombra, es el gris.

La sombra es tal por sus límites con la luz.

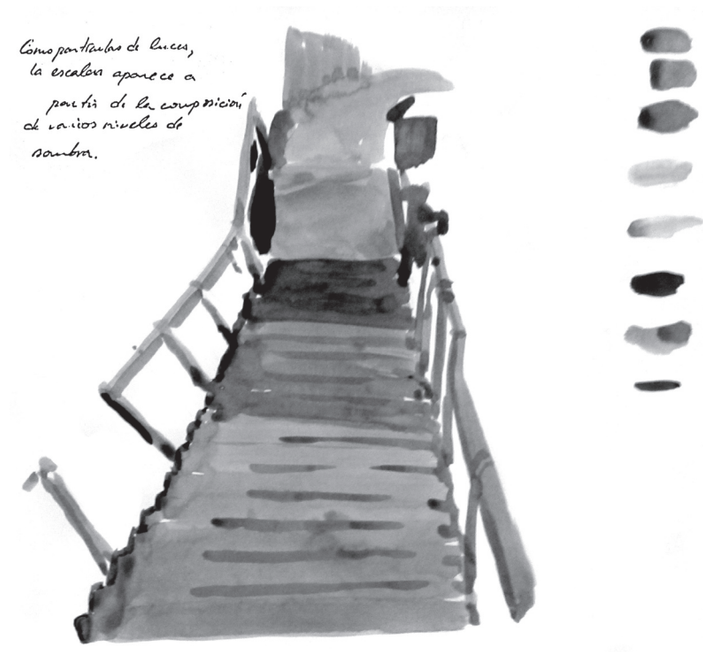
Variedad

Las superficies son construidas por sombras y luz.

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

Con la cercanía la luz es clara, nítida, el poco movimiento mantiene una luz pareja que caracteriza este acto, el conversar.

Como partículas de luces la escalera aparece de la composición de varios niveles de sombra.



Matices de luces que aparecen entre las sombras y sombras que aparecen desde los tonos luminosos.

Las sombras son un espejismo del cuerpo que reflejan una figura. Dan idea de las formas y hacen aparecer el volumen de las cosas.

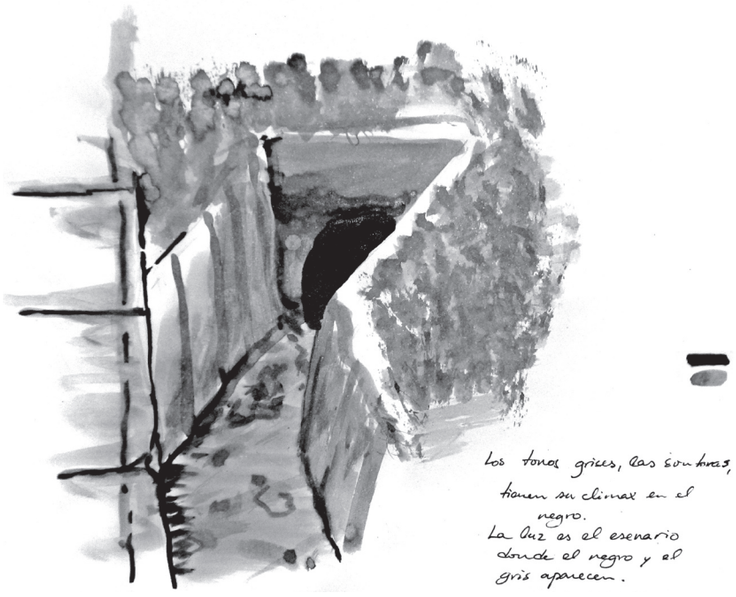
Sutileza

Tonos sutiles, como partículas de luces, que componen detalles.

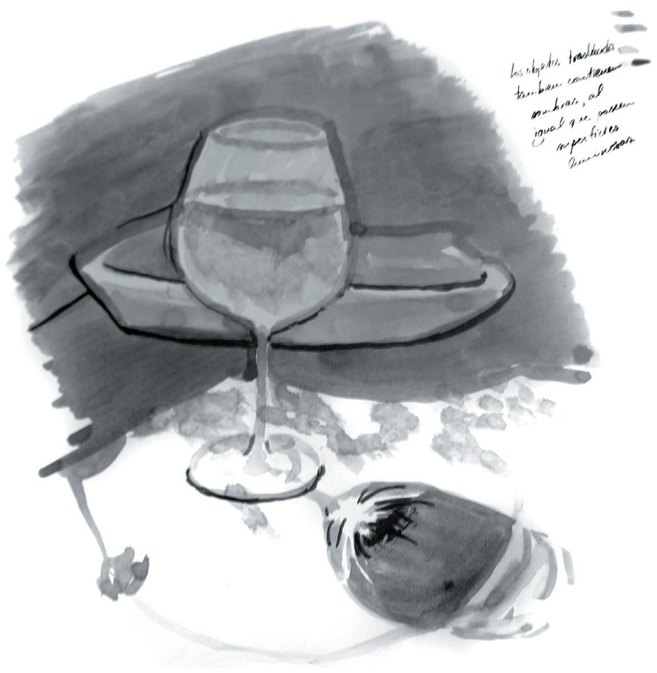
"El reflejo que produce, por ejemplo, un vidrio coloreado en los objetos en los cuales se reflejan los rayos que pasan por dicho vidrio; todos aquellos objetos, en fin, que en razón de sus diversos materiales y mínimas circunstancias, llegan a nuestra vista, oído, etc., de manera incierta, poco indistinta, incompleta, o fuera de lo común, etc."

Entre proximidad de los distintos planos hay leves cambios de luz.
A lo lejos influye la luminosidad del aire disolviendo las sombras
que se perciben, mientras lo cercano es más nítido.

Como límite de la luz están las sombras, que encierran
y figuran formas luminosas.



Los tonos grises, las sombras, tienen si clímax en el negro.
La luz es un escenario donde el negro y el gris aparecen.



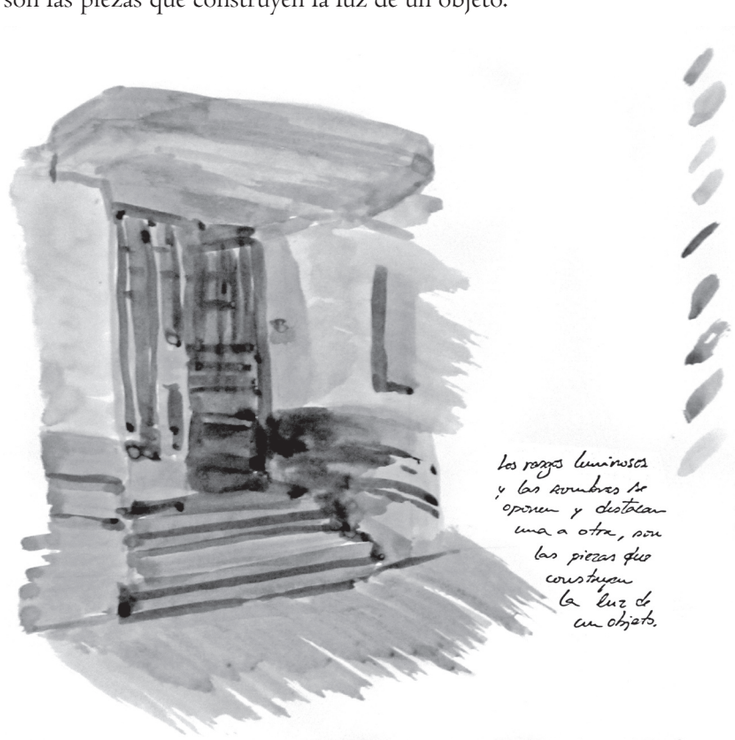
Los objetos traslucidos también producen sombras,
al igual que poseen superficies luminosas.

Forma

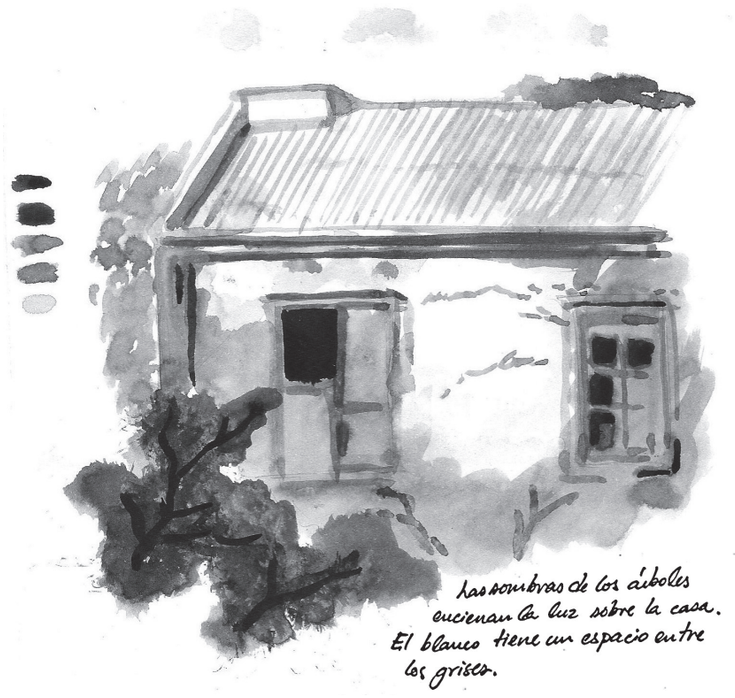
"Ya todo el aire se oscurece,
tornase azul el sereno, y tornan las sombras
a bajar de montes y de techos
al blanquear de la reciente luna."

Blancos y negros se equilibran mediante formas luminosas

Los rasgos luminosos y las sombras se oponen y destacan una a otra, son las piezas que construyen la luz de un objeto.



Las sombras proyectadas de los árboles encierran un dibujo de luz sobre la casa. El blanco y los grises construyen esta figura de luz.

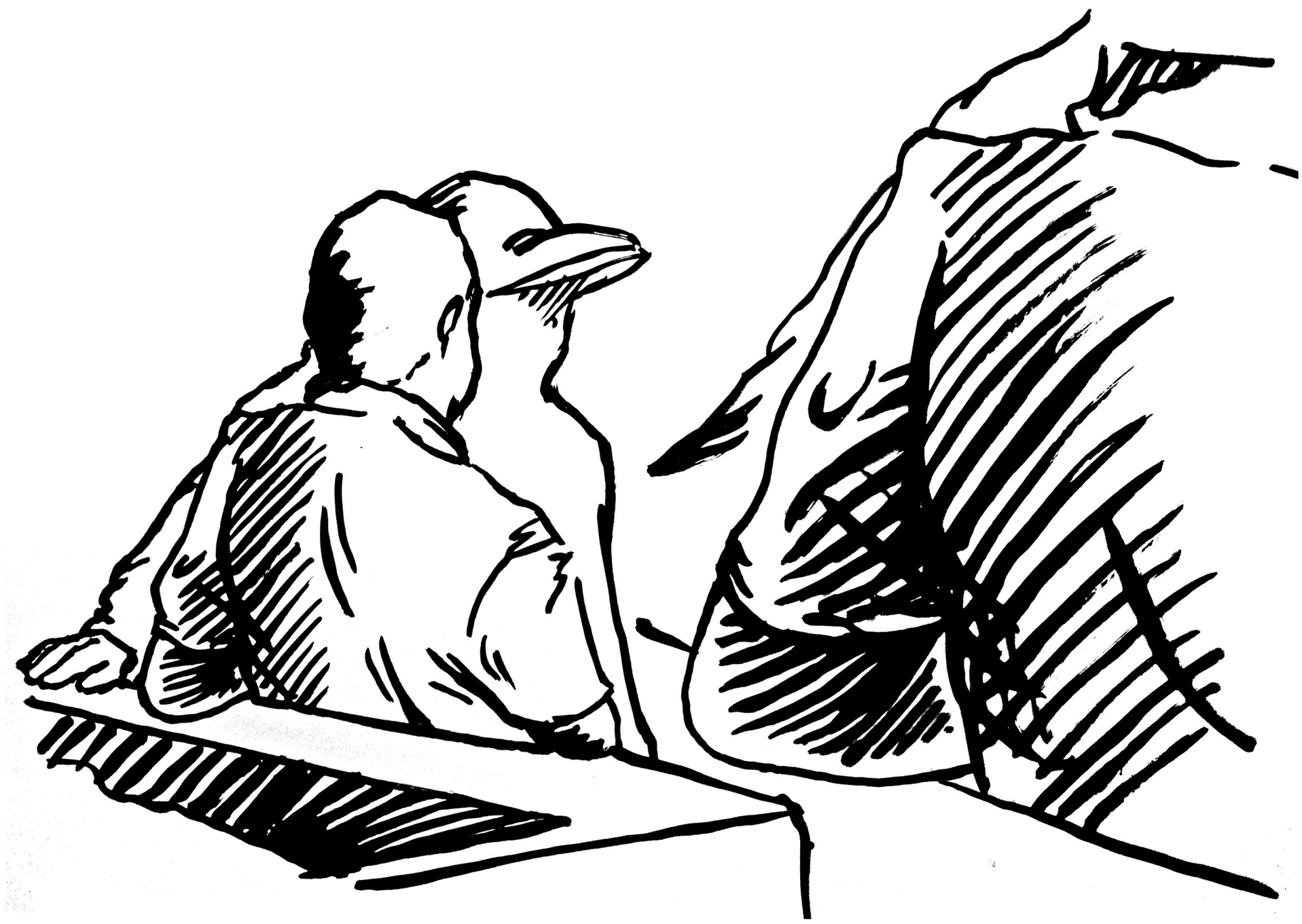


Así como un lienzo blanco, las superficies reciben impresiones de sombras.

Los bordes se distinguen de otras superficies por su claridad u oscuridad.
Son los límites entre uno y otro los que nos permiten ver las cosas.

Precisión

La fuerza del la línea depende de su valor,
ello no va en el grosor, sino en la exactitud.



"Problemas matemáticos que no
consienten una solución general,
sino más bien soluciones
particulares cuya combinación
permite aproximarse a una
solución general."

En el follaje del árbol la altura se relaciona con la cantidad de sombra, mientras más cerca del suelo es más oscuro y hacia la copa hay más matices luminosos.

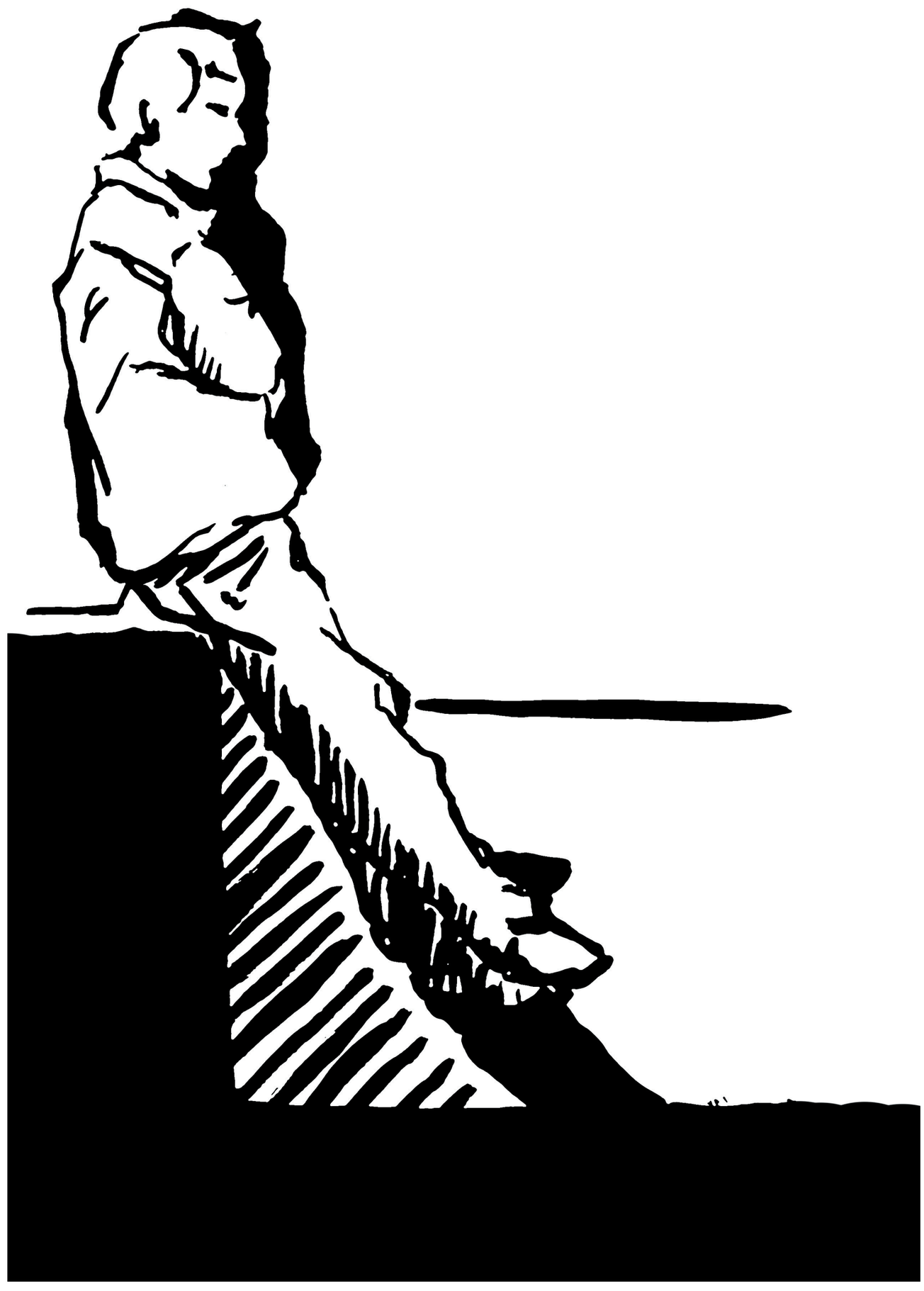
La forma de las sombras da moldea la luz que la contiene.

Para construir la luz es necesario definir la sombra, cuando las sombras son dibujadas es cuando aparece la luz.

La trama construye una sombra con densidad.

Contraste

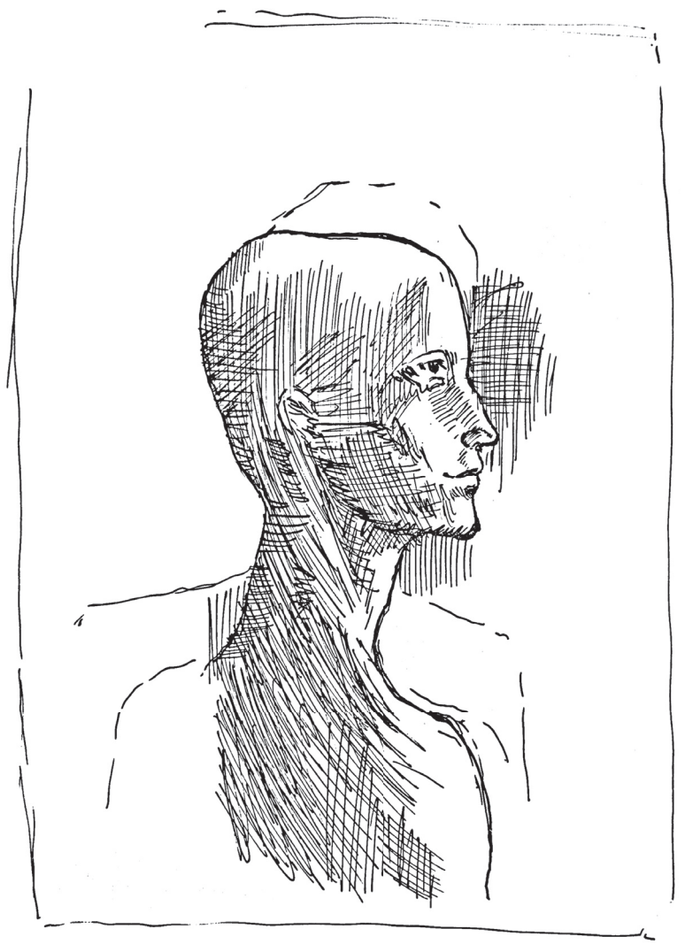
Las sombras son cuerpos en la luz, son figuras que la recortan.



"Es agradabilísima y sentimentalísima la misma luz en las ciudades, donde la recortan las sombras, 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."

Las distintas superficies son demostradas por tramas en varias direcciones y de diferentes condensaciones de líneas, representando también varios valores luminosos.

La línea en un dibujo es el sustento de la imagen, así como los bordes indican la luz a nuestros ojos.



En la luz, donde se observa el detalle, se perciben líneas cuyo valor individual es más importante, en cambio, hacia el lado sombreado del hombre es la trama la que cobra valor y el detalle reside en la densidad.

El entre ver del blanco entre las líneas permite crear detalles, se compone una imagen.

Composición

La disposición del negro organiza la estructura del blanco.

"—Tu tablero, sir, 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?"

Las distintas superficies son demostradas por tramas en varias direcciones y de diferentes condensaciones de líneas, representando también varios valores luminosos.

Las líneas difieren en sus valores según la calidad del detalle.

La línea recorta la luz de la página, así se compone la figura de la luz que corresponde al dibujo.

El detalle contrasta con lo otro por la riqueza de líneas.

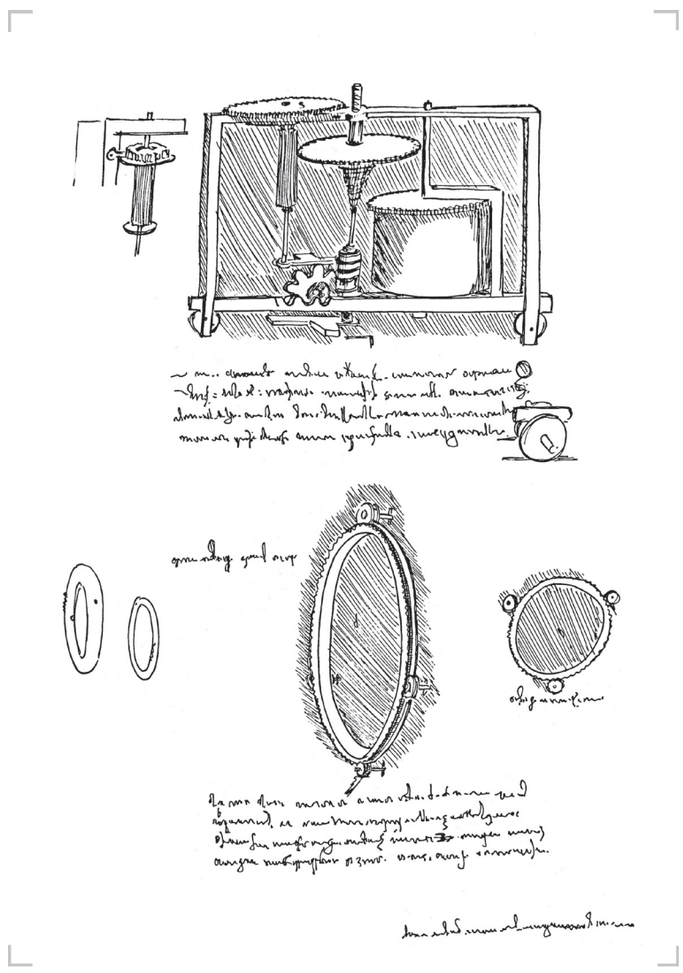
Las miradas resguardan el detalle, la delicadeza del trazo y los valores más precisos de la línea.

Balance

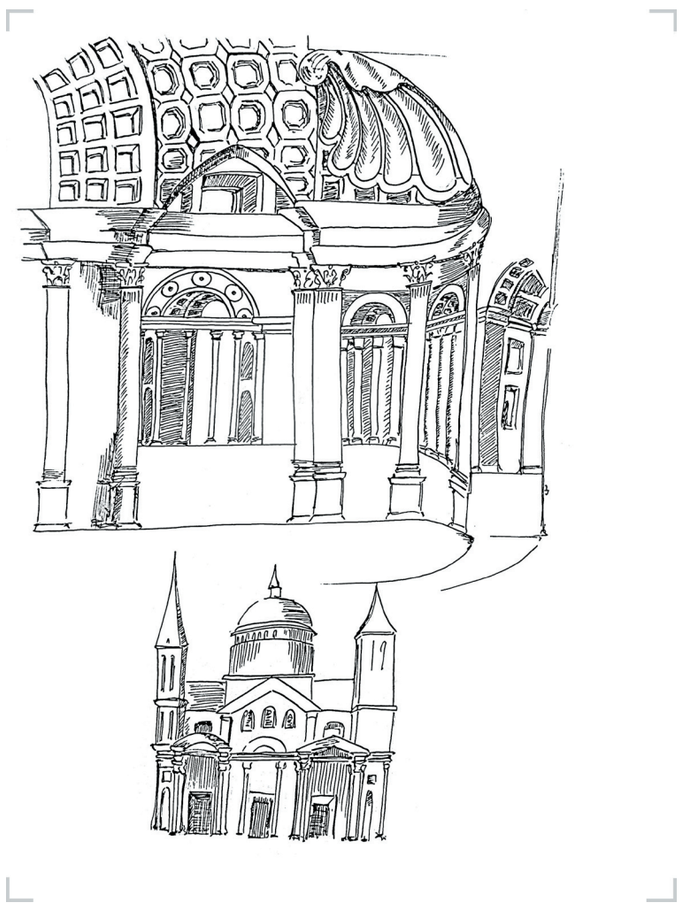
El negro tiene su peso, pero lo adquiere respecto del blanco.

"El Gran Kan trataba de ensimismarse en el juego, pero lo que ahora se le escapaba era el porqué del juego. El fin de cada partida es una ganancia o una pérdida, pero ¿de qué? ¿Cuál es la verdadera apuesta? En el jaque mate, bajo la base del rey destituido por la mano del vencedor, queda la nada: un cuadrado blanco o negro."

Para la composición de una página es fundamental el orden, este suele orientarse por el propio raciocinio.

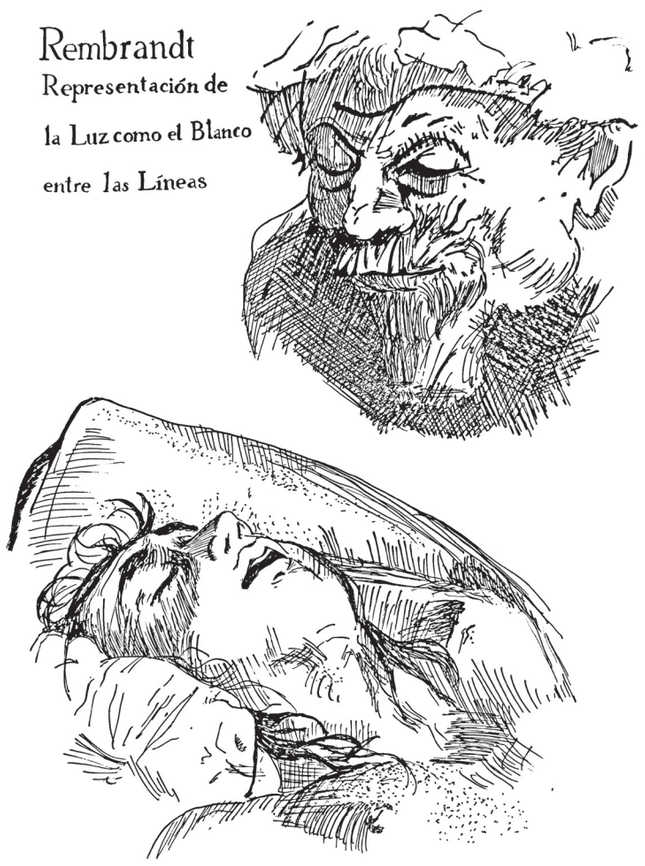


Las páginas tienen jerarquía, esta se ordena por una estructura.



"La textura del Todo y la Línea del Detalle"

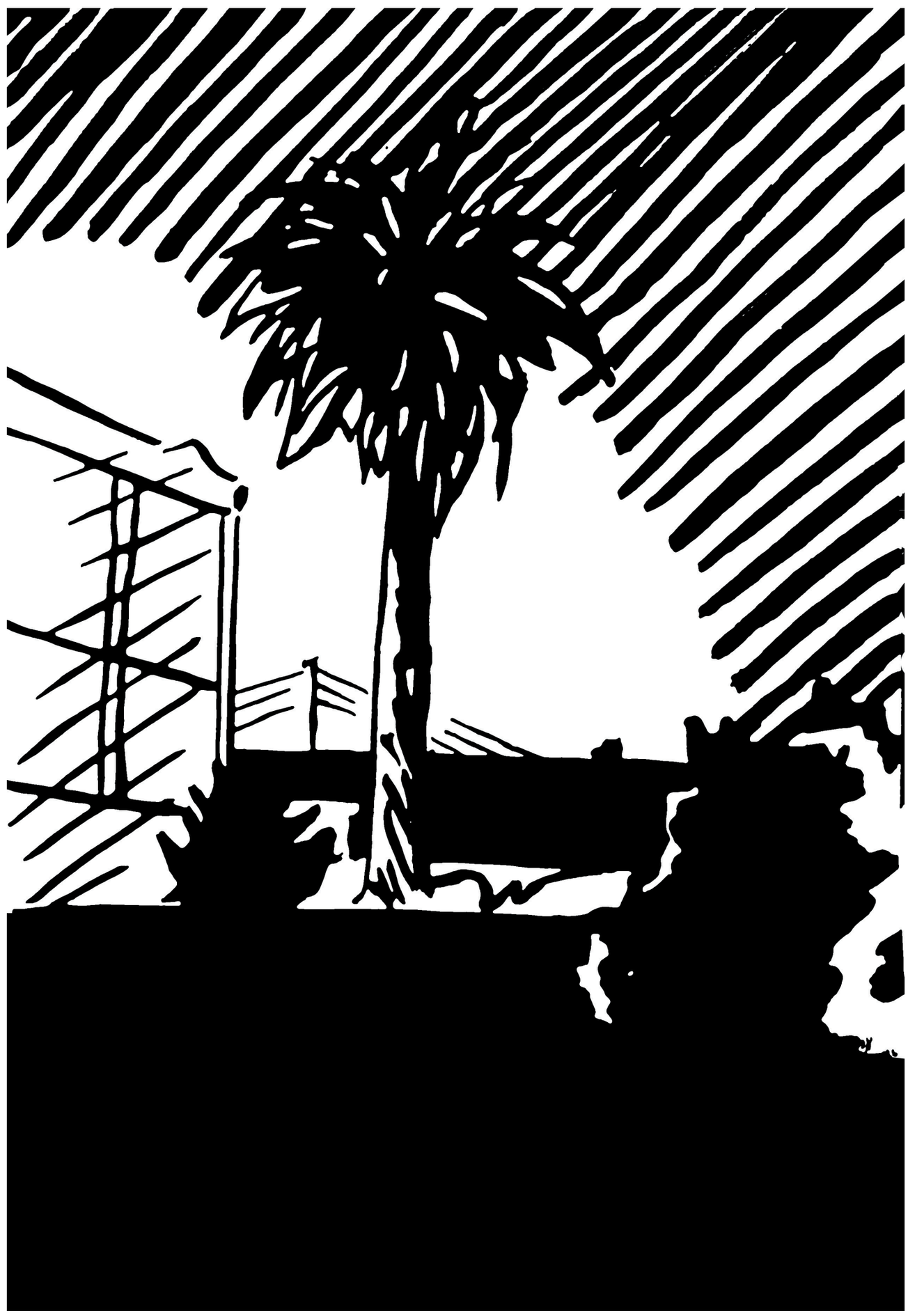
Composición entre tramas densas y líneas que construyen una luz.



Así como el negro de las líneas dibuja el blanco, lo limita, también el resto de la página es dibujado. El espacio se construye.

Peso

Cuando las sombras prevalecen y cubren los cuerpos, la escasa luz invade los volúmenes estando siempre presente, la dureza de lo oscuro no logra superar el peso del blanco.



"Oh cara luna, a cuyos calmos rayos
danzan las liebres en los bosques...
Ya todo el aire se oscurece,
tornase azul el sereno, y tornan las sombras
a bajar de montes y de techos
al blanquear de la reciente luna."