

Detalle de obra de Antonia Guzmán

Contraste de superficies

Información y redundancia. Dominante, subdominante y acento.

TANTATINTA
ESCUELA DE ACUARELA

■ Información y redundancia:

El orden y velocidad de lectura de una pintura son determinados por el contraste, es decir la fuerza o presencia de cada elemento que la constituye, en comparación con los demás. Sin posibilidad de comparación, es decir sin contraste, no hay lectura. Los aspectos del contraste son: tamaño, luz, grado de detalle, textura, tratamiento plástico, tratamiento morfológico, foco (llamado en fotografía, efecto “bokeh”), grado de síntesis, temperatura cromática y saturación cromática.

Según la atención que cada elemento plástico despierte en nuestro sistema perceptivo clasificamos tensiones y descansos. Si aplicamos a esto algo de teoría de la comunicación expuesta por Jorge Frascara, **información y redundancia**¹ son platillos de una balanza respecto de un mensaje (sea éste verbal, digital, visual, etc.); por tanto, las pequeñas singularidades de la obra plástica son corpúsculos de información o tensión en tanto las grandes extensiones ofician de redundancia y descanso.

La tríada didáctica “Dominante, subdominante y acento”² es este análisis aplicado a superficies³ de acuerdo a las siguientes características:

1 Toda repetición, incluso disimulada bajo cualquier operación de simetría, genera un ritmo, una redundancia. El máximo grado de redundancia en un ritmo regular es alcanzado mediante un grafismo de textura o patrón. La velocidad de lectura de una superficie es directamente proporcional al grado de redundancia que contiene, considerando tanto su morfología como su cromática, su variación tonal interna, su textura y su carácter plástico. Lo que esa superficie significa, su semántica, estará subordinada a esta relación.

2 En la armonía cromática existe el mismo trinomio dialéctico con una nomenclatura análoga: dominante, tónico y de mediación. El dominante es el color más neutro y de mayor extensión; su función es ser soporte de los demás colores que construyen el discurso visual. El tónico, que preferentemente dominará la gama del complementario al dominante, es el color más potente en intensidad y valor, y ocupa la menor superficie ya que funciona como tensión. El de mediación actúa de enlace y transición entre los anteriores; en el círculo cromático suele ocupar una posición próxima al tónico.

3 Cuando nos referimos a superficies nuestro sintagma de análisis es el simple plano respecto de la bidimensión total del soporte, sin considerar distinciones tales como figura/fondo, argumento/contexto, primer plano/lontananza, detalle/generalidad, relleno/contorno, etc.

Fuerzas dialécticas del mensaje visual

- » La superficie **dominante** es la más amplia de la composición y se percibe como una totalidad gracias a su bajo contraste (bajo interés perceptual). Por su alto grado de redundancia la denominamos descanso visual o silencio.
- » Cada **acento** es una parte pequeña, singular y de gran contraste. Para no competir entre ellos, deberán estar jerarquizados. El acento principal será el que presente el contraste más alto.
- » Las superficies intermedias son **subdominantes** y vinculan estos extremos. Ofician de bisagra, mediador o conector gramatical (similares a artículos y preposiciones del lenguaje verbal). El subdominante armoniza y sostiene el conjunto; sin él, los elementos pequeños boyan atomizados en una suerte de lista o constelación desarticulada.

Vale aclarar que estas relaciones generales suelen repetirse, como un fractal, un relato dentro de otro, en áreas particulares de la composición (por ejemplo, entre acentos mayores y menores).

Nomenclatura	Características	Función	Superficie	Teoría de la comunicación	Relación clásica	Ejemplo de relación forzada
Dominante	<ul style="list-style-type: none"> » De lectura rápida » De bajo contraste » Se agrupa » Se esconde » Es repetitivo 	Descanso	Mayor	Redundancia	60 %	80 %
Subdominante	<ul style="list-style-type: none"> » Liga y unifica » Articula las partes » Genera diálogo morfológico 	Conector o vinculante	Media		30 %	15 %
Acento	<ul style="list-style-type: none"> » De lenta lectura » De alto contraste » Se separa » Sobresale » Es singular / novedoso 	Tensión	Pequeña	Información	10 %	5 %

Contraste de superficies

Equilibrio en tensión. Composición ortogonal.

TANTATINTA
ESCUELA DE ACUARELA

■ Objetivos de la práctica:

Para que un individuo dedique más que un mero golpe de vista y sus ojos contemplen y recorran una pintura, la estructura esencial de ésta debe contener dos elementos contrapuestos: una tensión y un balance.

En este ejercicio, nuestros elementos plásticos están limitados a pinceladas y recortes rectangulares de diversas proporciones, cuadrados y líneas rectas que debemos disponer sobre ejes horizontales y verticales de nuestro papel soporte. Reducimos nuestra batería expresiva para concentrarnos en la búsqueda de un balance que genere tensión hacia alguno de los lados.

En este "balance en tensión" debemos producir un recorrido de singularidades jerarquizadas que estén relacionadas entre sí. Es decir que deben cumplir con dos necesidades opuestas: mantener relación y unidad con el conjunto al mismo tiempo que se apartan o destacan.

Además, debemos considerar que si la superficie dominante, la subdominante y el acento conservan diferencias menores entre sí, la tensión se reduce. Cuanto mayor sea la superficie dominante, mayor será el interés que despierte el acento, pero cada uno de los tres términos debe guardar una relación armónica. Los extremos (demasiada redundancia o demasiada información) saturan nuestra capacidad perceptiva, y el exceso de equilibrio o estabilidad produce desinterés y apatía.

¿Qué proporciones usar entonces? La sección áurea, la sucesión de Fibonacci y su simplificación en la regla de tercios, la relación 60-30-10 o la simetría dinámica son material académico útil para experimentar.

■ Contenidos y recursos:

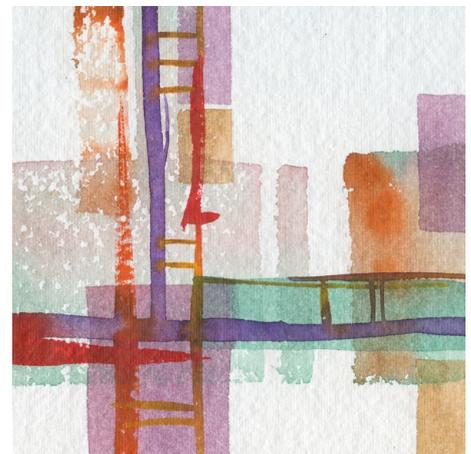
Composición ortogonal, trabajo en serie, collage, progresión constructiva, transparencia desfasada.

▲ **Planos mayores:** siguiendo una progresión constructiva, nuestra pinceleta traza áreas amplias sobre papel seco. Podemos aplicar gesto rústico o pleno, pero la mezcla de color será diluida. Dejamos secar.

▲ **Transparencia desfasada:** con una pinceleta de menor tamaño y color levemente más intenso agregamos superficies medianas. Debemos evitar la coincidencia de contornos o esquinas. Dejamos secar.

▲ **Tutores:** agregamos líneas intensas con pincel redondo. No conviene trazar líneas que ocupen todo el largo del papel, pero si lo hacemos, luego debemos interrumpirlas o acortarlas. Dejamos secar.

▲ **Acentos y collage:** aquí debemos ordenar y jerarquizar los elementos protagonistas. Y prestar especial atención en conservar la singularidad de los acentos, ya que la repetición los debilita. Con este cuidado, incorporamos recortes y tiras rasgadas que distribuimos buscando jugar con planos negativos o reversibles. Con pincel "liner" damos los detalles finales: líneas y salpicados para sumar carácter plástico y frescura.

■ Trabajo en serie con formato cuadrado:

- » Trabajamos en serie de al menos cuatro piezas, para percibir y comparar el balance.
- » Para obtener un carácter plástico y cromático uniforme conviene ejecutar las piezas de la serie al mismo tiempo (es decir, una misma capa a todas las piezas antes de avanzar con la siguiente).
- » Si tomamos un receso y dejamos de mirar la acuarela que estamos elaborando, la percibimos de un modo más cabal cuando volvemos a verla.
- » El formato cuadrado admite rotar la composición y tener así más opciones al momento de comparar.

■ Consideraciones y sugerencias:

- » Debemos prescindir de fuerzas diagonales u oblicuas, curvas y toda forma orgánica en general.
- » Si seguimos la consigna vamos a evitar un esquema centrado o una distribución en forma de letra "L". Los cimientos de nuestra composición son, en definitiva, un esqueleto simple: una cruz esencial formada por una recta vertical y otra horizontal, cuyo centro desfasado se aproxima o coincide con alguno de los cuatro puntos áureos.
- » El silencio también forma parte de nuestra composición, por eso evitamos la repetición de pinceladas.
- » Las pinceletas nos ayudan a resolver planos amplios con frescura.
- » Para el collage usamos trozos de acuarelas desechadas, papel kraft o páginas de libros viejos. El papel ilustración de las revistas es más difícil de integrar por su apresto brillante.