

2018

MORFOLOGIAWAINHAUS

1 | DG | FADU | UBA

TP4

[LA GEOMETRÍA
SENSIBLE Y EL COLOR
#CORTÁZAR]

[LA GEOMETRÍA
SENSIBLE Y EL COLOR
#CORTÁZAR]

MARCO

Este trabajo se desarrolla a partir de una superficie base cuadrada, que deberá ser analizada en todos sus elementos geométricos constitutivos (contorno, diagonales, tercios, medianas, puntos), para luego ser alterada a través de la inclusión de otro elemento externo (ejemplo: un círculo o una línea). Por último la composición incorporará color con el objetivo de comprender cómo éste tiene un enorme valor en la aproximación perceptiva de la estructura base. Se trata de utilizar la geometría “dura” de origen pero a ella sobreimprimirle la acción “no mensurable” de la mano-pínel., con la que se trabajará durante toda la ejercitación.

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES

FORMAS

En Morfología trabajamos con *Formas geométricas* (basadas en hechos matemáticos que conciernen, por ejemplo, con superficies sólidas). Con *Formas orgánicas*, creadas por organismos vivos o basadas en ellos. Con *Formas aleatorias*, resultado de la reproducción, la acción humana inconsciente o la influencia fortuita de la naturaleza. Trabajamos con *Estructuras concretas* (las que poseen líneas estructurales que resultan visibles) y *Estructuras abstractas*. Desarrollamos investigaciones sobre las ideas de *Repetición*, de *Ritmo*, y de relaciones de *Atracción*, *Dirección* y *Equilibrio* en las que el concepto de *Densidad* adquiere especial importancia, ya que mediante la utilización consciente de esta variable es posible desarrollar asociaciones con la dominancia o no de determinadas áreas en base a la densidad de objetos. Es necesario aclarar que no necesariamente las áreas con mayor densidad de objetos son las que resultan visualmente más dominantes, y en ese sentido tratamos de eludir la neutralidad en la composición del conjunto.

ARS COMBINATORIA

A los 20 años, en 1666, Leibniz publicó su *Dissertatio de Ars Combinatoria*. Allí trataba todo tipo de combinaciones: silogismos, formas jurídicas, colores, sonidos... y enunciaba combinaciones en matrices de 2×2 , 3×3 , etcétera, que escribía como 2inación, 3inación, etc.

En el campo de la pintura, la idea no era completamente novedosa: pocos años antes Brueghel el viejo numeraba los colores de sus personajes para luego jugar su correspondencia a los dados. En música, tiempo más tarde, Mozart desarrolla un juego musical, una suerte de fichero que permitía a cualquier persona la composición aleatoria de vales, rondós y minuets. En el territorio de las matemáticas, así como el análisis estudia las funciones, la geometría las formas rígidas y la topología las que no lo son, la combinatoria estudia las configuraciones. Si la existencia de un tipo determinado de configuraciones no plantea dudas, se dedica entonces a enumerarlas.

Es decir, se busca una configuración cada vez que se cuenta con un número finito de objetos y se pretende disponerlos de manera tal que se quiera respetar ciertas consignas establecidas de antemano. Los cuadros latinos y las geometrías finitas constituyen modelos de configuraciones, pero también el orden de los paquetes de diferente tamaño que hay en un armario, o —como desarrolla la denominada literatura potencial— la disposición de palabras y de frases citadas (a condición de que las restricciones establecidas sean lo suficientemente astutas como para que el problema sea verdadero).

En su *Teodicea*, Leibniz abona la concepción de que el nuestro es “el mejor de los mundos posibles”. Justificado bajo la idea de un Dios con capacidad ordenadora, para Leibniz “mejor” no expresa un modo moralmente bueno, sino bueno matemáticamente. Leibniz argumenta que Dios, de las infinitas posibilidades

[LA GEOMETRÍA
SENSIBLE Y EL COLOR
#CORTÁZAR]

de mundos, ha encontrado aquel que logra el mejor equilibrio entre la variedad y homogeneidad, donde las combinaciones (sean moralmente buenas o malas, no importa) son las mejores posibles. Leibniz sostiene en su *Teodicea* la perfección físico-matemática de este mundo real frente a todos los otros posibles. La imperfección y descompensación que provoca la tensión entre heterogeneidad y homogeneidad son traducidas por Leibniz a través de esta idea: en el infierno hay un máximo homogéneo (pues allí los pecados se repiten eternamente) y en el paraíso un máximo heterogéneo. Cada *dispositio* (cada disposición) propone un mundo posible. Con un número finito de objetos a los que se pretende disponer de manera tal que se intenta respetar unas pocas consignas establecidas de antemano se busca una configuración.

FIGURA REFERENTE

JULIO CORTÁZAR

Rayuela (1963), la obra que despertó la curiosidad por su autor en todo el mundo, compromete al lector para que él mismo pueda elegir el orden en el que leerá los capítulos: de manera sucesiva o siguiendo un esquema de saltos que el autor ofrece en el comienzo del libro, pero que no excluye —al menos hipotéticamente— alternativas posibles. Rompiendo de este modo la pauta convencional de la narrativa lineal y sugiriendo que el lector haga una incursión personal en el libro, Cortázar propone una genuina desconstrucción del texto. Es posible relacionar la novela de Cortázar con los discursos literarios, filosóficos, políticos y eróticos que heredada de la literatura del absurdo y de autores como Franz Kafka y Albert Camus.

El autor pretende echar abajo las formas usuales de la novela para crear una narración basada en una *ars combinatoria* infinita por la cual se generan las múltiples lecturas capaces de articular la trama, la intriga, los personajes, el desdoblamiento autor-narrador (dualidad que, sin duda, nos remite una vez más a Cervantes en tanto creador de la novela moderna) y hasta la reconstrucción de la cronología. Cortázar ha declarado que quería superar el falso dualismo entre razón e intuición, materia y espíritu, acción y contemplación, para alcanzar la visión de una nueva realidad: más mágica y más humana. El final de la novela —en franca oposición a la novela clásica o tradicional— deja interrogantes sin resolver: nada se cierra, todo está abierto a múltiples mundos.

El mismo Cortázar llevó después estos planteos estéticos y técnicos a *62 / modelo para armar* (1968), obra que toma su nombre del capítulo 62 de *Rayuela*, que no se lee si se sigue el orden fijado por el autor. Y con el trasfondo político de la situación latinoamericana y de la vida de unos exiliados en París, pero con las mismas inquietudes literarias, publicó en 1973 *El libro de Manuel*.

En la obra de Cortázar es característico un riquísimo uso del lenguaje en el marco de un plan narrativo muy estricto. Algunos ejemplos: en *Continuidad de los parques* un hombre está leyendo una novela que narra cómo conspiran una mujer y su amante para matar al marido, que resulta ser el señor que lee la novela. Además de la constante de la mezcla de realidad y ficción, aparece aquí la figura del lector que, a su vez, es personaje del texto que lee. Esta *mise-en-abîme* (una narración que contiene a su vez otra narración) es uno de los recursos tradicionales que Cortázar enriquece con una perspectiva contemporánea.

[LA GEOMETRÍA
SENSIBLE Y EL COLOR
#CORTÁZAR]

OBJETIVOS:

- Análisis de los elementos geométricos constitutivos de una forma.
- Reconocimiento cualitativo de diferentes estructuras.
- Reconocimiento de cambios o transformaciones operativos y estructurantes a partir de la aplicación de color.

ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD:

- Hojas de buen gramaje y capaces de soportar técnicas húmedas ya bien cortadas en 15 x 20 para ser montadas. (las propuestas finales serán manuales)
- Hojas boceto
- Lápiz blando
- Goma
- Cortante
- Hoja A4 con cuadrado de 5 x 5 cm. (*ver esquema página 7*) + varias copias.
- Pinceles finos y medianos redondos y chatos.
- Acrílicos: rojo, magenta, amarillo, azul (primarios) + blanco y negro.
- Recipientes para agua + paletas + trapos.

ACTIVIDAD DEL DÍA:

- Análisis del campo cuadrado. Registros.
- Combinatoria de elementos sobre un campo cuadrado.
- Aplicación de color sobre las combinatorias encontradas.

DESARROLLO:**PARTE 1** Análisis

Analizar los elementos geométricos constitutivos de una superficie de base cuadrada (contorno, diagonales, tercios, medianas, puntos)

Generar a mano alzada varios croquis-análisis usando las verticales, horizontales y diagonales en distintas particiones del plano cuadrado. Usar para el registro tinta o acrílico y pincel a mano.

Realizar estos análisis sobre hoja A4 con 1 cuadrado de 5 x 5 cm. repitiendo el mismo a mano alzada (*ver esquema página 7*)

PARTE 2 Combinatorias

Se trabajará sobre un campo de 15 x 20 cm. sobre el que se ubicará el cuadrado de 12 x 12 cm. (según el modelo de disposición hasta ahora utilizado - *ver esquema página 8*-) realizado a mano alzada.

A partir de instrucciones dadas por los docentes, y teniendo en cuenta los análisis realizados, trazar a mano alzada nuevas particiones del plano cuadrado y:

- Generar 2 combinatorias diferentes de elementos (por ejemplo: en una pueden dominar las particiones ortogonales, en otra las particiones diagonales).
- Las líneas participantes podrán cruzarse y no necesariamente deben trazarse de lado a lado.

2018

TP4 **M1** MORFOLOGIA WAINHAUS

[LA GEOMETRÍA
SENSIBLE Y EL COLOR
#CORTÁZAR]

— Se recomienda buscar combinatorias de elementos usando un lápiz blando y luego pasar con pincel y tinta o acrílico negro eligiendo el trazado definitivo y borrando el lápiz restante.

PARTE 3 Aplicación de color

Para cada una de estas combinatorias se desarrollarán 2 propuestas de color.

En la aplicación de color además de proponer distintas ubicaciones del mismo en las superficies o planos, se podrá incorporar y/o resaltar líneas y/o puntos de la composición. Además, podrá haber superposición y transparencia de planos.

Sugerencia para la aplicación de color:

- La misma se hará sutilmente aguada y rápida permitiendo la superposición y transparencia de áreas (favoreciendo cierta “geometría sensible”).
- Preparar las mezclas que se usarán en la paleta (entre 3 y 5 colores puros: rojos, amarillos azules, naranjas, violetas, verdes) hacer por lo menos 2 propuestas de la misma combinatoria con los mismos colores pero cambiando su ubicación para producir una nueva lectura de la composición.
- Repetir esta operación aplicando color en la otra combinatoria, en este caso con colores mezclados con blanco, negro, gris o marrones (todos entre sí).
- Obtener entre 2 y 4 propuestas de cada una de las combinatorias.

— Cierre/ Exposición general de propuestas / Pautas de evaluación / Pedido de materiales para TP#5 “Perec”

PRODUCCIÓN

- a. Análisis del cuadrado en hojas A4. Pincel y tinta o acrílico aguado.
Proceso de generación de combinatorias.
2 combinatorias de elementos.
Pincel y tinta o acrílico aguado.
Propuestas color. Pincel y acrílico aguado.
- b. 4 propuestas finales color 12 x 12 cm. (realizados a mano - 2 pares con cambios cromáticos que propongan una nueva lectura de la estructura) montadas sobre un soporte rígido (cartón montado, passepapertout) de 15 x 20 cm (según modelo de disposición).

CRONOGRAMA:

24/04. Entrega y nivelación TP#3 “Huizinga”.
/ Desarrollo TP#4 “Cortázar”.

9/05. Entrega de 4 propuestas finales montadas TP#4 “Cortázar”. Desarrollo TP#5 “Perec”.

PAUTAS DE EVALUACIÓN:

- Interés visual de las estructuras y propuestas cromáticas.
- Modificación estructural a través del manejo de color.
- Presentación

2018

TP4 **M1** MORFOLOGIA WAINHAUS

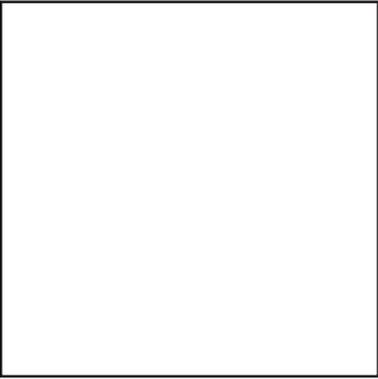
[LA GEOMETRÍA
SENSIBLE Y EL COLOR
#CORTÁZAR]

NIVELACIÓN:

C- Revisar la aplicación de los conceptos de estructura y recorrido visual. No se produce modificación estructural a través del uso del color.

B- Poca exploración cromática o variedad en las propuestas. Ajustes cromáticos para optimizar la modificación estructural.

A- Se sugieren ajustes en la paleta cromática para aumentar el interés de las composiciones.

2018

TP4 **M1** MORFOLOGIA WAINHAUS

[LA GEOMETRÍA
SENSIBLE Y EL COLOR
#CORTÁZAR]

