

APUNTES ACERCA DEL ESPACIO VISUAL, EL EQUILIBRIO, EL MOVIMIENTO

Arq. Silvia E. Pescio
 Prof. Haydeé Victoria Bartolomei

La experiencia de la gota de tinta que cae dentro de una masa de agua nos deja, entre otros, el concepto de unidad orgánica; concepto que procede del dominio de las cosas vivas y que subraya la idea de una relación necesaria y funcional entre las partes y el todo, del equilibrio entre fuerzas interiores de crecimiento y fuerzas exteriores del medio ambiente. No es casual; es el resultado de una necesidad inevitable y conforma una unidad estructural.

El espacio visual

El espacio en que vivimos y nuestro campo visual no es homogéneo, no se comporta de igual manera en toda su extensión ni direcciones, posee también una estructura.

- Existe una ley de gravedad que caracteriza la presencia *vertical*.
- Existe un nivelador dentro de nuestro sistema del oído interno que nos informa dónde está nuestro centro de gravedad: aparece la *horizontal* como dirección caracterizada.
- La disparidad binocular, la acomodación y la convergencia son funciones visuales que permiten la percepción del adelante y el atrás, es decir, de la *profundidad*. (1)
- La interrelación de estas direcciones caracterizadas del espacio está claramente relacionada con el concepto de *equilibrio* en lo que respecta a los problemas de localización espacial, en donde intervienen todos los mecanismos perceptivos del hombre, no sólo el visual.

Movimiento / El circuito visual

Por otra parte, siendo el campo visual de casi 180°, sólo una parte es percibido con la agudeza visual suficiente para una observación "en foco", y ésta es la que corresponde a los rayos visuales que llegan a una pequeña depresión en la retina, cerca del punto de salida del nervio óptico, llamada *fovea*, y a la región inmediatamente cercana a ella, la *mácula*. (2)

Pero esta circunstancia no impide el reconocimiento de un sector mayor del campo, ya que los ojos no se detienen sino que, como un detector, se mueven incansablemente de un lugar por vez pero buscando una totalidad. Las formas, las atracciones, apenas vistas reclaman atención y mantienen a los ojos en constante movimiento.

Es así como, en una primera aproximación parcial, aparecen el *equilibrio* y el *movimiento* dentro de toda manifestación relacionada con el diseño y las artes visuales.

Tanto en el espacio tridimensional como en el bidimensional, la invitación al recorrido, es decir la idea de movimiento, es esencial.

En el espacio tridimensional, ya sea en arquitectura como en escultura, el diseñador o el artista proponen una actitud en el observador frente al hecho tridimensional, que tiene que ver con el conocimiento de la totalidad, ya sea invitando al recorrido concreto circundante o a la captación imaginaria del todo, para lograr una completa aprehensión del objeto.

En el caso del espacio bidimensional se repite esta situación, pero el movimiento al cual se invitará será el de la visión, que irá recorriendo una y otra vez los diferentes puntos de atención, moviéndose de a saltos, sin seguir un camino continuo pero sí autocontenido, deteniéndose,

brevemente o no, en algún centro de interés conducido por alguna dirección notable del circuito donde la atracción central sea tan fuerte como para equilibrar las atracciones periféricas.

La situación de equilibrio de la composición, sea bidimensional o tridimensional, lejos de aquietar, garantizará un retorno inmediato de la visión y asegurará la continuidad de los diversos circuitos visuales hasta que la atención se agote, es decir, evitará las "puertas de escape" de la composición.

La interrelación absoluta entre el equilibrio de una composición bidimensional o tridimensional y el esquema de movimiento subjetivo resultan claras, y de fundamental ingerencia en la calidad visual de una obra.

El campo del cuadro

Si tomamos un campo cuadrado blanco y ubicamos en su exacto centro un círculo negro, cualquier mínima desviación que produzcamos en su ubicación será inmediatamente percibida sin la necesidad de recurrir a sistema métrico alguno, y aparecerá una tendencia a volver al centro, una tensión interna, una "fuerza psíquica", pues el centro es una parte de la estructura percibida cuadrado, es como un foco de poder, pero sólo una parte. Recorriendo el campo cuadrado con el círculo podremos descubrir otras, ya que un campo del cuadro no es una figura "vacía", neutra, es un campo de fuerzas en permanente movimiento de inducción, constituye por sí una estructura, un *mapa estructural* que propone, que está vivo y es anisótropo, es decir no se comporta de igual manera en todas sus direcciones. Si bien puede coincidir con una figura geométrica, como un cuadrado, un rectángulo, un círculo o un triángulo, no responde a las características de la equivalencia y homogeneidad de éstas, sino que el arriba es diferente del abajo, como la derecha de la izquierda. (3)

Equilibrio

En estática, un sistema en equilibrio es aquel cuya suma de fuerzas da igual a cero. Al no verificarse esta condición, por ejemplo, al dejar de actuar alguna de las fuerzas componentes, cambian las condiciones estáticas del sistema.

Esta asociación con problemas encuadrables dentro de la Física o la Estática no sólo aparece en el concepto de equilibrio, sino en el de peso de un elemento, dado por la ubicación, el tamaño, el mayor o menor aislamiento, el color, el valor, la textura, la significación, la actitud, y en el de palanca, donde en una composición un peso aumenta proporcionalmente a su distancia al centro.

Estas ideas responden al concepto de sistema: los elementos están relacionados de una manera interdependiente, si se elimina o cambia uno, el sistema se altera. Aparecen nuevamente las relaciones como predominantes.

Esta igualdad de fuerzas es una igualdad de oposición. También aquí, como cuando resolvemos una ecuación, puede aparecer un órgano alrededor o en torno del cual las fuerzas opuestas están en equilibrio.

A partir de esto se desarrollan tres tipos básicos de equilibrio. Esta enumeración sólo intenta establecer algunas diferencias, pero no implica una clasificación estricta, ni la existencia excluyente de uno u otro. Los diferentes tipos pueden estar incluidos en una misma composición.

Equilibrio axial

Es aquel que se organiza según uno o mas ejes presentes o implícitos, que pueden ser verticales, horizontales o inclinados. El retrato es un ejemplo de reflexión aproximada.

Equilibrio radial

Es aquel que se organiza alrededor de un punto (rotación).

Equilibrio oculto

Sin ejes ni puntos explícitos ni tácitos, pero sí con un centro de gravedad relativizando todos los elementos. Es el tipo más difícil y que permite infinitas alternativas, proporciona más libertad pero exige más control. (4) (5)

Aclaración

El equilibrio refleja una tendencia que constituye la fuente principal de toda la actividad del universo.

Reducir el problema expresivo a una receta para lograr el equilibrio resulta lapidario. No estamos explicando el funcionamiento de una máquina. De un número infinito de posibles configuraciones de fuerzas existe una que se escoge. Responde, en la mayor parte de los casos, a un trabajo inconsciente del diseñador o del artista, que es parte de un conjunto orgánico de individuos con problemas existenciales comunes, con una cosmovisión determinada por su realidad y por su historia, y es precisamente ésta la que nos muestra que la evolución de todas las manifestaciones artísticas del hombre no es más que una muestra viva de la evolución de sus ideas.

Referencias gráficas

1. 1959 Armin Hoffman, *Giselle*
2. 1976 Milton Glaser. *The recording arts*
3. Dolinski, *Dziewczyna i taksówkarz*
4. Andrzej Pagowski, *Someone to watch over me*
5. 2001 Dimitri Siegel, *9.11*
6. 2000 *Expression Center for New Media*
7. 1967 Seymour Chwast, *End Bad Breath*
8. 2001 Jonathon Rosen, *Death has a Face*
9. 1998 Yuri Matrosovich, *Anti-alcohol*
10. 1959 Henryk Tomaszewski, *Czyste Szalenstwo*
11. 1947 Alex Steinweiss, *Visual communication techniques*

Referencias bibliográficas

- (1) Gibson, J. J. *La percepción del mundo visual*, Houghton Mifflin, Boston
- (2) Hugh Begbie, G. *La visión y el ojo*, EUDEBA
- (3) Arnheim, R. *Arte y percepción visual*, EUDEBA
- (4) Scott, R. G. *Fundamentos del diseño*, V. Lerú
- (5) Crespi, I. Y Ferrario, J. *Léxico técnico de las artes plásticas*, Manuales EUDEBA