

Mi Universidad

Ensayo

Nombre del Alumno: *López Méndez Luis Enrique*

Nombre del tema: *El origen y la evolución del dibujo de representación*

Parcial: *1°*

Nombre de la Materia: *Dibujo de Representación*

Nombre del profesor: *Lic. María Fernanda Montserrath Campos Román*

Nombre de la Licenciatura: *Diseño Grafico*

Cuatrimestre: *1°*

Introducción: La representación de dibujo ha sido una herramienta fundamental para la comunicación visual a lo largo de la historia. Desde las cuevas prehistóricas hasta la era digital, el dibujo ha evolucionado significativamente, reflejando los cambios culturales, tecnológicos y artísticos de cada época. A través de la representación de dibujo, los artistas y diseñadores han podido transmitir ideas complejas, emociones y conceptos de manera clara y concisa, conectando con el espectador de manera profunda y significativa. **En este ensayo**, dare a conocer la importancia de la representación de dibujo en la comunicación visual, analizando su evolución histórica y su relación con la abstracción y la figuración. Además, examinaremos los materiales y herramientas utilizados en el dibujo y su impacto en la creatividad y la expresión artística.

Origen de la representación

La historia del dibujo como forma de expresión humana se remonta a las primeras representaciones visuales de la humanidad, encontradas en las pinturas rupestres. Estas primeras formas de arte sentaron las bases para lo que eventualmente se convertiría en el arte del dibujo y la comunicación visual sofisticada. Las pinturas rupestres, con más de 40,000 años de antigüedad, son los primeros ejemplos conocidos de representación visual. Estas imágenes no solo expresaban la vida cotidiana, sino también creencias espirituales y rituales. Aunque rudimentarios, estos dibujos sentaron las bases de la narrativa visual, utilizando el dibujo como un medio para comunicar ideas y experiencias. El desarrollo del dibujo en las antiguas civilizaciones Con el tiempo, las civilizaciones antiguas como la egipcia, mesopotámica y griega, desarrollaron el dibujo en formas más organizadas. En el antiguo Egipto, los dibujos formaban parte de la escritura jeroglífica, y servían para ilustrar mitos, historia y la vida después de la muerte. Los artistas egipcios usaban una cuadrícula para mantener proporciones exactas, lo que indica una evolución en la técnica. El Renacimiento marcó el apogeo del dibujo como una forma independiente de arte y una técnica básica en todas las disciplinas artísticas. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael son figuras clave que llevaron el dibujo a niveles sin precedentes, utilizando el claroscuro, estudios anatómicos y la perspectiva lineal para explorar la profundidad y el realismo en sus obras. La evolución continua del arte visual En el siglo XX, el arte visual experimentó un cambio radical gracias a la llegada de la fotografía y la revolución digital. Estas innovaciones permitieron a los artistas explorar nuevas posibilidades creativas y ampliar los límites de la representación visual. La fotografía brindó la capacidad de capturar momentos fugaces con precisión, mientras que el diseño gráfico digital abrió las puertas a un mundo lleno de posibilidades infinitas. la evolución del dibujo como forma de expresión humana ha sido un proceso continuo que se ha desarrollado a lo largo de la historia. Desde las pinturas rupestres hasta las creaciones digitales contemporáneas, el arte visual ha sido una forma de comunicación humana. Mantenerse al día en este campo es crucial para los profesionales del diseño gráfico, ya que el arte visual continúa cambiando y expandiéndose.

Abstracción y figuración

La relación entre la abstracción y la figuración en el dibujo de representación es un tema complejo y fascinante que atraviesa toda la historia del arte. Ambos enfoques han evolucionado y se han influenciado mutuamente a lo largo del tiempo, creando una tensión dinámica entre la búsqueda de capturar la realidad visible y la exploración de formas más subjetivas e intuitivas. Esta tensión ha sido, en muchos sentidos, el motor de innovación en el arte, obligando a los artistas a redefinir constantemente sus medios y sus objetivos. Desde los primeros intentos de los humanos prehistóricos por representar su mundo a través de pinturas rupestres, se observa una clara intención de figuración, de plasmar lo que veían en su entorno inmediato. Esta tendencia hacia la figuración continuó con las grandes civilizaciones de la antigüedad, como la egipcia y la griega, que buscaban representar el cuerpo humano, los paisajes y los objetos con gran precisión, aunque siempre dentro de ciertos cánones estilísticos y simbólicos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los artistas comenzaron a cuestionar los límites de esta representación. La aparición de la abstracción, sobre todo en el siglo XX, rompió con la idea de que el arte debía imitar fielmente la realidad. A través de movimientos como el Cubismo, el Expresionismo Abstracto y el Suprematismo, los artistas desafiaron las nociones tradicionales de forma, espacio y color. La abstracción permitió nuevas formas de expresión, en las que el objetivo no era representar el mundo exterior tal como se veía, sino explorar conceptos, emociones y realidades internas. Los artistas abstractos, en muchos casos, vieron su trabajo como un medio para expresar lo inefable, lo espiritual o lo psicológico.

Materiales y herramientas

El grafito, descubierto en Inglaterra en 1564, revolucionó el dibujo al ofrecer una herramienta versátil y económica. Su uso permitió una mayor precisión en la representación de luz, sombra y detalle, siendo fundamental para el boceto y el dibujo detallado. Los lápices de grafito, con diferentes durezas (de B a H), ofrecen un rango amplio de tonos y facilitan la corrección, lo que los hizo ideales para el desarrollo del realismo y la exploración de ideas. Su impacto en las técnicas de representación fue clave para la evolución del arte, mejorando la observación y la expresión gráfica.

La tinta Aunque principalmente se atribuye la invención de la tinta a los chinos hoy en día no se sabe con exactitud cuándo se inventó, pero si sabemos que su origen es antiquísimo y que la llevamos utilizando desde el siglo 400 AC. El antiguo Imperio chino, utilizaba una especie de tinta compuesta por negro de humo y goma para escribir con plumas o pinceles. En el Imperio romano, se utilizaba una tinta de color púrpura, conseguida de las glándulas branquiales de un molusco llamado Múrex, para firmar sus edictos. Mucho más tarde, en la Edad Media, los escribas utilizaban una mezcla de hollín con tinta de sepia o restos de vino o arcilla para fabricar tinta roja para destacar iniciales y fragmentos en los documentos. La evolución de la tinta ha sido continua a través de los siglos, sin embargo, el gran cambio llegó en el siglo XX con la invención de los ordenadores e impresoras. Las primeras tintas estaban elaboradas a partir de pinturas vegetales y consistían en la unión de un pigmento

llamado negro humo, cola y sustancias aromáticas. Era necesario mezclar esta composición con agua antes de utilizarla y era comúnmente llamada tinta china. Para las estilográficas se fabricaban tintas especiales de secado rápido y en la Europa del siglo XIII con el descubrimiento de los pigmentos de colores, se le incorporaban barnices que variaban según la superficie a imprimir.

El papel ha sido uno de los soportes más importantes para el dibujo a lo largo de la historia debido a su versatilidad, accesibilidad y capacidad para capturar diversos medios. Desarrollado en China alrededor del siglo II, se popularizó en Europa durante la Edad Media, reemplazando progresivamente otros soportes como pergaminos y tablillas. La importancia del papel radica en que permite al artista expresar ideas y emociones de manera directa e inmediata, funcionando tanto para bocetos preliminares como para obras terminadas. Esto lo convierte en un pilar fundamental para el desarrollo del dibujo como forma de arte y medio de expresión a lo largo de los siglos..

Accesorios y complementos: El proceso de dibujo se enriquece al utilizar herramientas que mejoran la precisión y el control, como borradores, reglas y compases. Los borradores moldeables y de precisión ayudan a eliminar detalles con exactitud. Herramientas como la regla de metal, las escuadras y los compases de precisión facilitan la creación de líneas rectas y curvas perfectas, mientras que los curvigraphos y plantillas geométricas permiten trazar formas con precisión. Otros útiles como el transportador, el difumino y los portaminas de diversos grosores ofrecen control adicional sobre el diseño.

La mano, el gesto y el observador: La conexión entre el artista y su obra es un proceso místico en el que la creación adquiere vida propia y tiene un impacto espiritual. El gesto del artista y la percepción del observador influyen en la interpretación del dibujo, pero lo esencial es si la obra tiene una "vida interior" que la haga vibrar y resonar en el alma. El artista tiene la libertad de moldear formas y colores según sus necesidades expresivas, sin estar atado a las ciencias, siempre que esa libertad esté guiada por un propósito auténtico. El arte, por tanto, es una interacción entre el creador, la obra y el observador, donde lo espiritual prevalece sobre lo técnico.

Conclusión: En conclusión, el dibujo de representación ha jugado un papel esencial en la historia del arte, evolucionando desde las primeras expresiones visuales de la humanidad hasta las innovaciones digitales contemporáneas. A través de su capacidad para capturar tanto la realidad como la abstracción, el dibujo ha sido una herramienta versátil que ha permitido a los artistas comunicar ideas complejas y emociones profundas. Además, la evolución de los materiales y herramientas ha ampliado las posibilidades creativas, transformando la forma en que los artistas conciben y ejecutan sus obras. A pesar de los avances tecnológicos, la conexión entre el artista, su obra y el observador sigue siendo una constante, reafirmando que el dibujo no solo es una técnica, sino una forma de interacción humana profunda y significativa.

Datos bibliograficos:

<https://www.mediummultimedia.com/disenocual-es-el-primer-arte-visual/>

<https://formasyservicios.com/la-historia-la-tinta-evolucion/>

<https://www.arsgravis.com/la-obra-de-arte-y-el-artista/>

<https://www.staedtler.com/mx/es/descubrir/que-materiales-son-necesarios-para-hacer-un-dibujo-tecnico/>