

Mi Universidad

Ensayo

Nombre del Alumno: Dulce Nahomy Villatoro Salazar

Nombre del tema: El origen y la evolución del dibujo de representación - Un análisis integral

Parcial: 1

Nombre de la Materia: Dibujo De Representación

Nombre del profesor: Lic. M. Fernanda M. Campos Román

Nombre de la Licenciatura: Diseño Grafico

Cuatrimestre: 1ero

Lugar y fecha de elaboración: Comitán de Domínguez, Chiapas a 21 de septiembre 2024

UDS UNIVERSIDAD DEL SURESTE, DIBUJO DE REPRESENTACION, ENSAYO LITERARIO, DULCE NAHOMY VILLATORO SALAZAR, LICENCIATURA DISEÑO GRAFICO, PROFESORA LIC. M. FERNANDA M. CAMPOS ROMÁN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

La técnica para plasmar objetos, ideas y conceptos en el dibujo, siendo así una de las maneras más antiguas y universales de expresión visual. Implica la representación de imágenes, formas, objetos, seres humanos, animales o paisajes en una superficie plana utilizando líneas, sombras, colores y texturas es así como el dibujo de representación se representa, cual es una herramienta clave en disciplinas como la pintura, la escultura, el diseño, ingeniería y la arquitectura, ya que permite tener diversos propósitos, como ilustrar ideas, comunicar mensajes, expresar emociones, decorar o disfrutar del proceso creativo. Este tipo de dibujo se enfoca en capturar detalles precisos y proporciones correctas para que la imagen final se asemeje lo más posible a la realidad.

El dibujo de representación ha evolucionado a lo largo de la historia, desempeñando un papel crucial en diversas épocas. En la prehistoria, las pinturas de Altamira y Lascaux reflejan escenas de caza de hace unos 35,000 años. En la antigüedad, los egipcios usaron el dibujo para crear jeroglíficos, mientras que los griegos perfeccionaron la figura humana, enfocándose en la proporción y la armonía. Durante la Edad Media, se utilizó en manuscritos iluminados y bocetos en monasterios. El Renacimiento trajo un renovado interés en el dibujo, convirtiéndolo en una herramienta esencial para el estudio de la anatomía, con maestros como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Con la Revolución Industrial y las nuevas tecnologías, el dibujo técnico y artístico dio paso al dibujo digital, trasladándose del papel a dispositivos electrónicos que permiten la edición y replicación. Desde los años 90, programas como Photoshop e Illustrator han facilitado la exploración de nuevas técnicas y agilizado el proceso creativo, convirtiéndose en habilidades esenciales en el marketing digital y la gestión de contenidos en redes sociales.

Origen de la representación

El recorrido histórico muestra cómo el dibujo de representación ha sido un pilar clave en la evolución de la comunicación visual y sigue siendo relevante en la actualidad, adaptándose a nuevas tecnologías y formas de expresión. Las bases de la representación en el dibujo se

formaron a través de dicha evolución de técnicas desde las pinturas rupestres hasta las complejas obras de las civilizaciones antiguas, desarrollando un lenguaje visual que ha perdurado a lo largo del tiempo.

Las pinturas rupestres, como las halladas en las cuevas, son algunas de las manifestaciones artísticas más antiguas del ser humano, datando de hace aproximadamente 35,000 años. Estas obras, que representan principalmente animales y escenas de caza, se realizaron utilizando pigmentos naturales aplicados con los dedos, pinceles primitivos o mediante el soplado a través de tubos. Estas representaciones no solo reflejan la destreza técnica de los primeros humanos, sino también su capacidad de observación y su deseo de capturar su entorno, pudiendo tener además un significado simbólico o ritual.

En el antiguo Egipto, el arte tenía un enfoque religioso y funerario. Los jeroglíficos combinaban elementos visuales y simbólicos para contar historias y documentar eventos. Las figuras humanas y animales eran estilizadas, siguiendo estrictas reglas de proporción conocidas como el "canon egipcio", lo que garantizaba un enfoque uniforme en su representación. Este método sistemático de representación visual influyó en el desarrollo artístico de civilizaciones posteriores.

Los griegos antiguos llevaron la representación visual a nuevas alturas, centrándose en la proporción, la anatomía y la perspectiva. Artistas como Policeto y Fidias realizaron estudios detallados de la figura humana, creando obras que idealizaban la belleza del cuerpo. Su dominio de la perspectiva y el escorzo tuvo un impacto significativo en la evolución del dibujo técnico y artístico en el futuro.

Por último, los romanos adoptaron muchas técnicas griegas pero también introdujeron innovaciones propias, especialmente en el retrato y la representación de escenas cotidianas. Los frescos y mosaicos romanos exhiben un alto grado de realismo y atención al detalle, capturando expresiones faciales y elementos arquitectónicos. Estos avances en el realismo sentaron las bases del arte occidental, consolidando un legado de precisión y representación detallada.

Abstracción y figuración

La conexión entre la abstracción y la figuración en el dibujo de representación ha sido un tema a lo largo de la historia del arte. Ambas corrientes han dejado una huella significativa en la forma en que los artistas plasman la realidad, cada una con sus enfoques y objetivos particulares.

La abstracción se centra en formas no representativas, se aleja de la representación literal de objetos reconocibles utilizando colores, líneas y formas para expresar emociones o ideas, permite a los artistas un enfoque como se observa en el trabajo de Wassily Kandinsky, quien creía que el arte abstracto podía transmitir una experiencia espiritual profunda. Es así que se exploran conceptos más allá de la realidad visible, creando obras que invitan a la interpretación subjetiva.

Picasso afirmó: “El arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la verdad”, lo que refleja cómo el cubismo buscaba mostrar múltiples perspectivas y una realidad más compleja en sus obras.

Pollock dijo: “No me interesa la representación de lo que veo, sino lo que siento”, lo que encapsula su enfoque espontáneo y dinámico

Por otro lado, la figuración ha sido predominante en muchas épocas de la historia del arte que se basa en la representación de objetos, personas y figuras reconocibles y realista, ya sea de manera realista o estilizada, este enfoque desde las pinturas rupestres hasta el Renacimiento, Realismo y más allá, que innovan en la representación de las figuras humanas. Los artistas figurativos buscan capturar la esencia de la realidad visible, utilizando técnicas como la perspectiva, la proporción y el sombreado para crear imágenes que se asemejen a lo que vemos en el mundo real.

Da Vinci, por ejemplo, afirmaba: “La pintura es una cosa mental”, lo que refleja su profundo enfoque en la observación y el estudio del cuerpo humano.

Miguel Ángel, por su parte, expresó: “El verdadero trabajo de arte es la representación de la figura humana en toda su belleza y perfección”.

A pesar de sus diferencias, ambas corrientes no son totalmente opuestas. Existen fusiones entre ellas, como en el expresionismo abstracto, donde artistas como Jackson Pollock y Mark Rothko combinaban gestualidad abstracta con sutiles referencias figurativas. Otro ejemplo es el cubismo, con figuras como Georges Braque y Juan Gris, que descomponían formas en planos geométricos manteniendo elementos reconocibles de la realidad.

Materiales y herramientas

El grafito, un mineral de carbono utilizado en lápices de dibujo, se diferencia del carbón

vegetal por ser más fácil de borrar y menos propenso a manchar. La técnica de dibujo con grafito se basa en el uso de lápices de diferentes durezas y tonos para crear imágenes detalladas. Para comenzar a dibujar con grafito, se recomienda contar con lápices de diversas durezas. Los lápices más suaves, identificados con la letra "B" (como el 6B o 8B), son ideales para generar sombras y texturas oscuras, mientras que los más duros, clasificados con "H" (como el 2H o 4H), se emplean para líneas finas y detalles, esto es especialmente útil en las etapas iniciales del dibujo, donde se pueden hacer ajustes y modificaciones. Estos diferentes tipos de lápices permiten al artista jugar con contrastes y profundidades en sus dibujos, ofreciendo gran versatilidad.

Existen varias técnicas clave para añadir sombras y texturas. Una de las más comunes es el hatching, que consiste en trazar líneas paralelas para generar sombras y profundidad. Otra técnica popular es el cross-hatching, donde las líneas se cruzan, creando efectos más complejos de sombreado. También está el stippling, que se basa en hacer pequeños puntos para producir texturas y sombras sutiles.

La tinta ha jugado un papel fundamental tanto en la escritura como en el dibujo a lo largo de la historia. Desde sus inicios en Egipto y China, hace más de 4,000 años, cuando se elaboraba con hollín y agua, hasta su desarrollo en la Edad Media, donde se utilizaban formulaciones de hollín y resina para crear manuscritos iluminados, la tinta ha sido indispensable en diversas culturas. Con la invención de la imprenta, se creó una tinta más viscosa, ideal para la impresión masiva de libros. En los siglos XIX y XX, la tinta continuó evolucionando con la llegada del bolígrafo y la pluma estilográfica, lo que mejoró su fluidez y durabilidad, facilitando la escritura y el dibujo. Además, la tinta ha sido crucial para la caligrafía y el dibujo técnico, permitiendo trazos detallados y precisos. Hoy en día, las herramientas han pasado de las tradicionales plumas de ave y cañas a plumillas, plumas fuente y bolígrafos, ampliando las posibilidades artísticas. Técnicas como el achurado, puntillismo y contorno siguen siendo fundamentales para explorar y dominar el uso de la tinta en el arte.

El papel fue inventado en China alrededor del año 105 d.C. por Cai Lun, quien utilizó una mezcla de corteza de morera, cáñamo, trapos y redes de pesca para crear una hoja delgada y flexible. Su fabricación se difundió en el siglo VIII a través del mundo islámico tras la batalla de Talas, donde los árabes perfeccionaron el proceso y establecieron fábricas en ciudades como Bagdad y Damasco. El papel llegó a Europa en el siglo XI, gracias a los intercambios culturales,

y las primeras fábricas en el continente se fundaron en Italia en el siglo XIII. Como soporte para el dibujo, el papel es versátil y accesible, disponible en diversas calidades que permiten a los artistas experimentar con diferentes técnicas. Su ligereza facilita el transporte, lo que es ideal para trabajar al aire libre y hacer bocetos rápidos. Además, ofrece una superficie adecuada para múltiples medios, y aunque puede ser frágil, con el cuidado adecuado puede durar siglos, permitiendo la conservación de obras de arte y documentos históricos.

También otros materiales son, **goma maleable** es una herramienta esencial en el dibujo, ya que permite borrar y crear áreas en blanco con un grosor ajustable, dependiendo de las necesidades de la obra. Para lograr efectos de suavizado o degradado, se utiliza **el esfumino**, un rollo de papel comprimido que ayuda a difuminar el pigmento sin ensuciar las manos. **Reglas y Compases** esenciales para el dibujo técnico, permiten crear líneas rectas y círculos perfectos con precisión.

La mano, el gesto y el observador

La **mano** del artista es clave para plasmar su visión. La habilidad y control permiten crear trazos que varían en suavidad y fuerza según la intención del artista. Además, dibujar manos requiere un conocimiento profundo de su anatomía y movimiento, lo que representa un desafío y una oportunidad para demostrar habilidad técnica. El dibujo de **gesto** es una técnica que captura rápidamente la forma y el movimiento de una figura, priorizando la postura y el dinamismo sobre los detalles precisos. Los trazos del artista expresan emociones y estilo personal, como las pinceladas de Vincent van Gogh, que transmiten vida y movimiento. El **observador** también juega un papel clave, aportando su propia interpretación y reaccionando de manera única a la obra, influido por su contexto cultural y temporal. Así, el gesto del artista y la percepción del observador se conectan para crear una experiencia artística profunda y dinámica.

Conclusión

Con esto se puede concluir que el dibujo ha ido involucionando, conforme a las que se fueron originando expresiones visuales desde la prehistoria hacia la actualidad dejando así la base del dibujo de representación, también nos demuestran que lo abstracto y figurativo ha permitido que los artistas exploren diferentes maneras de representar tanto la realidad como las emociones comunicando algo visualmente, donde se hacen ver movimientos artísticos, igual los materiales utilizados como el grafito, la tinta, la hoja y otros han dando las mejores técnicas, detalles y

precisiones basados en el arte, siendo así un soporte que facilitó a dichos artistas, además que la mano, el gesto y la el observador es fundamental en la creación y apreciación del dibujo, influenciada por sus propias experiencias y contextos, lo que convierte cada obra en una experiencia única y personal.

Bibliografía

Solano, E. (2023, December 29). Qué es el dibujo y por qué es una forma de expresión artística. Dibujo Increíble. <https://dibujoincreible.com/que-es-el-dibujo/>

Orígenes y Desarrollo Histórico del Dibujo. (n.d.). Algor Cards. <https://cards.algoreducation.com/es/content/Q7F1yIXa/origenes-desarrollo-dibujo>

Blumer, N. (2021, January 15). Conoce la historia del dibujo en sus distintas etapas. Noticias De Marketing Y Tecnología | MOTT. <https://mott.pe/noticias/conoce-la-historia-del-dibujo-en-sus-distintas-etapas/>

El Dibujo a lo largo de la Historia. (n.d.). Algor Cards. <https://cards.algoreducation.com/es/content/H2RsYT03/evolucion-dibujo-expresion-humana>

Imaginario, A. (2023, November 21). Arte abstracto: qué es, características, artistas y obras importantes. Cultura Genial. <https://www.culturagenial.com/es/arte-abstracto/>

Historia, A. (2023, November 28). La evolución del arte: Abstracción vs. Figuración, una mirada profunda. Aprende Historia. <https://aprende-historia.com/la-evolucion-del-arte-abstraccion-vs-figuracion-una-mirada-profunda/>

Admin. (2023a, November 16). Técnica de dibujo con grafito: todo lo que necesitas saber. Sonyimage. https://sonyimage.es/tecnica-de-dibujo-con-grafito-todo-lo-que-necesitas-saber/?expand_article=1

Técnicas básicas. (2022, March 16). Portal Académico Del CCH. <https://portalacademico.cch.unam.mx/tegl/iniciacion-al-dibujo-artistico/tecnicas-basicas>

Admin. (2023a, March 27). La evolución histórica de la tinta a través del tiempo. Línea De Tiempo. <https://lineadetiempo.net/la-evolucion-historica-de-la-tinta-a-traves-del-tiempo/>

Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos. (2020, September 30). Historia y evolución del papel - Historia de los materiales. Historia De Los Materiales. <https://historiamateriales.ubuinvestiga.es/papel/>

Del Norte, P. (2023, July 29). La Historia del Papel: Desde los Antiguos Orígenes hasta su Impacto en la Sociedad Moderna. Blog De Papelera.

<https://elcaminoeseldesiempre.com/historia-del-papel/#:~:text=La%20Historia%20del%20Papel%201%20Los%20primeros%20rastros,en%20la%20era%20moderna%20...%206%20Conclusi%C3%B3n%20>

González, J. (2020, December 15). Dibujo de manos: lo básico - ttamayo.com. ttamayo.com.

<https://www.ttamayo.com/2020/11/dibujo-de-manos-basico/>