

ENSAYO

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

Nombre: Paula María Morales Niurulu

Materia: Dibujo de Representación

Docente: Lic. Fernanda Campos Román

Licenciatura: Diseño Gráfico

INTRODUCCION

El dibujo se encuentra entre las principales manifestaciones del impulso creativo; por esta razón, cada persona tiene distintas razones para dibujar, ya sea para expresarse libremente, como una herramienta de trabajo para diseñar espacios y objetos, o incluso como un recurso terapéutico. El dibujo es también una herramienta esencial de la comunicación gráfica y la expresión artística, que permite a los creadores concebir y realizar sus obras.

Dibujar implica observar a detalle nuestro entorno, comprender lo que se presenta ante nuestros ojos, seleccionar e interpretar algunos elementos y desarrollar nuestra imaginación. Para dibujar existen también, distintas técnicas y materiales que puedes aprender explorando y practicando; esto te permitirá ir progresando y eventualmente, obtener mejores resultados, desde luego los avances serán más rápidos entre más tiempo le dediques.

Es también una herramienta esencial de la comunicación gráfica y la expresión artística, que permiten a los creadores de arte y diseñadores concebir y realizar sus obras. Dibujar implica observar a detalle nuestro entorno, comprender lo que se presenta ante nuestros ojos, seleccionar e interpretar algunos elementos y desarrollar nuestra imaginación. (Portal académico)

DESARROLLO

El dibujo fue la primera representación real de objetos, ideas y sucesos, por lo que su origen se remonta a la prehistoria. Los primeros dibujos conocidos datan de 36,000 a 10,000 a.c y fueron hallados en las cuevas superficies de herramientas primitivas en Francia y España. En una cueva de blombos en Sudáfrica, se encontró lo que se considera el primer dibujo de la humanidad. Esta pieza de roca silíceo tiene una extraña inscripción de líneas cruzadas hechas con ocre. Su antigüedad data hace 73,000 años.

A partir del año 3000 a.c los egipcios decoraban sus templos con escenas cotidianas y, posteriormente los griegos comenzaron a decorar sus piezas de alfarería.

El dibujo como disciplina artística, empezó a tomar forma en la edad media como paso previo a la pintura. La mayoría de las obras era de carácter religioso e histórico. En el renacimiento se comenzó a estudiar la naturaleza, y el dibujo artístico empezó a considerarse un arte en sí mismo. En la era moderna el dibujo se dividió en dibujo técnico, para ideas filosóficas y abstractas, y dibujo artístico para representar a la tipografía y los edificios, entre otros. (jacobellasartes)

Se refiere a la manera en que se presenta o se interpreta la realidad a través de imágenes, símbolos o signos. En este contexto, es importante entender cómo se establece la relación entre la imagen y la realidad, así como los principios básicos que guían el dibujo de representación. La representación implica la acción de hacer presente algo mediante figuras o palabras. Esto puede incluir la sustitución de una persona o la ejecución de una obra en público. En el ámbito del diseño gráfico, la representación se utiliza para comunicar ideas y

conceptos de manera visual, creando una conexión entre el espectador y el mensaje que se desea transmitir.

La relación entre la imagen y la realidad es compleja. La representación no es simplemente una copia de la realidad, sino una interpretación de ella. Esto significa que cada representación puede variar en su fidelidad y en cómo se percibe. Por ejemplo, una imagen puede enfatizar ciertos aspectos de la realidad mientras omite otros, lo que influye en la percepción del espectador. El dibujo se encuentra entre las principales manifestaciones del impulso creativo; por esta razón, cada persona tiene distintas razones para dibujar, ya sea para expresarse libremente, como una herramienta de trabajo para diseñar espacios y objetos, o incluso como un recurso terapéutico. El dibujo es también una herramienta esencial de la comunicación gráfica y la expresión artística, que permite a los creadores concebir y realizar sus obras. Dibujar implica observar a detalle nuestro entorno, comprender lo que se presenta ante nuestros ojos, seleccionar e interpretar algunos elementos y desarrollar nuestra imaginación. Para dibujar existen también, distintas técnicas y materiales que puedes aprender explorando y practicando; esto te permitirá ir progresando y eventualmente, obtener mejores resultados, desde luego los avances serán más rápidos entre más tiempo le dediques. Es también una herramienta esencial de la comunicación gráfica y la expresión artística, que permiten a los creadores de arte y diseñadores concebir y realizar sus obras. Dibujar implica observar a detalle nuestro entorno, comprender lo que se presenta ante nuestros ojos, seleccionar e interpretar algunos elementos y desarrollar nuestra imaginación.

Mientras que la figuración se centra en la representación clara y reconocible, la abstracción busca liberar al arte de las restricciones de la realidad visual. Sin embargo, ambos enfoques pueden coexistir y complementarse. Un artista figurativo puede alterar y modificar la información visual para transmitir su visión personal, enfatizando características específicas como el contraste y la temperatura del color.

La Figuración se refiere a la representación de objetos o figuras reconocibles. Este estilo busca imitar la realidad de manera detallada, permitiendo que el espectador reconozca fácilmente lo que se está representando. En el Arte figurativo este arte no le exige al espectador esfuerzo alguno para comprender o analizar una obra.

La Abstracción es el enfoque artístico que se aleja de la representación directa de los objetos. En lugar de enfocarse en la imitación de la realidad, la abstracción utiliza formas, colores y líneas para expresar ideas o emociones. Este estilo permite al artista explorar conceptos más allá de lo visual, creando obras que pueden evocar sensaciones o pensamientos sin necesidad de representar un objeto específico. En el Arte abstracto Raíces en el Arte Rupestre: formas esquemáticas, no figurativas, que no se ciñen a la realidad.

El grafito es uno de los materiales más utilizados en el dibujo, especialmente en el ámbito del diseño gráfico y el arte. Se presenta en forma de lápices que varían en dureza, lo que permite a los artistas y diseñadores crear una amplia gama de trazos y efectos.

Dibujo Realista: Permite capturar detalles finos y matices en retratos y naturalezas muertas, siendo una herramienta esencial para artistas que buscan un acabado realista. **Bocetos y Conceptualización:** En el diseño gráfico, el grafito se utiliza para realizar bocetos iniciales, facilitando la exploración de ideas antes de pasar a técnicas más permanentes.

La tinta es una de las herramientas más antiguas y versátiles en el ámbito del dibujo y la ilustración. Su uso se remonta a civilizaciones antiguas, y hoy en día sigue siendo fundamental tanto en técnicas tradicionales como en aplicaciones digitales.

Dibujo Artístico: La tinta se utiliza ampliamente en el dibujo artístico, donde se busca expresar ideas y emociones a través de líneas y formas. Es ideal para ilustraciones, cómics y arte conceptual. **Caligrafía:** La tinta también se emplea en la caligrafía, donde se busca crear letras decorativas y estilizadas. Esta técnica puede complementar dibujos y añadir un elemento tipográfico a las obras. **Dibujo Técnico:** En el diseño gráfico, la tinta se utiliza para crear dibujos técnicos y esquemas, donde la precisión y la claridad son fundamentales.

El papel es una de las herramientas más fundamentales en el dibujo y la representación gráfica. Su elección es crucial, ya que influye en el resultado final de la obra.

Bocetos y Esbozos: El papel es esencial para realizar bocetos iniciales. Permite al artista plasmar ideas rápidamente y experimentar con diferentes composiciones y estilos. **Dibujo Detallado:** Para trabajos que requieren precisión, como ilustraciones técnicas, se recomienda utilizar papeles con una textura adecuada que permita un buen agarre del lápiz o la tinta. **Técnicas Húmedas:** En el caso de la acuarela o la tinta, el papel debe ser capaz de soportar la humedad sin deformarse. El papel de acuarela, por ejemplo, está diseñado específicamente para esto, evitando que los colores se corran o se desvanezcan.

Materiales y herramientas que han enriquecido el proceso de dibujo:

- **Sacapuntas:** Utilizada para afilar lápices, permitiendo obtener una punta fina y precisa para realizar trazos detallados. Es esencial para mantener la calidad del dibujo, ya que un lápiz bien afilado facilita líneas más limpias y definidas.
- **Cúter:** Herramienta de corte que se utiliza para realizar cortes precisos en papel o cartón. Es útil para crear formas específicas o para recortar elementos en un proyecto de dibujo.
- **Esfumino:** Utilizada para difuminar y suavizar líneas y sombras en el dibujo. Generalmente está hecho de papel o de un material similar y permite crear efectos de gradación y suavidad en los trazos, lo que es fundamental para dar profundidad y realismo a las ilustraciones.
- **Regla:** Instrumento utilizado para trazar líneas rectas y medir distancias. Es fundamental en el dibujo técnico, ya que asegura que las líneas sean precisas y que las proporciones se mantengan correctas. La regla permite realizar trabajos más ordenados y profesionales.
- **Escuadra:** Herramienta en forma de triángulo que se utiliza para crear ángulos rectos y líneas perpendiculares. Es esencial en el dibujo técnico para garantizar que las

proporciones y los ángulos sean exactos, lo que es crucial en la representación de planos y diseños arquitectónicos

- **Compas:** Herramienta que permite trazar círculos y arcos con precisión. Es especialmente útil en el dibujo técnico y artístico para crear formas geométricas exactas. El compás ayuda a mantener la simetría y la proporción en los diseños.
- **Lija:** Aunque no es un accesorio de dibujo tradicional, la lija se utiliza para suavizar bordes y superficies de papel o cartón. Es útil en trabajos de acabado, especialmente cuando se trabaja con materiales que requieren un acabado limpio y profesional.
- **Cinta adhesiva:** Utilizada para fijar papeles o elementos en su lugar durante el proceso de dibujo. También se puede usar para unir diferentes partes de un proyecto o para hacer presentaciones. La cinta adhesiva ayuda a mantener la organización y la limpieza en el espacio de trabajo.

CONCLUSION

El dibujo es una herramienta visual que nos ayuda a conectar con los espectadores y podemos transmitir el mensaje utilizando tan solo una imagen, también algo importante que se utiliza en el dibujo es lo figurativo y lo abstracto. En el diseño se puede optar por un estilo figurativo para poder conectar rápido con el espectador, mientras que también se pueden incorporar elementos abstractos para añadir profundidad y complejidad a la obra.

También podemos aplicar el uso de distintas técnicas en el dibujo, ya sea a lápiz (grafito) o a tinta, en lo personal prefiero el grafito porque al utilizar los difuminos podemos tener un mejor control usando la técnica de luz y sombra, en cambio con la tinta es más complicado poder manejar la técnica de sombreado.

BIBLIOGRAFIA

<https://www.canva.com/>

<https://portalacademico.cch.unam.mx/>

<https://jecobellasartes.es/>

Clase DR 2024 Lic. Fernanda Campos Román