

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

Alumna: Paulina Vázquez Cancino

Materia: Dibujo de representación

Licenciatura: Diseño Gráfico

Docente: Lic. María Fernanda Montserrath Campos Román

20 de septiembre de 2024

Introducción

El dibujo de la representación es aquel que “presenta a través de un gráfico o conjunto de gráficos, los atributos del objeto arquitectónico seleccionados por el dibujante” (Andrea Suárez, 2014). Estos gráficos representan un objeto real.

Es la manera en que “se interpreta la realidad a través de imágenes, símbolos o signos” (Clase dibujo de representación, 2024).

La representación implica el reproducir algo con figuras o palabras, esto puede ser el sustituir una persona o ejecutar una obra en público.

En diseño gráfico, la representación se utiliza para “comunicar ideas y conceptos de manera visual” para crear una conexión entre el espectador y mensaje que se quiere transmitir.

La representación no es una copia de la realidad, sino que es una interpretación de ella, lo cual significa que cada una puede ser diferente y variar en su percepción.

El dibujo de representación es importante en la comunicación visual ya que es utilizada para crear realidades y con ellas comunicar mensajes específicos, los diseñadores tienen que tener conciencia sobre las elecciones visuales elegidas y como estas afectan la interpretación del mensaje, ejemplo de esto es como el uso de colores, formas y composiciones influyen en la percepción del espectador y la efectividad de la comunicación visual.

La representación es una herramienta poderosa para darle forma a la realidad que se desee crear.

En la evolución histórica del dibujo de representación hay muchos momentos y periodos que conllevan un gran peso para este, como lo es la prehistoria.

Pasamos de los primeros dibujos (30,000 a 10,000 a.C.) que fueron encontrados en cuevas a la antigüedad donde representaban escenas de la vida cotidiana (3,000 a.C.) a las representaciones religiosas (400 a 1,400) el renacimiento (1,400) y posteriormente a tener dibujos con más vida y color (entre 1,600 y 1,700) hasta llegar a la actualidad, en donde nos seguimos expresando a través del dibujo donde además se puede llegar a ver públicamente en espectaculares, bardas, pantallas, televisión, revistas y las diferentes redes sociales que existen hoy en día.

Desarrollo

1.1 Origen de la representación

Se dice que la representación surgió a partir de una leyenda mencionada en el libro XVIII, la cual decía que este “se produjo cuando la hija del alfarero Butades de Sicyon delinea la silueta de su amada a partir de la sombra proyectada sobre la pared” (antología dibujo de representación).

Además de esta leyenda hay momentos importantes de la historia que se deben saber.

El arte en la prehistoria buscaba representar el comportamiento del ser humano, así como las actividades que realizaban y su entorno.

En las pinturas rupestres podemos encontrar dibujos de vacas, caballos y toros en movimiento.

A partir de la antigüedad, alrededor del año 3,000 a.C. los egipcios decoraban sus templos y tumbas con escenas de la vida cotidiana para que después los griegos lo hicieran en sus jarrones.

En el año 400 y hasta el año 1,400 en la edad media comenzaron a hacer representaciones religiosas, fusionando las pinturas con la biblia lo cual ayudo a los artistas a mantener un registro de sus obras.

Durante el renacimiento en el año 1,400 hubo un amor por el dibujo y lo comenzaron a considerar como una base de estudio para las artes, donde también empezaron a representar la figura humana de manera más realista.

Entre los años 1,600 y 1,700 el barroco tuvo su aparición y con este llegaron los dibujos con más vida, transmitiendo formas, movimientos y emociones.

En el barroco también se empezaron a volver comunes los paisajes.

“Entre los años 1800 y 1900 se desarrollaron diferentes estilos y los lápices fabricados a principios del siglo XIX se convirtieron en la herramienta preferida para muchos artistas.” (mstschool, 2024).

Todos estos avances de la antigüedad ayudaron a que en la actualidad podamos retomar todo el aprendizaje de antes para aplicarlo y aprender de ello, de sus aciertos, errores y todo esto que tomo años aprender, en la actualidad tenemos la facilidad de la tecnología, pero también debemos aprender las técnicas que se manejan a lápiz y papel y que ha tomado todos estos años.

1.2 Abstracción y figuración

La figuración es la representación de objetos o figuras reconocibles, busca imitar la realidad con detalle para que así el espectador reconozca fácilmente lo que se representa.

“Las imágenes figurativas son, por tanto, representaciones que reflejan la realidad, aunque pueden incluir elementos de ambigüedad y sensaciones diversas” (clase dibujo de representación, 2024).

Esta es caracterizada por su claridad y la capacidad que tiene de transmitir un mensaje concreto, aunque su composición puede variar.

La abstracción por otro lado se aleja de la representación directa de los objetos, esta no se enfoca en imitar la realidad, sino que expresa ideas y emociones a partir de formas, colores y líneas. Este estilo te da la libertad de explorar conceptos más allá de lo visual, creando obras que te hagan sentir y pensar sin tener que representar un objeto específico.

Estos enfoques pueden coexistir y llevarse de la mano, en el arte figurativo el artista puede alterar la información visual y transmitir su visión personal con características como el contraste y la temperatura del color.

“Un diseñador puede optar por un estilo figurativo para establecer una conexión inmediata con el espectador, mientras que también puede incorporar elementos abstractos para añadir profundidad y complejidad a la obra.” (clase dibujo de representación, 2024).

1.3 Materiales y herramientas

1.3.1 El grafito

De los materiales más utilizados en el dibujo, en especial en el diseño gráfico y en arte.

El grafito viene en forma de lápiz y varían en la dureza lo que les permite a los artistas y diseñadores crear variedad de trazos y efectos.

Este además de que es fácil de manejar se puede borrar sin dejar residuos, esto puede ser muy útil en las primeras etapas del dibujo.

Con el se pueden lograr realizar diferentes texturas y sombreados.

El grafito se descubrió en 1564 en Inglaterra, un día en que cayó un tormenta y derribo varios árboles lo que causo que quedara a la vista un yacimiento de grafito, después de esto la población comenzó a utilizar el grafito para hacer marcas en las poblaciones para posteriormente

popularizarse y venderse en barritas. Aunque había un problema: dejaban muchas manchas, por lo cual se empezaron a buscar soluciones hasta que en 1795 el francés Nicolas-Jacques Conté realizó una mezcla de grafito con arcilla la cual se convirtió en el lápiz que conocemos al día de hoy.

El grafito es una herramienta que nos permite capturar detalles finos y matices lo cual es ideal para la representación.

1.3.2 La tinta

Se dice que la tinta fue inventada en China, pero hasta la actualidad no se sabe en que año exactamente ocurrió este suceso, pero lo que si se sabe es que se ha utilizado desde el siglo 400 a.C.

En la antigüedad, la tinta estaba compuesta por negro de humo y goma y se escribía con plumas o pinceles, mientras que en el imperio romano se utilizaba una tinta púrpura que se conseguía de las glándulas branquiales del molusco Múrex y se utilizaba para firmar sus edictos.

El primer nombre que se le dio a la tinta fue “tinta china”.

Tiempo después 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.” (novagràfic, mayo 2024).

La tinta con más durabilidad es que se realiza con sulfato ferroso, mezclado con agua de titanio, ácido gálico y un color (el cual era generalmente el azul).

Con la aparición de las lapiceras estilográficas se fabricaron tintas especiales, de secado rápido.

“Los bolígrafos usan tintas más similares a las de imprenta. Éstas se fabricaban en sus comienzos, con negro de humo mezclado con barniz o aceite de linaza hervido. En la Europa del Siglo XIII aparecen las tintas de color, para lo cual se les incorporaban pigmentos, y barnices que variaban según la superficie a imprimir. Hay tintas de imprenta que se acercan más a la pintura que a la tinta para escritura.” (educar . org, 2024).

Hasta la actualidad la tinta ha evolucionado de manera significativa ya que se disminuyó el uso de tintas escolares y manuales.

Pero de igual manera aparecieron cintas entintadas para máquinas de escribir y actualmente las tintas de impresoras para computadoras, además de las impresoras láser que utilizan un tóner en polvo.

También podemos observar el uso de la llamada “tinta china” para realizar caligrafía.

1.3.3 El papel

Así como la tinta, el papel también se desarrollo en China, en la antigüedad se fabricaba con base de residuos de tela, cáñamo, seda, arroz o algodón y con el paso de los años la técnica se ha perfeccionado hasta llegar al papel que conocemos hoy en día.

El papel es de las cosas más importantes en el dibujo y representación gráfica, su elección influye en el resultado final de la obra.

El papel puede variar en color, gramaje, textura y tamaño, cada uno tiene ciertas características que lo hacen ideal para las diferentes técnicas de dibujo que hay.

Ejemplo de esto es el papel para acuarela el cual tiene un gramaje de 300 g/m² lo cual lo hace más grueso y con textura para una mejor retención del agua y pigmento.

El gramaje, como ya vimos, es importante para cada técnica, el gramaje de 300 g/m² es ideal para la acuarela y el de 130-150 g/m² para grafito o carboncillo.

La textura también es un elemento clave del papel, ya que puede influir significativamente en el resultado del dibujo, los de textura suave son ideales para detalles finos, mientras que los rugosos suelen darles efectos a las técnicas húmedas.

1.3.4 accesorios y complementos

Sacapuntas

Este se utiliza para sacarle filo a los lápices, lo que permite que tenga una punta fina y precisa para los trazos.

Cúter

Herramienta útil para para realizar cortes precisos en papel o cartón.

Esfumino

Se utiliza para difuminar, suavizar líneas y suavizar sombras en un dibujo.

Regla

Utilizado para el trazo de líneas rectas y la medición de distancias.

Escuadra

Nos ayuda a crear ángulos rectos y líneas perpendiculares.

Compas

Este nos permite trazar círculos y arcos con precisión.

Lija

En si la lija no es un accesorio de dibujo, pero es utilizada para suavizar bordes y superficies de papel y cartón.

Cinta adhesiva

Nos sirve para fijar el papel y que así se mantengan fijos durante el proceso de un dibujo.

1.4 La mano, el gesto y el observador

En la realización de un dibujo la observación es clave para obtener un buen resultado, mirar no es lo mismo que observar.

Ejemplo de esto puede ser la creación del dibujo de un frutero, para poder dibujarlo necesitamos observar en donde se encuentran las luces, en donde se encuentran las sombras, en que partes le da luz y también observar cada detalle para así poder reflejarlo en el dibujo.

“Si observamos y tomamos como referencia una fotografía, puede que estemos percibiendo la realidad, pero desde el punto de vista del fotógrafo y desde las especificaciones de una cámara. Si tenemos la oportunidad de presenciar la misma escena en persona, puede que Percibamos algo más o que nos percatemos que sobra algo.” (espai, 2021).

No importa la herramienta que utilicemos, la observación es calve.

El color, la forma, las proporciones, etc.

Todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta para la observación.

En cuanto a nosotros, en el proceso de observación además de utilizar los ojos también utilizamos nuestra mente, ya que es todo un proceso mental ya que nos ayuda a entender nuestras percepciones.

Y a la hora de observar una obra de arte todos tenemos un proceso mental completamente diferente, todos interpretamos el arte a nuestra manera, tomando en cuenta nuestra vida, nuestras experiencias, nuestra mentalidad.

Todo esto es clave para poder interpretar una obra de arte.

Conclusión

A lo largo de los años se han creado diferentes técnicas y formas de interpretar el arte, además de los materiales que también han evolucionado con el paso del tiempo.

En el principio de los tiempos de la representación realizaban su arte con materiales naturales y buscaban representar la vida cotidiana y el ser humano.

Con el paso del tiempo todo esto fue cambiando, las representaciones se empezaron a utilizar para decorar sus tumbas y después para ilustrar la biblia.

Todos estos cambios han sido significativos para la historia del arte y marcan un antes y un después en nuestro progreso artístico.

También con los materiales ha habido un cambio, ejemplo de esto es el grafito el cual fue descubierto accidentalmente para después ser uno de los materiales más utilizados en el arte hasta la actualidad.

La tecnología también ha cambiado mucho nuestro uso de materiales, por supuesto no hay nada como el sentimiento de dibujar con lápiz y papel, pero también actualmente tenemos la tecnología, la cual nos permite tener todos los efectos de todas las técnicas posibles.

Como pudimos observar el dibujo de representación en la historia del arte es importante y ha tenido varios cambios significativos, es importante ya que con este ahora podemos hacer ya sean dibujos o carteles por ejemplo utilizando la representación, la cual puede ser interpretada de mil maneras posibles.

Bibliografía

Clase dibujo de representación, 2024

Antología de dibujo de representación

Alaiza, A. (2021, abril 27). *La observación (copiar la realidad) – 5 formas de mejorarla*.

Blog Escola Espai. <https://www.espai.es/blog/2021/04/la-observacion-copiar-la-realidad-5-formas-de-mejorarla/>

¿Cómo se originó el grafito que contienen los lápices? (s/f). Anahuac.mx. Recuperado el

21 de septiembre de 2024, de <https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Como-se-origino-el-grafito-que-contienen-los-lapices>

La historia del papel. (2019, noviembre 7). Blauverd.

<https://blauverdimpresors.com/la-historia-del-papel/>

Leighton, L. (2013). *No title*. 1–1.

MST Concept Design School. (2022, enero 5). *Historia del dibujo. MST Design*

Academy. <https://www.mstschool.mx/post/historia-del-dibujo>

Novagràfic, I. (2017, mayo 30). *Tinta: historia y evolución*. Impremta Novagrafic.

<https://impremtanovagrafic.es/tinta-historia-evolucion/>

Observación del Arte. (s/f). Artemx.mx. Recuperado el 21 de septiembre de 2024, de

<https://artemx.mx/observacion-del-arte/>

Representación del movimiento en el arte. (s/f). Educ.ar. Recuperado el 21 de

septiembre de 2024, de <https://www.educ.ar/recursos/156745/representacion-del-movimiento-en-el-arte>

Suárez, A. (s/f). *dibujo de representación*. Edu.uy. Recuperado el 21 de septiembre de 2024, de <http://www.fadu.edu.uy/myte/representacion/>