

EL DIBUJO
COMO
HERRAMIENTA

Dibujo y función

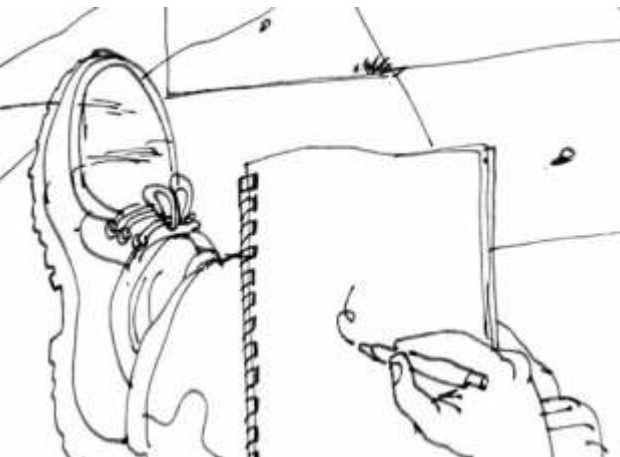
Pilar Sevillano

Dibujar significa dar forma a una idea, visualizarla y definirla gráficamente sobre una superficie.

Igualmente, el dibujo permite representar las formas existentes, traduciendo una visión del mundo exterior que nos hemos formado a partir de los procesos de nuestra percepción, en una imagen más o menos personal.

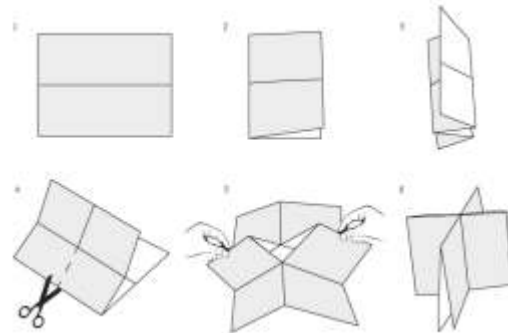
Todo dibujo, sea de la índole que sea, surge de la relación entre una operación mental (el cómo vemos, sentimos o percibimos las cosas) y una operación manual (la materialización gráfica de aquello que hemos visto, sentido o imaginado).

El dibujo es también uno de los instrumentos de los que podemos disponer para indagar y comprender la realidad en la que vivimos, para observarla, estudiarla y conocerla. Mientras dibujamos un objeto nos vemos obligados a analizarlo, a medirlo y a confrontarlo.

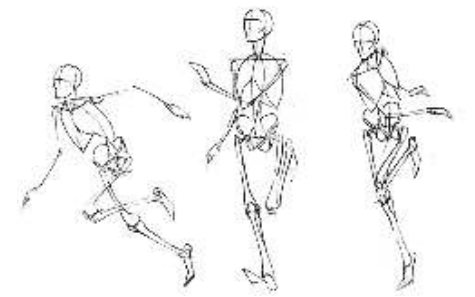

Importancia del Dibujo como herramienta de comunicación

En no pocas situaciones de la vida cotidiana y profesional el dibujo nos ayuda, nos sirve de guía y de explicación para lo que queremos hacer. Carpinteros, albañiles o electricistas realizan algunos croquis y bocetos para diseñar sus proyectos de trabajo. El dibujo se utiliza, tanto en la planificación de una toma cinematográfica (storyboard), como en el diseño de un decorado o como modo de indicar un entrenador de fútbol una estrategia en la pizarra a sus jugadores, por poner sólo algunos ejemplos del inmenso campo de utilidades del dibujo.

El dibujo es importante en otros muchos campos de la comunicación y de forma muy relevante, en la educación. La explicación es sencilla: el dibujo es el que en mayor medida permite hacer síntesis y generalizar o abstraer. Puedes hacerte una idea de ello si observas el amplio uso que se hace del dibujo en las ilustraciones científicas, donde se consigue explicar con imágenes muy elementales, fenómenos muy complejos.

El dibujo como recurso didáctico

El dibujo tiene, por tanto, un gran valor como instrumento didáctico. Podemos considerarlo indispensable en la génesis de proyectos y planificaciones en los distintos campos profesionales. En la enseñanza, especialmente en las primeras etapas (Infantil y Primaria) se utiliza como medio de formación con el que desarrollar capacidades perceptivas, creativas o lógicas. En la propia dinámica educativa, es una herramienta eficaz de comunicación para el docente ya que en la mayoría de los casos los conceptos se pueden explicar mejor con imágenes que con palabras, facilitando al alumnado la comprensión y el aprendizaje .

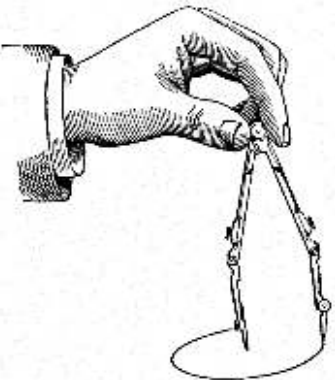
Dibujo a mano alzada

Se suele llamar "Dibujo a mano alzada" a aquel dibujo de expresión libre que no necesita en su ejecución de ningún material adicional como reglas o plantillas. Se utiliza como instrumento de análisis de las formas de la realidad (estudios y bocetos de artistas, diseñadores, modistas, botánicos, arquitectos, etc.) y en todos aquellos ámbitos de la comunicación visual consagrados a la libre expresión gráfica como el dibujo infantil, el cómic, las caricaturas, etc.

El dibujo a mano alzada permite una gran variedad de resultados en función del soporte (tipos de papeles, pizarra, etc.), del instrumento utilizado (lápiz, pluma, rotulador, etc.) y de otras casuísticas como la presión de la mano, la rapidez de ejecución y evidentemente, del objetivo o tipo de representación que se pretenda: como apunte, trabajo final o como boceto preparatorio.

Por su inmediatez, es el tipo de representación gráfica con la cual nos estrenamos como dibujantes cuando realizamos nuestros primeros garabatos espontáneos sobre una hoja de papel. Con el tiempo, nuestros grafismos se van poblando de imágenes y símbolos, a la vez que se va favoreciendo la capacidad de expresar de forma visual ideas y sentimientos. Es por ello que el dibujo libre se emplee en distintos contextos (psicológicos, pedagógicos, psiquiátricos, terapéuticos, etc.) no sólo como forma de libre expresión sino también como herramienta de diagnóstico y evaluación.

Sin embargo, es en el arte donde el dibujo a mano alzada se encuentra más amplia y ricamente representado, ya que la casi totalidad de artistas lo ha utilizado en paralelo a su labor pictórica o escultórica.

Diferencia entre dibujo y pintura

Dibujar y pintar no significa lo mismo.

Por su naturaleza física, el dibujo es un subconjunto de las manifestaciones artísticas conocidas como pintura, pero no forma parte de la pintura como técnica de representación.

El dibujo es el arte de representar gráficamente objetos sobre una superficie plana; es base de toda creación plástica y es un medio convencional para expresar la forma de un objeto mediante líneas o trazos.

En la pintura, la estructura de los planos se logra mediante masas coloreadas. Las técnicas de "pintar" y "dibujar" (o las formas de hacer) pueden ser confundidas, porque las herramientas son, en ocasiones, las mismas, sin embargo la técnica es distinta. "Pintar" involucra la aplicación de pigmentos, generalmente mediante un pincel, que son esparcidos sobre un lienzo; el dibujo es la delineación en una superficie, generalmente papel. En otras palabras el acto de pintar utiliza la mancha como recurso comunicativo mientras que el dibujo utiliza la línea.

Historia del Dibujo

Ya hemos visto que el dibujo sirve como herramienta para la representación de objetos reales o ideas que, a veces, no es posible expresar fielmente con palabras.

Los primeros dibujos conocidos se remontan a la prehistoria; las pinturas rupestres de la cueva de Altamira son unos de los ejemplos más antiguos, donde el ser humano plasmó en los techos y paredes de las cavernas lo que consideraba importante transmitir o expresar (usualmente actividades relacionadas con su forma de vida y su entorno).

De las primeras civilizaciones perduran escasos ejemplares de dibujos, normalmente, por la fragilidad del material en el que fueron ejecutados, o porque eran un medio para elaborar pinturas posteriormente, siendo recubiertos con capas de color.

Las culturas de la Antigua China, Mesopotamia, el valle del Indo, o el Antiguo Egipto nos han dejado muestras claras de ello, ideando los primeros cánones de proporciones, como sucedió también en la Antigua Grecia y Roma.

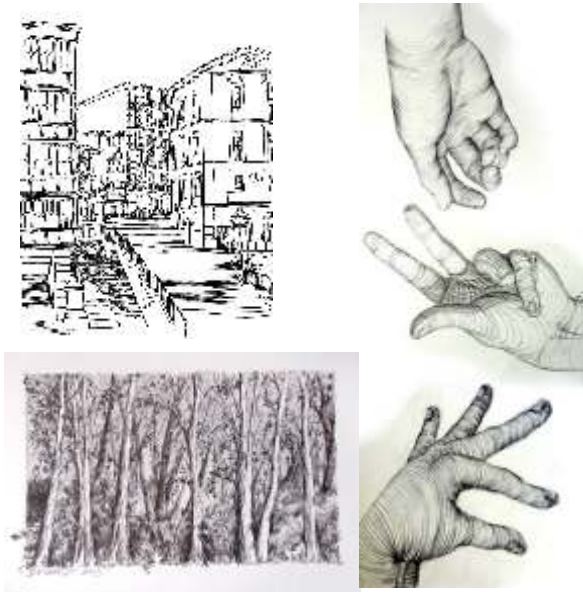
En la Edad Media se utilizó profusamente el dibujo, generalmente coloreado, para representar sobre pergaminos temas religiosos a modo de explicación o alegoría de las historias escritas, primando así lo simbólico sobre lo realista.

La cultura islámica también contribuyó con preciosos dibujos que solían acompañar textos de anatomía, astronomía o astrología.

Es en el Renacimiento cuando el dibujo eclosiona, logrando alcanzar sublimes cotas. Por primera vez se estudia el método de reflejar la realidad con la mayor fidelidad posible, con arreglo a normas matemáticas y geométricas impecables: con Filippo Brunelleschi surge la perspectiva cónica. El dibujo, de la mano de los grandes artistas renacentistas cobra autonomía, adquiriendo valor propio en autorretratos, planos arquitectónicos y variados temas realistas como los de Leonardo da Vinci, además de seguir sirviendo como estudio previo imprescindible de otras artes, como la pintura, escultura o arquitectura.

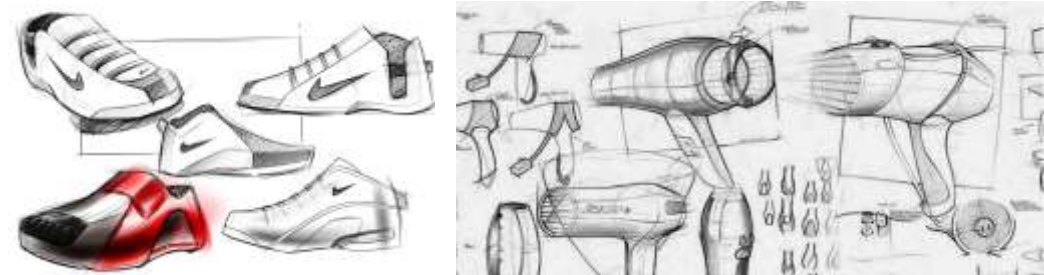
El dibujo artístico

. Los dibujos artísticos suelen ser representaciones de objetos o escenas donde el artista ve, recuerda o imagina. Estos pueden ser realistas: un ejemplo son los retratos, o los dibujos arquitectónicos. El dibujo también puede llegar al grado de perder cierta aproximación con la realidad (como las caricaturas), relativamente alejados de la realidad (los dibujos animados y los cómics), hasta llegar a lo surrealista y lo abstracto.

El dibujo industrial

Se entiende por dibujo industrial las formas o aspectos aplicados a un objeto, de manera que le otorga una nueva apariencia o particularidad en su aspecto exterior, independientemente del destino del objeto o producto industrial, que contribuye a hacerlo más agradable y por lo tanto más atractivo para el consumidor. Se dice que se trata del aspecto ornamental o estético de los objetos fabricados.

El dibujo científico

El dibujo científico ha sido una herramienta crucial a lo largo de la historia de la ciencia, tanto para científicos como para divulgadores.

Recordamos como ejemplo de ello las ilustraciones del neurocientífico Ramón y Cajal, que, a finales del siglo XX, utilizaba el dibujo para representar las imágenes de tejidos nerviosos observados al microscopio. Actualmente los investigadores generan este tipo de imágenes por otros medios gracias al desarrollo tecnológico.

Sin embargo, aun con el gran desarrollo de las nuevas tecnologías, el dibujo sigue siendo muy importante, sobretodo en materias como la biología, la botánica y la entomología.

Especialmente en estos campos, no ha sido completamente desplazado por la fotografía porque presenta ciertas ventajas importantes frente a ésta, como la posibilidad de simplificar la ilustración o de resaltar ciertos detalles para facilitar la comprensión de lo expuesto.

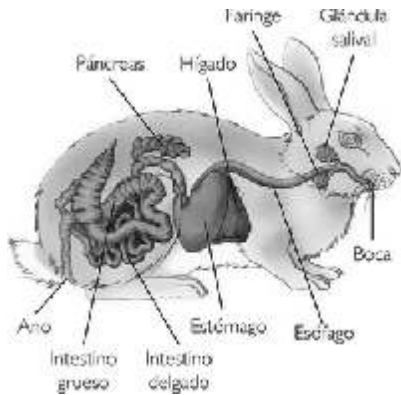

Dibujo de escenografía

El dibujo de moda

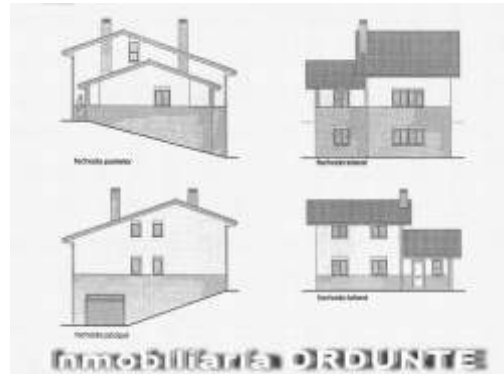
Dibujo de Cómics

Dibujo arquitectónico

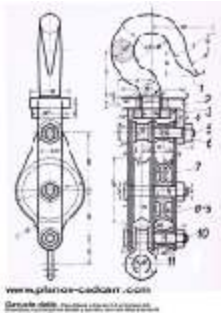
El dibujo arquitectónico es aquel que se caracteriza por representar arquitectura, sea esta como detalle arquitectónico o como espacio arquitectónico. Puede ser expresado en planta, alzado, sección, perspectiva o perspectiva axonométrica.

A este tipo de dibujo se le confiere una responsabilidad, pues tiene que ser realizado pensando en las personas que habitarán esa arquitectura, sus medidas (antropometría) y los medios para su construcción. Otros aspectos, como la distribución de espacios, el color y el trabajo conceptual, se relacionan con el diseño arquitectónico.

Dibujo mecánico

El dibujo mecánico se emplea en la elaboración de planos para la representación de piezas o partes de máquinas, maquinarias, vehículos como grúas, motos, aviones, helicópteros y máquinas industriales. .

Dibujo cartográfico

Es el empleado en cartografía, topografía y otras representaciones de entornos de gran extensión.

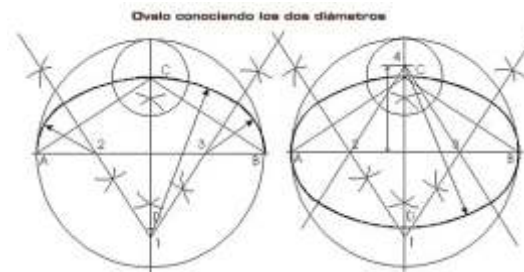
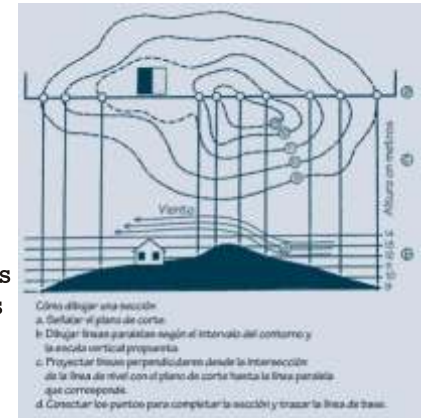
Dibujo eléctrico

Este tipo de dibujo se refiere a la representación gráfica de instalaciones eléctricas en una industria, oficina o vivienda que requiera de electricidad.

Dibujo topográfico

Es el dibujo técnico que tiene por objeto representar en un plano las características de un terreno, tales como: el relieve, la altura a diferentes niveles, etc. . Nos muestra los accidentes naturales y artificiales, cotas o medidas, curvas horizontales o curvas de nivel.

Dibujo geométrico

Es aquel que estudia gráficamente la parte de las matemáticas conocida como geometría, tanto plana como del espacio. También se conoce como dibujo lineal o técnico.

Dibujo electrónico

Se relaciona con la representación de esquemas y diagramas de circuitos electrónicos de circulación de corriente de poca intensidad tales como radios, televisores, computadoras, etc.

