

DIBUJO ARTÍSTICO – ÁMBITOS DISCIPLINARES

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE DIBUJO ARTÍSTICO

- El dibujo, desde la Prehistoria, ha sido utilizado por el ser humano como un medio de expresión y representación del mundo que le rodea.
- Dibujar implica observar, abstraer, seleccionar, geometrizar, simplificar, ordenar, medir, comparar, corregir.
- En consecuencia, dibujar es una acción de orden intelectual.

Todo se desconoce si no se dibuja. «Hay una inmensa diferencia entre ver una cosa sin el lápiz en la mano y dibujándola [...] O más bien son dos cosas muy diferentes las que se ven.

Hasta el objeto más familiar a nuestros ojos se vuelve otro cuando se aplica uno a dibujarlo: se da cuenta de que lo ignoraba, de que nunca lo había visto de verdad».

Paul Valéry

LA VERSATILIDAD DEL DIBUJO

- El dibujo se puede aplicar a diversas disciplinas, como el diseño, la arquitectura, la moda, la ciencia o la literatura.
- En nuestro día a día, el dibujo puede estar presente tanto en un objeto decorativo o una herramienta que tenemos en casa como en los planos que se necesitaron para construir la propia casa.
- Igualmente, su uso es necesario en el campo del conocimiento científico y médico.
- La literatura se apoya en la ilustración.
- En definitiva, el dibujo forma parte de todo, incluso de la escritura.

EL DISEÑO

- Llamamos «diseño» a la disciplina técnico-creativa consistente en proyectar y concebir íntegramente un objeto o una imagen antes que esta se materialice. El plano, el boceto y las maquetas son los medios auxiliares de los que el diseñador se sirve para visualizar el proyecto.
- Áreas de trabajo: diseño industrial, diseño textil y diseño de ropa o de moda, diseño de interiores, diseño gráfico.

EL DISEÑO

- Algunos ejemplos sobre los que indagar:

- Florence Knoll:

https://www.knoll.com/story/uploads/images/_xxlLandscape/FKBBertoiaNotes.jpg

https://www.knoll.com/story/uploads/images/_xxxl/MatterGraphics.jpg

- Ray & Charles Eames:

<https://www.loc.gov/exhibits/eames/images/uc9679.jpg>

<https://www.eamesoffice.com/the-work/lcw/>

<https://www.loc.gov/exhibits/eames/images/ucb21a.jpg>

<https://collections.lacma.org/node/252159>

- Custo Barcelona:

<https://www.ifema.es/mbfw-madrid/disenadores/custo-barcelona>

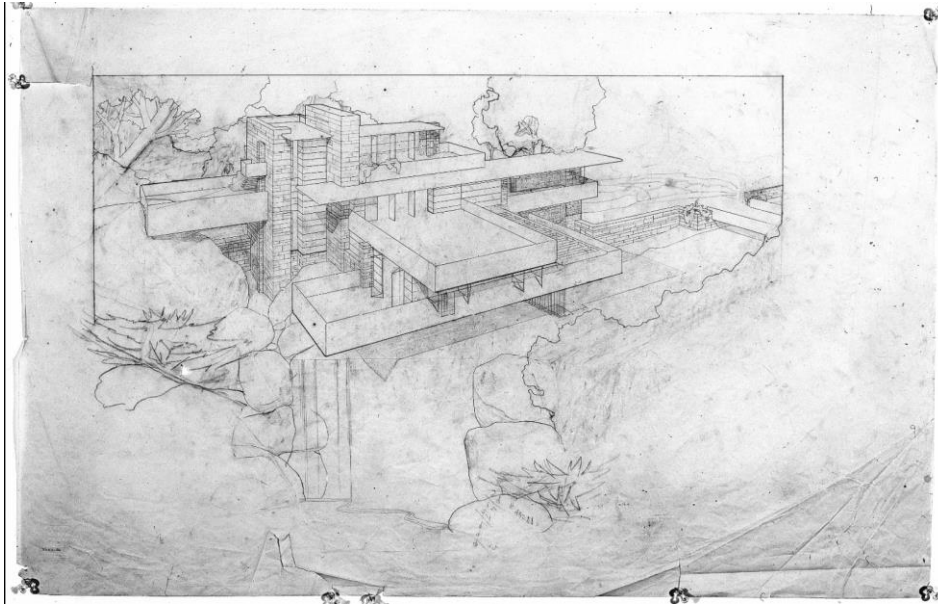
Philippe Starck

Vídeo:

Diseñador industrial francés reconocido mundialmente por la funcionalidad y la estética de sus diseños.

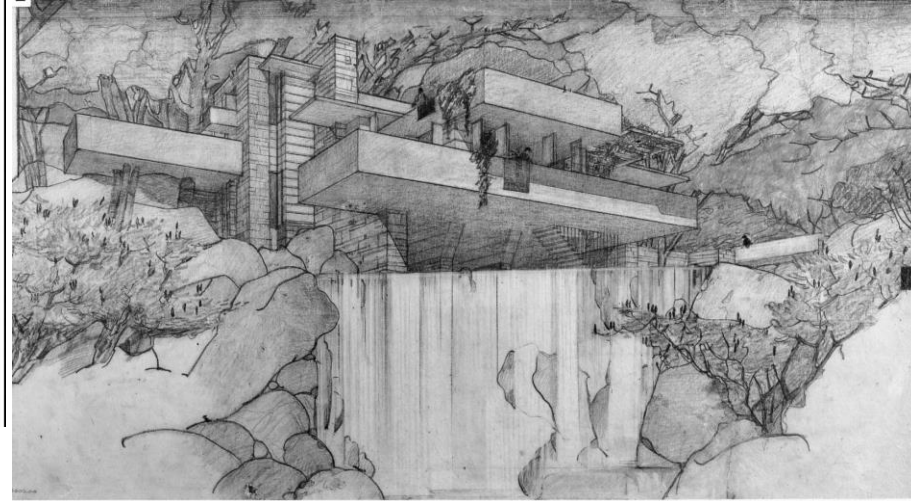
LA ARQUITECTURA

- El dibujo ha sido siempre una herramienta estrechamente vinculada al mundo de la arquitectura. Desde la Antigüedad, ha sido la manera más adecuada de transmitir las ideas arquitectónicas y facilitar su construcción.
- El dibujo a mano alzada tiene una importancia vital en el campo del diseño y de la creación arquitectónica.
- Históricamente, siempre ha sido concebido como un instrumento intrínseco del proceso de proyecto arquitectónico, pero desde el siglo XX se ha convertido en un elemento independiente: el dibujo pasó de ser un simple trámite en el proceso a convertirse en motivo de exposición.

Project title: *Mr. & Mrs. Edgar J. Kaufmann house (Mill Run, Pennsylvania). Fallingwater.* Object title: *View From Above.* © Frank Lloyd Wright, VEGAP, Madrid, 2023. Fuente:

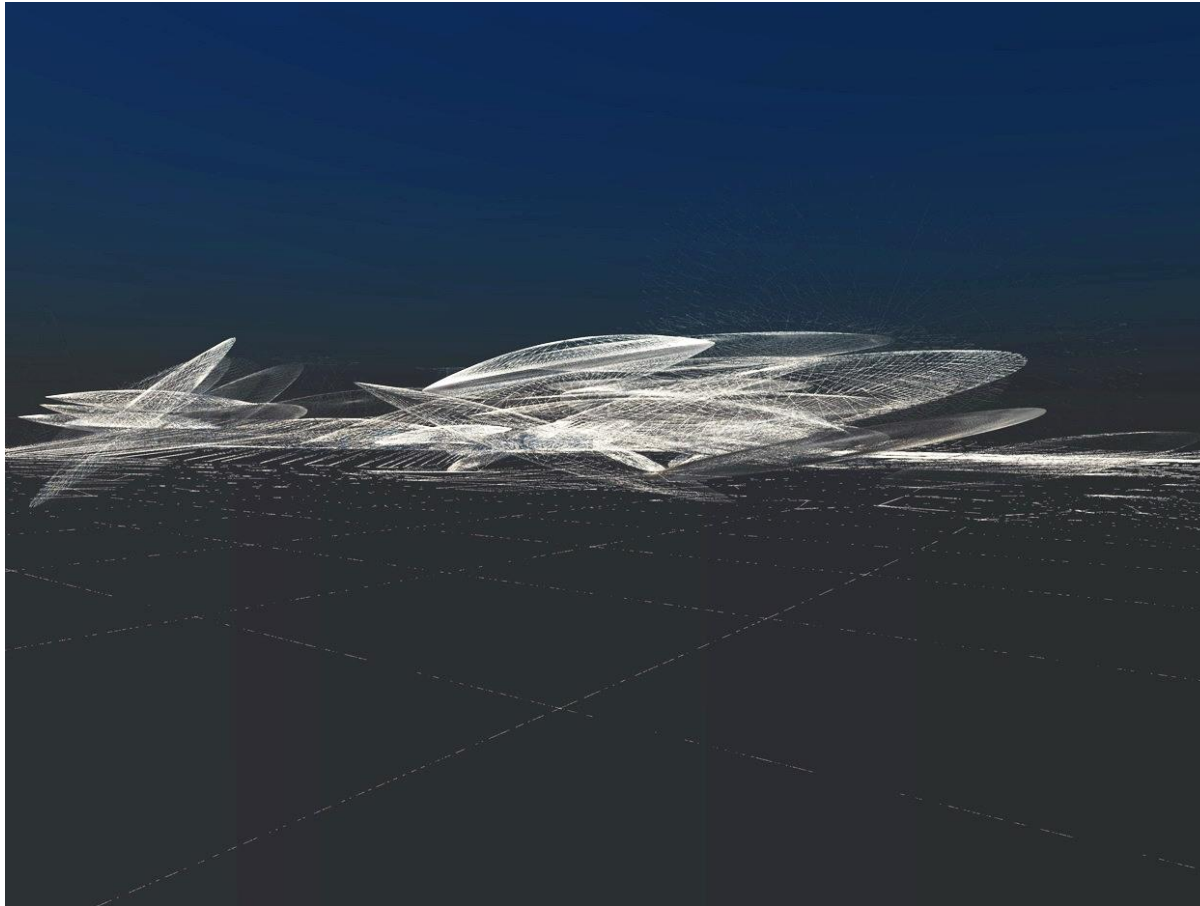
<https://library.artstor.org/#/asset/28514755;prevRouteTS=1676289801581>

Project title: *Mr. & Mrs. Edgar J. Kaufmann house (Mill Run, Pennsylvania). Fallingwater.* Object title: *View Moma #140.* © Frank Lloyd Wright, VEGAP, Madrid, 2023. Fuente:

<https://library.artstor.org/#/asset/28514705;prevRouteTS=1676289682122>

La residencia Kaufmann, más conocida como «la casa de la cascada», es una vivienda diseñada por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright, y construida entre 1936 y 1939 sobre una cascada del río Bear Run, en el condado de Fayette del estado de Pensilvania.

National Museum of Qatar, Jean Nouvell. © Jean Nouvel, VEGAP, Madrid, 2023. Fuente: <http://www.jeannouvel.com/wp-content/uploads/2017/04/ajn-doha-mnq-scheme.jpg>

El Museo Nacional de Qatar es un museo nacional ubicado en Doha, Qatar. El museo abrió sus puertas al público el 28 de marzo de 2019. El edificio, que fue construido en lugar del Museo Nacional de Qatar, fue diseñado por el arquitecto Jean Nouvel, quien se inspiró en el cristal de rosa del desierto, encontrado en Qatar.

National Museum of Qatar, Jean Nouvell. © Jean Nouvel, VEGAP, Madrid, 2023. Fuente: <http://www.jeannouvel.com/wp-content/uploads/2017/02/9-nmoq-designed-by-ateliers-jean-nouvel-iwan-baan-2400x1600.jpg>

National Museum of Qatar, Jean Nouvel. © Jean Nouvel, VEGAP, Madrid, 2023. Fuente: <http://www.jeannouvel.com/wp-content/uploads/2017/02/8-nmoq-designed-by-ateliers-jean-nouvel-ivan-baan-2400x1600.jpg>

OTROS EJEMPLOS:

- Museo Guggenheim de Bilbao. Frank Gehry

<https://www.guggenheim-bilbao.eus/el-edificio#gallery-5>

<https://www.guggenheim-bilbao.eus/el-edificio/frank-gehry#gallery-4>

<https://www.guggenheim-bilbao.eus/el-edificio#gallery-3>

- Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Richard Roger

https://rshp.com/assets/uploads/2642_0528.jpg

https://rshp.com/assets/uploads/2642_0528.jpg

https://rshp.com/assets/uploads/2642_N64.jpg

<https://rshp.com/projects/transport/terminal-4-barajas-airport/>

LA LITERATURA

- En el campo de la literatura, el apoyo de las ilustraciones (en su inicio con grabados) en los ensayos y novelas, desde la invención de la imprenta, ha sido fundamental para la comprensión de los textos a los que acompaña.
- Dentro de la ilustración editorial, una de sus vertientes más importantes es la ilustración de cuentos infantiles.
- El aumento de los medios técnicos y la variedad de estos han promovido el aumento tanto de ilustradores como de estilos, siendo el campo de la ilustración uno de los más fértiles de la creación artística actual.

LA ILUSTRACIÓN

Madama Butterfly, un libro espectáculo de Benjamin Lacombe

Rebecca Dautremer, Alicia en el país de las maravillas

Conrad Roset

LA CIENCIA

El dibujo científico es una parte de la ilustración artística con un campo muy amplio por explotar por el artista, y que resulta de gran utilidad en algunos campos científicos. A pesar de los avances de la fotografía, esta técnica no ha podido ser superada y sigue siendo empleada por biólogos, ecólogos, botánicos, entomólogos, astrónomos, geólogos y otros científicos.

La ilustración científica permite mostrar, con la máxima fidelidad, desde las variadas especies que componen la flora y la fauna del planeta hasta las representaciones de los estratos geológicos, de las capas tectónicas o del sistema solar, y así mismo la anatomía del cuerpo humano, imprescindible para la medicina y disciplinas artísticas como el dibujo de figura humana.

LA CIENCIA

- El dibujo científico está subordinado al propósito de mostrar algo con mayor claridad de lo que podría expresarse con palabras. Ramón y Cajal (1947) afirma que «por precisa y minuciosa que sea una descripción de los objetos observados, siempre resultará inferior en claridad a un buen grabado».
- Dicha subordinación exige fidelidad con la naturaleza.

LA CIENCIA

Vídeo:

Dibujo científico, el trazo de la ciencia.

Leonardo Da Vinci

«Principios para el Desarrollo de una Mente Completa: Estudiar la ciencia del arte. Estudiar el arte de la ciencia. Desarrolla tus sentidos, especialmente aprende a ver. Darse cuenta de que todo se conecta con todo lo demás».

Leonardo Da Vinci

Leonardo Da Vinci

Tronco di uomo di profilo con shema di proporzione, studio di cavallo e cavalieri.

Leonardo Da Vinci, 1503-05. ©Gallerie dell'Accademia di Venezia.

Fuente:

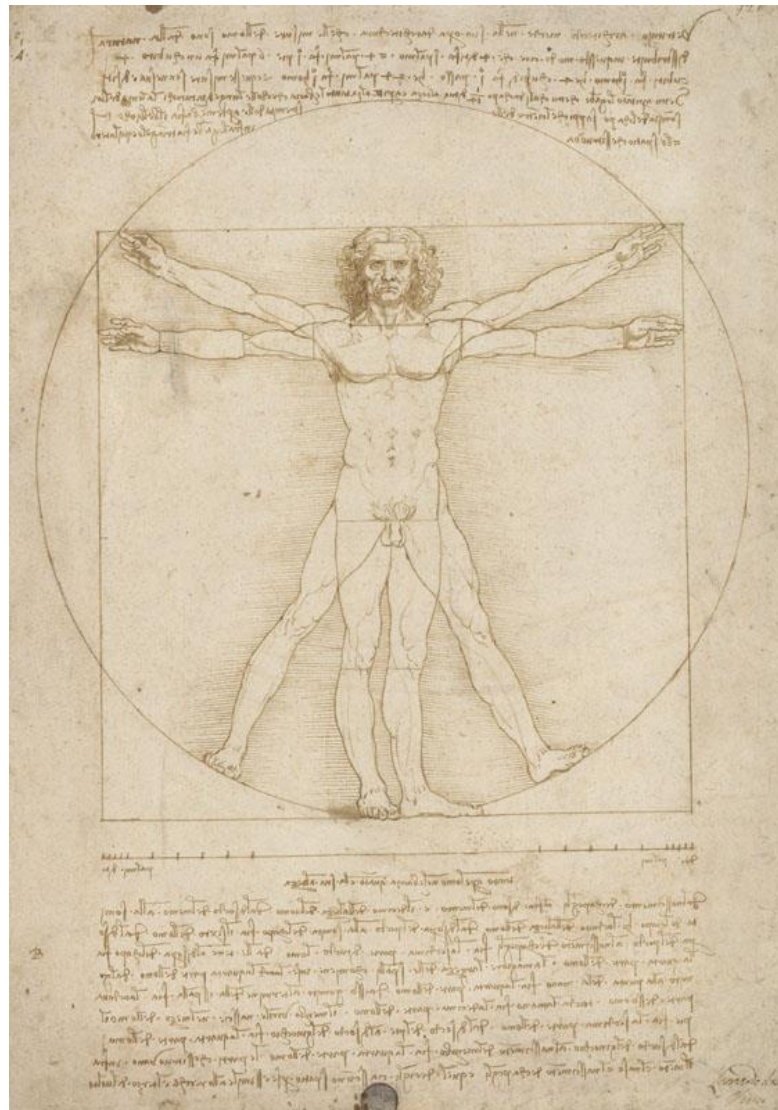
<https://www.gallerieaccademia.it/tronco-di-uomo-di-profilo-con-schema-di-proporzione-studio-di-cavallo-e-cavalieri>

The veins and muscles of the arm, Leonardo Da Vinci, ca. 1510-11. Royal Collection Trust / © His Majesty King Charles III 2023. Fuente:

<https://www.rct.uk/collection/search/#/5/collection/919011/recto-the-bones-of-the-foot-and-the-shoulder-verso-the-veins-and-muscles-of-the>

Leonardo Da Vinci

Studio di proporzioni del corpo noto come uomo vitruviano, Leonardo Da Vinci, siglo XVI. ©Gallerie dell'Accademia di Venezia. Fuente: <https://www.gallerieaccademia.it/studio-di-proporzioni-del-corpo-noto-come-uomo-vitruviano#&gid=1&pid=1>

Alberto Durero

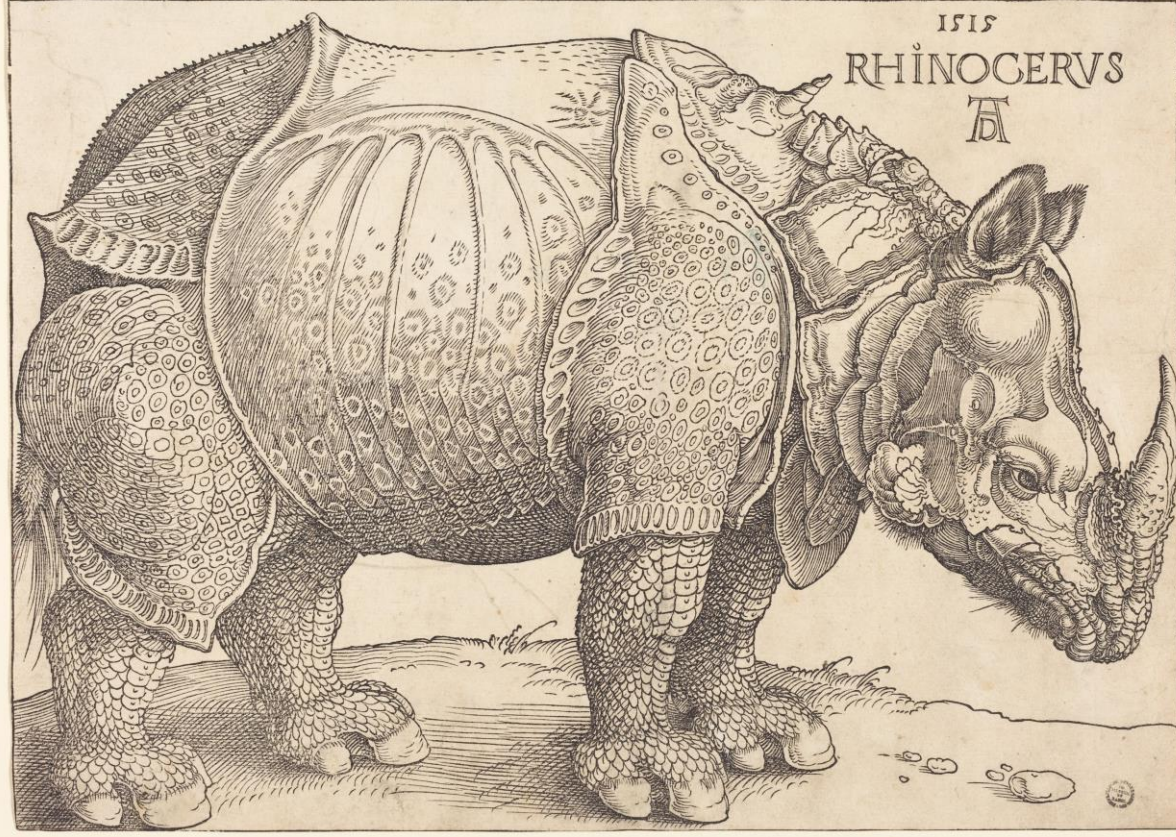
La gran mata de hierba, Albrecht Dürer, 1503. Licencia [Dominio Público](#). Fuente: <https://sammlungenonline.albertina.at/?language=de#/query/87b23ed6-8fc3-4f25-bb92-bd3805a4e807>

Liebre, Albrecht Dürer, 1502. Licencia [Dominio Público](#). Fuente: <https://sammlungenonline.albertina.at/#/query/c5abdd85-f22f-4934-9466-f6a92b411c5d>

Alberto Durero

Nach Christus gepmrt. 1513. Jar. 2di. 7. May. Sat man dem großmechtigen Künig von Portugal Emanuel gen Lysabona praecht auß India ein sollich lebendig Thier. Das namen sie Rhinocerus. Das ist hie mit aller seiner gef. als Abconderet. Es hat ein farb wie ein gespuckte Schildkrot. Vnd ist vñ dicken Schalen vberlegt fast fest. Vnd ist in der groß als der Hellsandte Aber nyd trechtiger von paynen vnd fast weh afftig. Es hat ein scharff karcel horn vorn auff der nase. Das begynde es albeg zu wegen wo es bey staynen ist. Das dossilg Thier ist des Hellsandte fang tode feynde. Der Hellsandte fürcht es fast vbel/dann wo es In ankumbt/so laufft In das Thier mit dem Popff zwischen dyc fordem payn vnd reysit den Hellsandte vnden am pauch auff vñ erwürge In/des mag er sich mit erweren. Dann das Thier ist also gewapent/das In der Hellsandte nichts kan thün. Sie sagen auch das der Rhynocerus Schnell/Straydig vnd Listig sey.

The Rhinoceros, Albrecht Dürer, 1515. Licencia [Dominio Público](#).

Fuente: <https://www.nga.gov/collection/art-object-page.47903.html>

Maria Sibylla Merian

Passion Flower, Maria Sibylla Merian, c. 1705?. Royal Collection Trust / © His Majesty King Charles III 2023. Fuente: <https://www.rct.uk/collection/921176/passion-flower>

Peacock Flower with Carolina Sphinx Moth, Maria Sibylla Merian, 1702-03. Royal Collection Trust / © His Majesty King Charles III 2023. Fuente: <https://www.rct.uk/collection/921202/peacock-flower-with-carolina-sphinx-moth>

Maria Sibylla Merian

Pineapple and examples of five insects, Maria Sibylla Merian, c. 1701-05. © The Trustees of the British Museum. Licencia [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Fuente: <https://www.rct.uk/collection/921176/passion-flower>

Blue and white-flowered plant bearing fruit, Maria Sibylla Merian, c. 1701-05. © The Trustees of the British Museum. Licencia [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Fuente: <https://www.britishmuseum.org/collection/image/69526001>

Maria Sibylla Merian

The life cycle of the moth, Maria Sibylla Merian, c. 1691-1699. © The Trustees of the British Museum. Licencia [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Fuente: https://www.britishmuseum.org/collectio/objct/P_SL-5276-119

Rose, with various metamorphoses, Maria Sibylla Merian, c. 1691-1699. © The Trustees of the British Museum. Licencia [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Fuente: https://www.britishmuseum.org/collectio/objct/P_SL-5276-96

Pierre-Joseph Redouté

Dentro del mundo de la ilustración científica y botánica, que tuvo su época de oro en la segunda mitad del siglo XVIII, destaca el pintor e ilustrador belga Pierre Joseph Redouté (1759-1840), siendo reconocido como el mejor ilustrador botánico de todos los tiempos; es por esto por lo que se le considera el Rafael de las Flores.

Pierre-Joseph Redouté

Linum trigynum, Pierre-Joseph Redouté, 1813. The Fitzwilliam Museum. Licencia [CC BY-NC-ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Fuente:

<https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/object/31787>

Erica edelina, Pierre-Joseph Redouté, 1811. The Fitzwilliam Museum. Licencia [CC BY-NC-ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Fuente:

<https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/object/31786>

Pierre-Joseph Redouté

Paeonia officinalis, Pierre-Joseph Redouté, 1813. The Fitzwilliam Museum. Licencia [CC BY-NC-ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Fuente: <https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/image/media-195930>

Metrostylis glauca, Pierre-Joseph Redouté, 1812. The Fitzwilliam Museum. Licencia [CC BY-NC-ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Fuente: <https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/object/31854>

Pierre-Joseph Redouté

Magnolia yulan, Pierre-Joseph Redouté, 1812. The Fitzwilliam Museum. Licencia [CC BY-NC-ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Fuente: <https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/object/31791>

Hibiscus sadbariffa, Pierre-Joseph Redouté, 1811. The Fitzwilliam Museum. Licencia [CC BY-NC-ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Fuente: <https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/object/31846>

Louise d'Orleans

Three Lily Tulips, Louise d'Orleans, 1826. The Fitzwilliam Museum. Licencia [CC BY-NC-ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Fuente: <https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/image/media-188855>

Red and white herbaceous Peonies, Louise d'Orleans, 1829. The Fitzwilliam Museum. Licencia [CC BY-NC-ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Fuente: <https://data.fitzmuseum.cam.ac.uk/id/object/31264>