

El dibujo entre América y Europa en época moderna y contemporánea. Historia, modelos, aplicaciones

Dra. Noemi Cinelli*

*Universidad Autónoma de Chile
Universidad de La Laguna*

Dibujo técnico, artístico, académico, anatómico, animado, arquitectónico, geodésico, vectorial, a mano alzada, lineal, del natural, geométrico, científico, industrial, fotogénico. Estas son solo algunas de las modalidades, y por ende de las posibilidades, ofrecidas por el dibujo, disciplina tanto antigua como continuamente *in fieri* gracias a los nuevos materiales y tecnologías, cuyo desarrollo e historia han sido y son objeto de numerosos estudios y reflexiones.

Sus remotísimos orígenes hay que localizarlos en las cuevas prehistóricas habitadas por hombres y mujeres que no

* Doctora con Mención Europea en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, Profesora Ayudante Doctora del Departamento de Historia del Arte y Filosofía de la Universidad de La Laguna, IP del proyecto CONICYT INICIACIÓN FONDECYT n.11160359 “Diálogos decimonónicos entre Chile y Europa. La enseñanza del dibujo: vehículo de influjos y transferencias artísticas” (en el que se enmarca el presente Dossier), e IP del proyecto ANID REGULAR FONDECYT n.1201032. Conicyt Iniciación Fondecyt n. 11160359. Santiago- Chile/ Tenerife- España, ncinelli@ull.edu.es

consideraron prescindible la comunicación por medios gráficos, que emplearon para dar forma a lo que la comunicación sonora difícilmente podía expresar. Los testimonios que nos han llegado, por ejemplo, de escena de animales y figuras estilizadas, se pueden considerar el antecedente por antonomasia de la ilustración científica.

Fue sin duda en la época del Renacimiento, cuando las reflexiones en torno al dibujo proliferaron animadas por la debacle instaurada entre la legitimación de las Artes Mecánicas frente a las Liberales, ya tratada por Simónides de Ceos y más tarde por Horacio, respectivamente con la afirmación *Zographian poiesin sioposan prosagoreuei, ten de poiesin zographian lalousan*, y con la *Epístola a los Pisones* y el famoso *ut pictura poesis*.

La efervescencia intelectual que animó Italia durante el Quattrocento y el Cinquecento, supo recoger los inputs de la Antigüedad, y tal debacle derivó hacia la famosa cuestión del *Paragón de las Artes*, que desde Cennino Cennini, pasando por Leon Battista Alberti, Leonardo da Vinci y Pietro Aretino, tuvo en Benedetto Varchi su protagonista normativo.

Filólogo apasionado y testimonio de la vívida Florencia de mediados de siglo XVI, binomio envidiable aún hoy en día, Benedetto se hizo portador de una interesante encuesta entre algunos de los más ilustres artistas y literatos de la época, a los que, en el año 1547, solicitó amablemente expresarse sobre cuál disciplina detuviera la primacía en las Artes, si la pintura o la escultura.

Los que fueron involucrados en lo que vino a ser un verdadero reportaje de la época medicea, fueron Giorgio

Vasari, Bronzino, Jacopo da Pontorno, Tasso, Francesco Sangallo, Tribolo, Benvenuto Cellini, y sus respuestas fueron presentadas a Michelangelo Buonarroti, que también fue llamado a expresar su parecer. En particular, su respuesta fue pionera en cuanto a definiciones y categorizaciones que atañen a las técnicas artísticas, pero sobretodo, porque en función del dibujo establecía una nueva relación de paridad entre pintura y escultura.

Entre las dos disciplinas se llegó a establecer un sistema de parentesco digno de los modernos estudios de antropología familiar. Si el citado Alberti se había referido a ellas como las “artes cuñadas”, con Varchi, Buonarroti, y definitivamente con Vasari, se convierten en “artes hermanas”, en cuanto procedentes ambas del dibujo, que a su vez pasaba a ser considerado “el padre de todas las artes”.

La discusión teórica promovida por estas definiciones fue el *quid* que impulsó la fundación de numerosas academias, por ejemplo, en 1563 el autor de las *Vidas* inició la Academia del Dibujo de Florencia, a la que siguió la romana Academia de San Lucas reformada por obra de Federico Zuccari en 1573 en pleno acuerdo con la teoría de Varchi y Vasari.

Para nuestra reflexión sobre el dibujo, resulta interesante el lema elegido por la San Lucas a partir de comienzos de siglo XVIII: se trata de la frase de Horacio, *Aequa Potestas*, finamente escrita en un lazo que une y ampara los tres instrumentos básicos para la arquitectura, la pintura y la escultura, respectivamente un compás, un pincel y un cincel que, teniendo las mismas medidas, forman un triángulo equilátero.

La institución romana es clave para entender la organización de la didáctica y de la formación artística en dibujo en Italia desde su fundación hasta el siglo XIX: recordemos que especialmente por su sistema de becas y pensionados y por la celebración pública de Premios y Concursos (entre los que cabe citar el Clementino y el Balestra), fue un referente internacional hasta casi el siglo XX.

A partir de la resolución del *Paragón* y del reconocimiento del rol del dibujo en el sistema de las artes, numerosas han sido las acepciones y las categorizaciones con las cuales se ha intentado definir la complejidad de cánones, modelos, normas y reglas que se celan detrás de esta disciplina, tanto en Europa como en América.

El en Dossier n. 34 hemos seleccionado trabajos de investigación inéditos que reflexionan en torno al dibujo

desde el siglo XV hasta nuestros días, investigado en su doble vertiente, teórica y práctica, en el Viejo y en el Nuevo Mundo, con particular atención a su desarrollo, a sus aplicaciones, a las teorías que la erigieron a disciplina básica para la formación artística, a fuente de conocimiento científico, histórico, artístico, antropológico, didáctico, y sobre todo, a vehículo de transmisión de este.

José María, Antonio, Carmelo, Carlos, Carolina, Jesús, Nuria, y Cynthia han sido las y los autores involucrados en este número de Cuadernos de Historia del Arte. En este punto quiero expresar mis agradecimientos sinceros al Equipo Editorial de la revista, y a la Directora Emilce Sosa en particular, por darnos voz en esta ocasión.

Desde México, Cynthia Ortega busca conectar el cuerpo, el dibujo y la sublevación –entendida como resistencia activa o pasiva, capaz de construir gestos, pensamientos o acciones que puedan hacer frente al autoritarismo. Revisa el papel del arte como resistencia y el dibujo como cuerpo de la sensación frente a la escritura. Finalmente, subraya el derecho a desobedecer desde el cuerpo y el dibujo como disidencia frente a lo que nos oprime y esclaviza.

Nuria Vallespín desde las Hespérides, Arquitecta y Doctora por la Universidad de La Laguna, indaga sobre las técnicas de extrañamiento en el ámbito de la pedagogía, empleadas por Javier Seguí de la Riva en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, para despertar el interés de sus alumnos a través de un dibujo exploratorio radical. Su texto busca reflexionar en qué medida la extrañeza puede ser tratada en la concepción arquitectónica, considerándola en su doble condición de ser, por un lado, un estado provocado por lo inesperado, por la sorpresa, por la ruptura de lo

convencional, y por otro como herramienta operativa y provocadora.

Desde la misma isla, Carlos Castro Brunetto, Profesor Titular en Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, analiza la relación que existe entre los libros *Bahia. Imagens da Terra e do Povo* de Odorico Tavares de 1951 algunos libros sobre Bahía y los dibujos que los acompañan, que construyen y divulgan el imaginario de aquel hermoso lugar a partir de la exaltación de la cultura popular, de las tradiciones y la religión del candomblé, aplicando ideas artísticas que provienen de la nueva creatividad de las vanguardias.

Jesús Rojas-Marcos González desde la asolada Andalucía, Doctor con Mención Europea en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, nos regala seis dibujos realizados por dos artistas hispalenses de entre los siglos XIX y XX, el pintor José Arpa Perea y el dibujante Luis Cáceres Valdivia. Tras el análisis y cotejo de sus obras se nos revela el sugestivo y variado panorama del dibujo sevillano de la época, quedando evidente que la enseñanza, el uso y el dominio del dibujo fueron fundamentales en el desarrollo de las artes plásticas sevillanas modernas y contemporáneas.

Desde los Andes Carolina Valenzuela Matus, Doctora en Estudios del Mundo Antiguo por la Universidad Autónoma de Madrid y Profesora de Historia en la Universidad Autónoma de Chile, nos presenta las fotografías y dibujos de la Revista Chilena de Historia Natural creada y dirigida por Carlos Porter, y las Breves Instrucciones para la Recolección de objetos de Historia Natural como

herramientas que permiten reconstruir la historia del Museo de Historia Natural de Valparaíso a fines del siglo XIX y conocer los intereses naturalistas de la época.

Volvemos a las mencionadas Hespéridas, donde Carmelo Vega de La Rosa, Doctor en Geografía e Historia y Profesor Titular de la Universidad de La Laguna, nos lleva al terreno de la literatura fotográfica temprana que, por falta de una terminología ya normativa, interpretaba la fotografía como un método de dibujo o escritura de luz, bajo nombres como Dibujo fotogénico o Dibujo de sol, términos que insistían en su carácter “natural” espontáneo y automático. Este artículo propone contextualizar y analizar de manera crítica estas ideas, revisando las fuentes literarias de la época en Europa y Estados Unidos, para determinar la estructura teórica y estética de la fotografía durante la segunda mitad del siglo XIX y el proceso de construcción de un discurso ontológico.

José María del Castillo-Olivares Barberán, Doctor en Pedagogía y Director del Grupo de Investigación sobre Modelos de Intervención Psicopedagógicos, aborda el dibujo desde una perspectiva didáctica como recurso versátil y complejo usado de muy de diferente formas como medio de enseñanza y aprendizaje. Nos guiará a través del Visual Thinking, como propuesta de un discurso didáctico basado en el dibujo, que tiene un crecimiento notable en el desarrollo de los materiales didácticos digitales y está formando parte de la construcción de los nuevos perfiles competenciales de los profesores.

Antonio Marrero Alberto, Investigador Post Doctoral de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, se centra en el caso del dibujo decimonónico en Chile, y en algunos ejemplares concretos conservados en el Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile, para profundizar en el modo en el que se construye un ideario colonial a partir de estas piezas artísticas que además sirve como testigo de un patrimonio en un País que, por causas naturales o antrópicas, ha perdido parte de éste.