

La exposición *Máquinas de Dibujo: Pasado, Presente y Futuro*, que alberga el Palacio de los Serrano de Ávila, ofrece a los visitantes la oportunidad única de explorar la evolución histórica de las máquinas de dibujo a lo largo del tiempo, desde los dispositivos primitivos utilizados en el pasado hasta las sofisticadas herramientas digitales del presente. Este recorrido histórico nos permite comprender cómo la tecnología ha influido en el arte del dibujo y cómo ha ampliado las posibilidades creativas de los artistas a lo largo de los siglos.

Antes de 1430, los artistas ya experimentaban con espejos y lentes, aunque no se puede determinar con certeza el impacto exacto de estos dispositivos en su obra. Sin embargo, la existencia de estos instrumentos ópticos antes de esta época sugiere que algunos artistas podrían haber sido conscientes de los efectos visuales que podían lograr. Esta conexión entre la percepción visual del artista y las imágenes generadas por máquinas para dibujar se ha mantenido a lo largo de la historia del arte, influyendo en la forma en que se representan las formas y los detalles en las obras.

La exposición presenta una variedad de artefactos históricos, que muestran cómo las máquinas de dibujo han evolucionado a lo largo del tiempo. Desde los primeros dispositivos mecánicos utilizados para proyectar imágenes hasta los modernos programas de diseño asistido por inteligencia artificial, los visitantes podrán apreciar la diversidad de herramientas que han sido utilizadas por los artistas a lo largo de la historia. Uno de los primeros dispositivos destacados es la cámara lúcida, inventada en 1807 por William Hyde Wollaston. Este aparato permite a los artistas ver simultáneamente una escena y la superficie donde dibujan, facilitando una representación precisa de la perspectiva y los detalles. La cámara oscura, un dispositivo aún más antiguo, también está presente en la exposición. Utilizada desde el Renacimiento, la cámara oscura proyecta una imagen de la escena externa en una superficie plana, permitiendo a los artistas trazar los contornos y captar las proporciones exactas.

Con el avance de la Revolución Industrial, surgieron máquinas cada vez más sofisticadas que revolucionaron el mundo del arte. Entre estas innovaciones se encontraba el pantógrafo, una herramienta que permitía a los artistas copiar y escalar dibujos con una precisión sin precedentes. Posteriormente, la invención de la fotografía marcó un hito importante al ofrecer una forma completamente nueva de capturar la realidad de manera instantánea. A medida que la tecnología continuaba avanzando, surgieron dispositivos como el proyector de diapositivas, que facilitaba la presentación de imágenes a una audiencia más amplia, y finalmente, el ordenador, que revolucionó por completo la forma en que se crea y se manipula el arte. Con la invención de la computadora y el desarrollo de software de diseño, las herramientas de dibujo se transformaron drásticamente. Programas de ordenador y más recientemente, herramientas basadas en inteligencia artificial, han revolucionado la manera en que los artistas abordan el proceso creativo. Estos programas no solo facilitan la precisión y la eficiencia, sino que también expanden las posibilidades creativas, permitiendo a los artistas experimentar con nuevos procedimientos.

Uno de los aspectos destacados de la exposición es la posibilidad de interactuar con aproximadamente el 50% de los artefactos expuestos. Esta interactividad permite a los visitantes experimentar de primera mano cómo funcionan estas máquinas y cómo han contribuido a la creación artística a lo largo de los siglos. Al manipular estos dispositivos históricos, los visitantes pueden apreciar la habilidad y la creatividad necesarias para producir obras de arte utilizando herramientas que, en su época, representaban lo último en tecnología.

Además, la exposición ofrece talleres y demostraciones en vivo donde los visitantes pueden aprender a usar tanto las máquinas históricas como las modernas. Estos talleres están diseñados para todas las edades y niveles de habilidad, fomentando un ambiente educativo y creativo donde cada participante puede descubrir y desarrollar sus habilidades artísticas.

A través de sus salas, el público podrá disfrutar de las investigaciones y la obra plástica realizada para esta exposición por doctorandos y profesores pertenecientes al Grupo de Investigación “Dibujo, Gráfica y Conocimiento: Estudios interdisciplinares sobre las técnicas y Prácticas Artísticas” del Departamento de Dibujo y Grabado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Como las apacibles anamorfosis de óleo inspiradas en la Antigüedad clásica pero con brillantes colores *pop* de Carmen González Castro; los dibujos y grabados de línea sutil y determinada de Javier Gorostiza; los magníficos retratos cotidianos comentados, realizados con la cámara lúcida “a la manera de David Hockney”, de Erick Miraval; los interesantes dibujos hibridados con programas de Inteligencia Artificial e intervenidos manualmente de Denica Veselinova Sabeva y Borja Jaume Pérez; el bodegón al óleo recordando a Holbein pero reactualizado por Luis Mayo Vega; los esclarecedores dibujos realizados como práctica docente sobre la Ventana de Leonardo de María del Carmen Rodríguez Jiménez; la clara ordenación cronológica de las máquinas de dibujo en una espléndida línea temporal y la anamorfosis de un personaje importante para la ciudad de Ávila (¡descubran quién es!) realizadas por Carmen Pérez González; la asequible, explicativa y divulgativa *Exposición virtual de Máquinas de Dibujo e Instrumentos ópticos: Pasado, Presente y Futuro* realizada por Marcos Casero Martín (<https://www.ucm.es/maquinasdedibujo/las-maquinas-de-dibujo>), y la construcción de varias máquinas de dibujo para experimentación del público realizada por Jesús Ruiz Bago.

Máquinas de Dibujo: Pasado, Presente y Futuro fusiona así la ciencia y el arte de manera única. Con su enfoque en la interactividad y la comprensión de las estrategias gráficas, busca inspirar a las nuevas generaciones a explorar su creatividad y a apreciar la evolución de las herramientas tecnológicas en el mundo del dibujo. Al mostrar cómo los artistas han adoptado y adaptado estas herramientas a lo largo del tiempo, la exposición nos invita a reflexionar sobre el futuro del arte y las infinitas posibilidades que la tecnología continúa ofreciendo a los creadores de todo el mundo.

Comisariado

Carmen Pérez González y Jesús Ruiz Bago