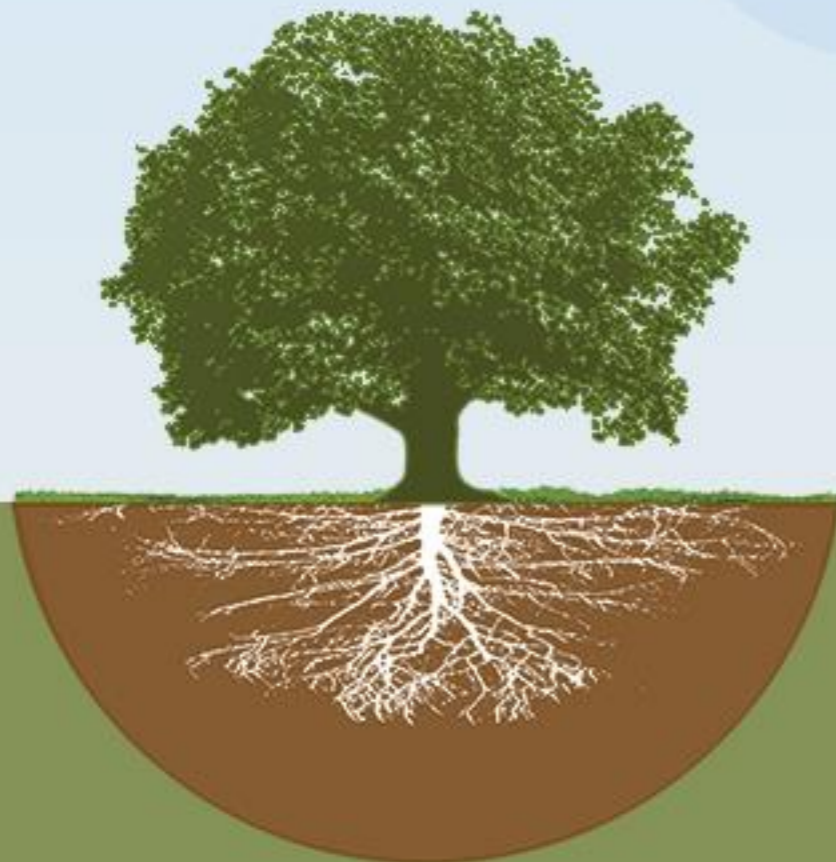

La ilustración científica y el dibujo naturalista

Patricia Siljestrom Ribed

IRNAS

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla

Definiciones: La ilustración científica y el dibujo naturalista

Introducción: un poco de historia

Siglo de oro de la ilustración naturalista

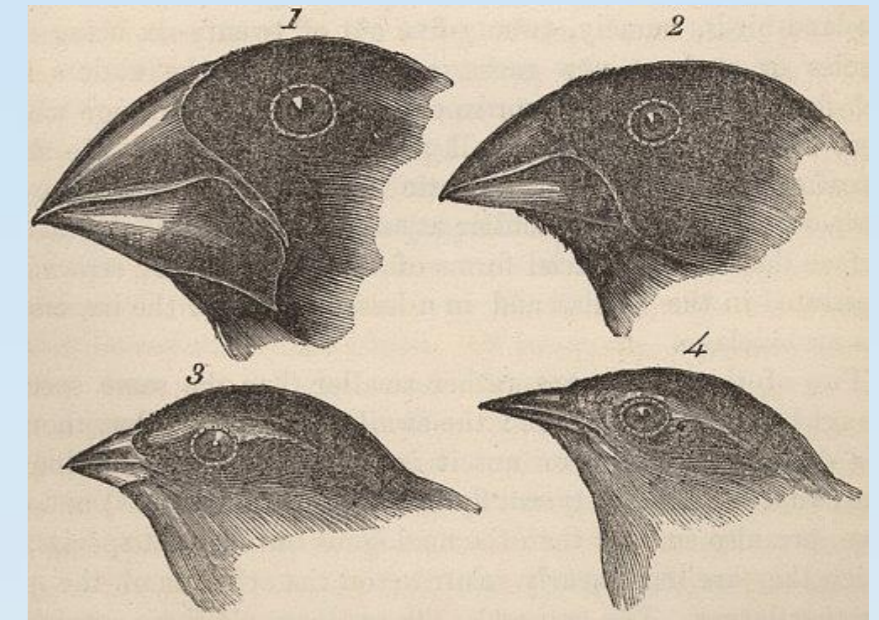
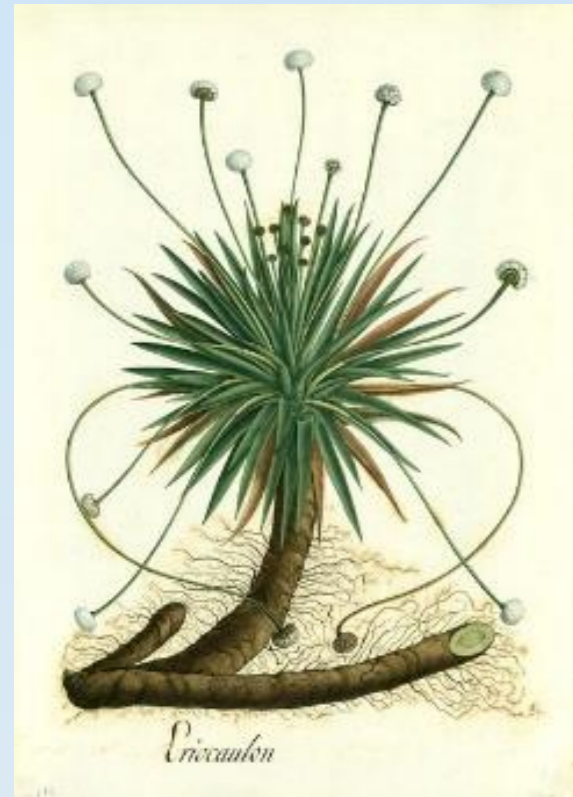
Metodología de ilustración científica
Acuarela y Tinta (blanco y negro)

Aplicaciones: setas y suelos

DEFINICIONES

La **ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA** es una disciplina artístico-científica cuya finalidad es comprender cómo es un organismo en concreto, resaltando las principales características de la especie de forma objetiva

Ch. Darwin, 1839

J.J. Audubon

OBSERVAR, SIMPLIFICAR, SINTETIZAR

J. V. Kromholz

P. Siljestrom, marzo 2023

Ilustración científica/naturalista

la vita est

DEFINICIONES

La **ILUSTRACIÓN NATURALISTA** plasma la naturaleza, cuidando la composición, la iluminación y otros elementos artísticos

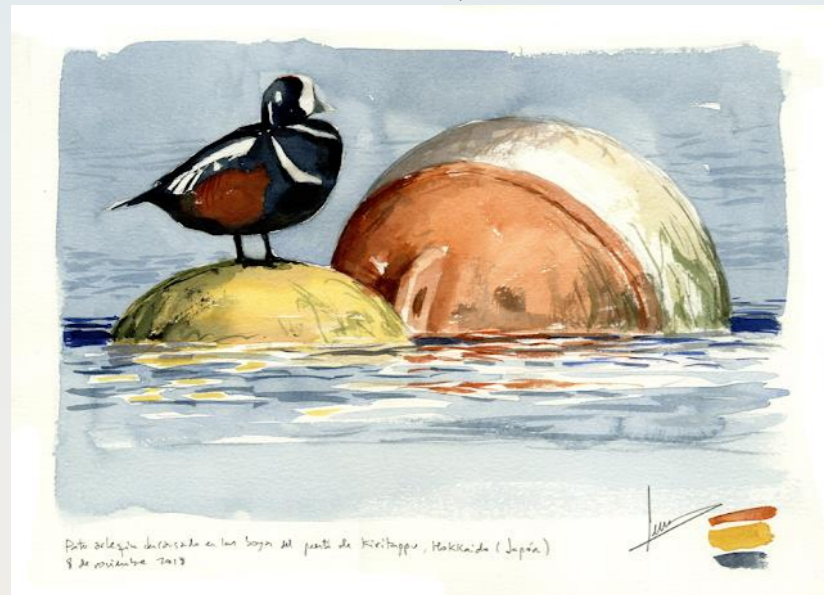
Ernst Haeckel, 1834 - 1919

Maria Sibylla Merian, 1702

J.A. Sencianes, 2022

Es una obra de arte, subjetiva y personal

J.J. Audubon, 1785-1851

Definiciones: La ilustración científica y el dibujo naturalista

Introducción: un poco de historia

Siglo de oro de la ilustración naturalista

Metodología de ilustración científica
Acuarela y Tinta (blanco y negro)

Aplicaciones: setas y suelos

Un poco de historia: Los comienzos

45.500 años, Célebes (Indonesia)

15.500 años B.P.,
Lascaux (Francia)

30.000 años B.P., Altamira

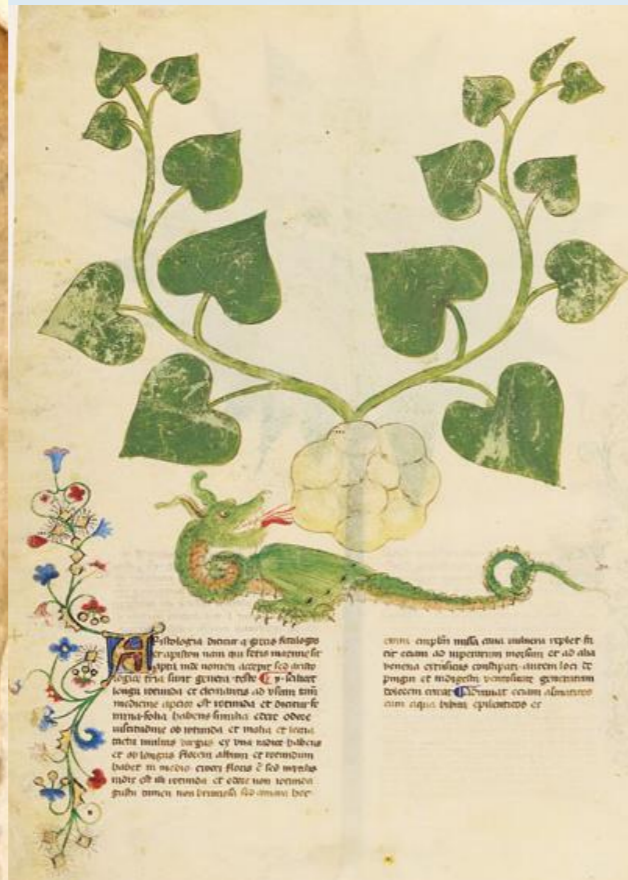
A Hippopotamus, Jacob van Maerlant, c. 1350

Un poco de historia: primeras ilustraciones

La cultura de cada época impone sus propias características

Mandrágora en manuscrito de Kassel
Pseudo-Apuleius Herbarius, siglo IX.

- Ignorancia
- Copistas se centran parte mas visual
- Imágenes mitológicas, esotéricas y morales
- Representación exagerada y distorsionada hierbas medicinales
- Mejores representaciones de la Naturaleza: arte religioso

Ilustración científica/naturalista

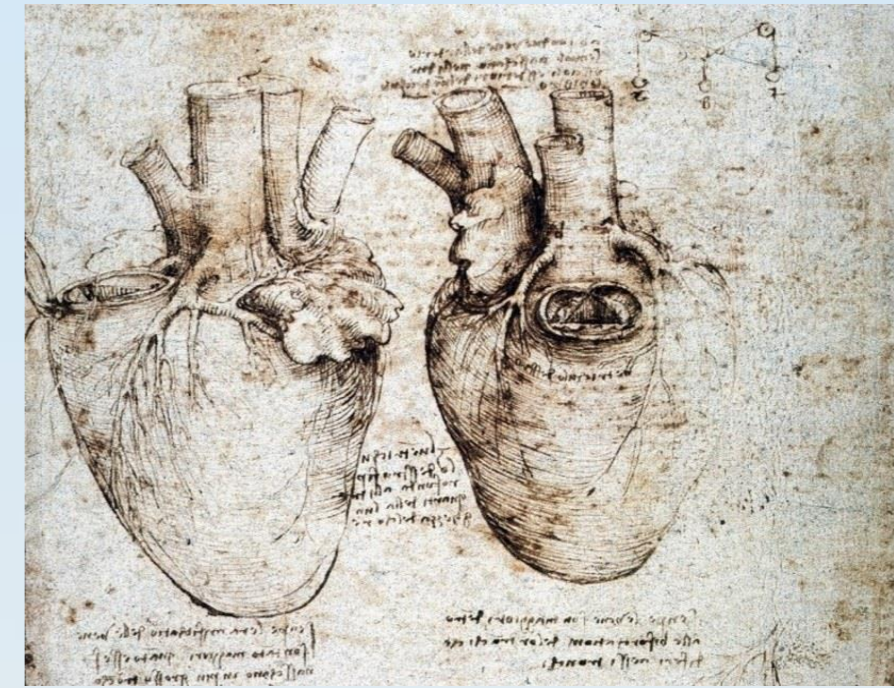

Libro de Horas de Hastings, 1480

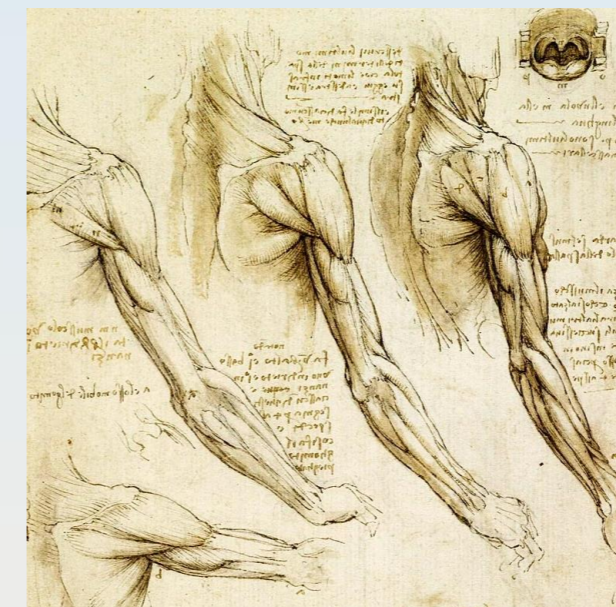
P. Siljestrom, marzo 2023

Un poco de historia: primeras ilustraciones científicas, siglos XV-XVI

Albrecht Dürer, Alas de carraca europea 1512

Leonardo da Vinci, 1452-1519

Definiciones: La ilustración científica y el dibujo naturalista

Introducción: un poco de historia

Siglo de oro de la ilustración naturalista

Metodología de ilustración científica

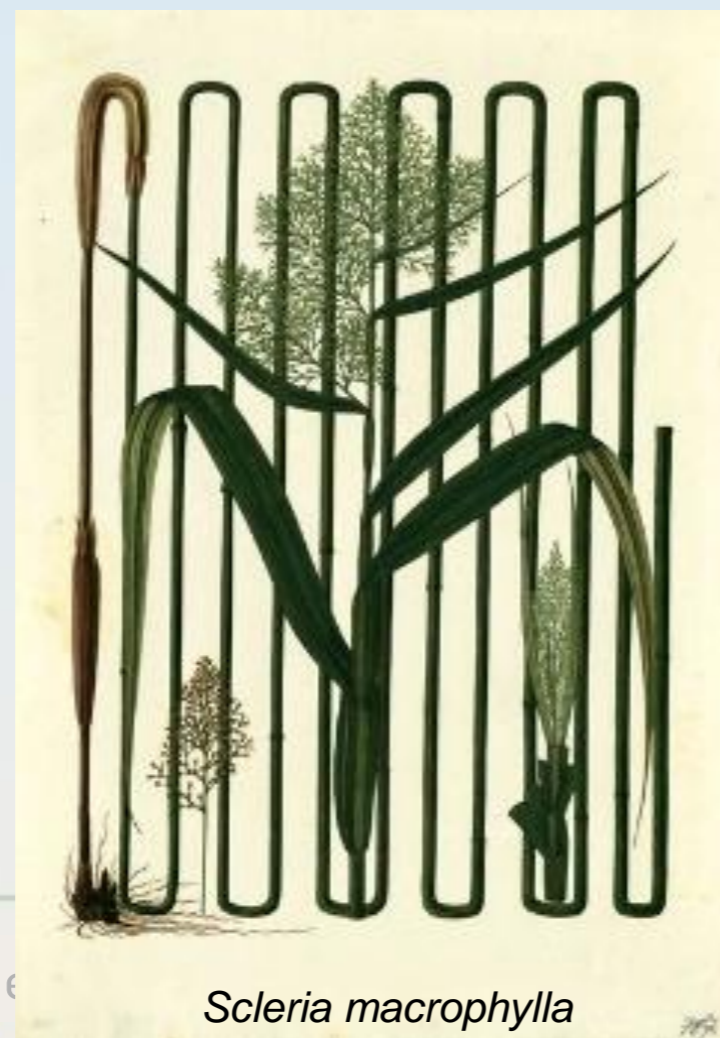
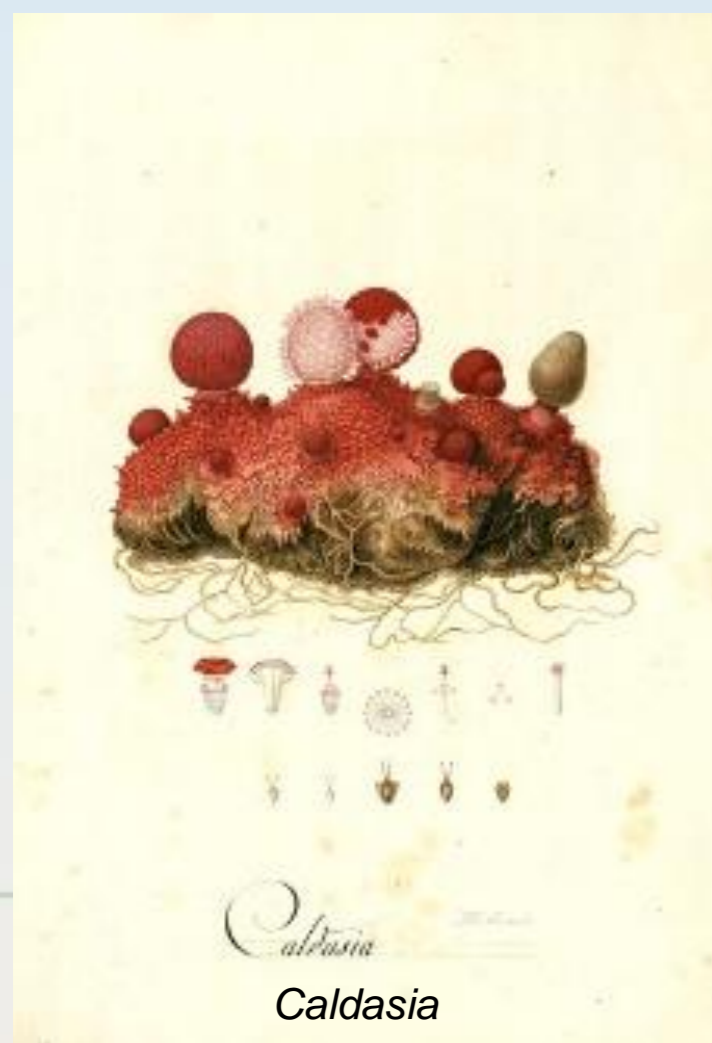
Acuarela y Tinta (blanco y negro)

Aplicaciones: setas y suelos

Siglo de oro de la ilustración naturalista (XVIII-XIX)

- Se fomenta la divulgación del pensamiento científico y la ilustración
- **Expediciones.** Mutis y el Reino de Nueva Granada (1783-1816): "Recoger todas las plantas y cuerpos preciosos que produce el Nuevo Mundo con las que llenar el Real Jardín y el Gabinete de su Majestad"

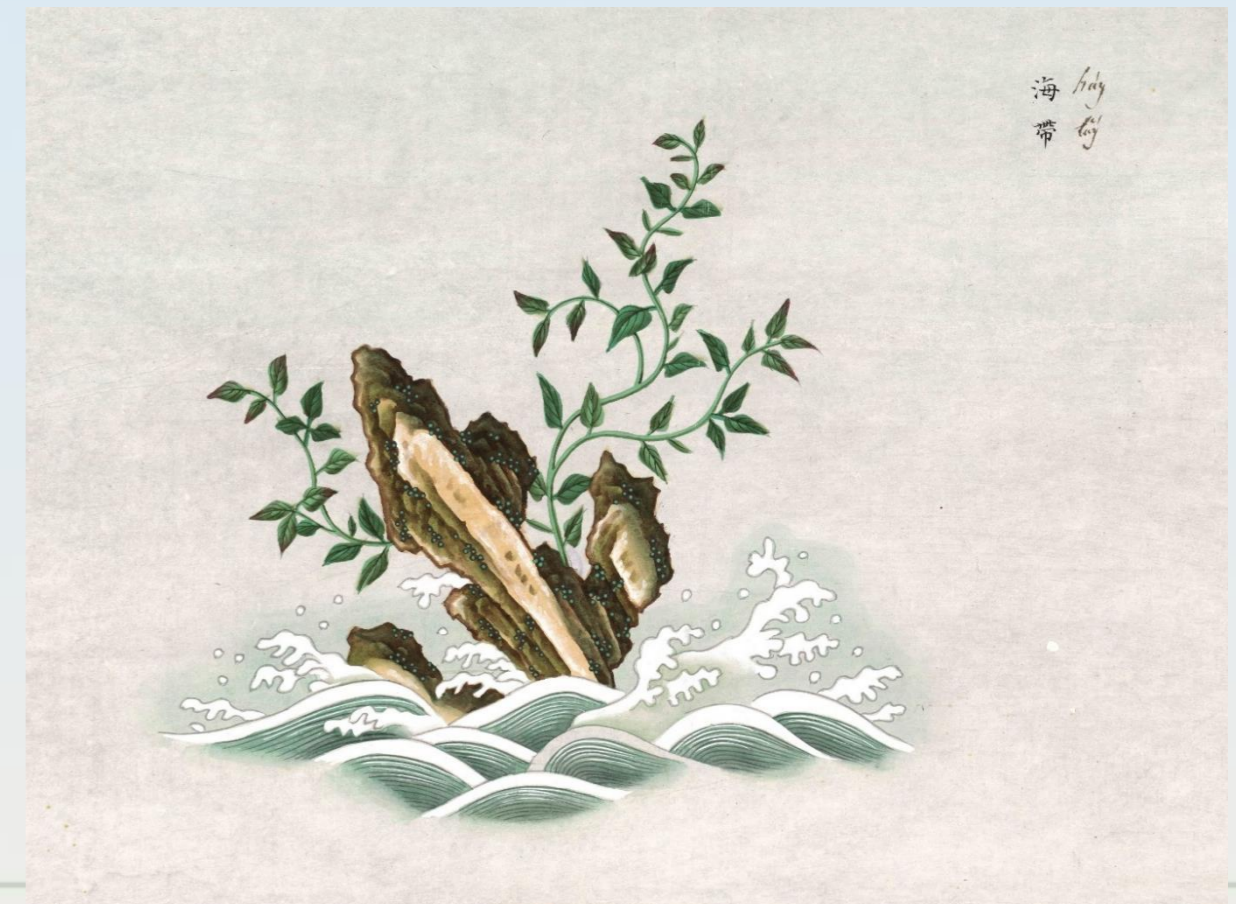
- **Flora de Colombia- pintores de la escuela quiteña: Mestizaje entre el arte criollo o colonial y la botánica ilustrada europea.**

Siglo de oro de la ilustración naturalista (XVIII-XIX)

Expediciones a Filipinas y China: Influencia asiática en la pintura naturalista

Los ilustradores del este, retratan la naturaleza con menos exactitud, pero con más garbo y movimiento.

Laminaria japonica Aresch. (Laminariaceae). Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Archivo RJB-CSIC

Definiciones: La ilustración científica y el dibujo naturalista

Introducción: un poco de historia

Siglo de oro de la ilustración naturalista

Metodología de ilustración científica

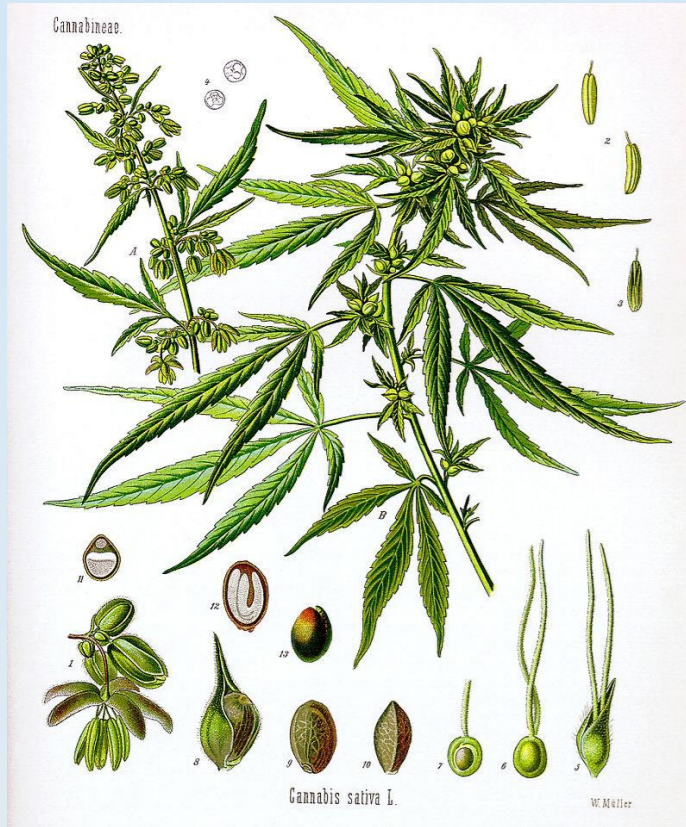
Acuarela y Tinta (blanco y negro)

Aplicaciones: setas y suelos

Ilustración Científica

La ilustración científica tiene como finalidad comprender cómo es un organismo en concreto, resaltando las características de su especie

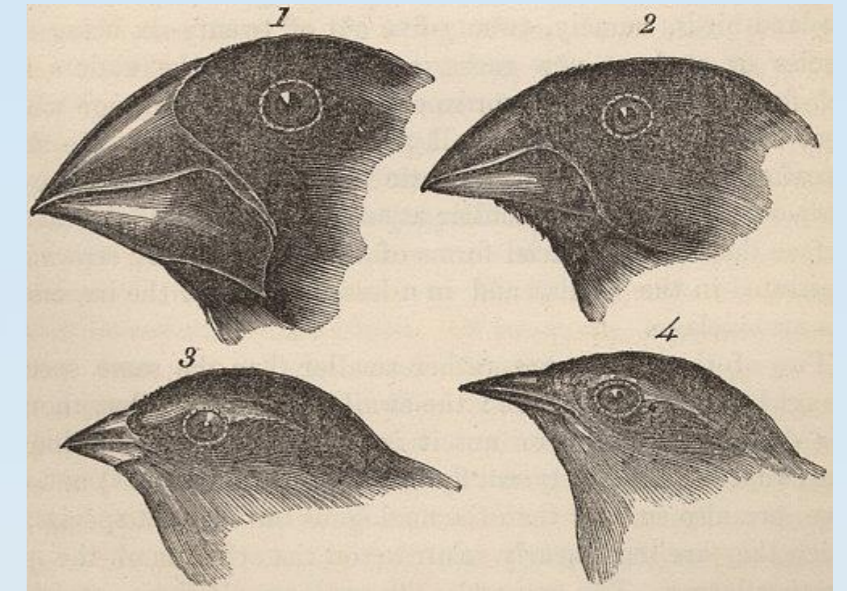
Cannabis sativa, E. Köhler, siglo XIX

Agaricus campestris, R. Sommer

erra vita est

- investigación previa
- mostrar de forma **OBJETIVA** el modelo a dibujar
- **prima lo FUNCIONAL** a lo estético
- **NO** necesita ser una ilustración hiperrealista
- **SIMPLIFICAR, SINTETIZAR** (destacar la información más relevante)

Ch. Darwin, siglo XIX

P. Siljestrom, marzo 2023

Ilustración científica/naturalista

Preparativos: cómo colocar el organismo a dibujar

1. Elegir el mejor ejemplar
2. Buscar el ángulo que dé mas información
3. Hacer fotos (luces y las sombras, volúmenes)
4. Hacer esbozos y buscar proporciones y líneas de referencia, posicionar cada elemento en su sitio.

La finalidad de una ilustración científica es comprender cómo es un organismo en concreto, resaltando sus principales características

Ilustración científica/naturalista

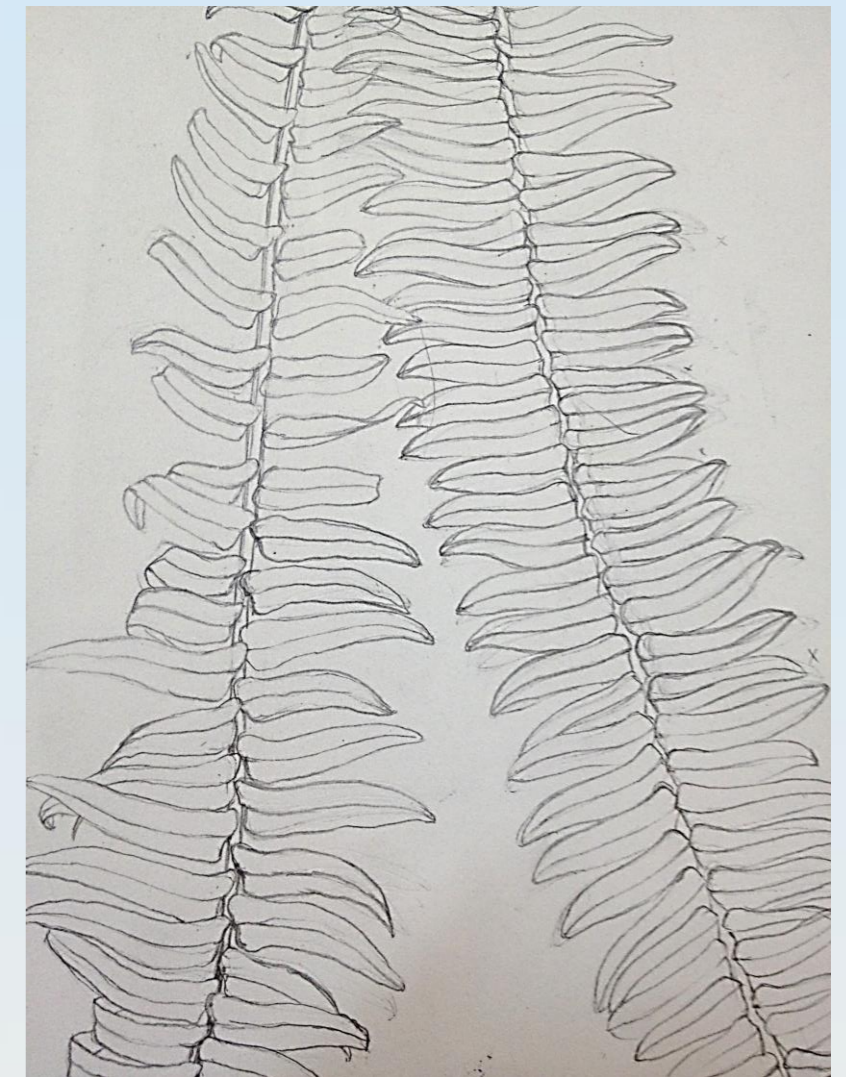
Preparativos: en qué hay que fijarse

5. Estudiar la estructura de la planta:

- Recopilar información anterior
- Aspecto general de la planta: tallo, flores, hojas, frutos, semillas.....

Isik Güner

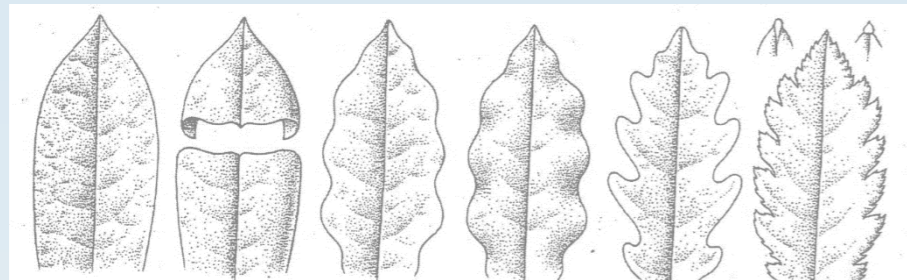

Isik Güner

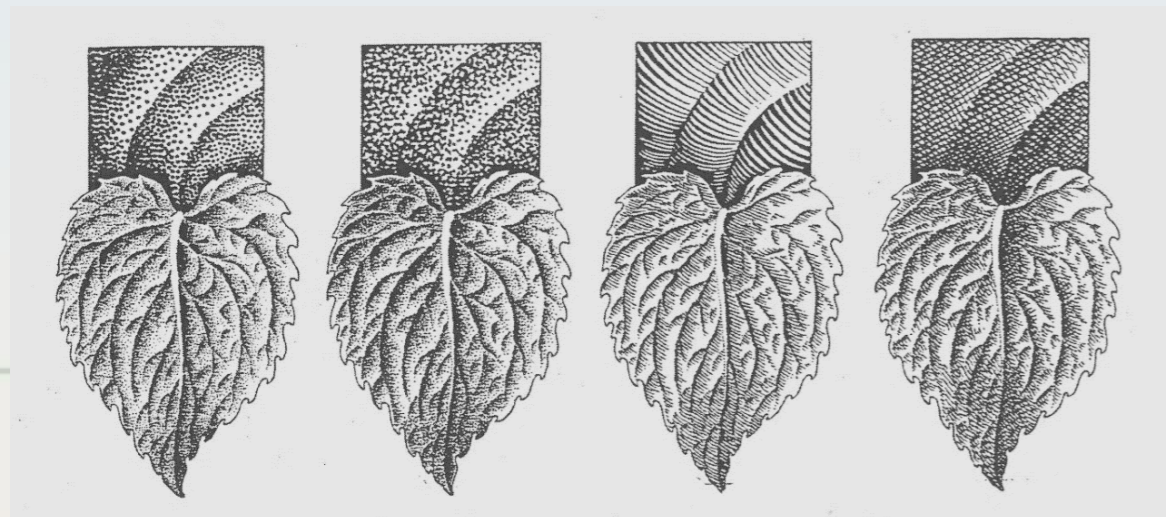
Preparativos: textura y estructura de las hojas

6. Observar las hojas:

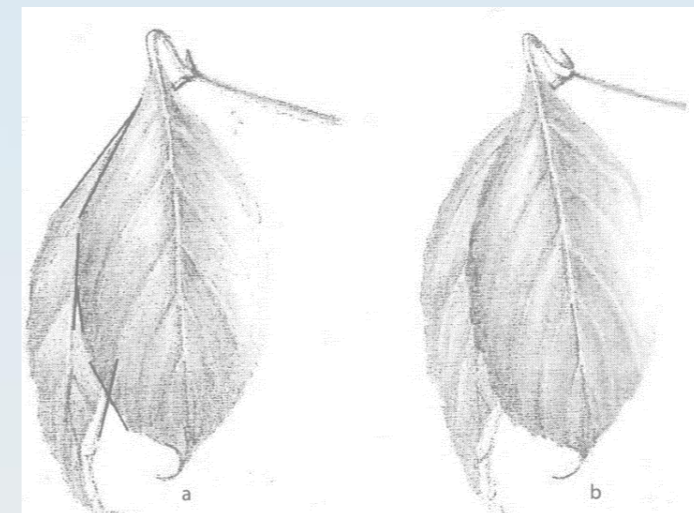
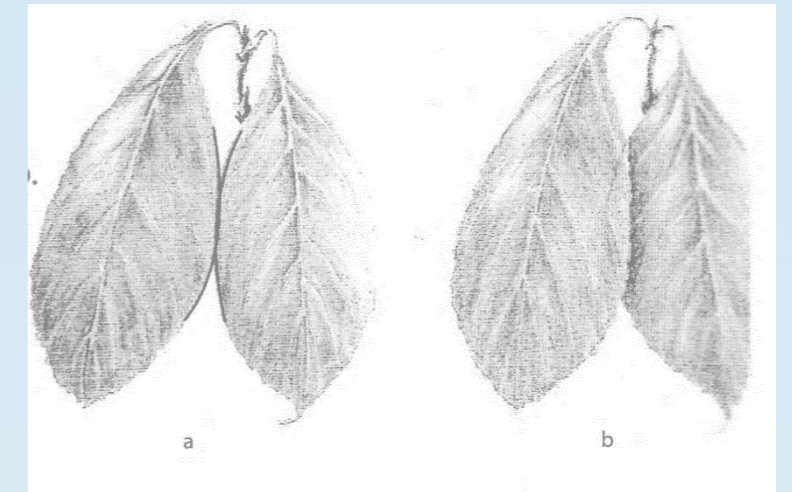
- Estructura: tamaño, formas, nerviación,.....

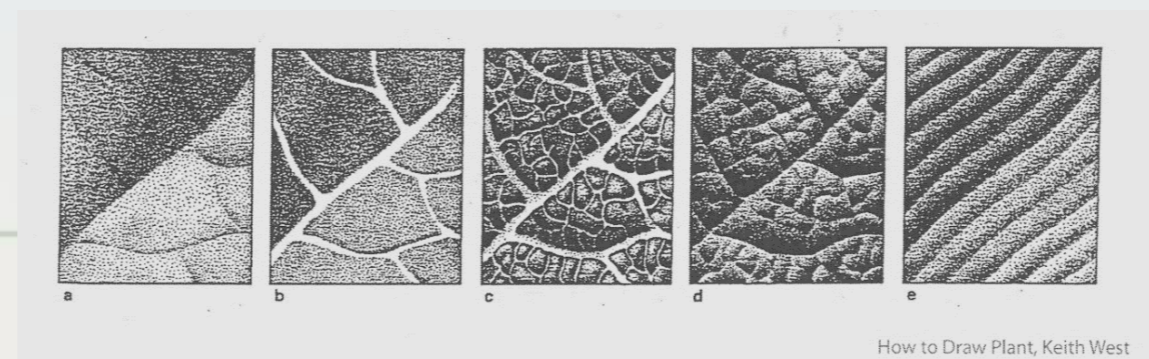
- Textura de las hojas:
trabajo tonal ayuda a dar profundidad y explicar su estructura

evitar tangentes

evitar líneas convergentes

Metodología: cómo tomar medidas

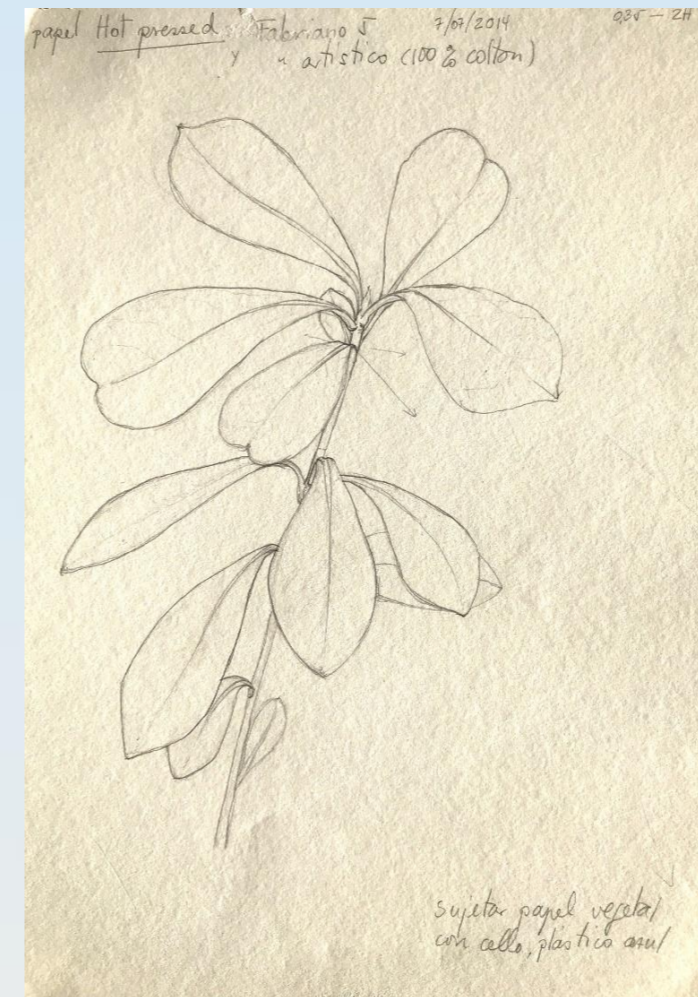
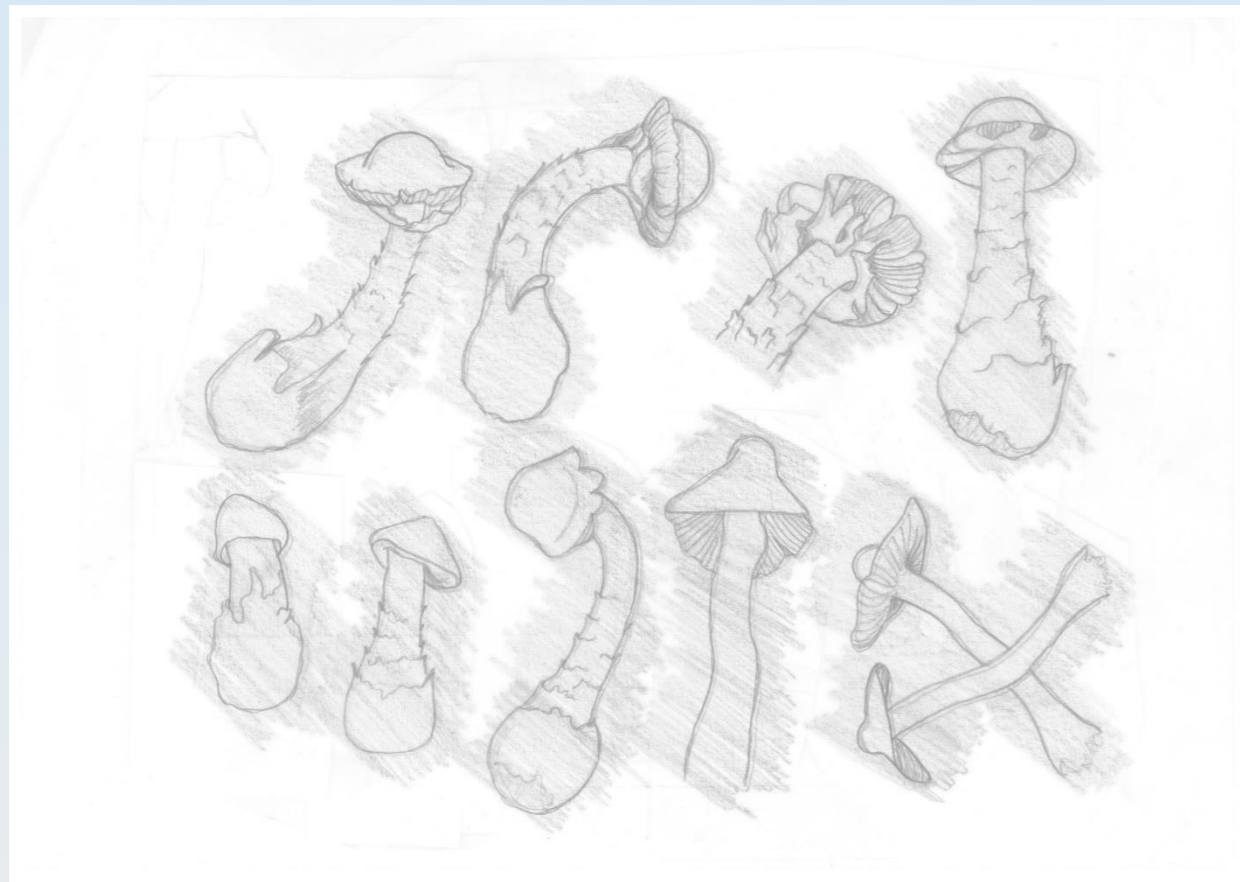
1. Apunte a lápiz en el cuaderno de bocetos.

- Papel de esbozo, 120-160 g/m²
- Compás de dos puntas (para tomar las medidas de la planta)

Papel de esbozo a papel transparente

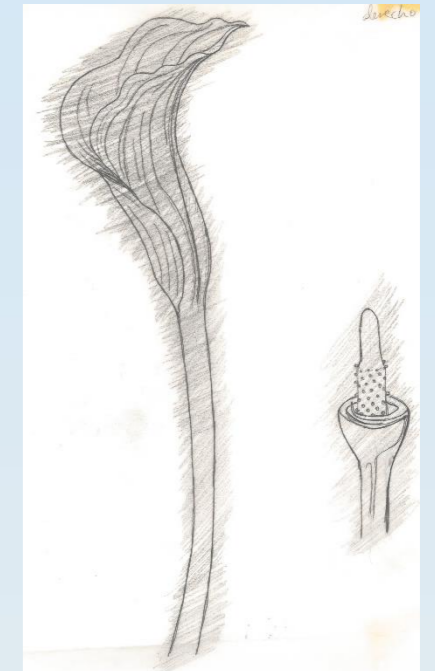
2. Pasar el dibujo a papel vegetal y sombrear por detrás con lápiz blando

Papel transparente a papel de acuarela

3. Calcar el dibujo al papel de acuarela

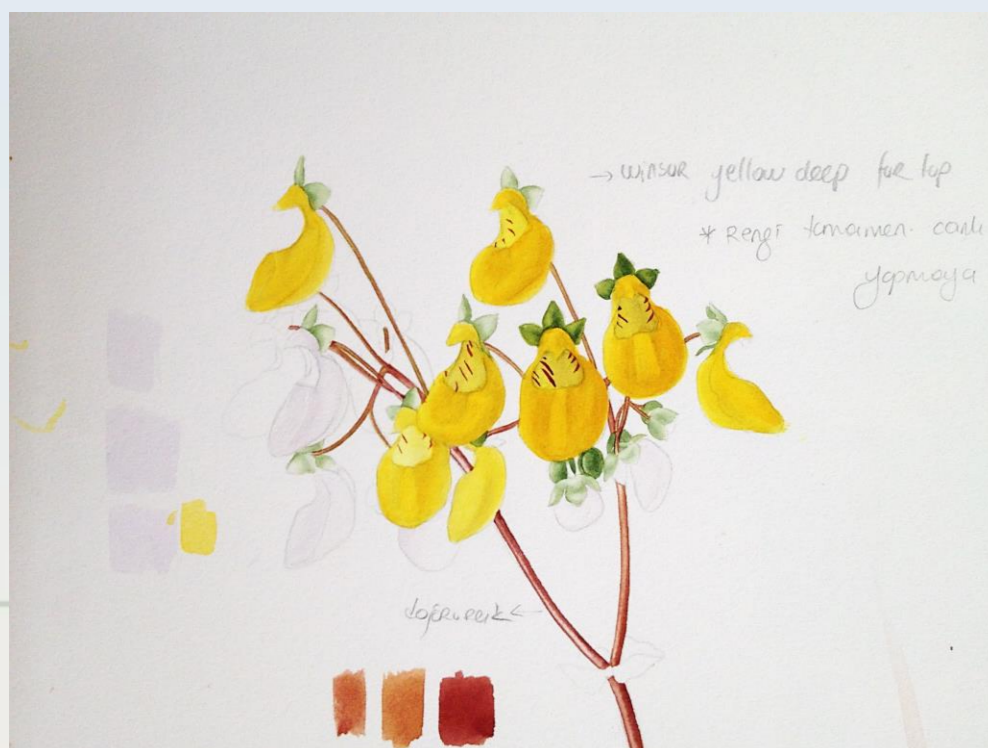
- Lápiz duro de trazo muy fino
- Goma moldeable (restos de grafito en el papel de acuarela)
- Papel blanco

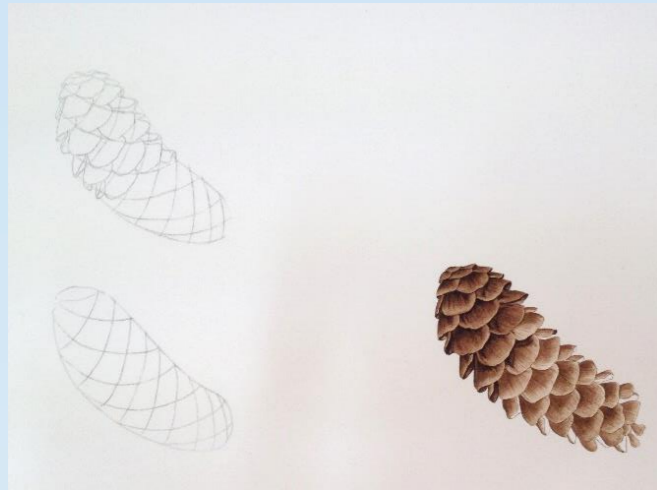
Acuarela

4. Acuarela:

- Usar dos pinceles de marta (número 2 y 4)
- Pincel para color y para agua limpia (abrir luces)
- Usar muy poco pigmento y dar numerosas capas (rectificar errores)
- Apuntar colores utilizados para la versión definitiva

Perspectivas

Perspectiva geométrica

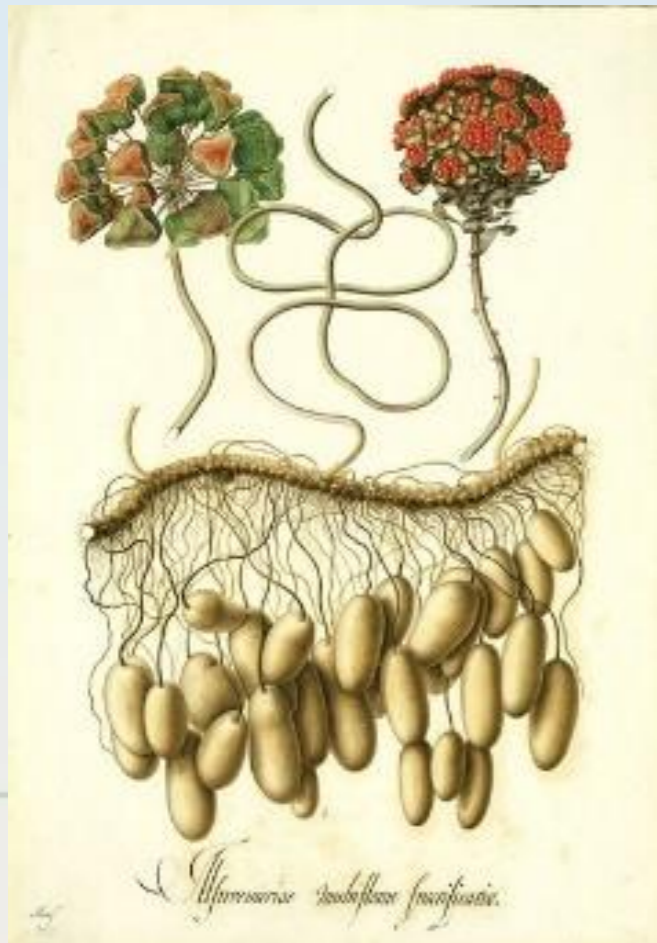
Efecto tridimensional

Perspectiva atmosférica

Zona cercana nítida y colores cálidos

Zona alejada menos definida y colores fríos

a vita est

Isik Güner

Isik Güner

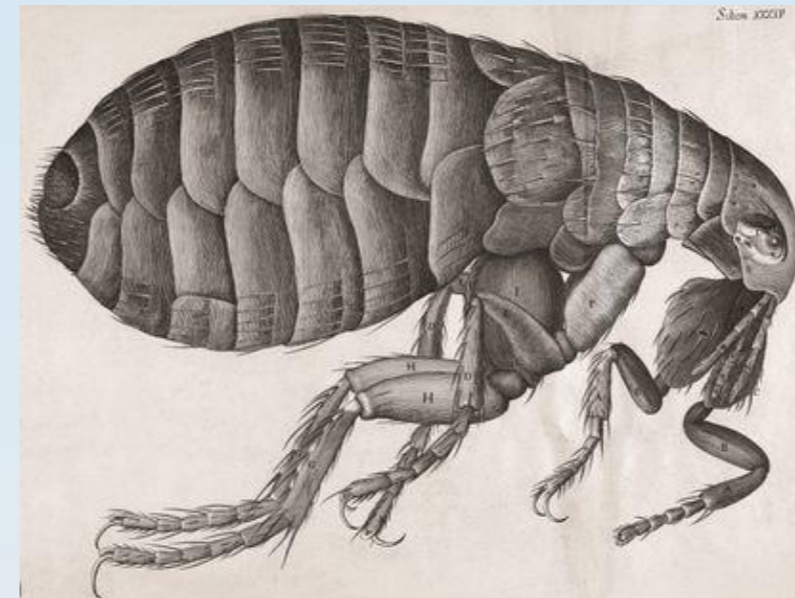
TINTA (B/N)

Estudio tonal

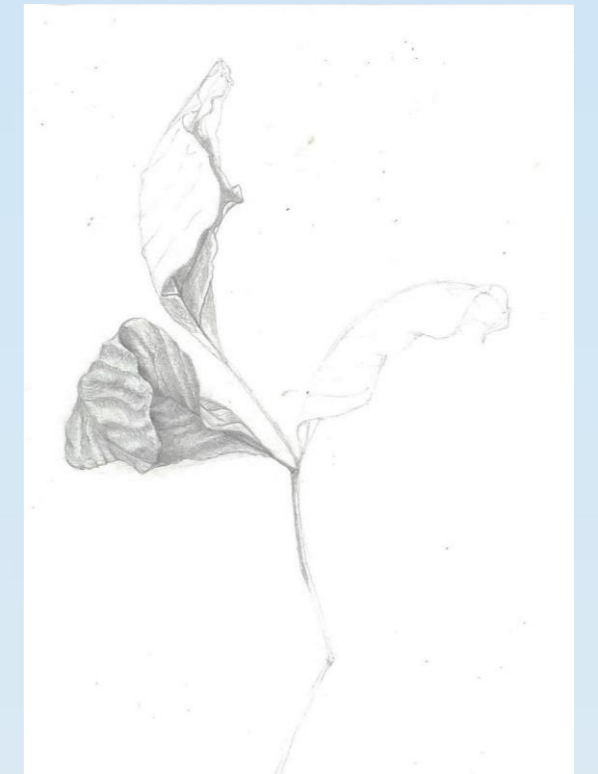
Incrementar el contraste sombra/luz (profundidad)

M. Chirino

R. Hooke

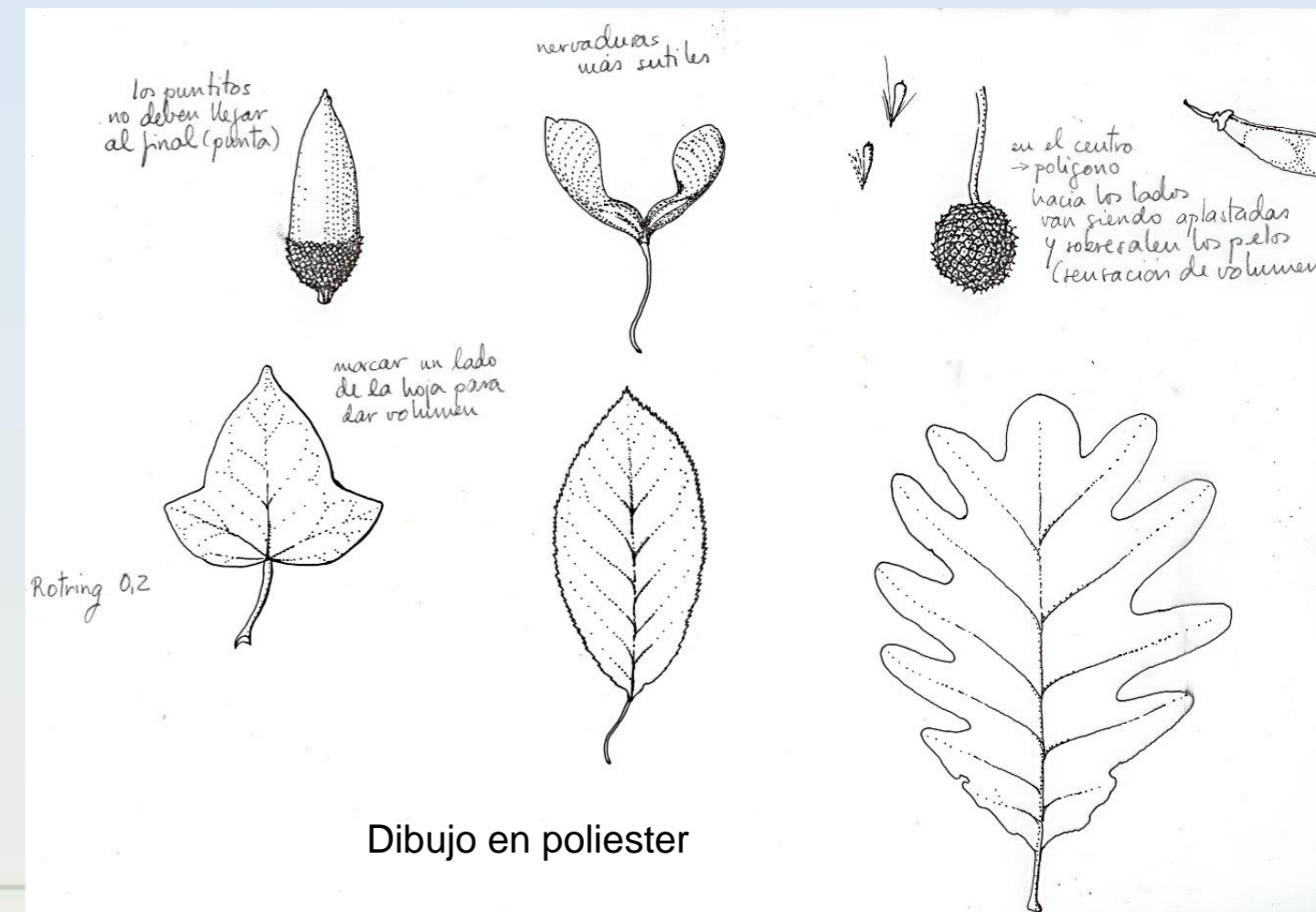

dibujar las hojas como si fueran transparentes:
conexiones correctas

El punto y la línea

- **El punto y la línea:** herramientas
- **Las líneas:** trazos para las zonas más oscuras y para dar texturas más rudas
- **El punto:** insinuar las partes que se ven menos y para **las sombras y texturas de elementos delicados**
- **Grises y las transiciones del negro al blanco**

Dibujo en papel

TINTA (B/N)

1. **Esbozar** en papel de 120-160g/cm.
2. **Pasar a tinta** con rotulador calibrado 0,1cm, sobre papel poliéster
3. **Iluminación:** que haya sombras.

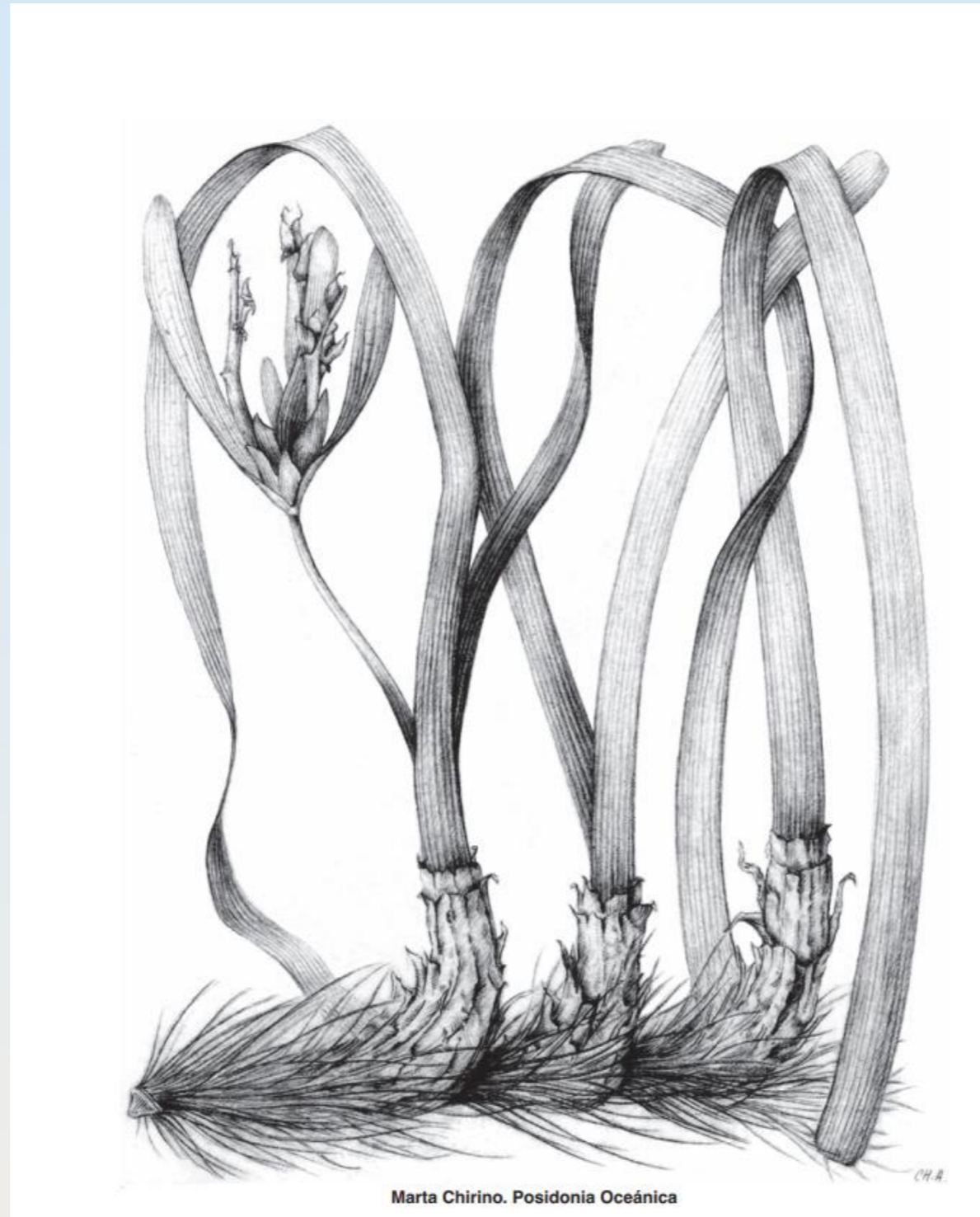
El dibujo no debe quedar abarrotado

Se trata de mostrar aquellos caracteres que sean los propios de la especie

Lo último que se dibuja son los detalles

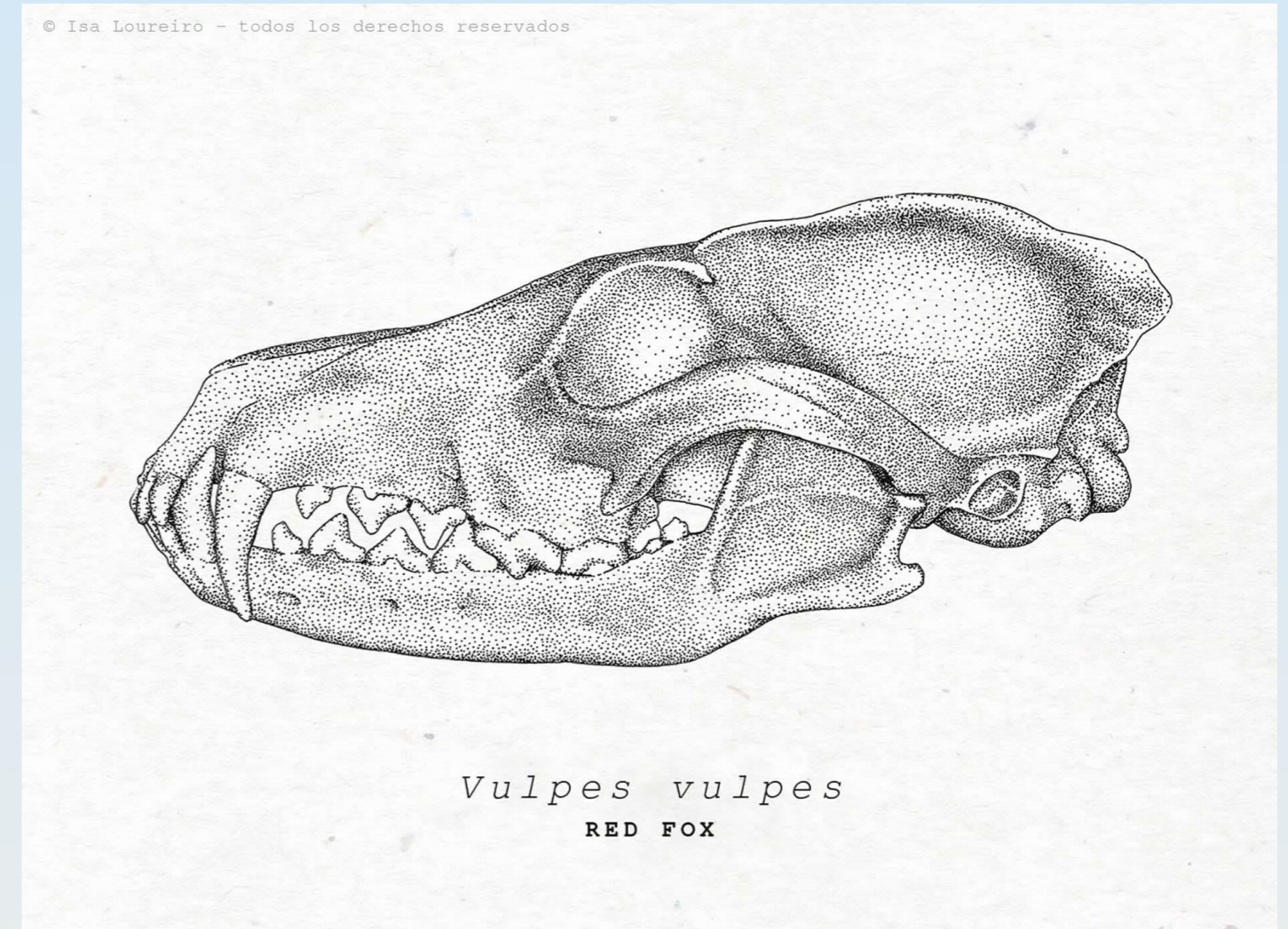

Marta Chirino

Terravitam est

Ejemplos de dibujos en acuarela y tinta de animales

Isa Loureiro

Definiciones

Introducción: un poco de historia

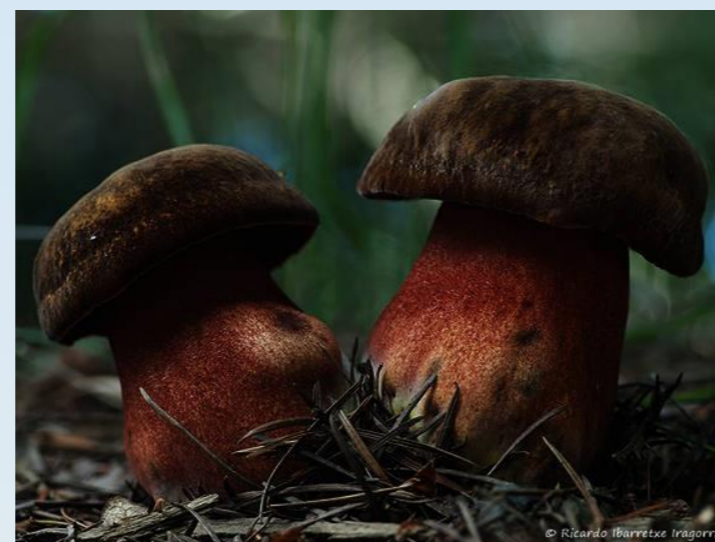
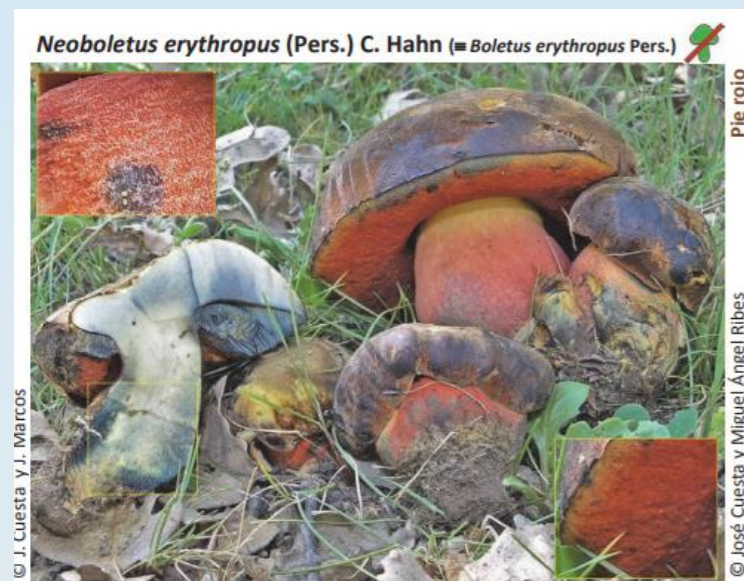
El siglo de oro para la ilustración naturalista

Metodología de ilustración científica
Acuarela y Tinta (blanco y negro)

Aplicaciones: Setas y Suelos

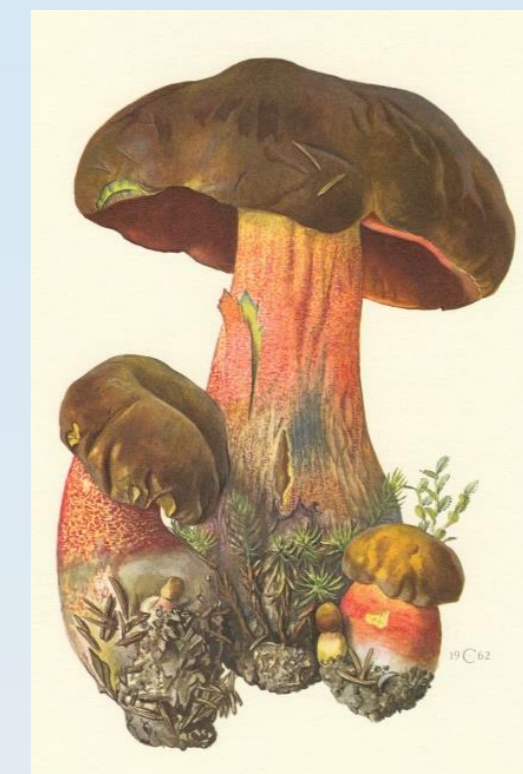

Porque dibujarlas?

Neoboletus erythropus

- Pie robusto, rojizo no reticulado, punteado con granulaciones rojas que azulean al corte
- Poros rojo-anaranjados, azulean al corte
- Carne amarilla, azul oscura al cortar

El dibujo explica mejor que la foto cómo es un organismo en concreto y destaca los detalles más relevantes

SETAS

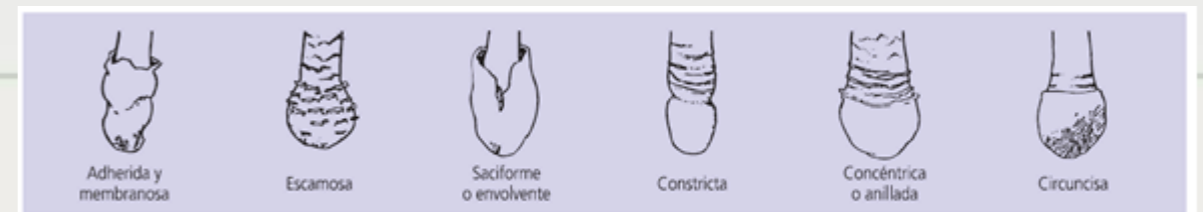
En qué hay que fijarse antes de empezar:

- Forma del sombrero, color, cutícula, láminas, esporada, unión al pie....

- Anillo? cortina?

- Forma del pie, tiene adornos?

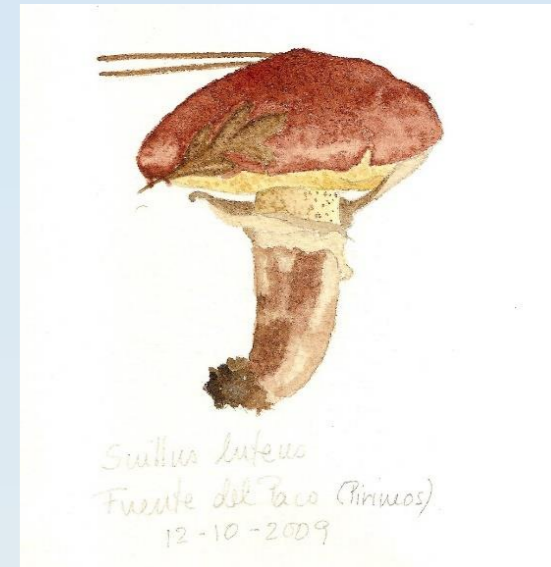
- Volva?

Cortinarius sp.

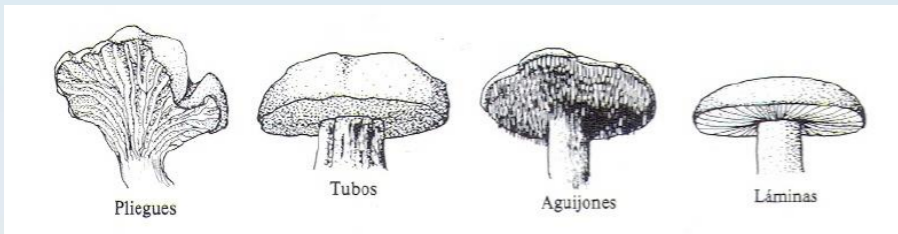

Amanita muscaria

Suillus luteus

- Himenio? Tubos, laminas, agujones, pliegues,....

Terra vita est

Ilustración científica/naturalista

SETAS

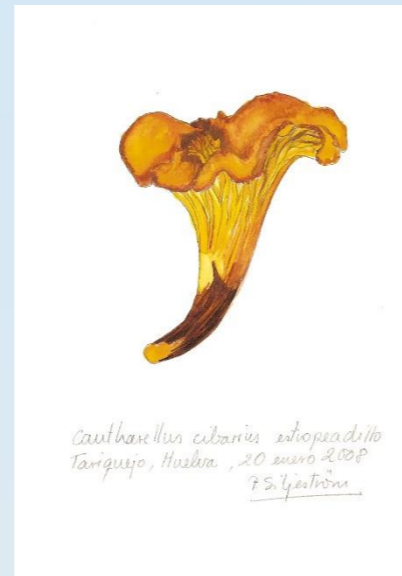
Aprender a conocer y reconocer: comestibles/tóxicas

Cantharellus pallens (himenio en pliegue, bordes oscuros)

rebozuelo gigante
jabucillo, 30/12/07
P. Siljestrom

Cantharellus cibarius estropeado/lo
Tanguyo, Huécar, 20 junio 2008
P. Siljestrom

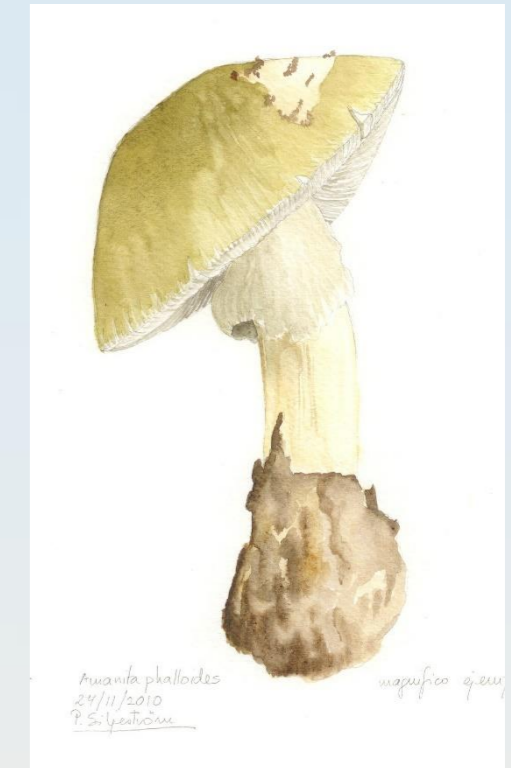
Suillelus rhodoxanthus
Araucaria (Currua)
4/10/2015
P. Siljestrom

Suillelus rhodoxanthus
(pie rojizo, cambio de color al cortar)

Cortinarius Araucaria, 4/12/2009
Cortinarius trivialis

Cortinarius sp.
(cortina, láminas esporada ocre)

Amanita phalloides
24/11/2010
P. Siljestrom
magifico que

Lactarius deliciosus parasitado
por *Peckiella lateritia*

Craterellus cornucopioides (pie hueco)

Araucaria (v)
Craterellus cornucopioides
2/12/2010
P. Siljestrom

Marasmius oreades (sombbrero umbonado, láminas separadas de color crema, pie fibroso)

Marasmius oreades
Sonderuelo
Pirineos
31/12/2011

Ilustración científica/naturalista

Cómo pintar SETAS

- Conocer caracteres que definen la especie
- Hacer fotos
- Buscar el mejor ángulo
- Buscar la mejor iluminación para dar volumen

Cantharellus pallens
pliegues en el himenio,
color amarillo y bordes oscuros

Amanita cesarea
Sombrero naranja con escamas grandes,
láminas amarillas, anillo, volva en saco

Cómo pintar SETAS

- Conocer caracteres que definen la especie
- Colores y formas

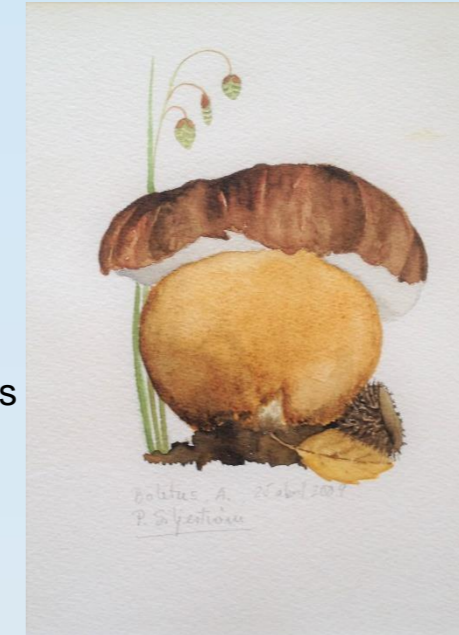
Russula sp (colores)

Ilustración científica/naturalista

Boletus aereus

Pie grueso y sólido, sombrero oscuro, himenio con poros inmutables que se vuelven amarillo verdosos con el tiempo

Craterellus tubaeformis (pie hueco)

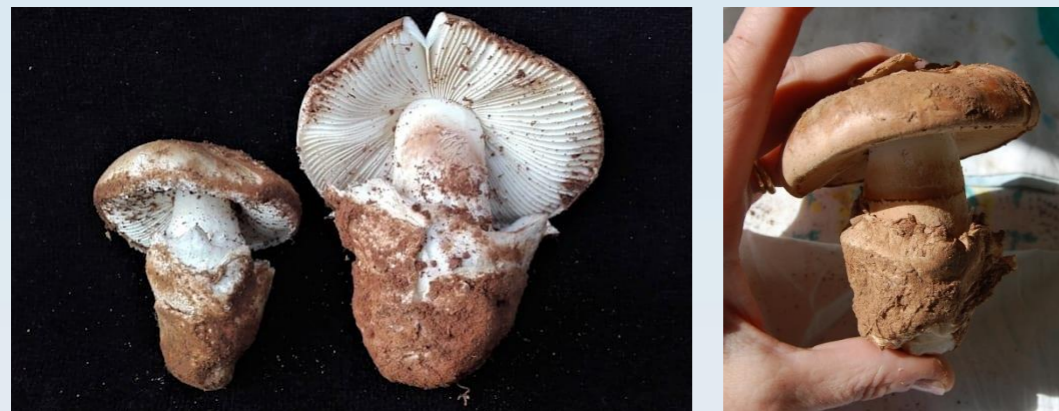
P. Silvestre
Craterellus tubaeformis 11/12

Estudio del gurumelo

Amanita verna

Amanita ponderosa

SETAS

Setas comestibles - Setas raras-coloridas – setas interesantes, difíciles, nuevos retos

Hygrocybe punicea

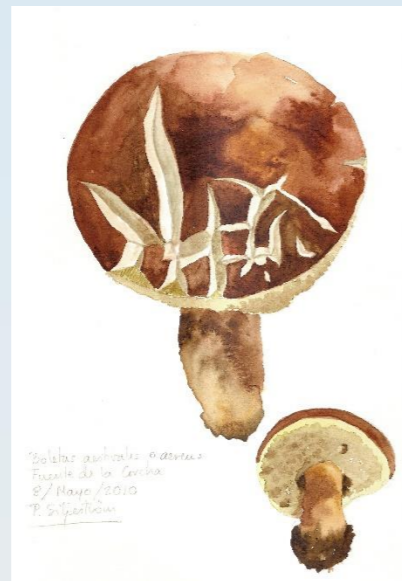
Lactarius glaucescens

Coprinus micaceus

Boletus regius y *B aereus*

Paneolus campanulatus, *P. rickenii*

Morchella sp.

Amanita rubescens, *phalloides* y *muscaria*

Armillaria mellea

SETAS: encargos

Amanita porrinensis Freire & M.L. Castro

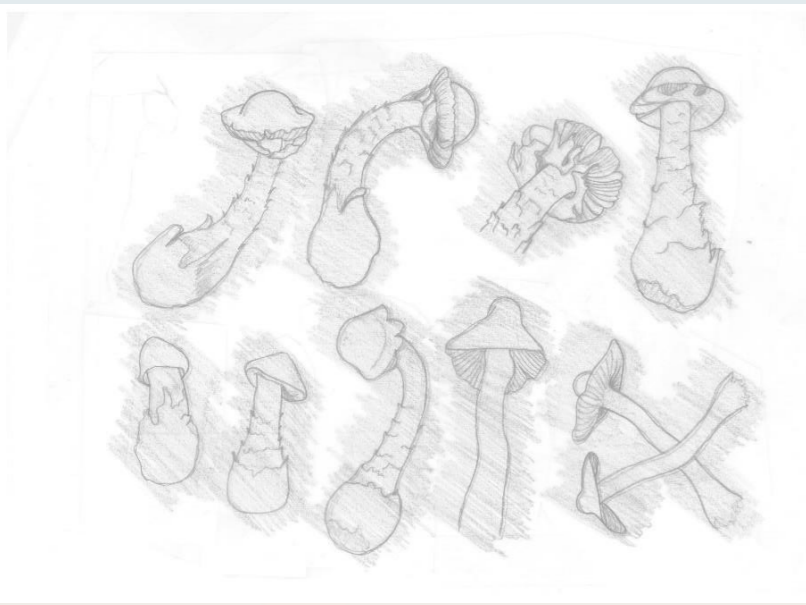

© Marisa Castro

Amanita porrinensis Freire & M.L. Castro

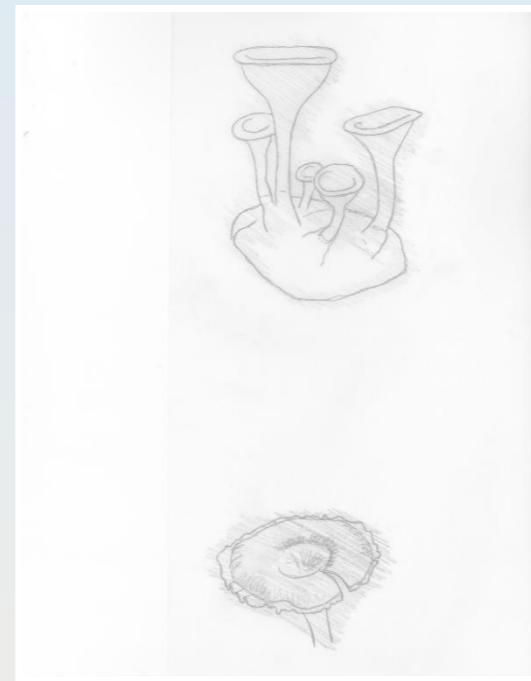
© Patricia Siljeström

Pleurotus tuber-regium (Fr.) Singer (silvestre)
(= *Lentinus tuber-regium* Fr.)

© Patricia Siljeström

Guía de setas comercializables de la Comunidad de Madrid

Ilustración científica/naturalista

P. Siljeström, marzo 2023

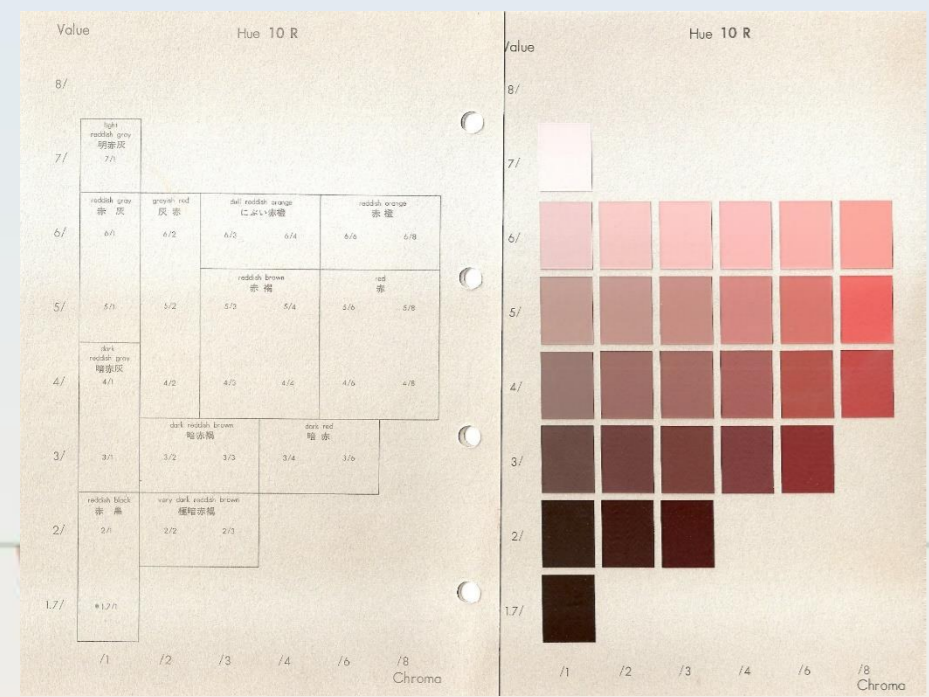
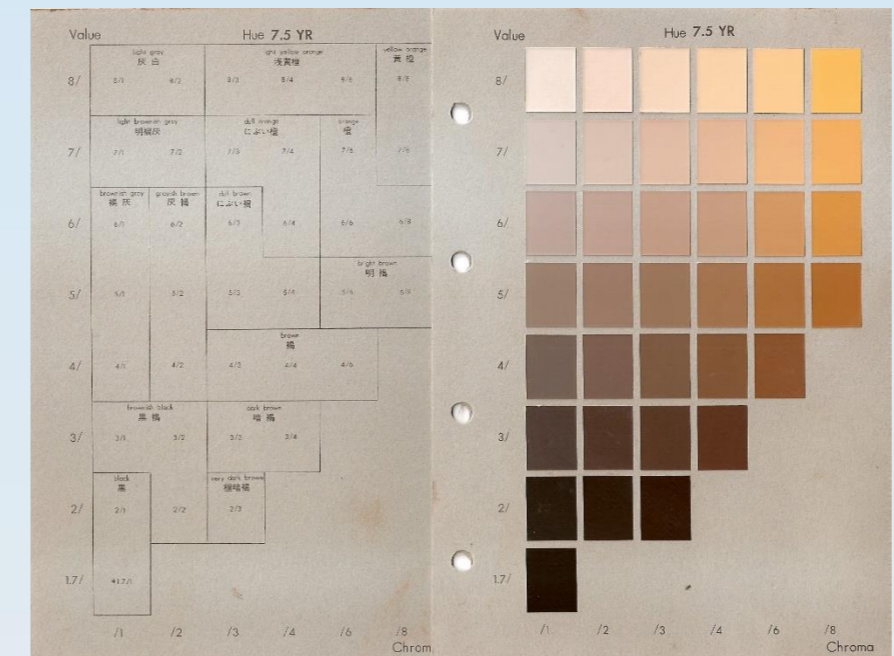
Porque dibujar los suelos?

El dibujo explica mejor que la foto cómo es un suelo en concreto

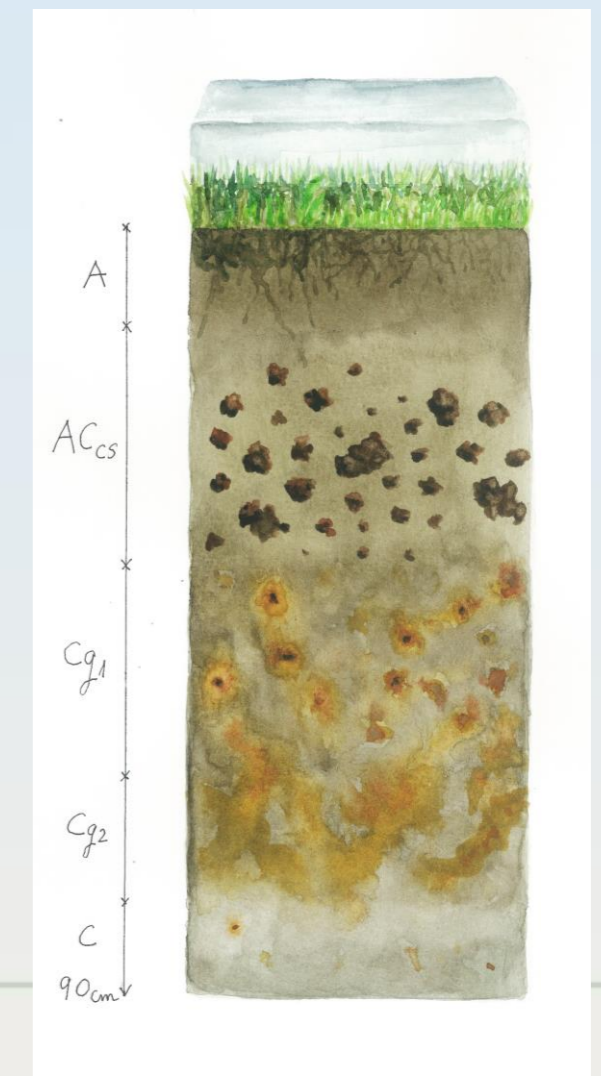
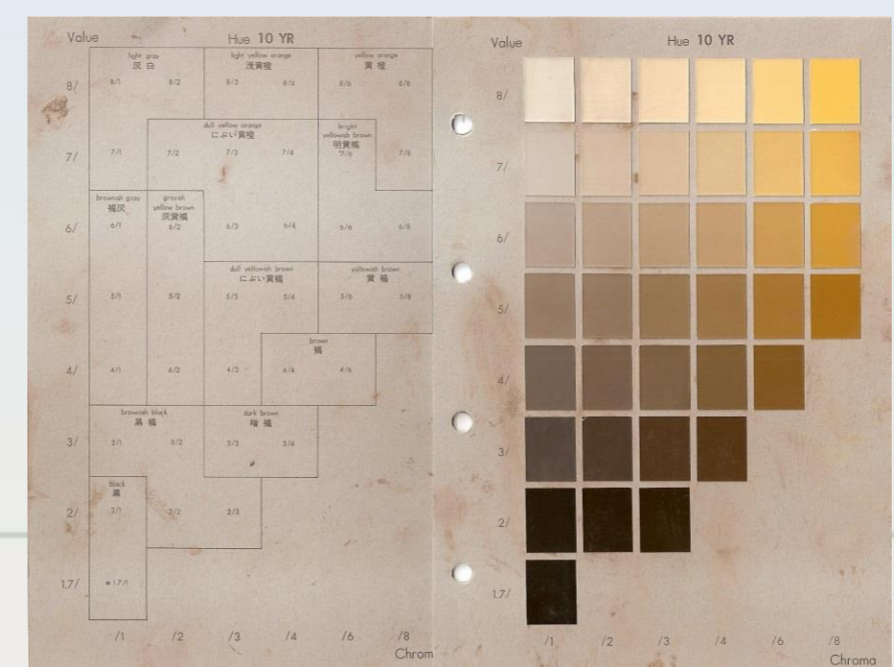

En qué hay que fijarse antes de empezar:

- Color (Munsell)
- Diferenciación de Horizontes
- Textura
- Estructura
- Manchas óxido-reducción, Concreciones
- Vegetación
- Situación geomorfológica (paisaje)

Munsell color system

Typic Psammaquent

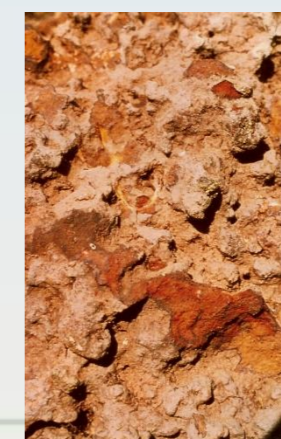
Dinámica en los SUELOS

Vera
Thatpto Psammentic
Endoaquert

- Principales procesos:**
- **Hidromorfía**
  - **Óxido-reducción** (precipitación del hierro)
  - **Dinámica espacio-temporal**
(enterramiento de Horizontes con cambios texturales, aparición de conchas, etc)

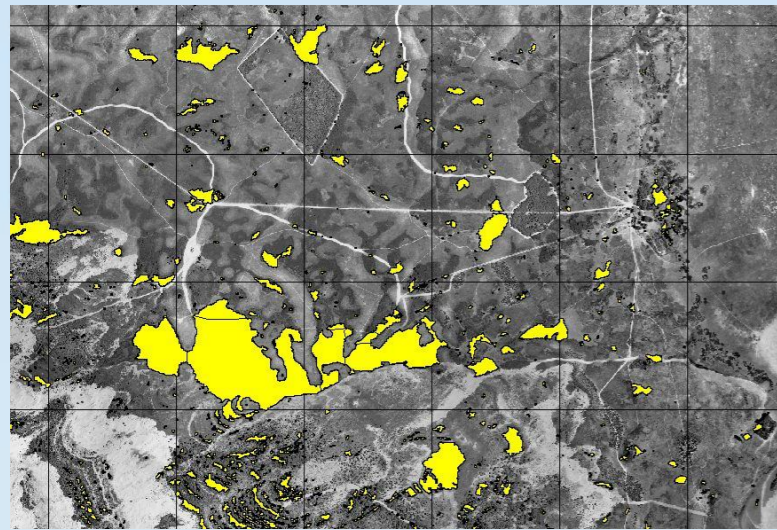

Lag Vaca-Thatpto Psammentic Endoaqualf

Ilustración científica/naturalista

SUELOS de Doñana - lagunas peridunares

Principales procesos:

- Hidromorfía (Hidroperiodo)
- Acumulación de materia orgánica

Typic Psammaquent

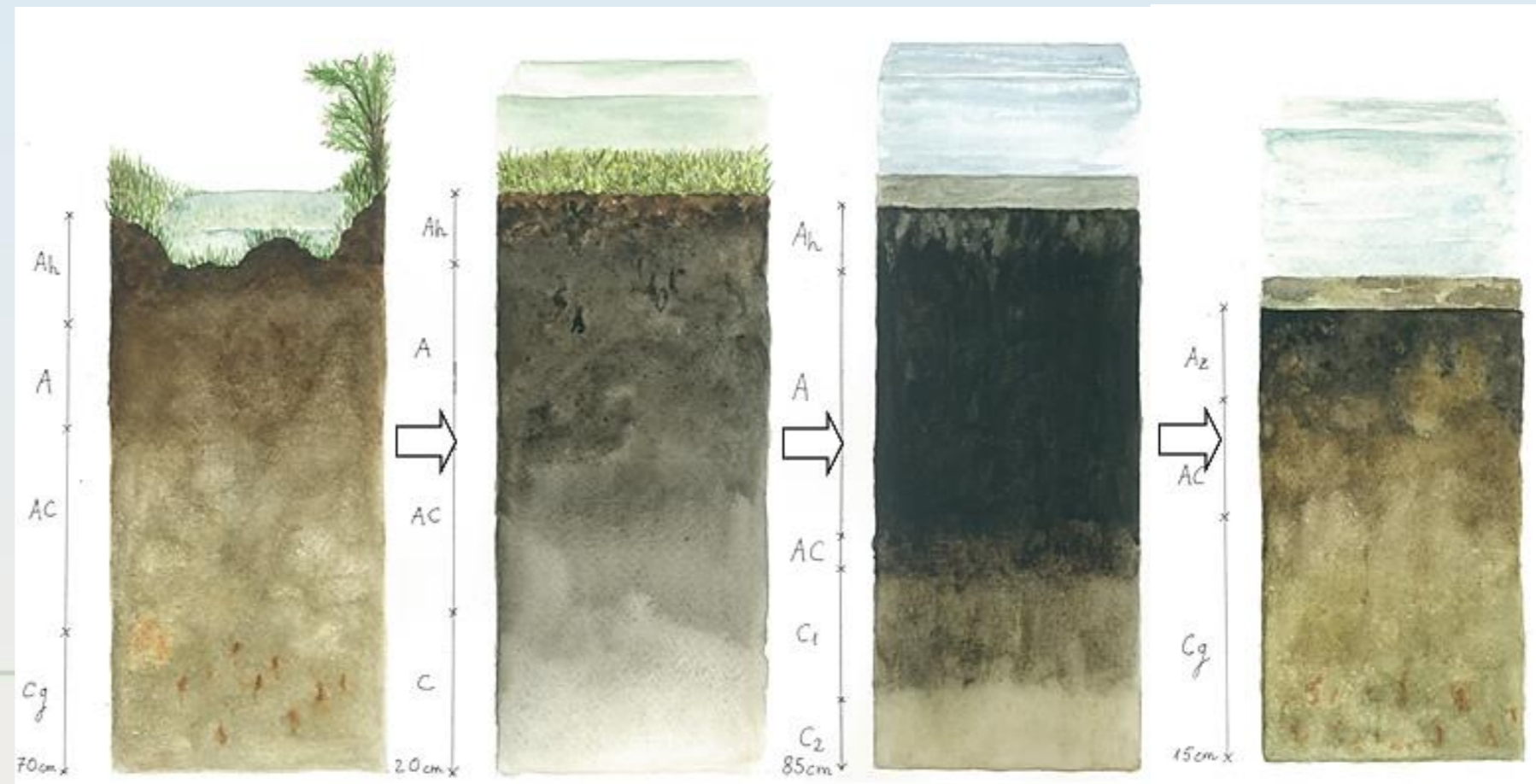

Typic Humaquept

Cumulic Humaquept

Typic Sulfaquent

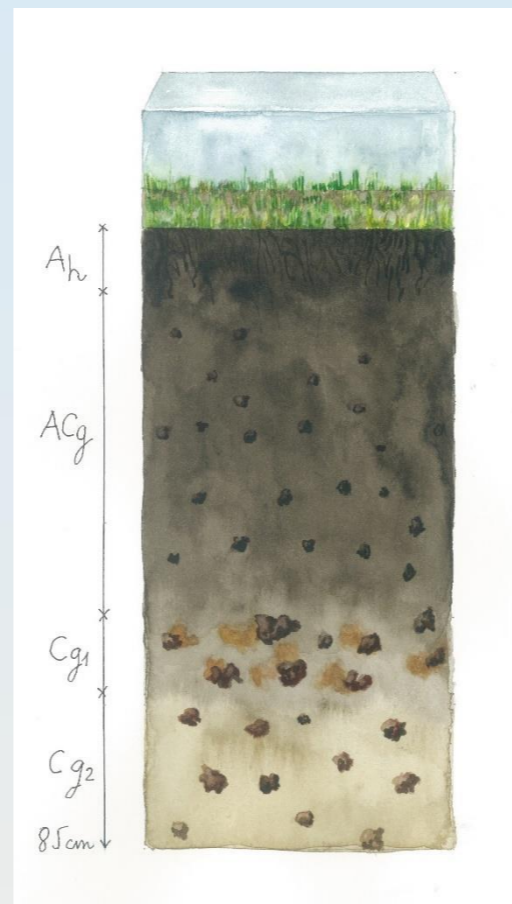
SUELOS de Doñana - lagunas temporales

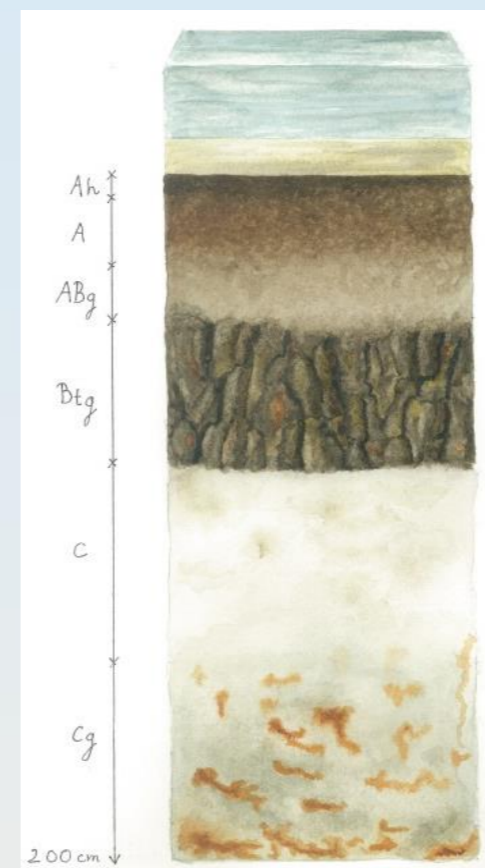
Dystric Xeropsamment

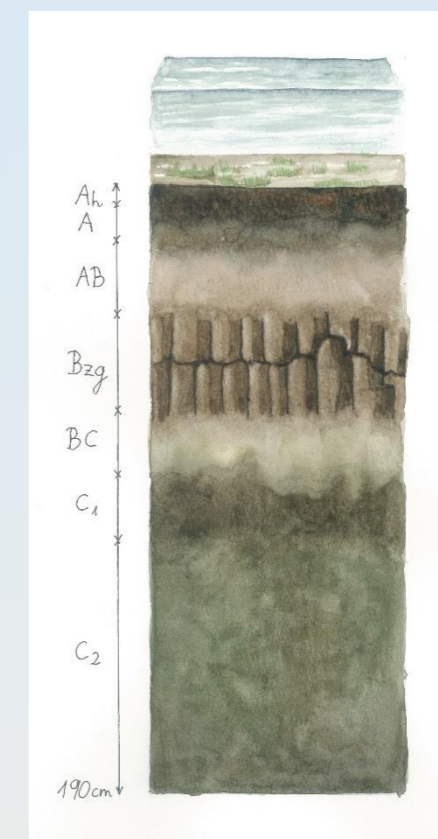
Typic Psammaquent

Typic Humaquent

Thapto Psammentic Endoaqualf

Typic Natraqualf

Principales procesos:

- Hidromorfía
- Acumulación de materia orgánica
- Movilización de hierro
- Acumulación de materiales finos y sales

Ilustración científica/naturalista

P. Siljestrom, marzo 2023

BIBLIOGRAFIA

Chirino, Marta, 2011, Curso “Iniciación al dibujo e ilustración botánica” (curso)

Ford, Brian J., 2003, Scientific Illustration in the Eighteenth Century, 10.1017/ CHOL97805 21572439.025.

Gómez Llombart, Víctor; Gavidia Catalán, Valentín, 2015, Describir y dibujar en ciencias. La importancia del dibujo en las representaciones mentales del alumnado. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, vol. 12, núm. 3, pp. 441-455.

Güner, Isik 2014, Curso “Bases para el dibujo botánico” (curso)

Hernández, Francis, 2017, Curso “Ilustración Científica” (curso)

Huxley, Robert. Los grandes Naturalistas de, edit. Ariel

Mayor Iborra, José y Flores Gutierrez, Mariano, 2013, El dibujo científico. Introducción al dibujo como lenguaje en el trabajo de campo. VAR. Volumen 4 Número 9. ISSN: 1989-9947

Simblet, S., 2010, Botany for the Artist

West, K., 1983, How to Draw Plants

<https://www.biodiversitylibrary.org> (Imágenes)

<https://rjb.csic.es/expediciones-cientificas/>

<https://www.domestika.org/es/blog/3848-6-hitos-de-la-ilustracion-cientifica>

Gracias por vuestra asistencia y
atención

Instituto de Recursos Naturales
y Agrobiología de Sevilla

Avenida Reina Mercedes, nº 10
41012 Sevilla
España
☎ 954 624 711

www.irnas.csic.es