

II Diplomado Ilustración de la historia natural

Gonzalo Becerra Prado
TEORÍA Y ANÁLISIS

Como clausura del *Diplomado en ilustración de la historia natural*, nivel intermedio, se presentó en las instalaciones de la División de CyAD de la UAM Xochimilco la muestra de los trabajos de ilustración realizados por los alumnos participantes. Dicho diplomado se llevó a cabo del 10 de febrero al 7 de mayo de 2003, como parte del Programa de Educación Continua de la División.

La exposición fue integrada a partir de una selección representativa de los ejercicios realizados en prácticas de campo y taller con la acertada y dedicada guía del maestro Aldi de Oyarzabal, instructor del diplomado.

En esta muestra se pudo apreciar la gran calidad alcanzada por los estudiantes en diversos trabajos de ilustración de la historia natural, obras realizadas en su mayoría en sesiones de pocas horas en el salón de clase, así como en otros espacios seleccionados para prácticas específicas.

En los trabajos expuestos se aplicaron diferentes técnicas como el lápiz de carbón y grafito, los lápices de colores, el bolígrafo, la tinta china con pincel y en aguadas, el pastel, la acuarela y el gouache. El conjunto de obras pretendió dar una idea de la riqueza que puede tener la ilustración científica y de la historia natural cuando parte del estudio de un espécimen biológico en particular o de un objeto de interés científico en diversos campos del conocimiento.

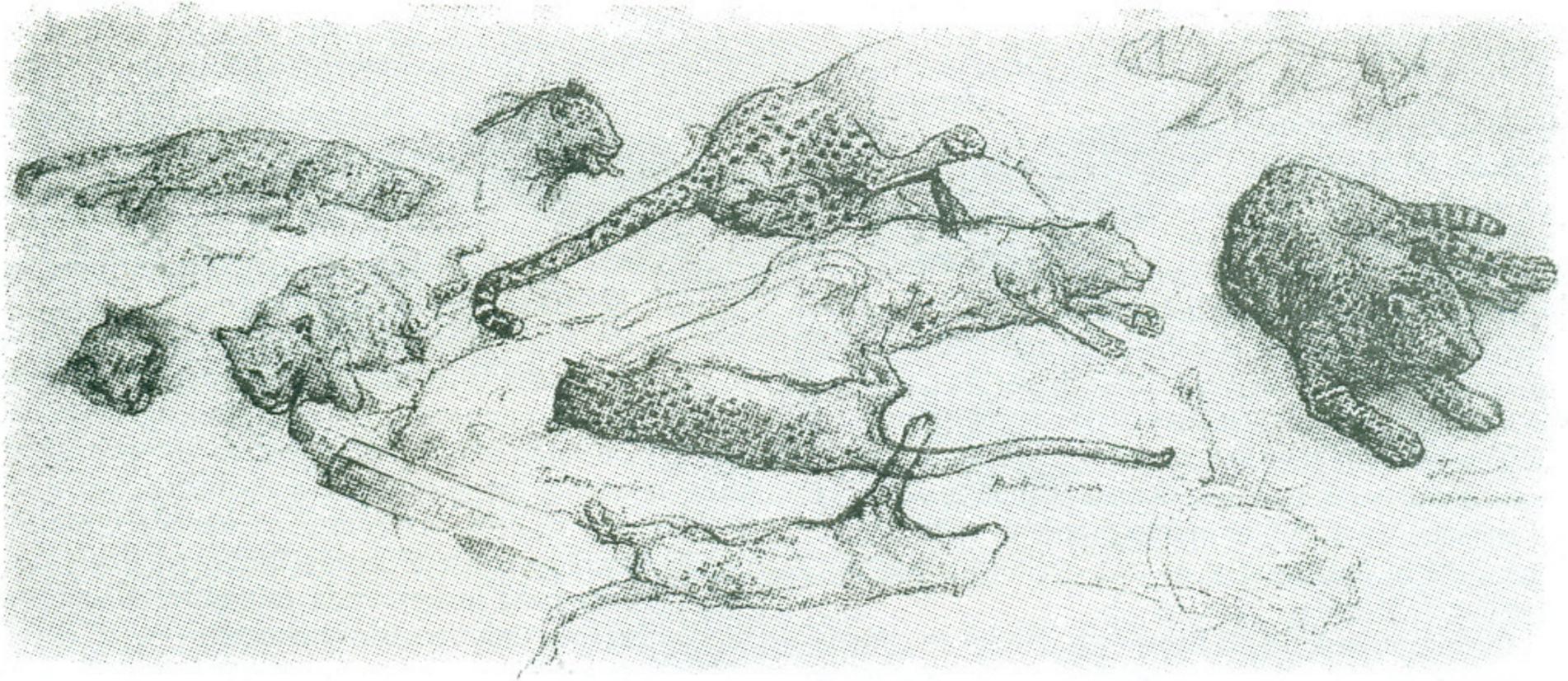
La gran mayoría de los trabajos fueron elaborados durante un tiempo limitado, lo que explica por qué, en algunos casos, las obras no fueron del todo concluidas y muestran en cambio frescura y espontaneidad.

Es importante destacar que a lo largo del diplomado se desarrolló un clima cordial, amistoso y entusiasta generado en el propio grupo, mismo que se logró gracias a la gran dedicación, seriedad y profesionalismo que mostró el maestro Aldi de Oyarzabal en todas y cada una de las sesiones, este ambiente permitió, por un lado, un mayor aprovechamiento de los temas abordados durante el curso y, por otro, un intercambio altamente provechoso de ideas y conocimientos entre los participantes, que redituó en una superación artística y técnica notables, que se vio reflejada en todos y cada uno de los trabajos realizados.

Joel Martínez Guzmán, Águila harpía: *Harpia harpyja*,
Aviario La Siberia. Ixtapaluca, Acuarela-lápiz

Se dice comúnmente que la ilustración científica es, antes que nada, "comunicación visual con una elevada dosis de interpretación" y que con ella se persigue la obtención de imágenes limpias, claras y desprovistas de elementos que puedan distraer al espectador, estas imágenes deben concentrar su atención en la representación de manera general de las características comunes de toda una especie, más allá de los rasgos propios de cada individuo de las especies que usualmente son estudiadas por los científicos, que son observadas, fotografiadas o filmadas como registros documentales para el desarrollo de su quehacer. Se dice además que "la ilustración puede ser empleada para obtener la mayor claridad en la comunicación del conocimiento científico, así como una mejor

Gonzalo Becerra Prado, composición de leopardos y jaguares, *Pantera pardus* y *Pantera onca*.
Zoológico de Chapultepec, mina sepia

calidad estética y mayor aceptación para su divulgación, tanto en medios especializados como para el público en general”.

Este diplomado en ilustración de la historia natural es la tercera experiencia que se tiene en nuestra división y destaca del mismo su carácter interdisciplinario donde convergen, en gran medida, campos como el de la artes plásticas, visuales y gráficas, las técnicas de comunicación y las ciencias biológicas. El diplomado contribuye sin duda a formar profesionales con “capacidad para conjuntar las características que definen a una y a otras y subsanando el aislamiento entre ellas”.

El propósito del programa propuesto por el maestro De Oyarzabal fue “desarrollar en los participantes una sensibilidad, una educación visual, una forma de ver el mundo biológico y una habilitación práctica que les permita comprender e interpretar profundamente las formas de los seres vivos, de acuerdo con criterios científicos y estéticos, haciendo a un lado los detalles menos relevantes y reforzando los elementos significativos y plásticos más sobresalientes que los modelos naturales nos ofrecen”. En otras palabras, producir imágenes significativas que describan, representen e interpreten la realidad biológica a partir del contenido que logre la mayor claridad en la descripción científica, así como la mejor expresión en su calidad artística, con el objeto de comunicar una visión determinada del entorno natural.

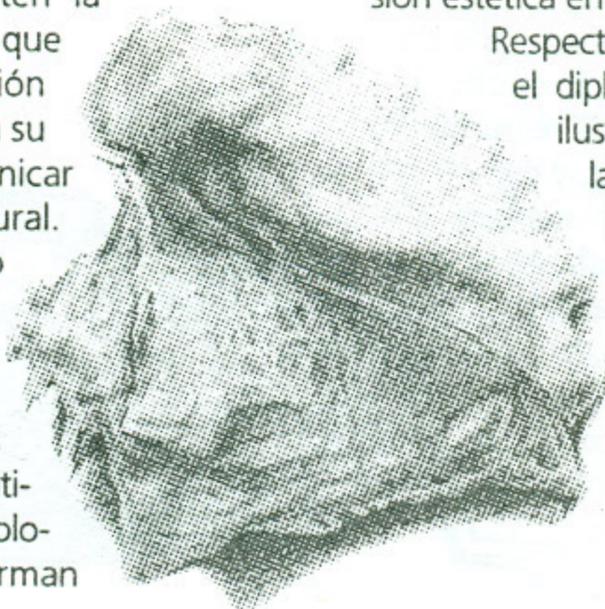
Se consideró además en el diplomado que el estudiante puede “poner en práctica y desarrollar sus habilidades de dibujo frente a diversos tipos de seres vivos, proceso en el cual aprende a ver y discernir sus formas, rasgos y características. En este sentido, distingue cuáles formas, volúmenes, colores, texturas y rasgos de los organismos forman

parte necesaria de su descripción científica, cuáles enriquecen la calidad estética de las imágenes y cuáles detalles son innecesarios o prescindibles para optimizar la comunicación gráfica de los conocimientos que se tienen acerca de ellos”.

En particular, se planteó el objetivo de desarrollar el conocimiento y la correcta utilización de las técnicas de ilustración que permitan al estudiante utilizar plenamente el rico apoyo visual que brinda la ilustración como medio para comunicar el conocimiento, tanto en el campo como en el estudio o taller, para fijar los rasgos más característicos de un organismo dentro de su ambiente natural, y poder apoyar así los documentos de estudio e investigación científica con invaluable material gráfico de primera mano.

Por otro lado, se mostró al estudiante el contexto y la evolución histórica de las representaciones gráficas de los seres vivos, su impacto en las formas de documentar y comunicar los conocimientos científicos, el surgimiento de la disciplina de la ilustración científica, su desarrollo y su panorama actual, además las diversas expresiones que las vanguardias o corrientes artísticas aportaron al campo del arte y que aún hoy pueden ser fuente de referencia como posibilidades de la expresión estética en general.

Respecto a los contenidos desarrollados durante el diplomado se realizó una introducción a la ilustración de la historia natural, detallando las características y especificidades de la ilustración científica. Posteriormente se trabajó con modelos de expresión y representación con los que se realizaron prácticas de dibujo e ilustración al pastel, resaltando el carácter gestual de los modelos, asimismo se trabajó con mode-

Peter Saxer Uler, *Naturaleza muerta*, taller de ilustración, UAM Xochimilco, lápices de color

los animales en reposo y vegetales en las prácticas en el Museo de Historia Natural, así como en el invernadero Faustino Miranda y en espacios abiertos como el parque público de Huipulco. Fue relevante el trabajo con animales en movimiento en el Zoológico de Chapultepec, ya que se trató de captar no sólo los rasgos característicos de las especies de animales dibujadas, sino también la parte gestual y expresiva que domina cuando se dibuja animales vivos, con el mismo propósito se realizó una visita al herpetario y acuario de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Durante las sesiones de trabajo estuvo siempre presente el objetivo de desarrollar los conceptos inherentes al dibujo y la ilustración, tales como el volumen, las sombras y luces, el claroscuro, el alto contraste y las armonías cromáticas.

Otra de las prácticas interesantes del diplomado fue el ejercicio de dibujo anatómico de esqueletos, músculos, tejidos y órganos, en esa ocasión se realizó una visita al Museo de Cuerpos Plastinados de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia.

También se realizaron prácticas de dibujo de plantas, hojas y flores, para tal efecto se realizó una visita al invernadero Faustino Miranda de la UNAM; asimismo se realizó una salida a campo a la población de Santo Domingo en Tepoztlán en el estado de Morelos donde se ilustró el paisaje montañoso característico, así como diversos motivos naturales. En esta práctica se hizo énfasis en la importancia del ambiente y en las posibilidades de recreación de formas y motivos en la creación de una ilustración ambiental.

Otras prácticas fueron realizadas en el Museo de Santa María la Ribera, donde se dibujaron fósiles, así como la visita al Museo Nacional de Antropología e Historia.

Para la práctica de dibujo de aves se contó con una espléndida visita a la granja La Siberia, en Ixtapaluca, misma que cuenta con una gran diversidad de especies, algunas de ellas en peligro de extinción o de crianza en cautiverio. Esta sesión fue de gran motivación para los participantes, ya que la majestuosidad y colorido de las aves son una magnífico modelo para la ilustración de la historia natural.

Un ejercicio muy significativo fue el relacionado con la ilustración de artrópodos realizada en el laboratorio de Entomología de la UAM Xochimilco, donde se partió de modelos entomológicos coleccionados, y con el uso en algunos casos del microscopio, se expresó con gran viveza, debido al tiempo dedicado y a la sensibilidad despertada entre los participantes, las especies ilustradas en técnicas de lápices de colores y acuarela motivados a partir de las formas y colores de los artrópodos. Cabe mencionar que para la realización de este ejercicio se contó con la valiosa colaboración de los biólogos José Francisco Cervantes y Áurea Hilda

Mónica González Aragón, *Lepidóptero*, Laboratorio de Entomología, UAM Xochimilco, Acuarela y lápices de color

Huacuja, quienes proporcionaron todas las facilidades para dicha práctica.

Especial importancia tuvieron a lo largo del curso los conceptos formales propuestos por las vanguardias artísticas de siglo xx, mismas que se fueron exponiendo por el maestro De Oyarzabal en cada una de las sesiones de taller, resaltando su importancia y su riqueza visual en diversos aspectos como la composición, el color, la temática o la manera particular de abordar la obra artística, ya sea figurativa, abstracta, impresionista, expresionista, simbolista, etcétera, que cada vanguardia planteó.

Consideramos que para la universidad este diplomado no sólo fue todo un éxito por los alcances logrados y la gran calidad de los trabajos de los participantes, sino también porque se reafirmaron las bases para que en un futuro cercano se pueda desarrollar una especialidad relacionada con la ilustración de la historia natural y con la divulgación científica, partiendo del principio de la interdisciplina y de la necesidad del desarrollo científico en nuestro país, en particular en el desarrollo de la investigación y divulgación de la ciencia y en actividades vinculadas con el estudio y aprovechamiento de los recursos biológicos, en especial en lo relativo a la producción y difusión de documentos científicos entre los propios especialistas, así como la divulgación entre el público en general y la enseñanza de las ciencias biológicas.

Como conclusión podemos decir que con este tipo de diplomados se despierta un gran interés en los grupos académicos, ya que presenta alternativas en las experiencias interdisciplinarias y contribuyen directamente al respeto y conservación de los ecosistemas y sus habitantes.

Guillermo Ruiz Contreras, Saltamontes, *Taeniopoda auricornis*, Laboratorio de Entomología, UAM Xochimilco, lápices de color

