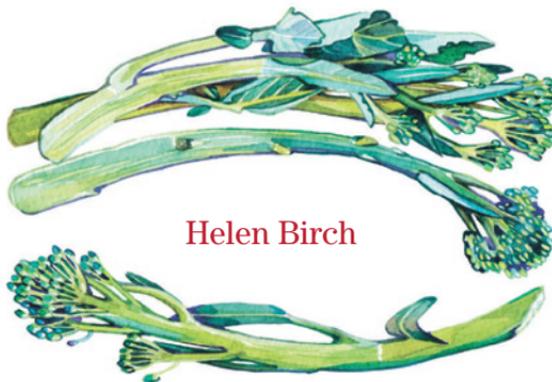

Ilustración botánica

Técnicas contemporáneas para dibujar flores y plantas

Helen Birch

Título original: *Just Draw Botanicals. Beautiful Botanical Art, Contemporary Artists, Modern Materials*, publicado originalmente en 2018 por The Bright Press, un sello del grupo Quarto.

Un libro concebido, diseñado y producido por The Bright Press, un sello de The Quarto Group
Dirección creativa: James Evans
Diseño: Ian T. Miller

Diseño de la cubierta: Toni Cabré/Editorial Gustavo Gili
Traducción de Darío Giménez

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
La Editorial no se pronuncia ni expresa ni implícitamente respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión.

© Quarto Publishing, 2018

© de la traducción: Darío Giménez, 2018

para la edición castellana:

© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2019

Printed in China

ISBN: 978-84-252-3184-1

Depósito legal: B. 23806-2018

Editorial Gustavo Gili, SL

Via Laietana, 47, 2.º, 08003 Barcelona, España. Tel.: (+34) 93 3228161

Valle de Bravo, 21, 53050 Naucalpan, México. Tel.: (+52) 5555606011

Imágenes de la cubierta

(de izquierda a derecha y de arriba abajo):

Laura Silburn, Denise Ramsay, Sarah Melling, Valesca van Waveren, Marianne Grundy, Holly Exley, Victoria Braithwaite

Imágenes de la contracubierta

(de izquierda a derecha):

Julia Trickey, Fiona Wheeler, Carolyn Jenkins, Leigh Ann Gale

Ilustración botánica

Técnicas contemporáneas para dibujar flores y plantas

Helen Birch

GG[®]

Índice

Cómo navegar por este libro	5
Índice visual.....	6
¿Por qué botánica?.....	10
Las obras	12
Fundamentos del arte botánico	194
Materiales.....	196
Más referencias	202
Índice de artistas	204
Índice alfabético	206
Agradecimientos.....	208

Derecha: *Primula "Silver Lace"*,
de Laura Silburn

Cómo navegar por este libro

Además del índice de contenidos que figura en las páginas siguientes, hemos incluido un índice visual y otro por artistas para que te ayuden a consultar este libro. Úsalos para encontrar con rapidez información o dibujos específicos.

ÍNDICE VISUAL

Dado que este libro pretende servir tanto de inspiración visual como de descripción técnica, hemos incorporado un índice visual de la **página 6 a la 9**. Si quieres encontrar una imagen que ya has visto en las páginas de este libro, o si buscas un estilo, color o fondo concretos, este índice te servirá para localizar directamente la página en la que aparece. En cada miniatura del dibujo figura el número de la página correspondiente.

ÍNDICE POR ARTISTAS

Si prefieres buscar imágenes por autor, en las **páginas 204 y 205** dispones de una lista alfabética de todos los artistas.

En ella, además de la relación de páginas donde aparecen sus obras, encontrarás enlaces a su blog o su web para que puedas consultar otros trabajos suyos.

Arriba: *Orilla del sendero*,
de Hennie Haworth

15

23

35

43

51

17

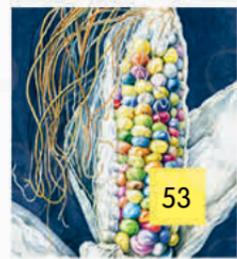
29

37

45

53

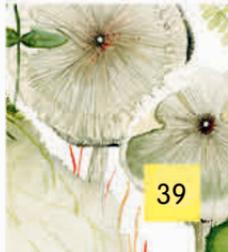
19

25

31

39

47

55

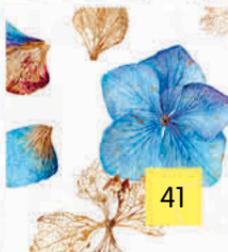
21

27

33

41

49

57

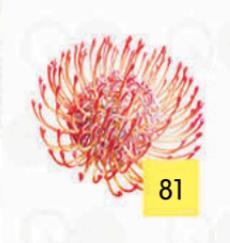
59

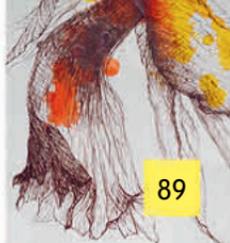
65

73

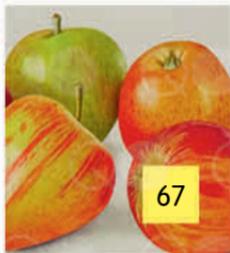
81

89

97

67

75

83

91

99

61

69

77

85

93

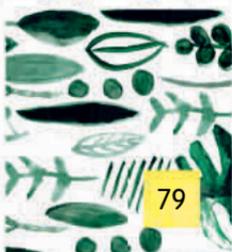
101

63

71

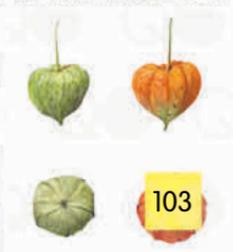
79

87

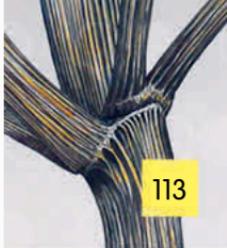
95

103

105

113

127

135

107

115

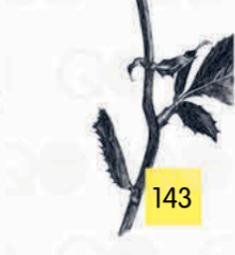
121

129

137

143

109

117

123

131

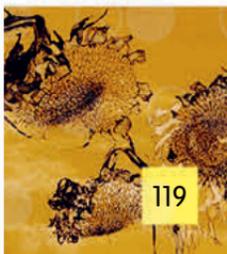
139

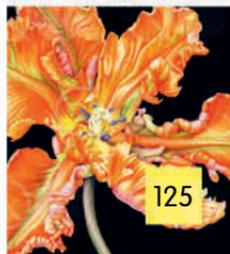
145

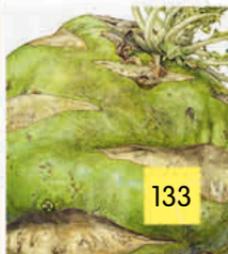
111

119

125

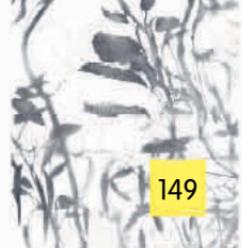
133

141

147

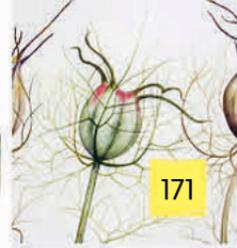
149

157

163

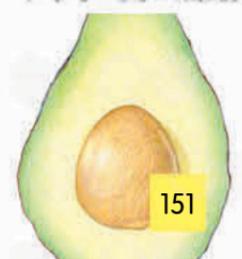
171

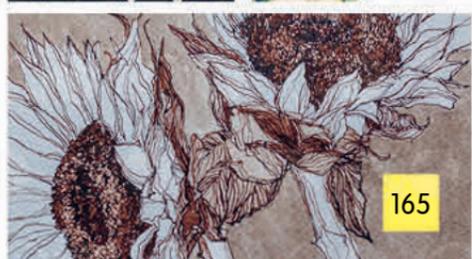
179

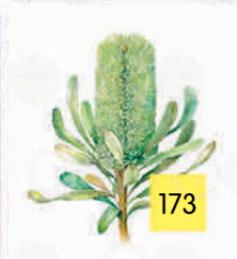
187

151

165

173

181

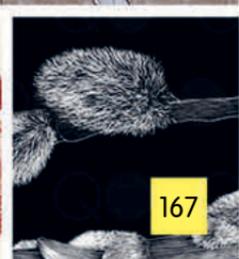
189

153

159

167

175

183

191

155

161

169

177

185

193

¿Por qué botánica?

Este libro ofrece un amplio recorrido por el ámbito de la ilustración botánica. Muchas de las obras recogidas están realizadas a la acuarela, la técnica tradicional y más habitual de plasmar la flora, pero también se incluyen otras técnicas artísticas, así como nuevos métodos digitales.

El arte del dibujo y la pintura de motivos botánicos surgió hace siglos debido a la necesidad de registrar y conservar datos y conocimientos acerca del reino vegetal, fuente de alimento y recursos medicinales y motivo de fascinación constante. Hoy en día, los botánicos siguen precisando de ilustraciones de alta calidad para sus publicaciones científicas y, además, la demanda y el interés por el arte botánico se han visto renovados en los últimos tiempos.

La ilustración botánica, el arte botánico y las obras de arte con contenido botánico presentan diferencias fundamentales, pero tienen en común su fuente de inspiración: el mundo vegetal. La ilustración botánica —en su mayoría, obras monocromáticas— proporciona a los

botánicos información rigurosa sobre un espécimen vegetal. El arte botánico, dentro del que se engloba el grueso de obras de este libro, se ocupa de representaciones científica y botánicamente correctas, pero que ponen mucho más énfasis en el valor estético y suelen pintarse en color sobre fondo liso. Por último, en las pinturas de flores, u obras de arte con contenido botánico, se suele experimentar con conceptos e ideas más amplios: naturalezas muertas, contextos, impresiones, percepciones, metáforas y demás.

Las plantas que aparecen en este libro se han observado tanto en espacios cotidianos como exóticos; algunas se han hallado en viajes específicos de investigación y otras muchas han crecido en el jardín de los propios artistas. Al optar por la botánica, a uno nunca le faltan motivos para plasmar: se calcula que la cantidad de especies de plantas existentes oscila entre 350.000 y más de un millón.

Todos los artistas que figuran en este libro han escogido motivos botánicos de especial significado para ellos y han

trabajado con materiales que les fascinan o les atraen. Muchos se han formado en el arte botánico procedentes de oficios muy distintos; los hay que son diseñadores especializados en motivos florales y otros que acaban de graduarse en Bellas Artes, que han ganado premios por sus obras o que se dedican a dibujar motivos botánicos con intención meditativa y terapéutica. Sus trabajos se han seleccionado con el objetivo de inspirarte y que tú también practiques el arte botánico.

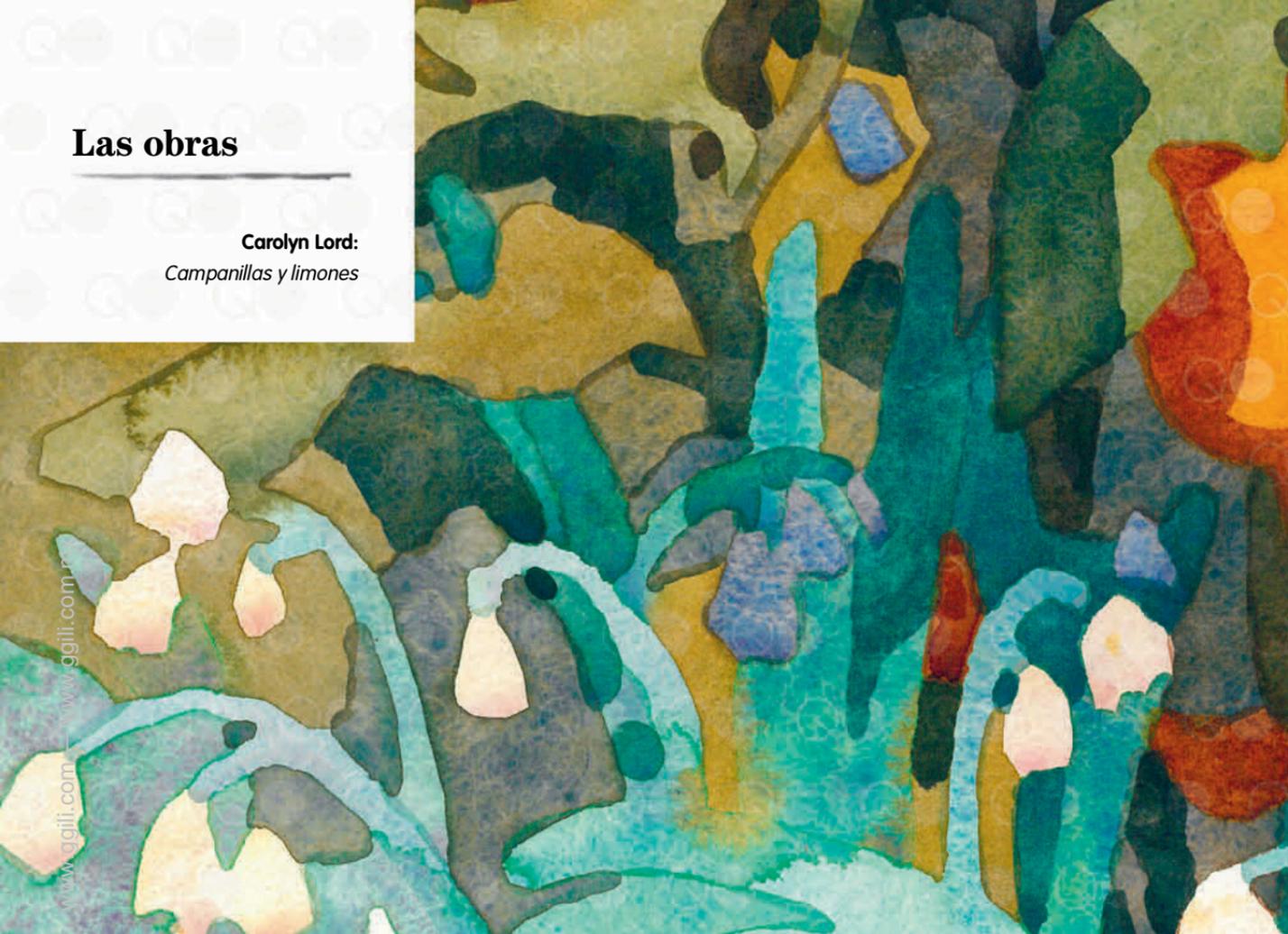
Arriba: *Banksia aemula*,
de Robyn Graham

Izquierda: Familia de lirios,
de Jan van der Kamp

Las obras

Carolyn Lord:

Campanillas y limones

Drama

Marie Burke

Burke empezó dedicándose a la forja artística, especialmente a la escultura en acero forjado, antes de pasarse a la pintura botánica. Localizar formas impactantes y efectistas en la naturaleza es algo que todavía le fascina.

Su acuarela *Peonía* es impresionante y llamativa, y Burke ha enfatizado estas características en su manera de pintarla. “Mi idea era llenar todo el papel y regodearme en los suntuosos colores y formas que iban surgiendo”, cuenta. “Esta peonía, de una belleza madura, había pasado ya su mejor momento. Me fijé en las formas cambiantes de los pétalos, que empezaban a marchitarse y enroscarse, así como en los colores, que se iban intensificando y oscureciendo justo antes de tornarse marrones. Ese proceso, cuando una flor se va marchitando, nos deja unas imágenes de lo más esculturales”.

Truco Es fácil encuadrar sin necesidad de recurrir a tijeras ni a un marco de cartón.

Se puede usar la edición fotográfica digital para probar distintos encuadres sin tocar el original. Además, es un proceso reversible.

Inspiración y ritmo

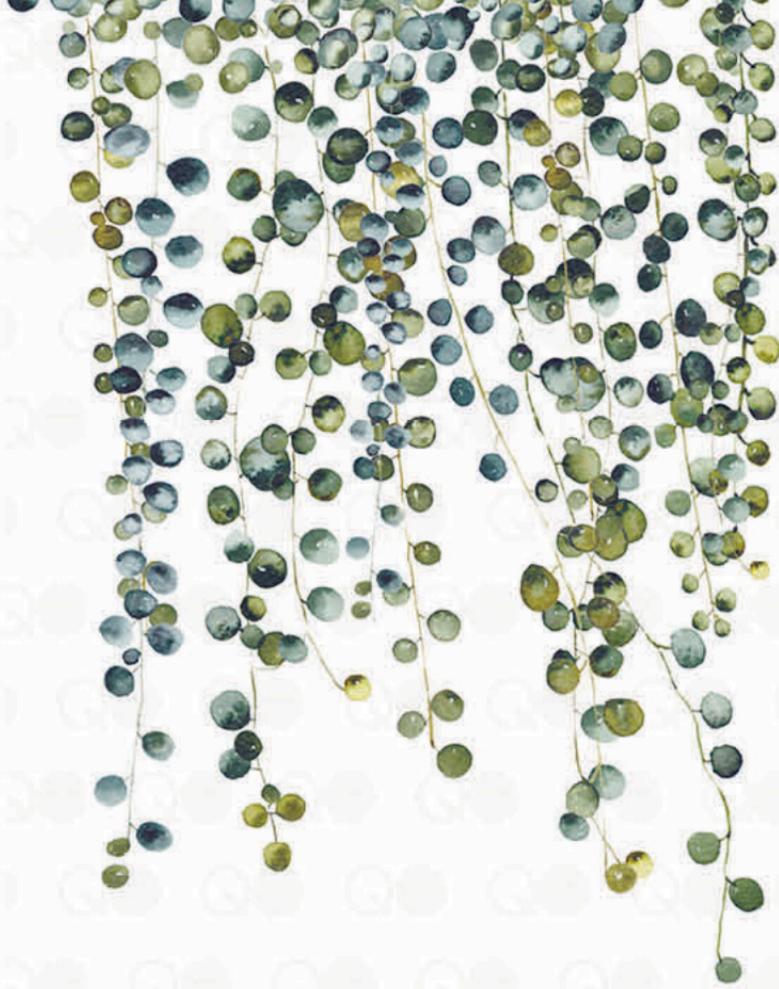
Trina Esquivelzeta

La planta rosario es una habitual de muchas casas. Sus tallos se desbordan de la maceta en la que crecen y tienen el aspecto que su propio nombre indica: unas hojas carnosas redondas, que recuerdan a guisantes y que cuelgan como si fueran cuentas ensartadas en los tallos.

En esta *Planta rosario impresa*, Esquivelzeta ha combinado la pintura a la acuarela con la manipulación digital para producir esa profusión de "cuentas". Los tallos y algunas hojas los pintó a base de lavados de acuarela verde y azul.

Luego, Esquivelzeta escaneó y superpuso en Photoshop varias versiones del trabajo "para conseguir ese efecto de una multitud de rosarios colgantes".

Truco Escanear y digitalizar el trabajo es un buen hábito. Así tienes un archivo digital de tus obras acabadas y puedes usarlo para tener archivadas varias fases de un trabajo en curso o, como en este caso, para manipular digitalmente la imagen.

Color en clave alta

Claire Pelta

Pelta ha elegido una paleta de colores predominantemente claros para su *Nigella*, una pintura a base de óleo “celeste sobre blanco”. El concepto de color en clave alta procede de la fotografía y significa que los valores tonales de una pintura se han forzado hasta el extremo más claro de la escala tonal. Pelta afirma que su trabajo “es meticuloso en los detalles, aunque a una escala mayor que la natural. Pretendo crear obras que sean a la vez sensibles e impactantes, basándome en los colores de la naturaleza, desde los más pálidos y delicados hasta los más chillones e intensos”. Entre los azules claros y los malvas, el centro de tonos verdes intensos genera un contrapunto de color.

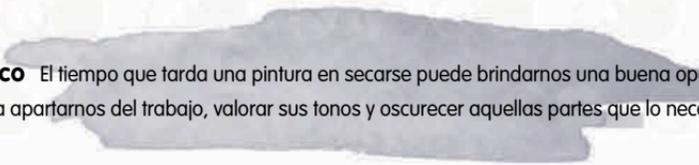
Truco Es muy importante comprender cómo funcionan los tonos. Prueba a mirar el motivo con los ojos entrecerrados. De ese modo se reducen los medios tonos y quedan los claros y los oscuros. Cuando hayas comprendido bien los valores tonales de tu motivo, podrás optar por ceñirte a los tonos más claros (clave alta) o a los más oscuros (clave baja) en tu trabajo.

Lavados superpuestos

Victoria Braithwaite

Esta pintura que ha hecho Braithwaite de una mora, el fruto de la zarzamora, es notable por su patente realismo: la piel, de un brillo sensual, imita de manera convincente a la de la fruta de verdad. Una ilusión como esta se logra conociendo los tonos que componen el objeto que estamos observando: la gama de claros y oscuros que va desde las zonas más iluminadas a las más sombrías. La superposición de lavados transparentes de acuarela, que se han ido aplicando de manera gradual cada vez más y más oscuros, se conoce también como veladura. Es importante dejar secar cada capa antes de aplicar la siguiente. En *Zarzamora*, Braithwaite ha usado un pincel seco para añadir detalles una vez terminadas de aplicar todas las capas de lavados.

Truco El tiempo que tarda una pintura en secarse puede brindarnos una buena oportunidad para apartarnos del trabajo, valorar sus tonos y oscurecer aquellas partes que lo necesiten.

