

Breve
introducción
al dibujo
de árboles

La colección de
ilustración botánica
de la Biblioteca del
Real Jardín Botánico

REAL JARDÍN
BOTÁNICO

BETVLA.

BETVLA calfaciet folijs, siccabit itemq̄.
Absterget, viresq̄. dabit, simul attenuandi;
Ipsa etiam folijs aperit, simul atque resoluit;
Calfacit, & mouit cortex bitumine plenus;

La ilustración botánica es la disciplina de la comunicación visual que, sirviéndose de técnicas artísticas, busca representar una planta de la manera más precisa posible, intentando plasmar en un dibujo aquello que la caracteriza e identifica.

La Biblioteca del Real Jardín Botánico (RJB) alberga una de las colecciones de libros y revistas sobre botánica y horticultura más importantes del mundo. Su colección, que en muchos casos incluye ejemplares únicos, abarca un período histórico que va desde los comienzos de la imprenta (mediados del s. XV) hasta la actualidad, y es un claro reflejo de la enorme y variada biodiversidad vegetal y fúngica de nuestro planeta.

A través del proyecto europeo Linking Biodiversity and Culture Information (Linbi) la Biblioteca del RJB ha localizado, identificado, descrito y organizado una colección compuesta por más de 70.000 ilustraciones botánicas procedentes de la colección de sus libros más valiosos, antiguos y especiales. Diferentes épocas, artistas, estilos y técnicas de impresión quedan visiblemente bien representados.

Esta impresionante colección de ilustración botánica se encuentra ya disponible en internet para que cualquier persona interesada pueda localizar ilustraciones de plantas y hongos a través de la principal plataforma de patrimonio digital europeo, Europeana <https://www.europeana.eu/es> o a través de la página web de la Biblioteca Digital del RJB <https://bibdigital.rjb.csic.es/>

Os animamos a explorar y a consultar la colección digital de ilustración botánica, a (re-)utilizarla en proyectos de cualquier índole y que requieran documentarse, inspirarse o simplemente disfrutar de las plantas, flores, hojas, frutos, semillas, raíces, etc. que por primera vez se ofrecen en formato digital adecuadamente descritas e identificadas.

A continuación, y como ejemplo de uso de la colección, os presentamos esta Breve introducción al dibujo de árboles elaborada y diseñada por el artista Baldi Pérez. En ella, además de mostrar unos preciosos dibujos realizados a tinta del abedul (*Betula alba*) se incluyen útiles y prácticos consejos, recomendaciones, sugerencias e ideas para tener en cuenta a la hora de abordar un proyecto de estas características.

Félix Alonso Sánchez

Jefe de la Unidad de Biblioteca del Real Jardín Botánico

El proyecto de ilustración

Materiales

La elección de materiales suele ser, sobre todo al principio, un verdadero quebradero de cabeza. Si visitamos cualquier tienda de bellas artes es fácil sentirse abrumado ante tanta variedad. Afortunadamente, dibujar con rotuladores de tinta como en este caso, facilita mucho este primer paso.

Para nuestro proyecto de ilustración utilizaremos los siguientes materiales:

Para los bocetos previos:

- Papel para esbozo con un gramaje de 160g/m² mínimo.
- 1 rotulador con la punta de pincel negro.
- 1 rotulador con la punta de pincel gris (opcional).

Para la ilustración final:

- 1 lápiz de grafito: HB o H.
- 1 goma de borrar blanda, de las utilizadas para carboncillo.
- 3 Rotuladores calibrados de tinta negra: 003, 005 y 01.
- 1 rotulador acrílico blanco de punta fina.
- Lápices de colores (opcional)
- 1 cuchilla.
- 1 regla
- 1 pliego de papel 100% algodón. Satinado de 300g/m².
- Soporte de madera tamaño DIN A3.
- Cinta de pintor.

De todos estos materiales, sin duda, el más importante es el papel. Es básico trabajar la ilustración final en papeles de calidad: 100% algodón, de un gramaje de 300g/m² o superior y libres de ácidos. Existen papeles para acuarela de acabado satinado de la marca Arches, Fabriano o Canson, perfectos para este proyecto. De esta forma evitamos deformaciones, que el papel envejezca sin amarillear y favorece las correcciones con cuchilla, algo fundamental cuando trabajamos con tinta.

Utilizar rotuladores calibrados de puntas tan finas nos permite crear una gama de matices impensable hace un tiempo utilizando otros materiales. En el mercado encontramos marcas como Sakura, Kuretake o Uni Pin con pigmentos que no se atenúan, resistentes al agua y sin ácidos.

Igual de interesante resulta, por su versatilidad, emplear un rotulador de punta de pincel para realizar bocetos previos o como ejercicio para ganar soltura en el trazo.

El proyecto de ilustración

Preparación de la imagen

Abedul, *Betula alba*.
Dehesa de Somosierra.

Encuadre definitivo .

Dibujar árboles, debido a sus proporciones, puede resultar una tarea difícil en ocasiones. Es complicado abarcarlos de una sola mirada y la mayoría de las veces sus formas se mezclan con el entorno. Además, cuando encontramos un árbol aislado nos obliga a irnos lejos para verlo completo perdiendo de vista los detalles. Cuando nos acercamos a un árbol y observamos sus formas de manera independiente vemos el potencial artístico de cada una de ellas. El tronco, las hojas, sus frutos o la combinación son motivos muy interesantes para dibujar.

Preparación de la imagen

Cuando la óptica de la cámara no permite fotografiar el árbol completo sin perder detalle, hacer varias fotos (Foto 1) que lo abarquen es una buena solución. La mayoría de programas de edición fotográfica permiten fusionarlas y crea una sola imagen.

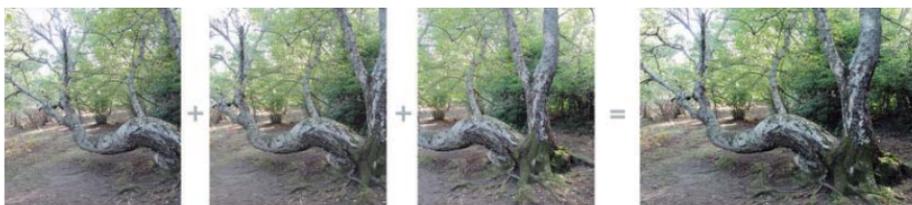

Foto 1

Una vez tenemos la foto definitiva elegimos la composición. En el caso de nuestro abedul elegimos un encuadre que destaque la zona del cuello del árbol y el tronco horizontal, característica que lo hace tan especial.

El siguiente paso sería crear una versión en blanco y negro (Foto 2). Esta imagen nos servirá para ver la gradación de grises y trabajar correctamente la profundidad y los volúmenes del dibujo. También nos ayudará a crear planos detalle (Foto 3) de las zonas que consideremos más importantes del árbol.

Foto 2.

Foto 3.

El proyecto de ilustración

Bocetos previos

Tronco de eucalipto. *Eucalyptus camaldulensis*. © Baldi Pérez.

Pino negro. *Pinus uncinata*. © Baldi Pérez.

Sófora. *Styphnolobium japonicum*. © Baldi Pérez.

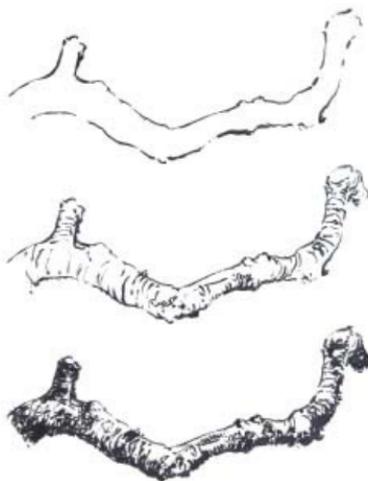
Es aconsejable durante el estudio del árbol realizar los apuntes directamente a tinta, por ejemplo con la ayuda de un rotulador-pincel, y olvidarse del lápiz y de la goma de borrar. Cuando no tenemos posibilidad de corregir, el trazo se vuelve más seguro y fluido, perdemos el miedo a equivocarnos. Toda esa confianza que ganamos en el esbozo hace que afrontemos el dibujo final con mucha más seguridad.

El rotulador-pincel nos obliga a analizar cuáles son las zonas de luces y sombras, obligándonos a crear los tonos intermedios a base de trazos superpuestos o alternando líneas finas y gruesa.

También podemos marcar las sombras utilizando un rotulador pincel gris, toda esta información será muy útil cuando trabajemos la ilustración definitiva.

La creación de apuntes nos ayuda a entender mejor la estructura del árbol. Es importante tener claro, entre otras cosas, la orientación del tronco y ramas y observar sus volúmenes.

Siempre es recomendable dibujar directamente del natural, aunque terminemos recurriendo a una foto para la ilustración final. Nuestro ojo es capaz de captar detalles que se le escapan a la cámara de fotos.

En el ejemplo de arriba, observamos como en tres pasos podemos realizar bocetos con mucha información útil para nuestro proyecto final.

Izquierda. Apunte realizado con rotulador-pincel.

Derecha. Detalle del tronco de abedul donde se observan mejor las raíces.

El proyecto de ilustración

Preparación de la ilustración final

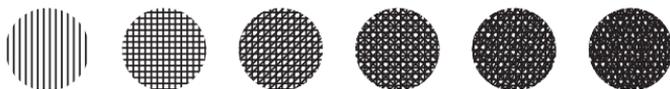
Para este dibujo, cortaremos el pliego de papel en cuatro partes iguales. Cortar este tipo de papel directamente con la mano hace que los bordes queden irregulares, una bonita característica de este tipo de papeles. Pegar la hoja con cinta de pintor a un soporte de madera, ayuda a evitar que el dibujo se pueda doblar accidentalmente.

Como el dibujo final es bastante más grande que la impresión, se recomienda utilizar una cuadrícula para el encaje en lápiz. Esto permite trasladar el dibujo al formato final de manera proporcional. Primero se crea la cuadrícula sobre la foto y luego se traslada al papel.

Para el encaje utilizamos un lápiz H o HB. El dibujo tiene que ser el mínimo, sin apretar demasiado y marcando sólo las líneas que nos hagan entender mejor los volúmenes y formas del árbol.

Una vez encajado empezamos a trabajar con tinta. Los rotuladores calibrados de puntas tan finas nos permiten crear una gran cantidad de matices. Es el momento de aplicar todo el estudio tonal que hicimos en los bocetos.

Cuando dibujamos troncos se requiere alcanzar un nivel alto de detalle para representar correctamente la textura de su corteza. Superponiendo tramas de líneas podemos crear una amplia gama de grises.

Un ejemplo del efecto que conseguimos superponiendo capas de líneas con distinto ángulo

Este tipo de rotuladores también nos permiten jugar con la carga de tinta, a medida que se van gastando los grises son más sutiles y el nivel de detalle superior. Esto resulta muy útil cuando empezamos el dibujo a tinta tras el encaje.

Dibujaremos por capas. Las primeras es importante que sean tramas muy suaves o perderemos las zonas de luces. A continuación, iremos añadiendo tramas a medida que necesitemos crear tonos mas oscuros de grises. La calidad del detalle dependerá de estas transiciones de grises. Son muy importantes a la hora de crear volúmenes y sensación de profundidad en la ilustración.

Una vez acabado el dibujo a tinta puede ser interesante añadir algún detalle con el rotulador acrílico blanco (Foto 1) o rascando suavemente con la cuchilla en zonas que necesitamos recuperar el blanco del papel (Foto 2).

Foto 1

Foto 2

Por último, se puede añadir algo de color al dibujo utilizando lápices. En nuestra ilustración final se han utilizado para resaltar las zonas con musgo en el cuello del árbol y raíces.

El proceso puede acabar aquí o, con vistas a posibles impresiones de nuestro dibujo, podemos escanearlo y seguir trabajando con programas de edición fotográfica (Foto 3). El mundo digital es un campo de infinitas posibilidades artísticas.

Foto 3.

El ilustrador

Baldi Pérez (Cádiz)

De formación autodidacta, desarrolla la mayor parte de su trayectoria laboral en el campo del diseño gráfico y la ilustración.

En 2018 empieza a dibujar la colección de bonsáis del RJB y un año mas tarde, estos apuntes, terminan convirtiéndose en la serie de ilustraciones “Naturaleza mínima”, expuestas en el Real Jardín Botánico y en la Casa de las Ciencia de Valencia.

Actualmente, su trabajo artístico está centrado en el estudio y dibujo de árboles, en concreto en una serie de ilustraciones de troncos que verá la luz en 2021.

<https://www.baldiperez.com>

Créditos

Ilustraciones procedentes de la biblioteca del Real Jardín Botánico

Página 2.

Durante, Castore. 1617. *Herbario novo*. <https://bibdigital.rjb.csic.es/idurl/1/13545>. CC BY-SA-NC.

Página 4.

Pallas, Peter Simon. 1784. *Flora Rossica* [...]. <https://bibdigital.rjb.csic.es/idurl/1/11698>. CC BY-SA-NC.

Página 5.

Petermann, Wilhelm Ludwig. 1846-1849. *Deutschlands Flora*. <https://bibdigital.rjb.csic.es/idurl/1/12621>. CC BY-SA-NC.

Lonitzer, Adam. 1551. *Natvralis historiae opvs novvm*. <https://bibdigital.rjb.csic.es/idurl/1/14179>. CC BY-SA-NC.

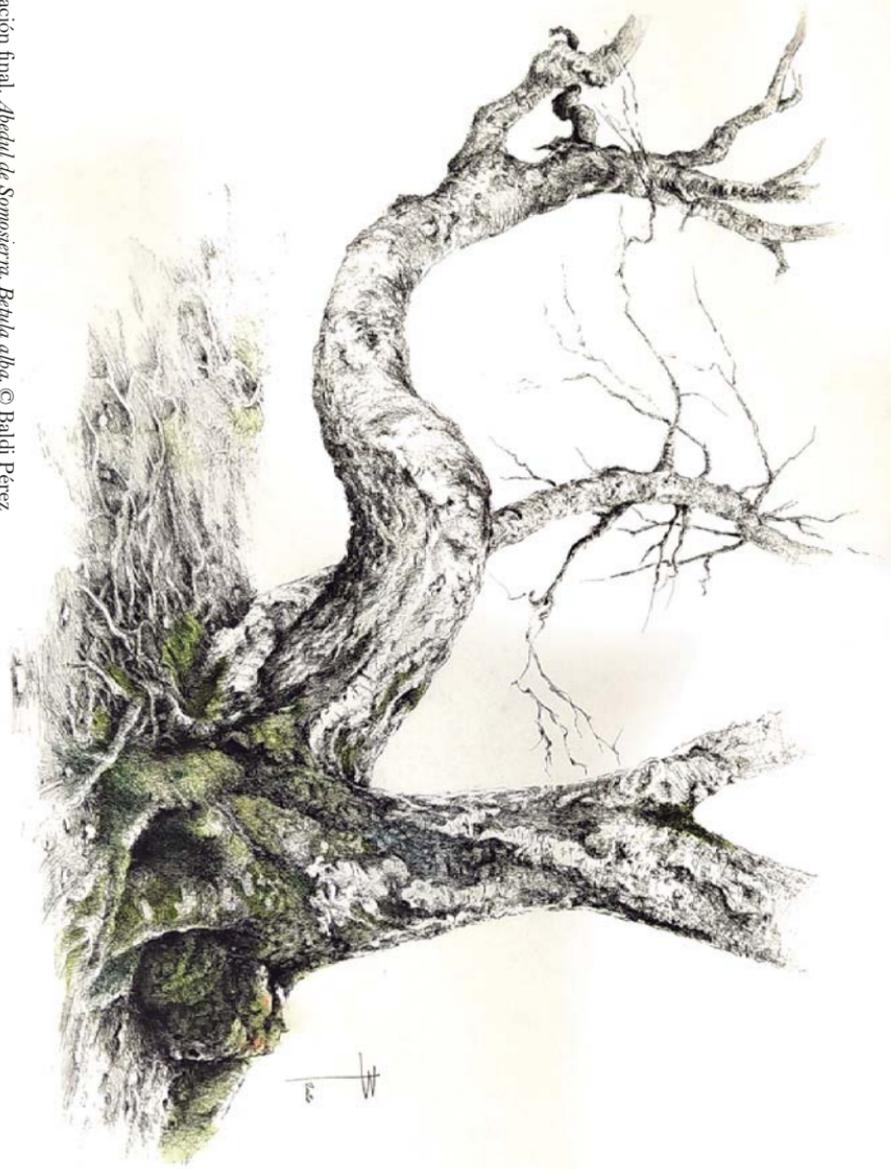
Pallas, Peter Simon. 1784. *Flora Rossica* [...]. <https://bibdigital.rjb.csic.es/idurl/1/11698>. CC BY-SA-NC.

Imágenes e ilustraciones

Páginas 1, 6, 8, 9,11 y 14. Fotografía y edición. Baldi Pérez.

Páginas 12 y 13. Fotografía. Violeta Pérez de Pablo.

Página 10, 13, 15. Ilustraciones © Baldi Pérez

Scan and download
the english version

linBi

Co-financed by the Connecting Europe Facility of the European Union

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

REAL JARDÍN
BOTÁNICO

www.rjb.csic.es