

DIBUJO Y PINTURA PARA NATURALISTAS

CAPÍTULO-3-ILUSTRACIÓN NATURALISTA.

3-IMÁGENES EN BLANCO Y NEGRO

3a- Pautas generales.

a-Un tipo para cada necesidad.

b-Evaluación costo-tiempo.

3b-Tipos de ilustraciones en blanco y negro

a-Viñeta lineal simple

b-Viñeta con volumen simple

c-Viñeta con dos volúmenes simples

d-Viñeta tridimensional

3c-Estilos de imágenes

a-Estilo tridimensional.

b-Viñetas con relleno pleno.

c-Viñeta lineal compuesta.

d-Fondo blanco o fondo ambientado.

3d-Materiales:

a-Lápices y carbonillas.

b-Estilográficas, microfibras y similares.

c-Tipos de papel, calcos, cartulinas.

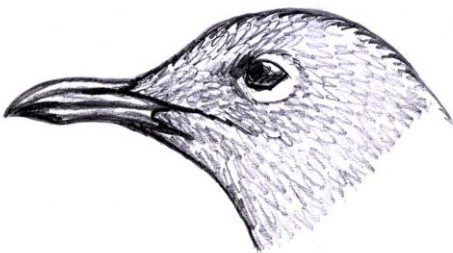
3e-Sistemas de calcado.

3-IMÁGENES EN BLANCO Y NEGRO

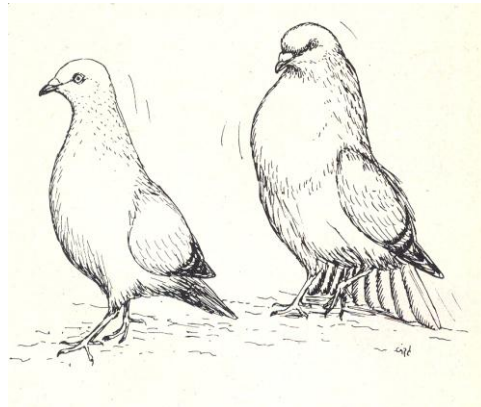
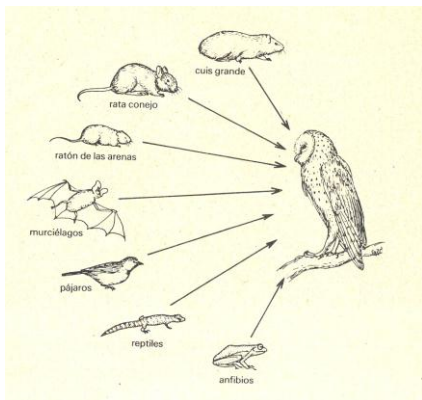
3a-Pautas generales:

a-Un tipo para cada necesidad.

Es distinto, cuando uno **quiere** hacer un dibujo, que cuando **tiene** que hacerlo. La diferencia principal es que dibujar **por placer**, es precisamente disfrutarlo; así que uno puede dedicarle el tiempo que quiera y en el momento que crea conveniente y sobre todo le salga como le salga.

Hacer **ilustraciones para publicar** es muy diferente, no solo hay que cumplir con plazos, sino que también con pautas de calidad y estilo, medidas requeridas para la publicación, etc.; obviamente al entregar se juzgará la calidad o errores, que habrá que subsanar o repetir el trabajo.

Por lo menos hasta hace pocos años, era frecuente realizar ilustraciones para diversas publicaciones sobre naturaleza, guía turística, etc. La producción editorial, por desgracia ha disminuido no solo por cuestiones de costos, sino por la irrupción violenta y voluminosa de la fotografía digital e internet, más económicas y fáciles de acceder.

b-Evaluación costo-tiempo.

Al tratar sobre un trabajo y ya decidido qué **tipo** de ilustración se requiere, hay que tener una idea clara, de cuánto tiempo de dedicación llevará hacerlo (horas hombre) para evaluar si se puede cumplir con el plazo y si la retribución es aceptable. De acuerdo a esto y respetando la calidad requerida, podemos decidir qué **estilo** de ilustración haremos.

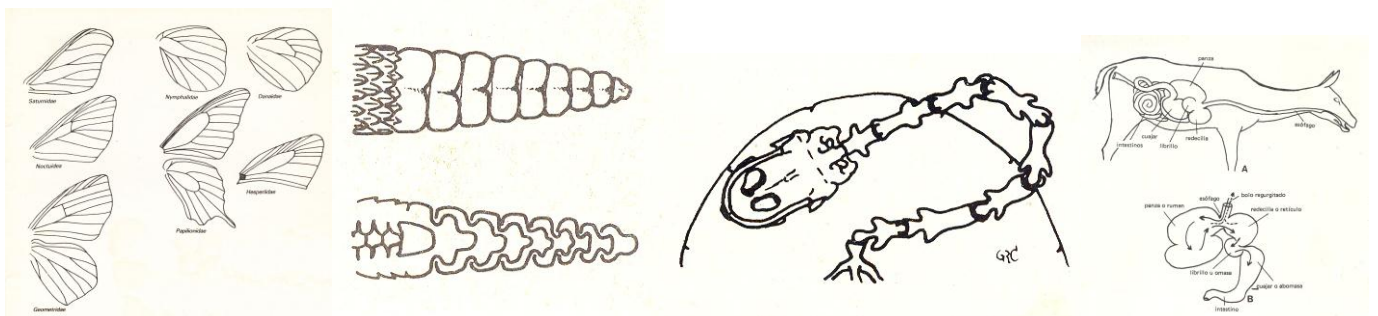
3b-Tipos de ilustraciones en blanco y negro

En un tema como este, una imagen **sí** vale más que mil palabras, así que ejemplificaremos con algunas de las numerosas ilustraciones que realizara para Fauna Argentina, una maravillosa colección, publicada, por el Centro Editor de América Latina entre 1983 y 88; que demandó una gran variedad de tipos de dibujos distintos.

No es muy clara la definición de términos, como **silueta**, **viñeta**, **dibujo**, **esquema**, y otros, que se utilizan en forma indistinta para mencionar estos trabajos, utilizaremos una terminología mixta, más práctica que real. Acá denominaremos **viñetas**, a ilustraciones de menos de 10 cm de lado y dibujos medianos o mayores a los otros.

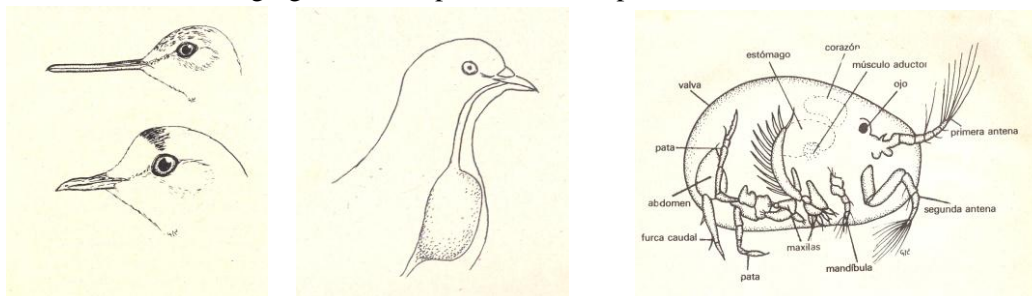
a-Viñeta lineal simple

Se trata de ilustraciones esquemáticas, donde solamente se dibuja el contorno o silueta, sin relleno alguno.

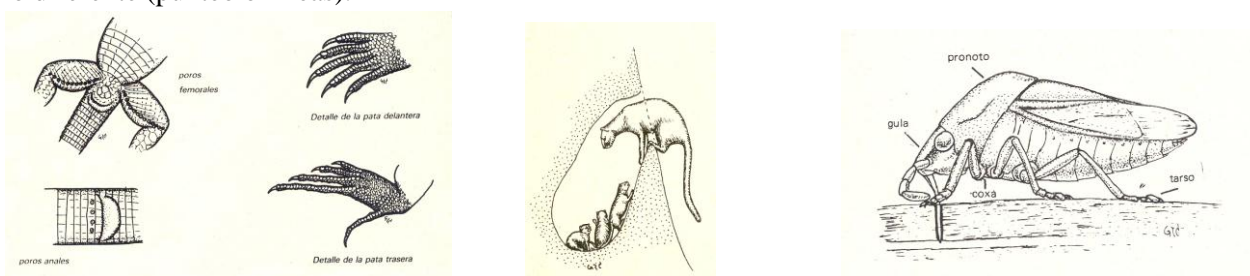
b-Viñeta con volumen simple

Cuando a la silueta lineal, le agregamos unos pocos detalles, para marcar cierto volumen.

c-Viñeta con dos volúmenes simples

A veces es necesario diferenciar dos texturas o esquematizar un corte de terreno o tronco. Para eso es importante usar un estilo diferente (punteo o líneas).

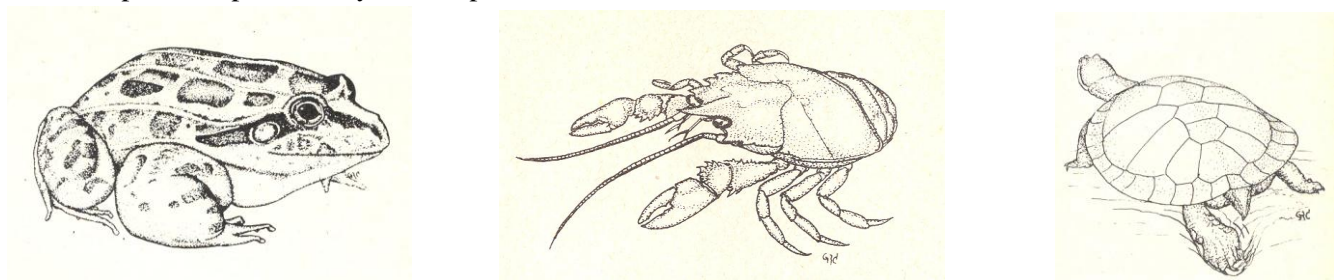

d-Viñeta tridimensional:

Es cuando se quiere dar una sensación bien clara de volumen, insinuando las zonas inferiores con más sombra y las curvaturas. En general para ilustración, basta con sintetizar los efectos de luces y sombras.

d1-Tridimensión, efecto con punteo.

Esta técnica, permite dar volumen, con apenas unos pocos puntos estratégicamente colocados. Es ideal para dar el efecto en pieles, caparazones y otras superficies, lisas o suaves.

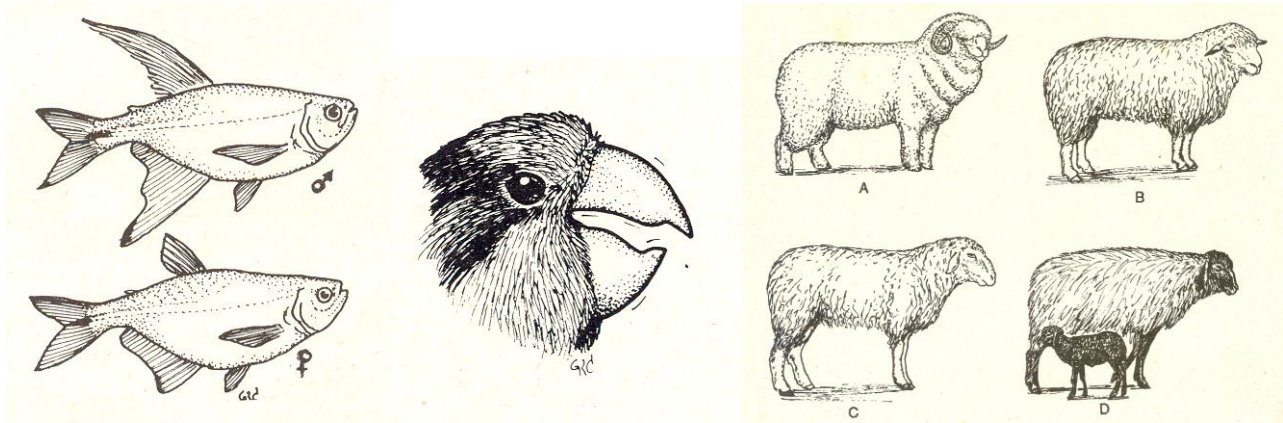
d2-Tridimensión, efecto con rayado.

Esta técnica se aplica mejor en animales con pelos, escamas o plumas, y otras superficies rayadas. Las líneas se realizan tratando de imitar la disposición de los mismos y concentrándolas en las partes inferiores (sombra).

d3-Tridimensión, efecto técnica mixta.

Obviamente en ciertos casos hay que combinar ambas técnicas e incluso hacer otras intermedias, como en el caso de las ovejas, donde se buscó dar una textura de la lana bien distinta.

3c-Estilos de imágenes:

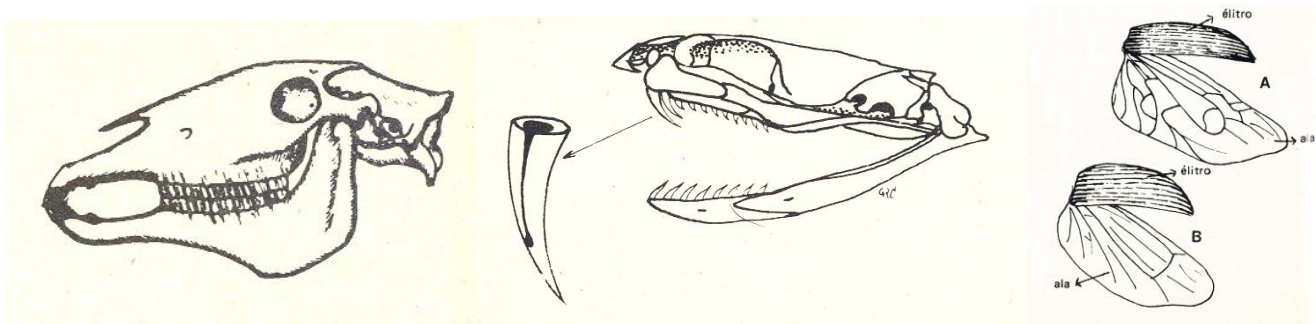
Se refiere al grado de detalle que se requiere o se le quiere dar al dibujo y dependerá de las necesidades de la ilustración, del tiempo disponible y de la paciencia.

a-Estilo tridimensional.

Ya mencionamos los tipos de técnicas para lograr una cierta tridimensión en un dibujo en blanco y negro. Pero a su vez se pueden diferenciar distintos estilos o niveles, de acuerdo al grado de trabajo, a través del número de puntos o líneas realizados.

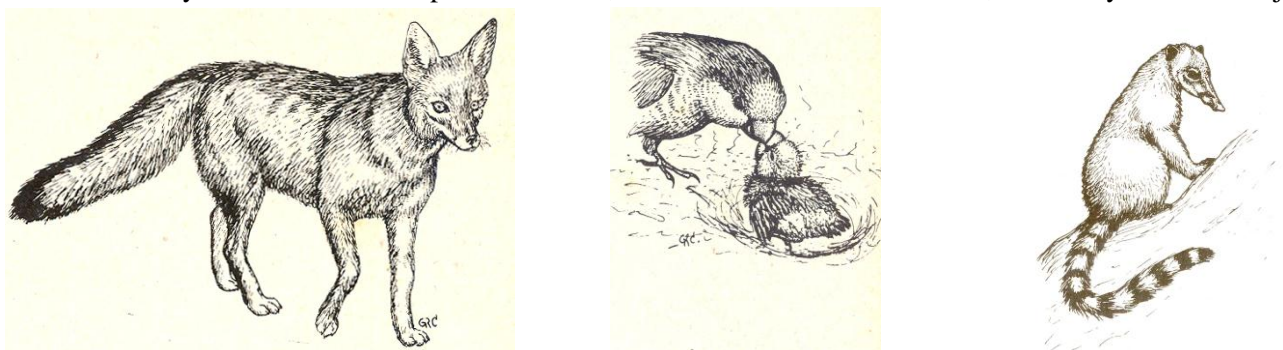
a1-Estilo tridimensional simple

Es un paso más de las viñetas con volumen simple, que ya mostramos. Acá el grado de marcado de los bordes se suma al punteo o líneas, en cantidad mínima.

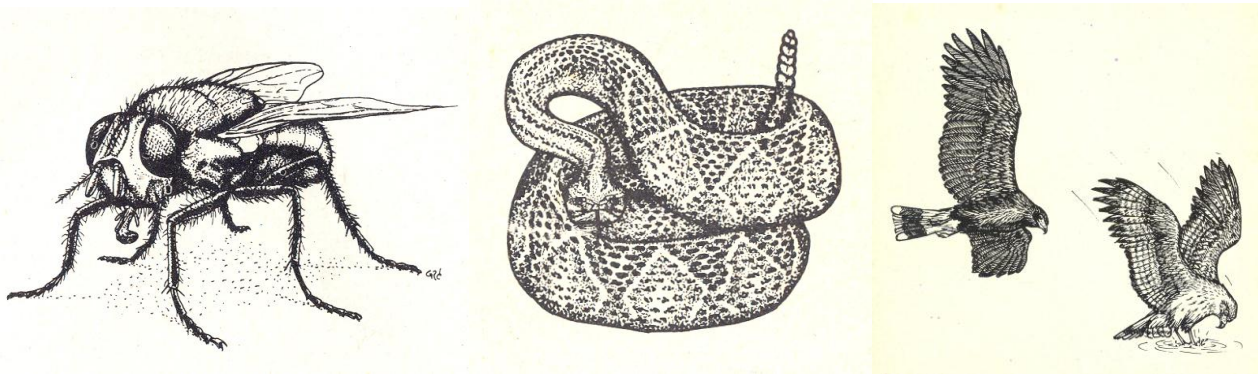
a2-Estilo Tridimensional medio.

Ya la cantidad y distribución de los puntos o líneas, definen claramente el volumen, sombras y textura del ejemplar.

a3-Estilo tridimensional máximo.

Se busca el mayor grado de detalles, sumando volumen, textura y contraste de colores (manchas, bandas, etc.). Es máximo en cada escala, porque ya no queda espacio entre puntos o líneas, como para que no se empaste el dibujo.

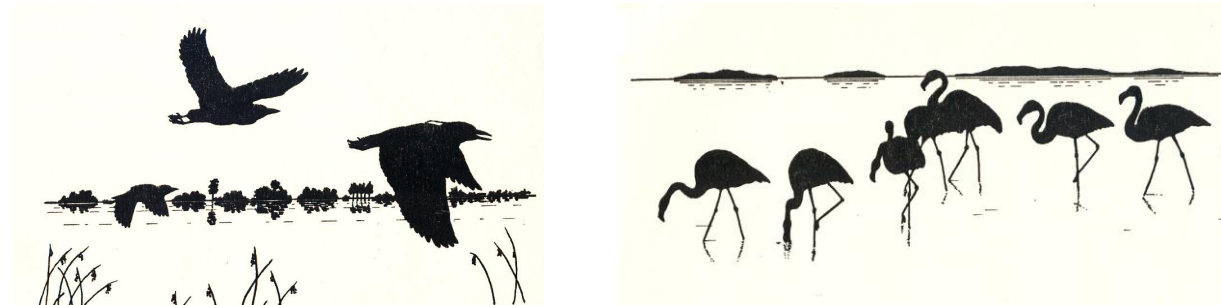
b-Viñetas con relleno pleno.

Para ciertos trabajos esquemáticos o logotipos, la técnica de rellenar siluetas con negro, otorga un lindo efecto.

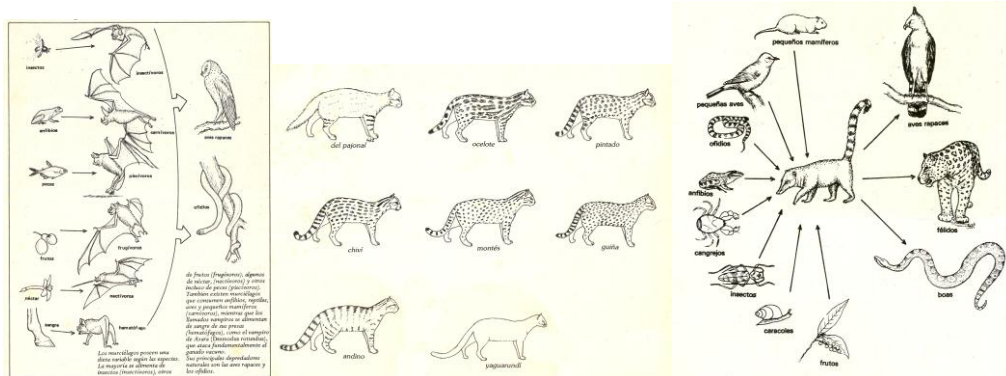
b1-Viñetas con contraluces

Incluso, con esta técnica se pueden armar bonitas y artísticas viñetas, jugando con contraluces.

c-Viñeta lineal compuesta.

Ciertos trabajos, necesitan diversas imágenes, para componer esquemas diversos. Los dibujos individuales en general tienen que ser muy pequeños (menos de 5cm de lado), lo que exige una técnica muy básica, pero más meticulosa.

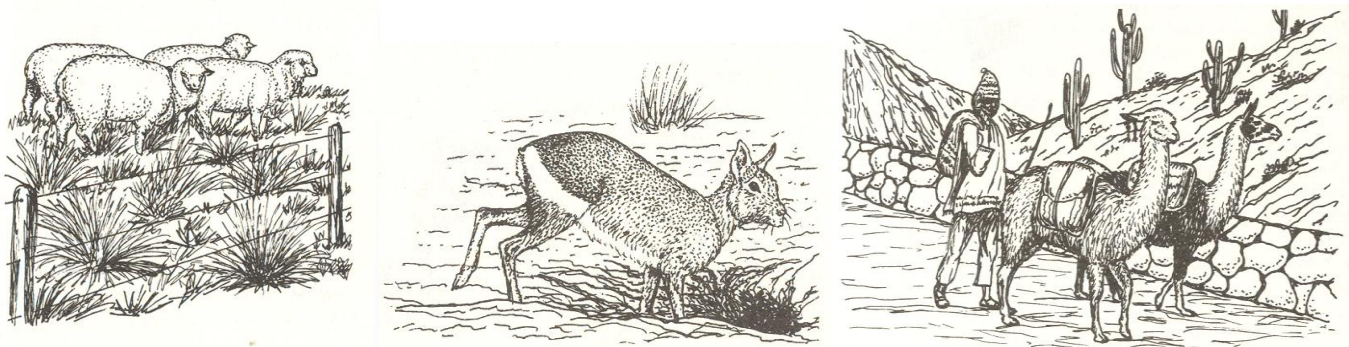

d-Fondo blanco o fondo ambientado.

La mayoría de las ilustraciones tienen el **fondo blanco**. Si hay que dibujar un ejemplar aislado, basta con centrarlo bien en el espacio. Si hay que agregar un detalle, como una rama, roca o suelo donde está posado, se puede jugar un poco con el espacio y darle cierta armonía y movimiento.

Otras ilustraciones requieren que el ejemplar esté sobre un fondo ambientado, con el entorno natural. En este caso hay que hacer un boceto de todo el conjunto, para balancear el animal, con el paisaje posterior (montañas, ramas, etc.)

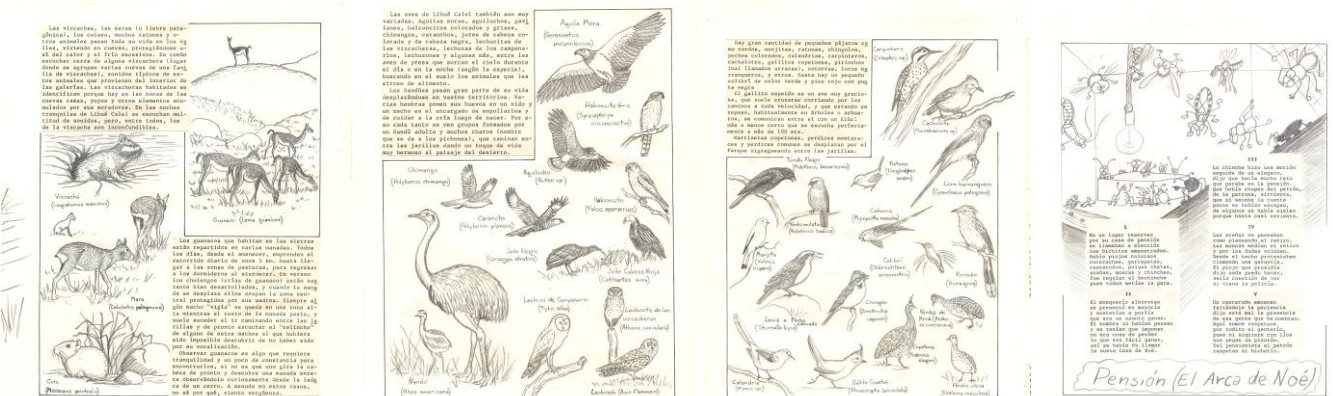

3d-Materiales:

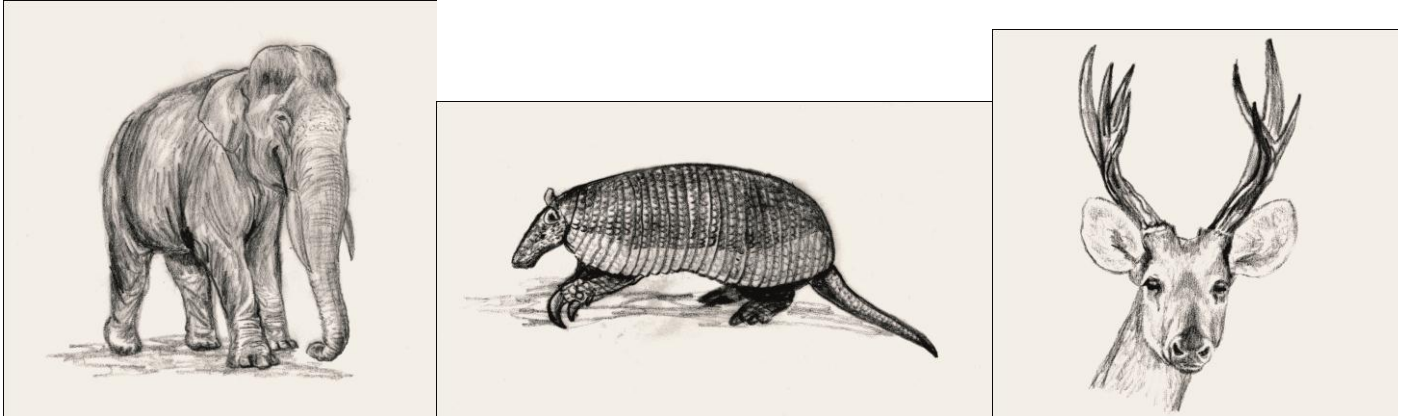
Para ejecutar estos dibujos en blanco y negro, no hay muchas elecciones de materiales: **lápiz negro** o **de grafito** y **tintas**, aplicadas con varios dispositivos.

a-Lápices y carbonillas.

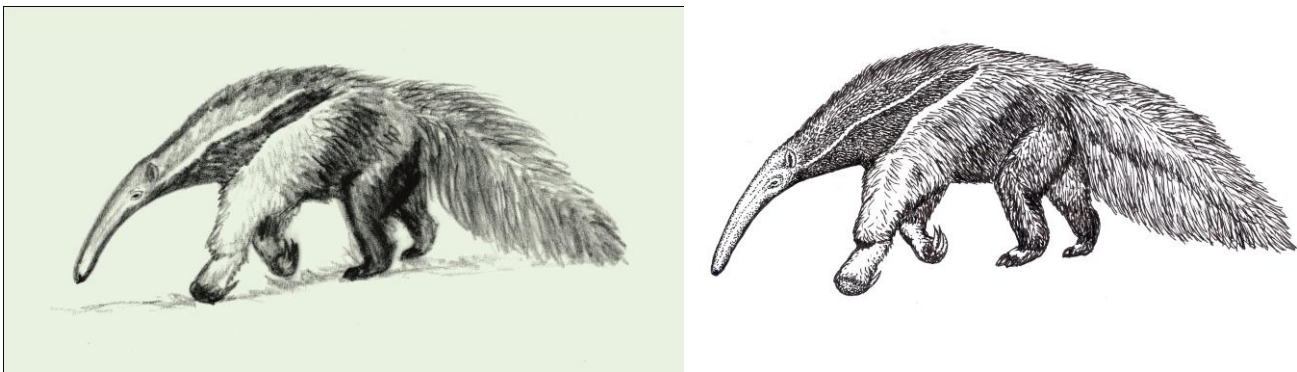
Los dibujos en lápiz, dan un efecto muy espontáneo o rústico, como para tener en cuenta en ciertos trabajos; inclusive, basta con un efecto de boceto o borrador. Aunque se pueden realizar pequeñas viñetas en lápiz, es más efectivo cuando se trata de dibujos más grandes. La diferencia es que con dibujos más chicos, hay que usar un lápiz de dureza HB como máximo de blandura, porque si no se empasta mucho.

Las minas de durezas más blandas, se prestan más para dibujos mayores, lográndose efectos muy lindos.

En las siguientes ilustraciones se aprecia bien la distinta textura que brindan el lápiz y la tinta. Como repetiremos siempre: hay que tener un boceto bien preciso; en el caso del dibujo en lápiz, en general se sigue trabajando el mismo boceto, hasta lograr el detalle buscado. En el caso de tener que pasarlo a tinta, hay que tener el boceto con la silueta y los detalles principales insinuados; una vez calcado se procede a reproducir todos los detalles con tinta.

Las **carbonillas**, son barritas de carbón (no grafito) y aunque también pueden llegar a utilizarse para ilustraciones, por sus características son más dúctiles para ciertos dibujos artísticos. No solamente son muy blandas, sino que permiten distribuir o difuminar, como pintando, con el dedo u otro elemento.

b-Estilográficas, microfibras y similares.

Para dibujar con tinta, tradicionalmente se utilizó la **tinta china**, aplicada mediante **pluma, plumín o estilográfica** (tipo Rötring); actualmente existen bolígrafos y microfibras, con los cuales se logran buenos resultados (confieso que no los he usado). Con tinta, es amplio es espectro de posibilidades y prestaciones, variando los resultados, según el grosor de punta utilizado.

Con la punta más fina, de 0,1 mm, de las estilográficas, se pueden realizar trabajos sumamente precisos, pero que también requieren el objeto a dibujar presente; por eso es el estilo más difundido en **ilustración científica** (ver capítulo 2). Es el más especializado y requiere mucho poder de observación y paciencia, mucha paciencia. En cuanto a la punta, requiere usarse casi perpendicular a la hoja, para lograr un trazo limpio.

Cuad. Herp., 9 (2) : 61 - 67, 1966

63

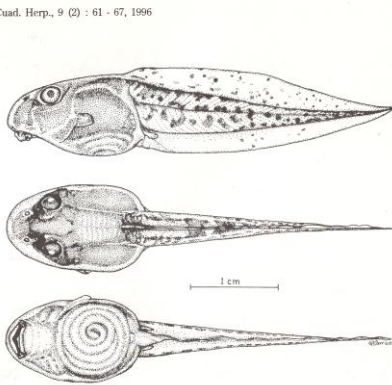
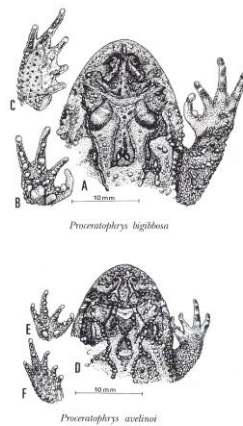

Figura 1. Larva de *Hyla semignatata*. A. Vista lateral. B. Vista dorsal. C. Vista ventral.

Proceratophrys lugubrosa

Proceratophrys avelinae

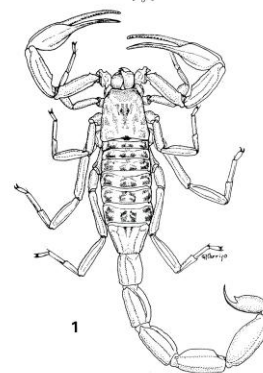
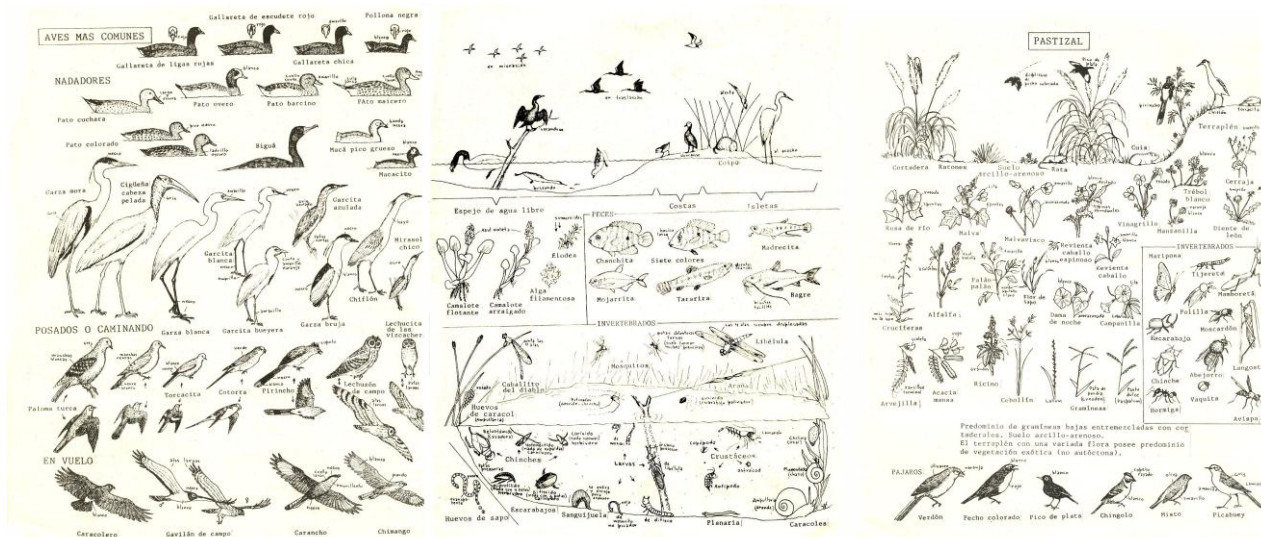

Figura 1. Vista dorsal de un espécimen holotipo de *Tityus trivittatus* procedente de la Ciudad de Buenos Aires. Dibujo de G. Carrizo.

Esta punta es también especial para dibujar miniaturas, por ejemplo el tamaño de impresión de esta guía es de tamaño A4 y las ilustraciones son de tamaño natural; obviamente hubo que buscar la máxima síntesis, para no “empastarlas.”

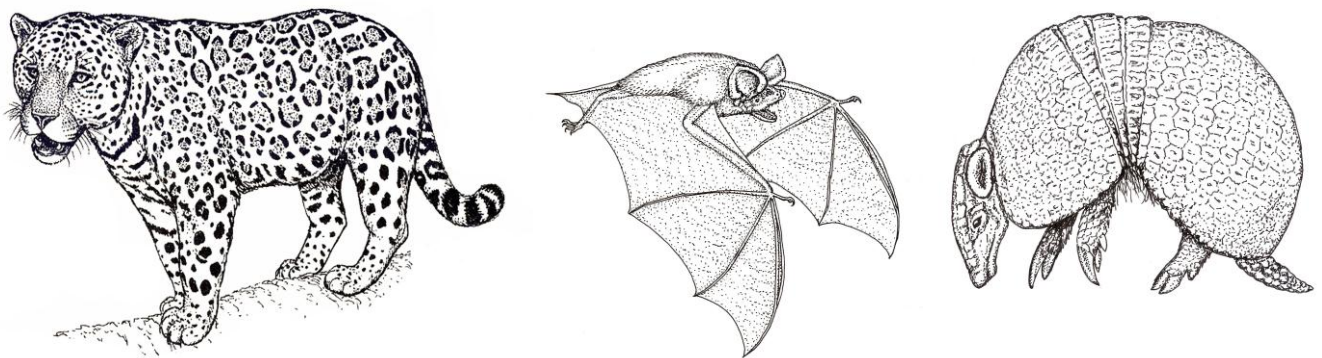

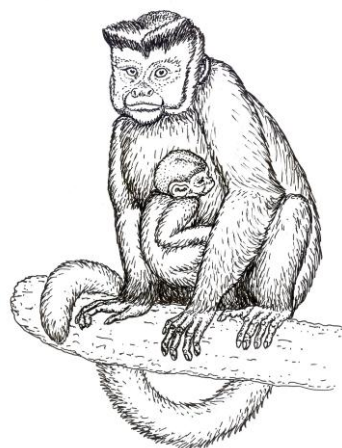
Con esta punta se pueden realizar infinidad de trabajos, pero tiene el inconveniente, que suele taparse fácil y da mucho trabajo limpiarla; la punta 0,2 la puede reemplazar bastante bien, en trabajos bien detallados

Ya puntas mayores, tipo 0,6 a 1,0mm son más útiles para ilustraciones mayores (ver Capítulo-4), utilizando las mismas técnicas de punteo y rayado señaladas, que si fueran puntas finas.

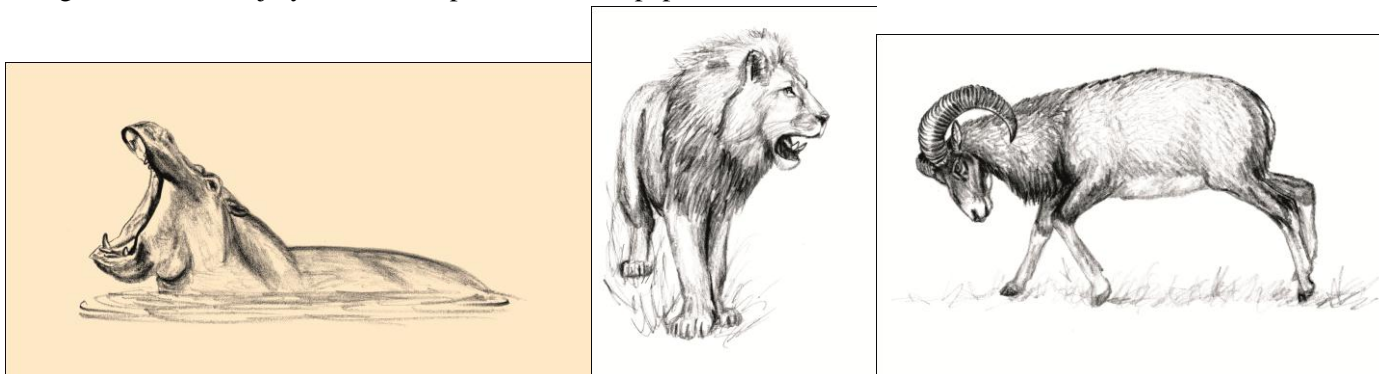

Estas estilográficas medianas, además de trazos plenos, permiten inclinar la punta hasta cierto punto (las más finas no), logrando hacer como “muescas” que le dan menos dureza al dibujo, por ejemplo en los pelos y púas de animales,

c-Tipos de papel, calcos, cartulinas.

No mencionaré ni marcas ni especificaciones de papeles, ya que hay una gran disponibilidad o no, según la posibilidad de conseguir uno u otro tipo; las librerías artísticas, en general asesoran bien. En líneas generales, para borradores o dibujos en lápiz, puede servir desde un papel de impresora hasta el más costoso de los papeles. Cuando más grande es el dibujo y blando el lápiz a usar, los papeles con texturas suelen ser interesantes.

En cuanto a los dibujos en tinta, lo mejor es calcar el boceto o borrador (que puede hacerse en cualquier tipo de papel), en la hoja definitiva. El abocetado en lápiz suele dejar manchado el papel y si se usa mucho la goma de borrar mucho peor.

El papel para utilizar tinta, conviene que sea bien liso, el tipo satinado, me ha resultado el más confiable. Con mucho cuidado se pueden utilizar otros tipos de papeles, pero el mate o papeles de oficina, absorben en forma despareja y suelen trabar el trazo; los papeles brillantes o tipo ilustración, por el contrario no toman bien la tinta, que también tarda más en secar y se pueden hacer desastres sin querer.

3e-Sistemas de calcado.

Teniendo en cuenta que hay que calcar el borrador, el papel tiene que tener el espesor suficiente para que se transparente bien y poder calcar con precisión. Lo mejor es usar un lápiz duro y realizar trazos suaves. Aunque algunos hacen un doble calco, con papel de calcar que luego transfieren al papel definitivo, es delicado, porque para transferir hay que apretar mucho el lápiz y eso deja surcos o marcas, que pueden complicar. Para algunos trabajos se puede usar papel de calcar dibujando con tinta directamente.

Para calcar, lo mejor es utilizar una contraluz, ya sea armando o improvisando, una especie cajón con luz interna y tapa de vidrio. Lo mejor es usar iluminación con leds, que no calientan. Se apoya sobre el vidrio el borrador y por encima la hoja definitiva, si se unen con unos clips mejor. El calcado debe ser suave y cuidadoso, para no hacer líneas de más.

Otra forma práctica para dibujos más grandes, es apoyar ambos directamente en una ventana, con luz exterior; o si es de noche, donde haya una luz suficiente para transparentar.

