

DIBUJO Y PINTURA PARA NATURALISTAS

CAPÍTULO-5-ILUSTRACIÓN NATURALISTA

5-1-ILUSTRACIONES MÚLTIPLES O CON VARIOS EJEMPLARES

5a-Láminas con numerosos ejemplares sin fondo.

5b-Láminas con numerosos ejemplares interactivos

5c-Láminas grandes, con numerosos ejemplares y ambientación de fondo.

5d-Perspectiva

5-2-ILUSTRACIONES GIGANTES, MURALES

5-2a-Pintura colores plenos- Mural de Dinosaurios

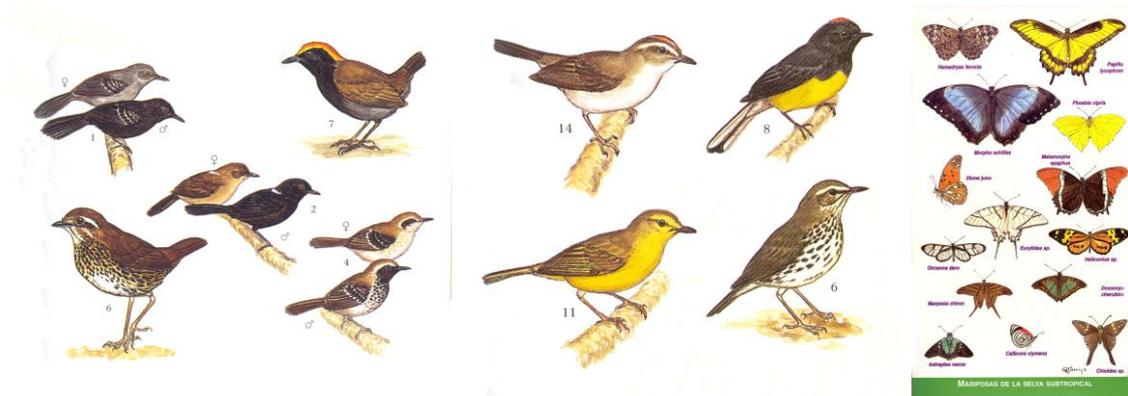
5-2b-Pintura realista sintética-Mural didáctico de fauna marina

5-1-ILUSTRACIONES MÚLTIPLES O CON VARIOS EJEMPLARES

Hemos visto en los capítulos anteriores, principalmente técnicas sobre imágenes individuales de animales y plantas, en este capítulo trataremos situaciones en las cuales hay que reunir varios ejemplares en una misma lámina. Todo lo visto en los capítulos anteriores, se multiplica y hace más complejo. Se presentan dos situaciones bien diferentes, una cuando se trata de una lámina con imágenes y sin fondo, y otra cuando se deben reunir diversos animales en su medio ambiente, que incluye plantas.

5a-Láminas con numerosos ejemplares sin fondo.

-Diseño espacial y boceto. Es la versión múltiple más fácil, y se encara realizando un boceto muy liviano, para distribuir armónicamente los ejemplares, evitando que algunas partes queden muy próximas o muy alejadas.

Respetando este criterio, es posible al calcar, incluso redistribuir ejemplares y subsanar algunos detalles de espacio.

Como ya vimos en el Capítulo 1, es frecuente en guías de campo, que los autores prefieran un cierto **ordenamiento estático** en las láminas, repitiendo posturas o colocando a todos los ejemplares en la misma posición, “en pose” o posados de perfil, para poder compararlos rápidamente. Aunque práctico, la lámina resulta menos llamativa.

5b-Láminas con numerosos ejemplares interactivos

En otras obras, se prefiere un orden menos rígido, simplemente, dibujando los ejemplares en distintas actitudes de movimiento, otra perspectiva, no siempre de perfil; si son mamíferos, algunos caminando y otros quietos; si son aves, algunas con el pico abierto, etc. Estos detalles le “dan vida” o **dinámica** al ejemplar dibujado y a la lámina en conjunto. Si se agregan algunos pequeños detalles al soporte (rama, roca, etc.), gana mucho el conjunto.

Si se pueden insinuar más detalles de fondo, se integra el conjunto y queda mucho mejor.

A veces se puede jugar con dibujar, solamente una parte de alguna especie grande y bien reconocible, como si se asomara, esto le da más acción al diseño.

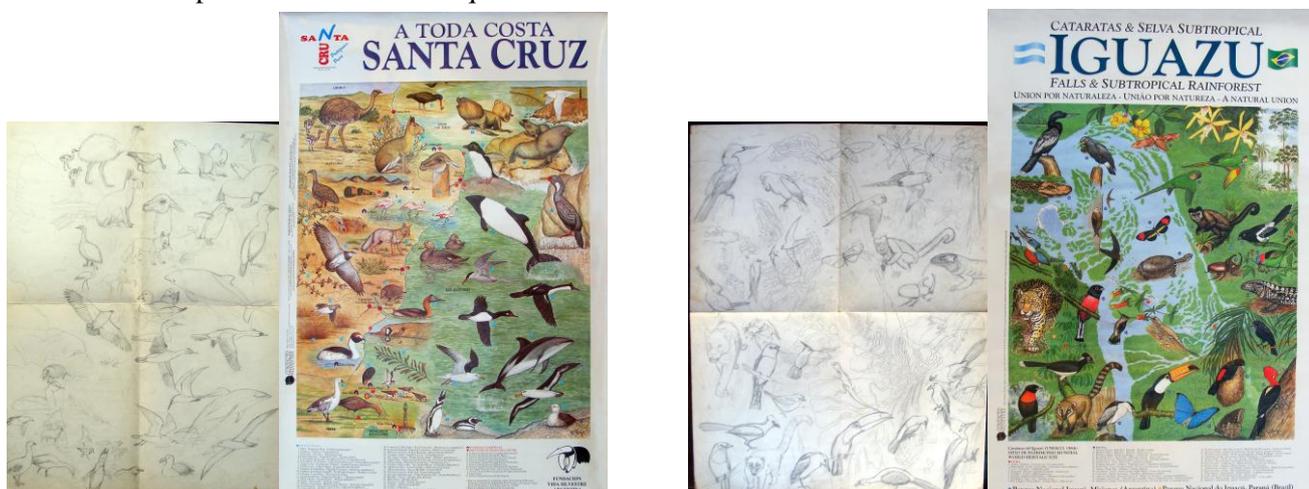

5c-Láminas grandes, con numerosos ejemplares y ambientación de fondo.

Se trata de realizar, por ejemplo una lámina o un póster, que reúna diversos animales en su medio ambiente característico, que generalmente incluye plantas y donde obviamente se deben reconocer bien todos. Para encarar un trabajo de este tipo, hay que tener dominadas muchas de las metodologías y técnicas, que mostramos.

Para comenzar, hay que tener en claro el tamaño del original a realizar. No debe ser muy pequeño y que requiera mucha ampliación para imprimir, porque pierde definición; a su vez un original muy grande trae sus dificultades. El borrador o boceto preferentemente tiene que tener el tamaño del definitivo.

Es interesante hacer varios pre-bocetos (mamarrachos sueltos) para ir definiendo la obra y solucionando problemas. Luego se encara el boceto, de tamaño igual al original, donde se empezará a definir el fondo y a colocar los protagonistas, animales, plantas, rocas, etc. En este pre-boceto, se jugó con lápices de colores.

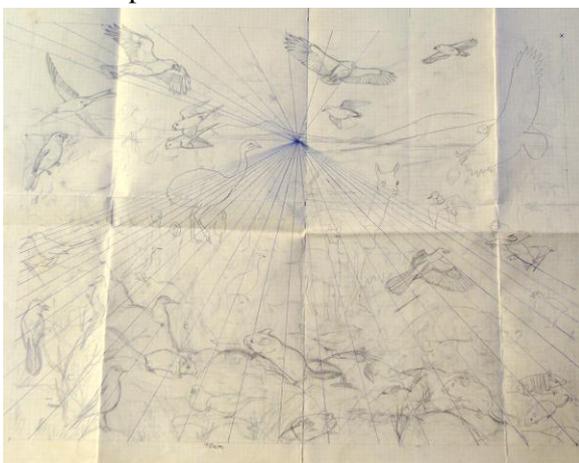
5d-Perspectiva

Para poder armar una ambientación armónica y creíble, hay que conocer lo mínimo de perspectivas y aplicarlo. No vamos a desentrañar el mundo de las perspectivas, simplemente dar algunas indicaciones prácticas.

Tomemos como ejemplo este póster de la Puna, un ambiente prácticamente llano y sin vegetación, que obliga a respetar rigurosamente la perspectiva, para darle profundidad y bastedad. Al agregar los animales y soportes para los más pequeños en primer plano (ramas de plantas, rocas, etc.), se deben integrar bien al conjunto.

Aplicar la perspectiva, significa imaginar un punto donde se está parado viendo el paisaje, con la línea del horizonte a la altura de los ojos; allí marcamos un punto en el centro del mismo.

Cuando el ambiente no es tan profundo, se puede estimar una perspectiva “a ojo”. En este caso inclusive, convenía cubrir todo el espacio disponible y distribuirlos en forma separada, para que puedan reconocerse bien.

5-2-ILUSTRACIONES GIGANTES, MURALES.

Tuve la oportunidad de realizar dos murales en paredes exteriores y simplemente cuento detalles de la experiencia, haciendo hincapié en cuestiones técnicas. Lo más importante para poder hacer un mural, es que la pared disponible, esté en perfectas condiciones y no sufra futuras humedades o caídas de revoque; si no es así mejor desistir.

5-2a-Pintura colores plenos- Mural de Dinosaurios

En un predio anexo al Museo Argentino de Ciencias Naturales, en Parque Centenario (CABA), se reemplazó un paredón de ladrillos viejo y con peligro de derrumbe, por una pared con revoque perfecto. Para evitar o desalentar las pintadas, propuse realizar un mural con varios colores plenos. De varias ideas y bocetos, finalmente fue aceptado el de una “procesión” de dinosaurios, que se dirigen hacia el Museo.

La pared no era muy alta, lo que obligó a ajustar el tamaño de los dinosaurios grandes, mucho menor al real; hubo que inclinar los cuellos largos y rellenar espacios inferiores e intermedios, con especies más pequeñas.

Se gestionó rápidamente la adquisición de la pintura necesaria, **Recuplast frentes**, que fue gentilmente donada por la empresa, que justamente había lanzado varios colores nuevos. Se pintó el fondo de cemento crudo, con un verde “agua” muy claro, se dibujaron las siluetas a mano alzada, con tizas de colores y comenzó la pintura.

La mejor manera, fue dibujar la silueta y comenzar a rellenar, desde las partes más delgadas hasta el cuerpo grueso, por que como mínimo hay que dar dos manos, hasta que quede el color pleno. La pintura se usó sin diluir.

Para siluetas y detalles se utilizaron pinceletas cortas y para los planos, fueron efectivos los rodillos chicos de gomaespuma forrada con tela. Al no ser tan alta la pared, se necesitó una escalera para pocos detalles.

Para terminar el mural, se repasó con la pintura de fondo, en aquéllos lugares en que fue necesario o para cubrir alguna chorreada.

El mural cumplió con su objetivo principal, prácticamente no hubo pintadas ni letreros por los casi 20 años que estuvo; cada tantos años, simplemente se hicieron algunos retoques. Luego fue reemplazado por otro mural distinto.

5-2b-Pintura realista sintética-Mural didáctico de fauna marina

En la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, hay un pequeño Museo de Fauna Regional, que a partir 1999, se fue renovando año a año. En enero del 2002, se decidió realizar un mural con ejemplares en tamaño natural y aspecto lo más real posible, para complementar la exhibición, aprovechando el aire libre y el césped. Al mismo tiempo era una atracción para la gente que iba y venía de la playa (lamentablemente unos 15 años después el puerto, se modificó y cerró ese acceso).

Esta pared se encuentra de cara al mar, a unos 200 metros. Nuevamente la pintura **Recuplast frentes**, resultó la adecuada, no solo por su duración, sino también por el poder cubritivo. Es muy fácil de mezclarla para lograr tonos especiales. Una vez pintado el fondo de blanco (pensado en el mantenimiento, porque los colores pueden variar). Una vez seca, se comenzó a dibujar con tizas de color, copiando a mano alzada, de un pequeño borrador con medidas.

La ductilidad de la pintura y la facilidad de aplicación permite contar con todo tipo de mano de obra.

Como con los Dinosaurios, una vez pintados los animales, se repasó el color blanco en detalles y chorreadas.

Es interesante la historia técnica de este mural. Recordamos que esta pared mira hacia el mar, que está a unos 200 metros; no lo afectó en nada. Al cabo de unos 18 años, se notó una decoloración principalmente en la parte inferior, por lo visto, provocada más por las lluvias torrenciales, que al viento marino.

Otro problemita curioso, fue la acción de los **caracoles de tierra**, que abundan y se fijan a la pared; al desprenderse dejan una marca, como si hubieran disuelto o comido la pintura.

Por último, en el verano del 2020, se realizó una restauración total y se agregaron algunas figuras menores. El tiempo transcurrido, se puede apreciar con la misma mano de obra, con que fue pintado.

