

Universidad de Costa Rica

Escuela de Artes Plásticas

CURSO: Hagamos ilustración botánica - Nivel básico

HORAS DEL CURSO: 18 HORAS POR CLASE: 3. Lunes y jueves de 5:00pm-8:00pm (recreo incluido de 20 min.)

Nº DE CLASES: 6. MODALIDAD: curso presencial de extensión cultural

Febrero 2025

Prof. M.D.G. Eugenia Picado Maykall

Correo: eugenia.picado@ucr.ac.cr

JUSTIFICACION

El placer de observar la naturaleza se puede extender a su documentación y registro utilizando las técnicas clásicas de la ilustración botánica, sin necesariamente ser una persona dibujante o artista experta. Este curso busca dotar a la persona estudiante de los fundamentos básicos de la ilustración botánica, sus características, diseño de la lámina botánica, así como las técnicas básicas de la acuarela y el lápiz de color, para obtener ilustraciones con valor estético que describan las diversas cualidades de la planta. Así mismo, le permite a la persona practicante, desarrollar habilidades de observación, concentración, paciencia y disfrute de la naturaleza, e introducirse en el diseño de la imagen ilustrada en un espacio relajado de trabajo guiado.

OBJETIVO GENERAL

- Elaborar una ilustración botánica de principio a fin, aplicando técnicas básicas de acuarela y lápiz de color.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La persona estudiante será capaz de:

- Identificar las características de la ilustración botánica.
- Ejecutar a nivel básico el proceso de trazado de un dibujo a lápiz a la lámina de papel.
- Controlar los efectos básicos de la técnica de acuarela y lápiz de color sobre un determinado diseño.
- Experimentar combinaciones de veladuras de color para obtener colores mezclados.
- Aplicar los fundamentos de diseño en la creación y crítica de la imagen ilustrada.
- Desarrollar una actitud analítica y crítica que permita evaluar y desarrollar imágenes ilustradas acordes con los fundamentos de la ilustración botánica.

CONTENIDOS

- Características de la ilustración botánica

- Materiales y espacio de trabajo
- Dibujo por observación y dibujo por reproducción
- Composición y diseño de la lámina botánica
- Tensado del papel y transferencia del dibujo
- Técnicas básicas de acuarela
- Técnicas complementarias de lápiz a color
- Técnicas de corrección de errores
- Color
- Acabado

METODOLOGÍA

Este curso taller se ejecutará de forma presencial utilizando el aula como un espacio de aprendizaje. Habrá explicaciones magistrales y demostraciones técnicas, y tiempo de práctica por parte de las personas participantes. Cada persona confeccionará su ilustración, siguiendo pasos metodológicos indicados por la docente, para ejecutar desde el dibujo inicial hasta el acabado final de una lámina. Se recomienda que la persona estudiante puede disponer de tiempo adicional a la lección para avanzar su trabajo (3hrs), pero no es indispensable. Se dará material complementario digital para complementar las demostraciones, sin embargo, este curso es sobre todo de carácter práctico. Será un espacio para compartir la experiencia del disfrute de la ilustración botánica en un ambiente relajado y horizontal de trabajo. Si usted ya llevó el taller el año pasado, igualmente se le invita cordialmente a participar, ya que haremos ilustración con la misma metodología, sin embargo, usted podrá traer modelos a trabajar de mayor complejidad, si así lo desea.

RECURSOS EDUCATIVOS

Se contará con un aula equipada con mesas de trabajo y sillas, buena iluminación, proyector video beam y computadora con acceso a Internet (solo para la persona docente). Cada persona deberá aportar los materiales necesarios para realizar la ilustración. Se incluye una lista de los materiales a utilizar. La primera lección se tratará acerca de los materiales, en caso de que prefieran tener mayor claridad en qué materiales adquirir o traer. Si se cuenta ya con materiales sería ideal traerlos a esta primera lección para verlos con toda la clase.

Primera lección traer de fijo los siguientes materiales para poder hacer una primera experiencia práctica:

Lápiz de grafito, HB, 4B, pueden ser de madera o de minas.
 Tajador o cuchilla para hacerle filo al lápiz (opcional)
 Borrador suave, se recomienda marca Staedtler.
 Papel bond blanco, tamaño carta o tamaño 11 x 17" (5-8 hojas)
 Masking tape

Cartón o cartulina del tamaño de su papel bond para apoyar la hoja de trabajo (ideal pero no indispensable)

1-3 vegetales/plantas pequeños que quiera dibujar/pintar. Ideal que no se pongan malos muy rápido, por ejemplo cebollas, ayote, tomate, limón, un cactus, una suculenta.. La usaremos de modelo y le tomaremos fotos.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

King, Christabel. (2015). The Kew Book of Botanical Illustration. Kent: Search Press.

Showell, Billy. (2014). Watercolour Flower Portraits. Kent: Search Press.

Swan, Ann. (2010). Botanical Portraits with Colored Pencils. New York: Barron's Educational Series.

<https://www.botanicalartandartists.com/what-is-botanical-illustration.html>

Otras fuentes de información:

<https://www.bybotany.com/>

<https://www.kew.org/read-and-watch/how-to-press-flowers>

<https://www.kew.org/read-and-watch/what-is-botanic-art>

<https://ilustraciencia.info/que-es-la-ilustracion-naturalista/>

<https://ilustraciencia.info/que-es-la-ilustracion-cientifica/>

<https://curiosity.lib.harvard.edu/botanical-illustrations>

<https://www.carolwoodinart.com/>

<https://shirleysherwood.com/>

LISTA DE MATERIALES:

Lápiz de grafito, HB, 4B, pueden ser de madera o de minas.

Tajador o cuchilla para hacerle filo al lápiz (opcional)

Borrador suave, se recomienda marca Staedtler.

Papel de acuarela: 4 láminas de papel de algodón para acuarela, prensado en caliente, o prensado en frío con poca textura o grano, aproximadamente de 300 gr (140lbs), tamaño

aprox. entre 8 x 10 - 12 x 16 pulgadas. Marcas recomendadas Arches o Fabriano Artístico. Si tiene una libreta de papel de acuarela, traerla. Papel bond tamaño carta (6 hojas aprox.). 4 hojas tamaño carta de papel de calco tipo mantequilla, pueden ser láminas más grandes. Acuarelas (no importa los colores que tenga, o si son en pastilla o en tubo). Se recomiendan marcas profesionales pero si tiene otras ya adquiridas también está bien. Opcional también traer lápices de colores 'suaves'; si fuera a comprar se recomienda la marca Berol Prismacolor (mina suave) o Faber-Castell Polychromos. Pinceles de acuarela: de pelo sintético, por ejemplo Marca Dynasty. Idealmente uno con punta fina nº4, uno con punta redonda nº4 y uno con punta redonda nº6. Paleta de plástico o cerámica blanca para mezclar color. 2 vasos o tarritos para el agua. Toallas de cocina (papel toalla 6 láminas). Limpión o toalla de tela de cocina limpio.

CRONOGRAMA

Actividad/Tema	Fecha	Lección Presencial	Horas
Presentación. Características de la ilustración. Revisión de materiales. Planta/vegetal. Fotografía.	Lunes 13 febrero	1	3
Dibujo, diseño de lámina. Tensado de papel.	Jueves 16 febrero	2	3
Transferencia al papel. Ejercicios de técnica acuarela. Referentes históricos.	Lunes 20 febrero	3	3
Iniciación de lámina. Técnicas de corrección.	Jueves 23 febrero	4	3
Avances en lámina. Ejercicios de mezcla de color.	Lunes 27 febrero	5	3
Avances en lámina.	Jueves 30 febrero	6	3

Ejercicios de lápiz de color. Otras técnicas. Acabado final.			
			Total horas: 18 hrs