

II ENCUENTRO COLOBIANO DE
ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA

WORKSHOP
ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA Y NATURALISTA

R a n a s



PICTURATUS
ECUADOR
2024

Workshop Ranas

ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA Y NATURALISTA

“Una vez que comienzas a observar la naturaleza, se revelará un mundo nuevo ante tus ojos.” – Maria Sibylla Merian

En este taller desarrollaremos una ilustración naturalista con base en una fotografía modelo, de una especie de anfibio escogida de antemano.

Para el desarrollo de una ilustración científica o una naturalista, se requiere ser fiel al organismo que se representa; detectar colores, formas, estructuras, en general todas las estructuras importantes para la identificación de la especie.

Trabajaremos en el dibujo, conceptos indispensables para la ilustración de un anfibio herramientas y trucos de dibujo y composición anatómica y morfológica.

Como técnica usaremos la acuarela, se realizará una paleta en forma de muestrario, (Ejercicios de degradados de color, húmedo sobre húmedo, húmedo sobre seco, pincel seco).

Se realizarán ejercicios para afinar los detalles y aprender como resolver las texturas de modelos de anfibios.

Son 3 sesiones de 3 horas cada una, con un total de 9 horas de trabajo, las clases se apoyaran con exposiciones teóricas, vídeos y muestras de aplicación en vivo.

Objetivo de la Clase: Enseñar a los estudiantes las técnicas básicas de ilustración científica y naturalista para representar ranas de manera precisa y detallada una especie.



TEMAS

- **Introducción a la Ilustración Científica:**

Definición y propósito de la ilustración científica.

Diferencias entre ilustración naturalista y científica.

- **Herramientas y Materiales:**

Introducción a los materiales tradicionales (lápices, tintas, acuarelas, etc.).

Introducción a herramientas digitales para ilustración científica.

- **Técnicas de Representación:**

Enfoque en técnicas de dibujo y pintura para ilustración científica.

Trazos, líneas y formas básicas

Proporciones, escalas

Exploración de diferentes estilos y enfoques.

- **Observación y Precisión:**

Desarrollo de habilidades de observación y atención al detalle enfocado a los anfibios

Importancia de la precisión en la representación de características.

- **Anatomía y Estructura:**

Estudio de la anatomía básica de diversas especies de ranas

Cómo representar la estructura, forma y sus particularidades

Dibujo de un arquetipo

- **Composición y Diseño:**

Principios de composición y diseño en ilustración científica.

Cómo organizar los elementos en la página para una comunicación efectiva

- **Luz y Sombra:**

Entender la luz y la sombra para dar volumen y realismo a las ilustraciones.

Técnicas para representar sombras de manera precisa.

- **Color y Texturas:**

Uso del color en la ilustración científica.

Principios de la acuarela

- **Proyecto Práctico:**

Creación de una ilustración científica basada en los conceptos aprendidos.

Retroalimentación y orientación individualizada.

- **Presentación y Discusión:**

Compartir y discutir los proyectos finales creados por los participantes.

Reflexión sobre los desafíos y logros experimentados durante el taller.



MATERIALES

Estos materiales serán parte del taller con los cuales contarán para la creación la obra de la obra

- Pinceles redondo, 0, 2, 8 para acuarela.
- Borrador blanco
- Borrador maleable
- Lápiz HB
- Papel secante o servilleta
- Papel bond A4
- Papel vegetal A4
- Papel 300g para acuarela A4 Fabriano, Canson o Arches 300gr, grano medio o grano grueso, mínimo 25% algodón.
- Cinta masking
- Carpeta para guardar su obra
- Se proporcionara una porción de acuarelas profesionales Winsor & Newton para la creación de la obra (Permanet rose, Alizarin, Lemon yellow, Gamboge, Ultramar, Indigo) ESTOS COLORES SON LOS RECOMENDADOS PARA EL EL USO Y LA CREACIÓN DE LA OBRA.
- Para los ejercicios se proporcionara líquido enmascarador, líquido iridicente.

Los estudiantes deben traer consigo

- Envases para los líquidos
- Plato de porcelana blanco

AQUELLAS PERSONAS QUE CUENTEN CON SUS PROPIOS MATERIALES, POR FAVOR TRAER A LA CLASE, DE ESTA MANERA SE PODRÁ TRABAJAR DESDE LA LÍNEA DE SUS MARCAS Y MATERIALES.

QUE NIVEL DE CONOCIMIENTO NECESITAS?

Principiantes y nivel medio, es un taller para quienes quieran comenzar a ilustrar anfibios (ranas) y deseen aprender a dibujar y perfeccionar la técnica.

METODOLOGÍA

El Taller se divide en tres bloques de tres horas cada uno, donde las primeras tres horas veremos información teórica, revisión de nuestro modelo e información, desarrollo dibujo del modeloseleccionado, procesos de traspaso.

Y en el segundo módulo, trabajaremos, mezcla de colores, técnicas de acuarela, y finalización de la obra,





Ilustración Científica y Natural

Picturatus Conservación

Es una iniciativa que promueve la divulgación de la ciencia y la conservación natural a través de las artes plásticas y visuales, utilizando como herramienta la ilustración científica y natural, desarrollando proyectos que involucren la biodiversidad mediante imágenes que te comprometan emocionalmente, y acerquen a la comunidad a la naturaleza.



Nosotros

Noemí Cevallos (Bióloga e Ilustradora Científica y Naturalista) y Santiago Cordero (Diseñador Gráfico, Director de Arte e Ilustrador Científico y Naturalista).

Somos una pareja de artistas Ecuatorianos que diariamente busca la forma de fusionar las artes plásticas y visuales con la sociedad a favor del medio ambiente al graficar y llevar al mundo la biodiversidad mediante una pintura o dibujo.

Información del Taller

Arte y ciencia, se estructurará un dibujo bien proporcionado desde la base, se revisará anatomía básica, se observarán los detalles y se trabajarán las bases de la acuarela y sus técnicas, con énfasis en las características de cada modelo.

Fecha: 14 al 16 de febrero 2024

Hora: 2 pm a 5 pm

Clase: Presencial

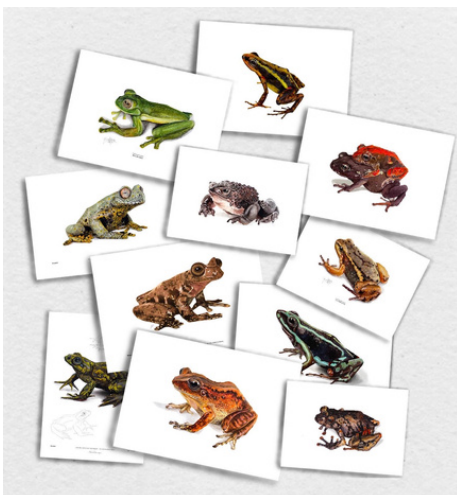
Costo: \$370.00 COP

Cupo máximo: 15 personas

Edad Mínima: 18 años

Taller: Incluye exposiciones teóricas, videos, y materiales.

Dirigido a público con y sin experiencia en el dibujo.



INSTRUCTORES

NOEMÍ CEVALLOS



Bióloga e ilustradora científica y naturalista ecuatoriana, fundadora de la iniciativa PICTURATUS que nació hace 10 años como emprendimiento de divulgación científica enfocado en la naturaleza y su biodiversidad, busca vincular la ciencia con la sociedad mediante el arte a favor de la conservación.

Hace seis años desarrolla varias iniciativas y proyectos desde esta plataforma junto a Santiago Cordero su compañero, socio, y parte de la organización con el objetivo de continuar enseñando sobre fauna y flora mediante talleres, charlas, exposiciones y publicaciones, tanto nacionales como internacionales.

Ha colaborado exitosamente con varios artistas gráficos, instituciones, y científicos, a nivel nacional e internacional mediante charlas, talleres, imágenes y proyectos de comunicación, sus ilustraciones son parte de varias publicaciones como Flora de Hepáticas y Antoceros del Ecuador, Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador, The Amphibians and Reptiles of Mindo y más, a trabajado para artículos científicos, campañas de comunicación y desarrollo de proyectos, junto a Tropical Herping, YACHAY TECH, PUCE, IKIAM, UPS, USF, UTPL, TEDX, ANAUHAC (México), Fundación CEEA (Chile), Museo de Historia Nacional UNSM (Perú), Jardín Botánico de Quito, Ministerio de Ambiente y Agua, PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), NCI (Naturaleza y Cultura Internacional), Fundación Zoológica del Ecuador, ABC España mediante la Fundación Endesa, Proyecto MAR/ECO, bajo una beca de NATGEO (National Geographic Society y patrocinio de AI for Earth de Microsoft Corporation en conjunto con el PRIAS, CNCA, CeNAT (Costa Rica), WWF (World Wildlife Fund), FONAG, INABIO y más.

SANTIAGO CORDERO



Magister en Diseño y Dirección de Arte, ilustrador, escultor, y diseñador gráfico ecuatoriano, con una gran sensibilidad por interactuar con la gente y la naturaleza, mediante su trabajo empírico de casi 10 años a desarrollado su pasión al elaborar y posteriormente escenificar obras con sus títeres y esculturas de alto realismo, los cuales son tallados y originados por él. Creo su propio emprendimiento Soy Conejo Rojo, donde trabaja con educación, comunicación, teatro y cultura.

Hace seis años trabaja en Picturatus como ilustrador científico, director de arte y coordinador en proyectos para la conservación de fauna y flora, ha publicado sus ilustraciones en artículos científicos, libros, y colaborado en iniciativas de comunicación charlas, talleres y exposiciones tanto nacionales como internacionales entre ellas Fundación CEEA (Chile), Museo de Historia Nacional UNSM (Perú), Centro de Estudios de Ecología Aplicada, Frutillar - Chile, personaje Anna Bustock "La Ciencia y el Arte" Charla Magistral, XXI Congreso de la SMBC y VI Congreso de la PIF, San José - Costa Rica, Congreso de Diseño Gráfico ANAHUAC Cancún - México, Títeres en TEDx Cuenca - Ecuador) entre otros. Publicaciones para PUCE, WASHU, Prefectura del Azuay, Jardín Botánico de Quito, Fondo Ambiental, Ministerio de Ambiente y Agua, NCI (Naturaleza y Cultura Internacional), Universidad Católica de Cuenca, Fundación Zoológica del Ecuador, Proyecto MAR/ECO, bajo una beca de NATGEO (National Geographic Society y patrocinio de AI for Earth de Microsoft Corporation en conjunto con el PRIAS, CNCA, CeNAT (Costa Rica), WWF (World Wildlife Fund) con proyectos de fauna marina, herpetológica y jaguares FONAG, INABIO y más.