

ILLUSTRACI
CIENCIA

CUADERNO DE CAMPO

Aprende dibujando

Clara Cerviño · Miquel Baidal

geoPlaneta

CUADERNO DE CAMPO

Aprende dibujando

Clara Cerviño · Miquel Baidal

CUADERNO DE CAMPO – Aprende dibujando

1.ª edición

geoPlaneta

Diagonal 662-664. 08034 Barcelona

info@geoplaneta.es - www.geoplaneta.com

© Editorial Planeta, S.A., 2024

© Textos: Clara Cerviño y Miquel Baidal, 2024

© Texto y fotografías del prólogo: Diego Ortega Alonso, 2024

© Ilustraciones de interior: según se indica en cada pie. Todas las imágenes sin autoría indicada en el respectivo pie son de Clara Cerviño, excepto fotos de pp. 16-19 (archivo Ilustraciencia) e ilustraciones de las guardas (Iara Chapuis).

© Ilustraciones de cubierta: José Arcas (caballo), Rodrigo Castaño de Luis (rosal silvestre y bellota), Irene Castillo Jiménez (insectos), Clara Cerviño (ginkgo biloba), Iara Chapuis (manzana y tomates; concha de frontal), Alberto Fernández Conde (reyzuelo), Emma Ruth Fernández Piñeiro (estrella de mar), Román García Mora (lagartija, estudios de ojo de ave y de fruto), Lucía Gómez Serra (lirón gris), Vanessa González Ortiz (conchas de contra), Esperanza Jiménez Martínez (mandarina y caracol común), Itziar Muñoz Martín (tilo y hojas de ciruelo mirobolano), Sara Palacios Muñoz (seta), José Sencianes (pueblo sobre lomo)

Diseño de cubierta: Sophie Guêt

ISBN: 978-84-08-29196-1

Depósito legal: B. 10.167-2024

Impresión y encuadernación: Gómez Aparicio

Printed in Spain - Impreso en España

La lectura abre horizontes, iguala oportunidades y construye una sociedad mejor.

La propiedad intelectual es clave en la creación de contenidos culturales porque sostiene el ecosistema de quienes escriben y de nuestras librerías. Al comprar este libro estarás contribuyendo a mantener dicho ecosistema vivo y en crecimiento.

En **Grupo Planeta** agradecemos que nos ayudes a apoyar así la autonomía creativa de autoras y autores para que puedan seguir desempeñando su labor.

Dirígete a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesitas fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puedes contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

SUMARIO

PRESENTACIÓN

1. PRÓLOGO

2. ANTES DE EMPEZAR

BENEFICIOS DEL CUADERNO

Para ti

Para tu trabajo

APRENDE DIBUJANDO

3. MATERIALES Y TÉCNICAS

MATERIALES

Mi primer cuaderno

Material de dibujo

Complementos

TÉCNICAS

GRAFITO

Descubre el grafito

Volumen: valor tonal

Observa el espacio negativo

Experimenta el *frottage*

TINTA

Descubre la tinta

Volumen: trama

Observa patrones y texturas

6

8

14

16

17

18

19

20

22

22

22

23

24

28

29

29

30

32

36

37

37

38

Experimenta sobre fondos de colores

LÁPICES DE COLORES

Descubre los lápices de colores

Colores primarios, secundarios y terciarios

Observa cada una de las partes

Experimenta «grabando» el papel

ACUARELA

Descubre la acuarela

Colores cuaternarios y complementarios

Tu paleta

Observa cambios en el tiempo

Experimenta mezclando materiales

CALIGRAFÍA

Descubre la caligrafía

Títulos y subtítulos

Flechas y otros elementos

Observa otros cuadernos

Experimenta distintas posibilidades

COMPOSICIÓN

Descubre algunos conceptos sobre composición

Regla de los tercios

Jerarquías del texto

Equilibrio

Planos y líneas adyacentes

Jerarquías de los elementos

Observa tus ilustraciones

Experimenta con formas de papel de colores

4. DIBUJA EN CASA

Explora lo cotidiano

Puedes encontrar... objetos

Puedes encontrar... alimentos

40

44

45

45

46

48

52

53

54

54

56

58

62

63

64

65

66

67

68

69

69

69

70

70

71

74

75

78

80

81

82

Puedes encontrar... plantas	83
Practica planos, cortes y secciones	84
Registra... el cielo	86
Observa a tu mascota	88

5. DIBUJA EN LA CIUDAD

Explora las calles	92
Puedes encontrar... edificios	94
Puedes encontrar... calles	95
Puedes encontrar... personas	96
Practica la perspectiva	97
Registra la misma escena en momentos diferentes	98
Observa los pájaros de la plaza	100
	102

6. DIBUJA EN EL PARQUE

Explora las zonas verdes	108
Puedes encontrar... plantas	110
Puedes encontrar... pequeños vertebrados	111
Puedes encontrar... insectos	112
Practica con la paleta de verdes	113
Registra diferentes tipos de árboles	114
Observa diferentes tipos de flores	116
	118

7. DIBUJA EN EL MUSEO

Explora las vitrinas	122
Puedes encontrar... esqueletos	124
Puedes encontrar... piezas arqueológicas	125
Puedes encontrar... dioramas	126
Practica la anatomía interna	127
Registra fósiles, rocas y minerales	128
Observa semejanzas y diferencias	130
	132

8. DIBUJA EN EL CAMPO

Explora el entorno rural	136
Puedes encontrar... prados y pastizales	138
Puedes encontrar... acequias y masas de agua dulce	139
Puedes encontrar... animales domésticos	140
Practica la profundidad en el paisaje	141
Registra de lo grande a lo pequeño	142
Observa: ¿quién ha sido?	144
	146

9. DIBUJA EN EL BOSQUE

Explora entre los árboles	150
Puedes encontrar... setas	152
Puedes encontrar... mamíferos	153
Puedes encontrar... aves	154
Practica el pelaje y el plumaje	155
Registra los rastros que vayas encontrando	156
Observa cosas que pasan inadvertidas	158
	160

10. DIBUJA EN LA COSTA

Explora la playa	164
Puedes encontrar... conchas	166
Puedes encontrar... algas	167
Puedes encontrar... invertebrados de muchos tipos	168
Practica dibujar el agua del mar	169
Registra lo que encuentres en un metro cuadrado de arena	170
Observa la vida bajo el agua	172
	174

BIBLIOGRAFÍA

DIRECTORIO DE ILUSTRADORES	178
RECURSOS DE ILUSTRACIENCIA	180
	182

PRESENTACIÓN

Clara Cerviño y Miquel Baidal

Tras la publicación del *Manual de ilustración científica*, editado por GeoPlaneta, y no satisfechos con cuatro años de trabajo, nos preguntamos: «¿Y ahora qué?». Así que, entre cursos y proyectos, surgió la idea de ayudar a personas que, como tú, desean disfrutar del dibujo mientras contemplan y respiran la naturaleza: un libro para crear tus propios cuadernos de dibujo.

El cuaderno de campo no es algo nuevo. Desde hace siglos se toman apuntes de todo aquello susceptible de ser observado. Por ejemplo, durante las primeras expediciones científicas, el cuaderno fue una herramienta clave para recoger información biológica, geográfica, física, etc., a través de dibujos y anotaciones que posteriormente servían para realizar ilustraciones de gran rigor basadas en la propia experiencia.

Con este libro queremos despertar tu curiosidad por todo lo que te rodea y guiarte para que aprendas a mirar con los ojos de aquellos exploradores y exploradoras de antaño. A lo largo

de sus páginas irás desarrollando tu capacidad de observación, experimentarás con diferentes técnicas, leerás consejos y encontrarás ejercicios prácticos. Todo ello acompañado de las obras de ilustradores profesionales y del alumnado de la Academia Ilustración, que te servirán para aprender e inspirarte a la hora de realizar tus propios proyectos.

Todo el profesorado de nuestros cursos coincide en que, durante el proceso de aprendizaje de cualquier técnica, lo más importante es la práctica constante. No hay mejor herramienta para aprender de forma progresiva. Así que, si hace tiempo que no dibujas o incluso empiezas desde cero, no te preocupes, estás en el lugar correcto. Aplícate ese consejo y céntrate en dibujar cada día sin preocuparte demasiado por el resultado, no compares tus dibujos con los de otras personas para evitar frustraciones y en muy poco tiempo serás consciente de tu propia evolución.

Caballo salvaje joven. A Groba. 2017.

*Este caballo salvaje luchaba y dependía su vida
contra otros caballos más jóvenes.*

Caballos salvajes
Acuarela
José Arcas

MATERIALES

Mi primer cuaderno

Aún no has empezado a dibujar y ya se te plantea el primer dilema: ¿qué cuaderno comprar? En el mercado encontrarás una infinidad de modelos. Incluso puedes fabricarlo artesanalmente, algo que muchos autores terminan haciendo para obtener un cuaderno que se adapte a sus necesidades.

Formatos: apaisado, cuadrado o de tamaño A6, A5, A4 o A3.

Encuadernación: rústica (tapa blanda) o cartóné (tapa dura), con grapas o con canutillo en espiral, cosido, con fuelle, con las hojas sueltas...

Tipo de papel: blanco liso, rayado, cuadriculado, *bullet journal*, de colores...

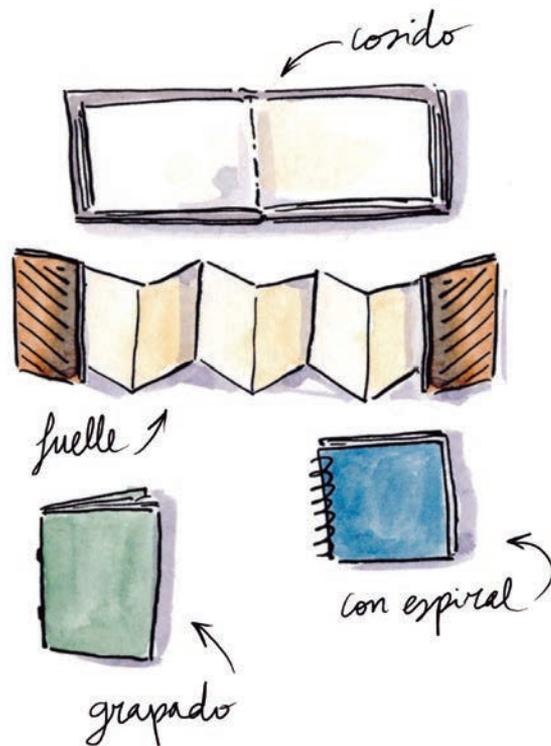
Grano: satinado, fino, medio o grueso.

Gramaje: desde 80 hasta 600 g/m².

El cuaderno más habitual es el apaisado de tapa dura, normalmente cosido y con papel blanco de al menos 200 g/m² (porque permite, en gran medida, trabajar con cualquier técnica), pero no dejes de probar otros tipos, como el *bullet journal*, con el papel punteado. Los cuadernos con papel marrón también pueden resultar muy interesantes.

Material de dibujo

Si tienes la sensación de que existen demasiadas opciones en lo que a cuadernos se refiere, espera a conocer la variedad de materiales... Antes de lanzarte a comprar sin ton ni son, recuerda que este es un viaje de descubrimiento para disfrutar en todos los sentidos, incluso a la hora de buscar materiales!

«Para saber qué cuadernos se adaptan mejor a tus necesidades deberás ir probando los diferentes tipos y materiales.»

DESCUBRE LOS LÁPICES DE COLORES

Podemos usar los lápices tal cual, y obtener el color de la mina, o combinarlos para conseguir nuevos tonos, crear degradados, hacer sombras...

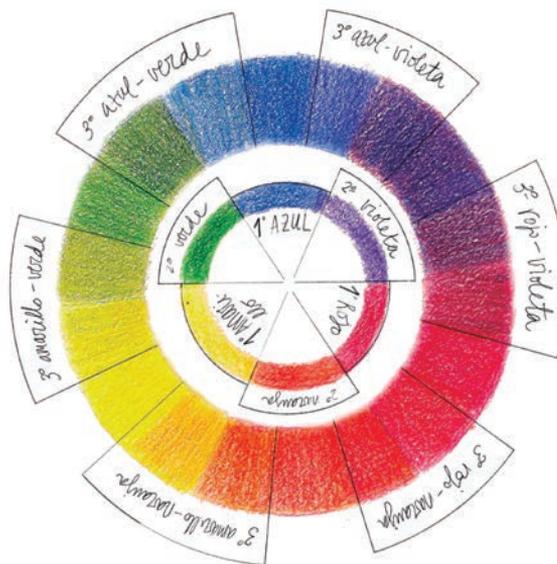
La clave es aplicar capas suavemente sobre el papel intercalando distintos lápices. Verás cómo se fusionan dando paso a nuevos colores.

Si vas a utilizar un *blender*, resérvalo para las fases finales, ya que mientras mezcla los colores va alisando la superficie del papel, y entonces es más difícil seguir aplicando capas (al desaparecer la textura, el pigmento no se agarra bien al papel).

COLORES PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y TERCIARIOS

En lo que al color se refiere es imprescindible tener claras algunas nociones básicas, como saber cuáles son los colores primarios (aquellos que no podemos obtener mezclando otros) y los secundarios y terciarios (aquellos que resultan de combinaciones). Conocer bien tus colores y sus posibilidades te ayudará a trabajar con una paleta infalible.

Los colores primarios son el amarillo, el azul y el rojo. Los secundarios son el verde, el naranja y el violeta, resultantes de combinar dos colores primarios al 50 %. Los terciarios también se obtienen de la combinación de dos colores primarios, pero en una proporción de 75-25 % (se nombra en primer lugar el primario de mayor porcentaje): azul-verde, azul-violeta, rojo-violeta, amarillo-verde y amarillo-naranja. Se trata de porcentajes teóricos que en la práctica pueden variar. Fíjate bien en los colores y decide qué cantidad aplicar de cada uno para conseguir cambios graduales.

OBSERVA

Los pájaros de la plaza

Tendemos a pensar que para dibujar aves hay que irse muy lejos, pero basta con que bajes a alguna plaza o zona verde cercana a tu domicilio que te permita sentarte a observar largo y tendido el comportamiento de palomas o gorriones. Si da la casualidad de que resides en Madrid, Barcelona o Málaga, tendrás la posibilidad de avistar aves tan exóticas como la cotorra argentina.

Si no estás muy al corriente de las distintas especies aviares de tu zona, puedes hacer una búsqueda rápida en internet o en alguna guía. Además, así recabarás datos que quizá te sean útiles para añadirlos al cuaderno.

Este es un calentamiento perfecto para ir practicando el dibujo de animales en movimiento, que deberás afrontar habitualmente en la ilustración del natural.

Por el momento, fíjate en la forma del cuerpo, el pico y las patas, así como en los colores. ¿Varían estos a lo largo del año? ¿Identificas dos coloraciones distintas que se repitan reiteradamente? En tal caso, se tratará casi seguro de una especie con dimorfismo sexual, pero no te apresures a sacar conclusiones, ya que también podría ser que los individuos jóvenes presenten un aspecto distinto al de los adultos. Investiga en función de las características que vayas observando.

Presta atención al comportamiento de las aves, pues terminarás por identificar patrones. ¿Son animales solitarios? ¿Forman comunidades? ¿De qué se alimentan? ¿Has encontrado algún nido?

PUEDES ENCONTRAR...

Insectos

Es uno de los grupos de animales más agradecidos, pues incluso nos visitan en casa. Podrás observar especies con diferencias entre machos y hembras, así como una amplísima variedad de formas y tamaños, colores y texturas. Su anatomía se compone de cabeza, tórax (de donde salen los tres pares de patas) y abdomen. Unas tienen alas que están a la vista, como ocurre con las

mariposas, otras presentan élitros (alas rígidas sobre un par de alas membranosas), como sucede con los escarabajos.

Si hay hormigas, puedes dedicar horas a observar su fascinante mundo; aprende de su compleja organización y su estricto reparto de tareas. Si vives en una zona con cigarras, es muy probable que algún día te encuentres una muda (un exoesqueleto con forma de insecto, pero completamente vacío), producto de alguna de las numerosas metamorfosis que sufren estos insectos hasta convertirse en individuos adultos. Magia pura.

Mariposas
Grafito y acuarela
Roc Olivé Pous

OBSERVA

Diferentes tipos de flores

Las flores son un mundo aparte. Prepárate: en cuanto empieces a observarlas, dibujarlas y preguntarte el porqué de sus formas y colores..., nunca dejarás de maravillarte.

Como siempre, se recomienda partir del conjunto, técnicamente llamado «hábito», de flores, hojas, tallos y raíces, para poco a poco ir desgranando y descubriendo todos sus secretos.

Es interesante, en primer lugar, ver si se trata de una flor simple, como un tulipán, o compuesta, como las margaritas, en las que cada parte central de color amarillo es una miniflor tubular, mientras que el borde se compone de flores liguladas con un «pétalo» (lígula) de color blanco.

Una vez que lo hayas averiguado, fíjate en el tipo de corola y en el número, la forma y el color de los pétalos (¿son todos iguales?); en las brácteas, pequeñas hojas modificadas que constituyen el receptáculo sobre el que se dispone la flor; en la propia distribución de las flores por el tallo...

Un aspecto al que no se suele prestar atención son las raíces, por estar ocultas en la mayoría de las ocasiones. No dejes de ilustrarlas si tienes la oportunidad, pues son una parte esencial para cualquier planta.

Fauna y flora del río Te

Tinta y acuarela

Beatriz Rodríguez Friero

Curso Ilustra Básicos

Viola
Viola riviniana

Adoctrina confundirse coa
Viola savisa de Boiss, que
ten flores d'arroz.

De folha má similar á palastro,
as súas flores presentan 5 pétalos
despóis de cor azul violácea.
O florido é unha capítula composta por
tres verticais que conteñen sementes
ovoides de cor marrón clara.

Floración:
de xaneiro a maio.

Viola
Viola palustris

Planta herbácea perenne, de
4 a 10 cm. de altura.
As follas teñen a base
acorazonada, con márgenes
dentados.

As flores, solitarias,
elevanse por riba das
follas. Son hermafro-
ditas, bencoras, e
compóñense por 5 pétalos
de cor lila pálida ou
case branca, estando os
dois superiores estreitos e os
dois laterais divididos con abaco.

Floración: de marzo a maio.