

La ilustración documental

Jacqueline Rodríguez de Guzmán
Docente de la Especialidad de Diseño Gráfico PUCP

A los estudiantes se les entrena para analizar palabras, pero los primates son animales visuales, y las claves para los conceptos y su historia a menudo recaen en la iconografía. Las ilustraciones científicas no son adornos o esquemas; son el foco de los modos de pensamiento.
Stephen Jay Gould
(1941-2002)

Como ilustradora y especialmente ilustradora botánica, he ido descubriendo en el camino mucha de la importancia que este tipo de ilustración tiene y ha tenido a través de los años. Mi tesis se basó en la investigación de la ilustración como elemento de expresión y de comunicación. Inicialmente entendida como un arte que ilustraba distintos acontecimientos, dentro de las artes y los oficios, poco a poco fue tomando su lugar y un

lugar nada despreciable, al servir de herramienta para la descripción específica de objetos o acontecimientos de distinta índole, entre las cuales encontramos las plantas.

Se abrió paso así al mundo de las ciencias naturales, en donde su papel no ha dejado de tener importancia. Si nos ponemos a pensar, ¿cómo podríamos describir una planta sólo verbalmente? Imposible. Si por ejemplo, a 3 personas se les describe una planta de tallo largo, con bordes de hojas aserrados, nervaduras violetas y una serie de términos más, es muy probable que las 3 dibujen cada una su propia interpretación de la planta, en tanto no tienen el referente visual.

La historia del arte botánico comienza con una necesidad de representaciones fidedignas y claras de plantas con usos terapéuticos, para que los que practicaban la medicina no se equivocaran. De esta necesidad nacen los herbarios, en los comienzos de la cien-

cia médica. Eran los grabadores- ilustradores quienes tenían dicha tarea, pero estos herbarios carecían de fidelidad, puesto que al ser redibujados de un libro a otro, iban perdiendo muchos de los detalles importantes o características esenciales de las plantas.

El primer herbario con un trabajo de gran importancia fue “Der Gart der Gesundheit”, producido por Peter Schoeffer en 1485; en el no sólo se reemplazó al Latín y Griego en los textos por el Alemán nativo sino que las ilustraciones mostraban una observación de la naturaleza nunca antes vista. Contenía sin embargo ejemplares de ilustración en los cuales se veía que el referente no había sido la observación directa del natural.

De las 379 xilografías que contenía, 65 eran dibujos realistas y adecuadamente descriptivos de las plantas ilustradas, una proporción poco común para la época. Es de mucha importancia en la ilustración botánica la acuciosidad y

el respeto al referente visual que se esté representando.

El proyecto que he venido desarrollando conjuntamente con el Dr. Andrés Marius, docente e investigador de la Universidad de Chicago, es un Tratado de Etnobotánica Peruana.

Este proyecto está encaminado al estudio de la medicina pre-hispánica y consta de dos volúmenes. El primero habla de una nueva interpretación o perspectiva de la medicina del período Inca y pre-Inca. El segundo volumen describe todas aquellas plantas con propiedades medicinales de origen netamente Peruano y que corresponden a los mismos periodos; el valor del segundo volumen radica en que no sigue una descripción folklórica sino que realiza su estudio desde el punto de vista médico, con una investigación actualizada de los componentes activos con valor medicinal. Es en el segundo volumen en el que el trabajo ilustrativo se ha desarrollado casi en la totalidad.

Para mayor información:

www.jackierodriguezdeguzman.com

Figura 1. *Vasconcellea Candicans*

Figura 2. *Bixa Orellana*

Figura 3. *Passiflora Mollissima*

Figura 4. *Datura Stramonium*

Fue un trabajo conjunto en el que el investigador proporcionó algunos datos, como por ejemplo el nombre científico de la planta y los usos que tenía; luego, a medida que se investigaba, se hallaban uno o varios nombres comunes con los que se le conoce a la planta. Se intercambiaban bocetos o fotos; se ha llegado a tomar referencia de narraciones de cronistas como Huamán Poma para poder sustentar el uso de una planta en particular en determinado periodo de tiempo. En este caso había muchas referencias o narraciones escritas pero casi nada ilustrado del uso de dichas plantas.

El trabajo ilustrativo comenzó a partir de esta documentación, los datos que el cliente brindó, siguiendo con una investigación de campo, tomando fotografías, yendo a pueblos, preguntando en los mercados de hierbas y a las curanderas, sobre la certeza del uso medicinal de algunas plantas. En la mayoría de los casos las fotos y los ejemplares reales han sido referentes importantes. Muchos de los ilustradores botánicos sentimos frustración al ver que un espécimen se va marchitando, o si es un trabajo al aire libre la luz cambia; otras veces no decidimos que dibujar pues todos los estados de la planta son intere-

santes. En el caso de este proyecto, ha habido una fluida comunicación con el cliente, a fin de decidir que podía y que no debía colocarse. En mi caso, las fotografías y la recolección de ejemplares me sirvieron mucho. Varias de las ilustraciones representan no sólo la planta sino un ritual al cual estaban asociadas; la planta del Ulluchu (*Vasocella candicans*), por ejemplo, es una de estas plantas, asociada al ritual de sacrificio Moche.

La importancia de la observación

Aprender a observar es un proceso personal pero muy importante para un ilustrador. El dibujo es una expresión y un refuerzo de lo que uno conoce, no debe ser una mera copia de algo puesto en frente.

Mi dibujo está amparado en hechos científicos, en la recolección de información a través de la observación, acompañada de bocetos, muestras de ejemplares reales o partes de éstos, fotos, pruebas de color etc. Y lo más importante, se trata de “entender” a la planta es decir de analizarla al mínimo, determinar si es una planta joven o adulta, observar las formas de las hojas, los colores, las texturas, que también cambian con la edad de la misma. Tomar en cuenta todos

estos detalles da el adecuado rendering en el trabajo final.

El dibujo y la composición

Desde que el trabajo botánico debe tener aparte de fidelidad, una calidad estética, es muy importante el dibujo y la composición. John Ruskin (1819-1900) dijo: “Si sabes dibujar una hoja, sabes dibujar el mundo”. Muchas personas menosprecian el impacto que un buen dibujo y una buena composición hacen en el trabajo final. Sin un buen dibujo es imposible recrear perspectivas, escorzos, giros y demás detalles de una planta; sin un adecuado dibujo detallado, difícilmente quedarán bien posicionadas las sombras, los mediotonos y demás detalles que dan veracidad al ejemplar. Aparte de eso, una mala composición arruinaría cualquier detalle, por muy bien trabajado que esté. La Ilustración Botánica es muy poco incentivada en nuestro país, es mucho más fácil recurrir a una fotografía que comisionar a un ilustrador, supongo que por los tiempos, supongo que también por los costos, no creo que sea por la falta de publicaciones que requieran de este arte. Nuestro país tiene una flora riquísima, que valdría la pena mostrarla al mundo de una manera más artística. ■

Figura 5. *Stenomesson incarnatum*

Figura 6. *Uncaria tomentosa*