

Arte y Ciencia: Ilustrando la Naturaleza Amenazada

Introducción

La ilustración científica representa una convergencia esencial entre el arte y la ciencia, facilitando la comprensión y preservación del mundo natural. Históricamente, ha sido una herramienta crucial para documentar y divulgar conocimientos sobre la diversidad vegetal, permitiendo una representación precisa y detallada de las especies.

La relevancia de la ilustración científica se intensifica en el contexto actual de la crisis ambiental. Según el informe "State of the World's Plants and Fungi 2020" del Real Jardín Botánico de Kew, el 39,4% de las plantas del mundo están en peligro de extinción, un aumento significativo respecto al 21% estimado en 2016 (Kew Gardens, 2020; Kimbrough, 2020). Este incremento refleja una aceleración en la pérdida de biodiversidad, exacerbada por factores como el cambio climático, la deforestación y la urbanización.

Adicionalmente, la mayoría de las especies vegetales aún no descritas enfrentan riesgos similares. Se estima que podrían pasar hasta 40 años para catalogar todas las nuevas especies, durante los cuales muchas podrían extinguirse. El informe destaca que el 77% de las especies de plantas no descritas ya están amenazadas, subrayando la urgencia de su documentación y conservación (Kew Gardens, 2020). La ilustración científica desempeña un papel vital en este proceso. Además de su valor estético, proporciona una documentación detallada de las características de las plantas, esencial para su identificación y estudio.

Este taller combina reflexión teórica y práctica para abordar la ilustración científica y artística como una herramienta para la conservación de plantas en peligro de extinción. A través de actividades prácticas, los participantes aprenderán diversas técnicas artísticas y trabajarán en la creación de ilustraciones basadas en especies amenazadas. El objetivo del taller es doble: desarrollar habilidades artísticas y fomentar una reflexión profunda sobre la biodiversidad y el impacto del cambio climático en los ecosistemas.

Objetivos

- Reconocer el papel fundamental de los y las artistas en la transmisión del conocimiento científico y de instituciones como el Real Jardín Botánico.
- Promover la conciencia sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad para la sostenibilidad.
- Fomentar la creatividad artística y enseñar la aplicación de diversas técnicas graficoplásticas en la ilustración botánica

Parte Teórica

La parte teórica del taller proporcionará un contexto enriquecedor y una comprensión profunda de la importancia de la ilustración científica en la conservación de la biodiversidad. A través de la reflexión crítica, el debate y la muestra de trabajos artísticos históricos y contemporáneos de diversos artistas como Lilian Snelling, Pierre-Joseph Redouté, Katie Scott, Julia Trickey, o Bryony Clark (entre otros), los participantes obtendrán perspectivas valiosas que se aplicarán en la parte práctica del taller.

Parte Práctica

En la parte práctica del taller, los y las participantes reflexionarán sobre la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad mediante actividades artísticas. Se trabajará con fotos de plantas en peligro de extinción del archivo online del Real Jardín Botánico, utilizando, sobre diversos soportes, técnicas como collage, lápices, rotuladores, acuarela y monotipos. Además, se podrán incorporar materiales naturales como hojas y ramas con técnicas de collage o frottage.

También se fomentará el trabajo colaborativo para crear un "Cuaderno de Campo" colectivo, recopilando todas las obras elaboradas durante el taller. Este enfoque práctico permitirá a los participantes aplicar sus habilidades artísticas de manera lúdica y creativa, al tiempo que reflexionan sobre el impacto del cambio climático y la importancia de la conservación.

Recursos

- Materiales artísticos: papeles, lápices, rotuladores, acuarelas, pinceles, materiales naturales, entre otros.
- Acceso a archivos online de imágenes de plantas en peligro de extinción.
- Espacio adecuado para realizar tanto la parte teórica como la práctica.

El taller facilitará el siguiente material:

Soportes:

- Impresiones de imágenes de la colección RJB
- Papel vegetal A4
- Láminas para dibujar en A4
- Pliegos de papel grandes (A2)
- Acetatos

Materiales técnicas secas y al agua:

- Lápices de grafito
- Carboncillos
- Tinta china, acuarelas
- Pegamento y tijeras

Los asistentes pueden traer el siguiente material:

-Materiales de dibujo:
estilógrafos, rotuladores, lápices, gomas, bolígrafos, reglas, compases, lápices de colores, acuarelas, etc.

-Carpeta con imágenes propias,
papeles varios, publicidad, papel de regalo, de colores, restos de papel, etc.

Sara Quitero Pomares

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre pintura y dibujo últimos en España. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Profesionalmente, ha ejercido la docencia e impartido ponencias y talleres en las áreas de pintura, dibujo y grabado, en diferentes universidades desde 2004: CES Felipe II, Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, y Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Ha sido artista invitada en el Máster en Investigación en Arte y Creación de la Facultad de Bellas Artes de la UCM con conferencias sobre el dibujo en sus proyectos artísticos. Ha sido editora de obra gráfica contemporánea de arte emergente, impartiendo conferencias y talleres sobre proyectos de autoedición y autogestión en el arte actual, como las Jornadas sobre Innovación Docente en la Universidad de Brera en Milán, o en la IUAV de Venecia con una Beca Erasmus +. En el ámbito del arte, el diseño, la creatividad y la comunicación, ha participado en Proyectos de Innovación Educativa y Mejora de la Calidad Docente en Bellas Artes (sobre nuevas estrategias de representación) y Proyectos de Investigación sobre Creación Contemporánea (ETCC Nebrija). Y ha orientado sus estancias de investigación: formando parte del Proyecto de Innovación Docente De la clase a la cuenta / Da classe au mercado Internacional (Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla-Facultade de Arquitetura, Artes e Comunicaçao de la UNESP, Brasil); en el Programa de Vinculación Internacional de UCES (Buenos Aires) con la ponencia “Globalización, estudios culturales y comunicación visual. Sinergias y aprendizajes del diseño entre Argentina y España”; en el seminario de posgrado “Globalización, comunicación y desarrollo: repercusión en el arte contemporáneo, nuevos paradigmas” (Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, Buenos Aires). Ha sido ponente y miembro del Comité científico del congreso internacional VII Interculturalforum, entre otros. Ha impulsado el Proyecto de Innovación Docente y Pedagogía Crítica Contra el Canon: Desde dentro de la academia, en colaboración con la artista Marina Vargas. Actualmente forma parte del Proyecto Estrategias de Innovación en Mitocrítica Cultural Aglaya-CM (Ref. H2019/HUM-5714) ámbito desde el que ha generado proyectos artísticos y artículos especialmente enfocados a la violencia de género que persiste en nuestra sociedad, como la reciente convocatoria de pedagogía crítica The Iris Souvenir. Cuenta con una dilatada experiencia profesional como artista plástica, desarrollando proyectos fundamentalmente de pintura y dibujo. Desde 2000 expone en diferentes instituciones y galerías como La Casa Amarilla, Siboney, Utopia Parkway, Amparo Gámir, Luis Gurriarán, My Name´s Lolita Art, Guillermina Caicoya, Gema Llamazares, Adora Calvo, Siboney, o Liquidación Total. [10] Formando parte de proyectos comisariados por Óscar Alonso Molina, Horacio Fernández, Dis Berlin... Ha sido invitada a distintas antologías y bienales de pintura Contemporánea; su obra ha sido premiada y adquirida en diferentes certámenes de artes plásticas; y está presente en diferentes museos e instituciones, como el Museo Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid, la Fundación Rafael Botí, en las colecciones de la Diputación de Ciudad Real o del Parlamento de la Rioja... Ha participado en ferias internacionales como Drawing Room Madrid 2019, Justmad Contemporary Art Fair 2020 o ArtsLibris Barcelona 2023. Trayectoria que queda reflejada en diferentes catálogos y literatura especializada, destacando Arte Español Contemporáneo 1992-2013, de Rafael Doctor. Su última intervención Entra el agua, no es nada, fue seleccionada como una de las mejores exposiciones de los últimos 25 años por ABC Cultural.

Laura Soto Gutiérrez

Acreditada por la ANECA en la figura de Ayudante Doctora. Licenciada en Bellas Artes (UCM, 2009) y licenciada en Humanidades (Universidad de Alcalá, 2013). Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional (Beca otorgada por la Fundación Obra Social la Caixa, 2011). Beca de investigación doctoral FPU (Beca Predoctoral Formación Profesor Universitario otorgada por el Ministerio de Educación, España) para la realización de la tesis doctoral "Como paja de páramo. Arte, identidad y poder en las comunidades andinas de Tigua (Ecuador)" (Cum laude, presentada en 2017).

Ha sido coordinadora y profesora en la Escuela de Dibujo y Pintura El Estudio (2009-2021) y ha impartido docencia en diferentes universidades como en la Universidad Antonio de Nebrija (2001-2013, 2021-actualidad) o la Universidad de Lleida (2015-2017), destacando su especialización docente en metodologías y técnicas de investigación para su aplicación en diferentes campos, como el artístico.

Integrante del Grupo de Investigación "Grupo consolidado Interdisciplinar de estudios sobre desarrollo y multiculturalidad" (GIEDEM) con el proyecto "Hegemonía, dominación y administración de poblaciones en América Latina: continuidades y cambios" financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el programa Plan Nacional I+D+I. Desde 2012 hasta 2014. Realiza estancias de investigación en FLACSO (Facultad de Ciencias Sociales, sede Quito, Ecuador) en periodos que comprenden: el 15 de junio al 15 de septiembre de 2010; desde el 1 de junio al 30 de septiembre de 2012; desde el 1 de junio al 30 de septiembre de 2013; desde el 25 de abril al 25 de agosto de 2014; y desde el 13 de julio al 12 de septiembre de 2015.

Experiencia en proyectos de desarrollo y cooperación: Funda la Asociación Ayuda OCRE (Origen y Creatividad), presidenta y coordinadora de proyectos en el ámbito artístico y social (2007-2012). En 2006 es ayudante de coordinación en el proyecto artístico "Color en Bal Mandir 06" desarrollado en el orfanato "Bal Mandir". Katmandu, Nepal. Colaboración con el Grupo de Investigación "Arte al servicio de la sociedad" (UCM). En 2007 es coordinadora de actividades y metodología en el proyecto artístico "Color en Matruchhaya 07" desarrollado en el orfanato "Matruchhaya". Ahmedabad, India. Colaboración con el Grupo de Investigación "Arte al servicio de la sociedad" (UCM).

Entre 2007 y 2009 es directora y coordinadora del Proyecto de Cooperación para el apoyo de escuelas rurales en el departamento de Cusco, Perú, apoyado por la Oficina de Cooperación Solidaria de la Universidad de Alcalá. Trabaja dirigiendo el taller creativo en 2 convocatorias del proyecto; imparte la formación para los grupos de voluntariado estudiantil de la Universidad de Alcalá y coordina su trabajo en las escuelas de Socma y Cachiccata (Perú); coordinación a nivel metodológico con el Ministerio de Educación de Cusco, Perú.

Realiza el curso intensivo presencial "L'Approccio educativo di Reggio Emilia" (19-20-21, mayo 2022, centro Loris Malaguzzi, Italia), basado en la metodología educativa Reggio Emilia.

Ha realizado desde 2005 hasta la actualidad, diferentes exposiciones de pintura, monográficas y colectivas, y ha desarrollado también una labor como comisaria de exposiciones, centrada especialmente en dar proyección a la carrera artística de su alumnado (entre 2007/actualidad).