

La Ilustración Botánica

Puede ser que muchos pensemos que la ilustración botánica es un arte que se encuentra en extinción o que simplemente ya no se está usando en la actualidad, sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad. El arte botánico sigue siendo una de las mejores formas de darle vida a la naturaleza.

El trabajo de un ilustrador botánico nos permite conocer más sobre la naturaleza y ver todos los detalles imperceptibles a simple vista. Quienes se dedican a la ilustración botánica tienen habilidades para resaltar las características de las plantas y de las flores a través del arte.

Vale precisar que existen algunas diferencias entre la ilustración botánica y el arte botánico, pero de eso hablaremos más adelante. Por ahora veamos qué es la ilustración botánica y hagamos un pequeño recorrido por su historia.

¿Qué es la ilustración botánica?

La ilustración botánica es un tipo de ilustración que toma como base la estética de las plantas, bien sea con propósitos artísticos o científicos. El significado actual del término proviene de los trabajos de registro médico de las plantas en la época de las expediciones o viajes de exploración científica.

En el siglo XVI, la definición de ilustración botánica empezó a tener mayor fuerza e importancia para valorar el desempeño de los artistas que trabajaban con los científicos, jardineros o farmacéuticos. Gracias a los ilustradores botánicos, se podía compartir y expandir el conocimiento de las plantas, su labor era clasificar, identificar y analizar las distintas especies.

Cuando se inició la ilustración de las plantas medicinales no existían las cámaras fotográficas y la única manera de conocer y saber a detalle cómo eran las flores y plantas, era a través de la ilustración botánica.

Fuente: Unsplash

¡Así es! Esta técnica era la única manera de hacer el registro a detalle de las características anatómicas de una especie en particular. Pero no cualquier artista era capaz de especializarse en el mundo de la ciencia, era necesario contar con estudios previos en horticultura.

¿Sabías que, actualmente, muchos artistas y diseñadores se basan en la naturaleza para generar composiciones innovadoras?

Muchos trabajos modernos son posibles gracias a la ciencia de la ilustración botánica. Ya no se usa mucho dentro de las labores científicas, pero sí como una fuente de inspiración para aquellos artistas y diseñadores que buscan hacerle un homenaje a la naturaleza.

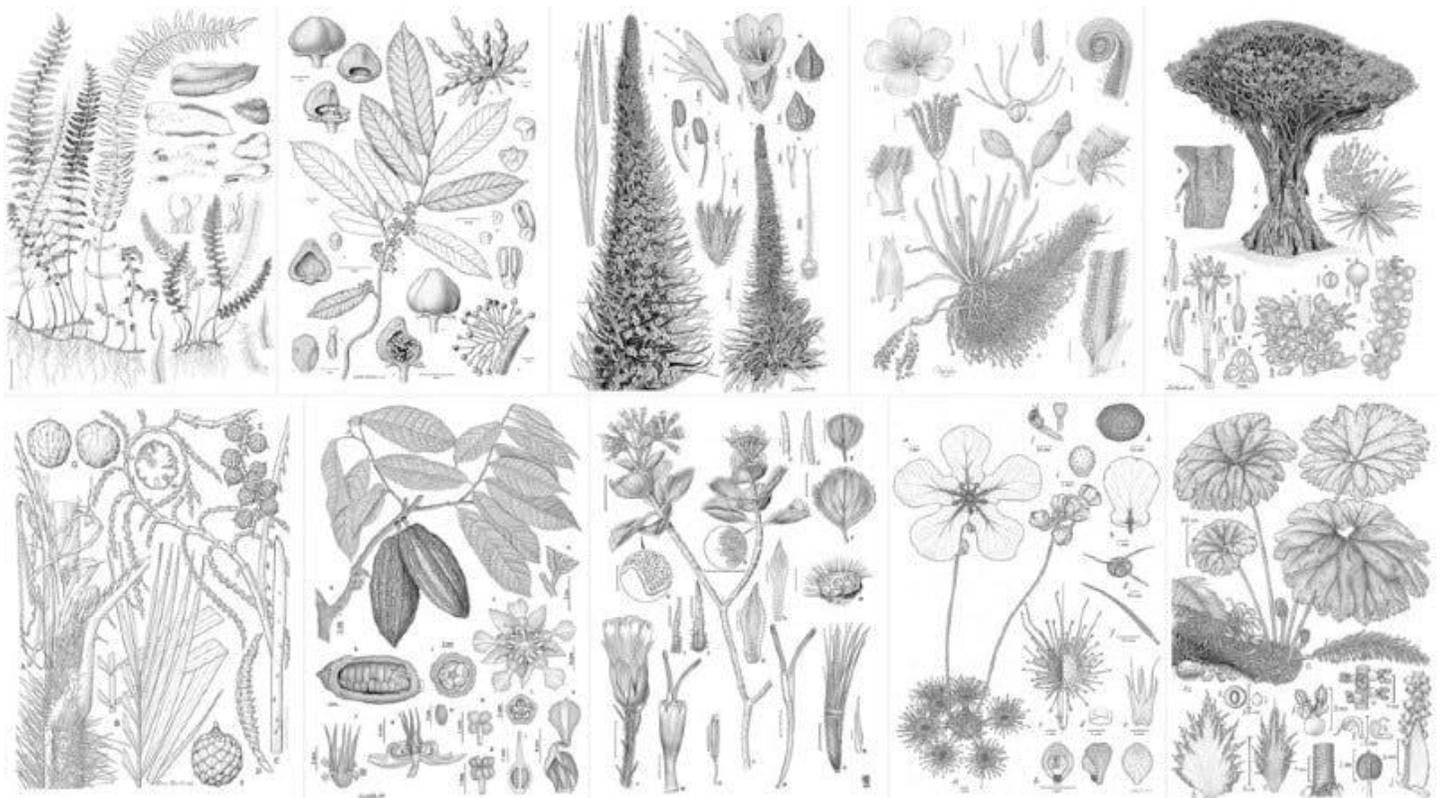
Historia de la ilustración botánica

Para entender mejor la trascendencia que ha tenido la ilustración botánica como forma de arte, es necesario que hagamos un breve recorrido por su historia. De manera que podamos conocer cuál era el uso que tenía en la antigüedad, y cómo llegó a ser lo que es en la actualidad.

En la historia antigua

La ilustración botánica existe desde el siglo XV a.C. Estudios revelan que se encontraron dibujos de 275 plantas en un friso de piedra, hallado dentro del templo de Karnak en Egipto. Otro ejemplo de ello se puede ver en las civilizaciones de la antigua Grecia y Roma, cuyos vestigios muestran en sus viviendas jarrones, cuadros religiosos y cerámicas que incluyen ilustraciones de plantas y flores; esas ilustraciones también se encuentran en sus monedas.

Hay evidencia de que la ilustración botánica se utilizó con fines medicinales, en particular, en el manual “*De Materia Medica Libri Quinque*”, escrito por el médico Dioscórides, quien realizó el estudio e ilustración de 600 especies de plantas.

Fuente: *Botanical Arts and Artists*

Renacimiento

En el siglo XVI, se empieza a utilizar también la ilustración botánica en Alemania, Italia y Francia con un fin estético, ya que no solo se dibujan flores y plantas con propósitos científicos, sino que se hacen pinturas con fines decorativos, dentro de las que se incluyen especies animales. Esto ayudó a aumentar la inquietud de las personas por la naturaleza y sus deseos de expresar toda su belleza a través del arte.

En la época del Renacimiento, el arte botánico se desarrolló por la necesidad de entender la evolución de las plantas. Por ejemplo, Leonardo Da Vinci (1452 - 1519) usó el método de la observación para crear leyes sobre la alteración de las hojas, la atracción solar y otras cosas más.

Con el pasar de los años, la ilustración botánica empezó también a utilizarse con otras técnicas de arte, lo más común era encontrarla en grabado sobre madera, los que se realizaban a través de la técnica xilográfica.

Por otro lado, tenemos a Pierre Joseph Redoué (1759 - 1840) quien fue uno de los mejores ilustradores de flores de la historia; conocido como el "Rafael de las flores" por su gran talento artístico; él dibujó, pintó y grabó 1800 diferentes especies en acuarela. Una de sus obras más destacadas es "Les Roses" que incluye 170 ilustraciones.

Dato curioso: tan bueno era el trabajo de Redoué, que María Antonieta y la emperatriz Josefina Bonaparte lo contrataron para que fuera su pintor.

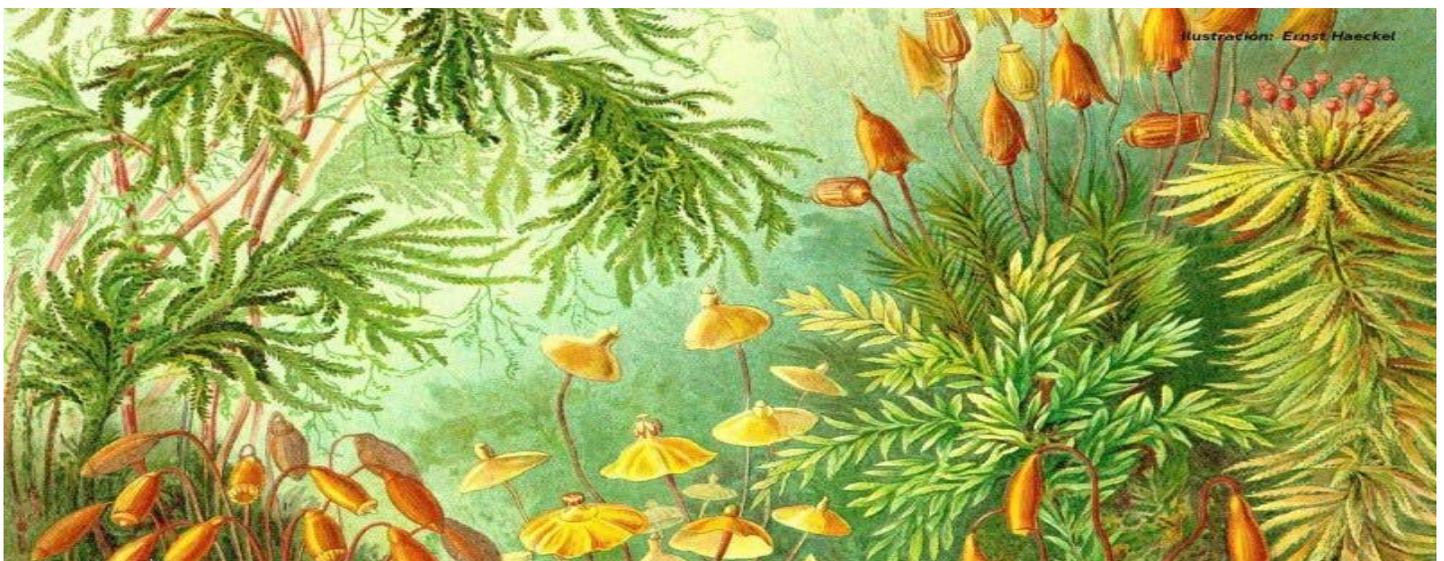
Siglo XIX

El siglo XIX fue una época en la que se desarrollaron nuevos artistas botánicos y se descubrieron una inmensa cantidad de nuevas especies en países como Japón, Sudáfrica y Dinamarca, entre otros.

En este periodo resaltan artistas como Édouar Manet (1832 - 1883) y Claude Monet (1840 - 1926) que se dedicaron a pintar la naturaleza muerta. Manet rompió con las reglas de la ilustración botánica: él veía la naturaleza como una forma de representar su personalidad, pensamiento y la forma de apreciar la vida de los artistas.

Por otra parte, Claude Monet usa las flores como fuente de inspiración para la aplicación de colores en sus obras. Fue el primer artista en crear una composición paisajista con diversas flores exóticas.

De igual manera, Vincent Van Gogh (1853 - 1890) pintó temas más variados como retratos, paisajes y flores. Mientras que, Gustavo Klimt (1840 - 1926), uno de los representantes del movimiento modernista, se enfocó, particularmente, en la vida campestre.

Fuente: Dondedore

Siglo XX

Finalmente, en el siglo XX se inicia el nuevo arte floral del modernismo. En esta etapa la ilustración botánica se ve afectada, puesto que el interés por el análisis de la naturaleza ha disminuido. Por suerte, algunos artistas que forman parte del movimiento del arte moderno han revivido la técnica de la representación vegetal en su estado natural.

Durante la época del dinamismo, se incentivó la curiosidad en el público al exponer el arte botánico en diversas exhibiciones en museos y galerías de arte. Al mismo tiempo, surgen nuevos diseños de ilustraciones botánicas que posteriormente fueron aplicados en edificaciones, mobiliarios y dentro de parte de la industria textil.

Algunos de los artistas más destacados en este siglo son Georgia O'Keeffe (1887 - 1986), Henri Matisse (1869 - 1954) y Piet Mondrian (1872 - 1944).

Georgia fue una artista modernista norteamericana, que se inclinaba hacia la abstracción de las flores. Ella mencionaba que como las flores eran muy pequeñas nadie se tomaba el tiempo suficiente para apreciarlas, así que ella empezó a realizar ilustración de las flores a mayor escala.

Henri Matisse fue un pintor francés reconocido por la originalidad de los colores y trazos aplicados en sus obras. Él marcó tendencia con un nuevo estilo en el arte floral al rechazar la técnica usual de lo botánico y emplear mayor expresividad con la naturaleza.

Por otro lado, Piet Mondrian se centraba en recrear pinturas naturalistas empleando diversas influencias estilísticas como el impresionismo, el realismo y el simbolismo.

Fuente: <https://www.crehana.com/blog/estilo-vida/lilustracion-botanica/>