

Aviario

Una mirada a la ilustración científica tradicional a partir de la puesta en escena de la muerte

Carolina Rojas

Artista, investigadora y docente. Departamento de Diseño
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
✉ c.rojas209@uniandes.edu.co
Fotografías cortesía de Galería Sketch

La ilustración cumple un papel fundamental en el área de las ciencias, ya que mantiene una conexión directa e inseparable con estas por ser un medio de representación y comunicación preciso. Esta importancia y evolución de los medios de comunicación, que utilizan la expresión gráfica y herramientas artísticas como soporte, impulsó la exploración del dibujo científico en un ejercicio académico que utilizó enfoques pedagógicos para poner en evidencia el trabajo de expresión visual mediante su aplicación, dada su relevancia en la ornitología, y para resaltar especies de colecciones de museos de historia natural de Colombia. La representación, en términos científicos, es el reto de observar, replicar y crear en un ensamblaje cuidadoso de especímenes, conocimientos y herramientas análogas y digitales que, mediante la producción artística, traduce importante información que merece ser estudiada y divulgada por su valor científico, histórico y estético. Es un proceso donde cada disciplina expresa su lenguaje en un enlace entre información ornitológica, ilustración científica y elementos creativos y didácticos que generan una investigación decisiva para la práctica académica y el material artístico, del cual se derivan resultados y conclusiones contundentes que se divulgan en el contenido de esta investigación.

En cada uno de los objetos incluidos en esta muestra reside un gesto al mismo tiempo sutil y dramático. Aviario. Volucris Curiositas es el resultado de plantear un giro a la ilustración científica tradicional a partir de la puesta en escena de la muerte. Vemos aquí pieles de aves como se conservan en las colecciones ornitológicas para el estudio científico, algunas incluso con sus etiquetas. Son literalmente pieles, rellenas de algodón, que en conjunto permiten el tipo de ejercicio comparativo necesario para identificar la vida en términos taxonómicos. El giro al que me refiero consiste precisamente en mostrar al espectador el carácter de una práctica que consiste en coleccionar animales, sacrificarlos y llevarlos a la colección, donde otras relaciones tienen lugar, de tal modo que lo que antes era un ave se convierte en un espécimen que la ciencia ha sacado del anonimato para el mundo humano.

Usualmente la ilustración ornitológica procede con una recreación del ave como si estuviera viva. Este procedimiento, fundamental para la producción de guías de campo en el que los colores y posturas puede ayudar al observador entrenado, es también un recurso retórico potente mediante el cual se borra la práctica de la colecta. De esta manera, la ilustración científica produce también objetividad, en la medida en que elimina la intermediación humana sin la cual no existirían aves como ejemplares de especie. Cuando se deshace este

recurso y se mira de frente la ilustración de la piel o el espécimen preparado, estamos no sólo reconociendo el trabajo de colectores y colecciones, sino también nos estamos asomando a la íntima, compleja e inexorable relación entre la muerte y las ciencias de la vida.

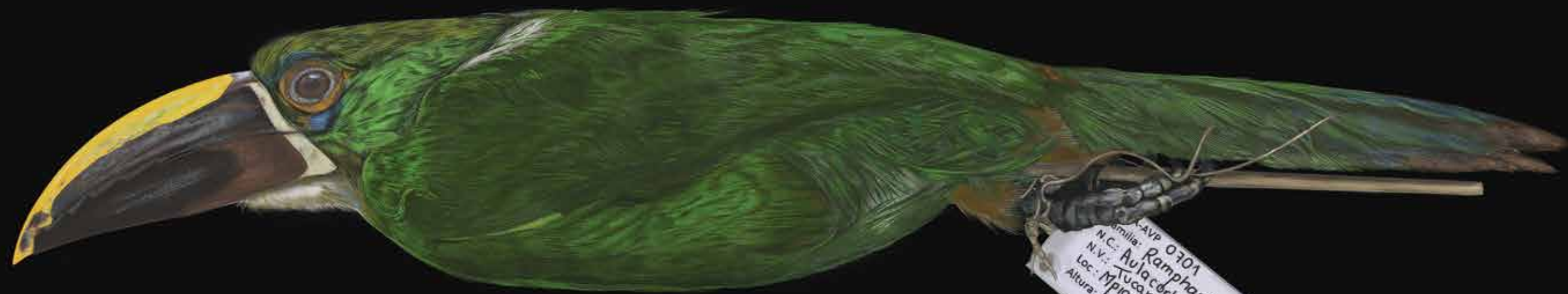
Sutil y dramático. Un gesto. Carolina Rojas nos hace sentir en cada uno de sus dibujos, taxidermias e instalaciones el fenecer del animal, el trabajo del científico y la delgada línea permeable entre la vida y la muerte. Nos hace abrir cajones para asomarnos en un mundo perceptual ligado a la producción del conocimiento del que depende, en gran parte, la supervivencia física de cientos de especies de aves en la era de extinciones masivas en la que vivimos. Todo eso plegado con delicadeza en la forma en la que las plumas están despelucadas, en cómo los alfileres atraviesan la piel o en las etiquetas que se tornan amarillentas por el paso del tiempo. Poder del proceso artístico que al mismo tiempo que nos inunda de emoción, nos exige que pensemos sin los usuales recursos simplistas que no entienden que alrededor de la colecta péndula, no solo el saber científico del biólogo, sino también la posibilidad misma de todo ejercicio de conservación.

Carolina Rojas, MFA Digital Art
Santiago Martínez, PhD en Antropología

AVP 0701
Familia: Ramphastidae 11-2-H
N.C.: Aulacorhynchus prasinus
N.V.: Tucaneta esmeralda
Loc.: Mpio. El Retiro Dpto. Antioquia
Altura: 1 Fecha: 03/IV/2011

COLECCIÓN OOLÓGICA - C. J. MARINKELLE
INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT - COLOMBIA
C3H-403
Zonotrichia querula (18.11.1964)
Bogotá, Colombia (18.11.1964)

fig 2

fig 3

COLECCIÓN OOLÓGICA - C. J. MARINKELLE
INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT - COLOMBIA
C3H-457
Falco sparverius (18.11.1964)
Bogotá, Colombia (18.11.1964)

fig 4

COLECCIÓN OOLÓGICA - C. J. MARINKELLE
INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT - COLOMBIA
C3H-408
Vultur gryphus (18.11.1964)
Cruz Verde, Bogotá, Colombia (18.11.1964)

fig 5

COLECCIÓN OOLÓGICA - C. J. MARINKELLE
INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT - COLOMBIA
C3H-461
Strigopsis humilis (18.11.1964)
Bogotá, Colombia (18.11.1964)

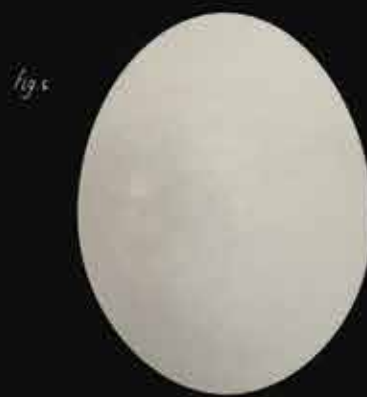

fig 6

COLECCIÓN OOLÓGICA - C. J. MARINKELLE
INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT - COLOMBIA
C3H-469
Falco sparverius (18.11.1964)
Bogotá, Colombia (18.11.1964)

fig 7

COLECCIÓN OOLÓGICA - C. J. MARINKELLE
INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT - COLOMBIA
C3H-462
Zonotrichia querula (18.11.1964)
Bogotá, Colombia (18.11.1964)

fig 8

COLECCIÓN OOLÓGICA - C. J. MARINKELLE
INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT - COLOMBIA
C3H-471
Dendroica striata (18.11.1964)
Bogotá, Colombia (18.11.1964)

COLECCIÓN OOLÓGICA - C. J. MARINKELLE
INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT - COLOMBIA
C3H-472
Zonotrichia querula (18.11.1964)
Bogotá, Colombia (18.11.1964)

fig 9

fig 1, fig 2, Zonotrichia querula - fig 3 Falco sparverius - fig 4 Vultur gryphus - fig 5 Strigopsis humilis

fig 6 Falco sparverius - fig 7 Zonotrichia querula - fig 8 Dendroica striata - fig 9 Zonotrichia querula

NY 2101
PATR DOMESTICO
DOMESTICUS
ANAS PLATYRHYNCHOS
Brooklyn, NY
AVIARIO
Type: Domestic
Examination: 28.02.19

NY 2102
PATR DOMESTICO
DOMESTICUS
ANAS PLATYRHYNCHOS
Brooklyn, NY
AVIARIO
Type: Domestic
Examination: 28.02.19

NY 2103
PATR DOMESTICO
DOMESTICUS
ANAS PLATYRHYNCHOS
Brooklyn, NY
AVIARIO
Type: Domestic
Examination: 28.02.19

NY 2104
PATR DOMESTICO
DOMESTICUS
ANAS PLATYRHYNCHOS
Brooklyn, NY
AVIARIO
Type: Domestic
Examination: 28.02.19

NY 2105
PATR DOMESTICO
DOMESTICUS
ANAS PLATYRHYNCHOS
Brooklyn, NY
AVIARIO
Type: Domestic
Examination: 28.02.19

AVIARIO: VOLUCRIS CURIOSITAS
FICHAS TÉCNICAS

Página 178
Pieles
Detalle papel de colgadura: Impresión Inkjet, tintas latex sobre vinilo blanco wallgraphic texturado
2017-2019

Página 180-181
Aviario
Detalle de instalación
2019

Páginas 182-183
Gabinetes
Detalle diseño mobiliario
Dibujos mixtos en gabinetes madera y vidrio
2018-2019

Páginas 184-185
Vultur gryphus | Cóndor Andino
Museo de Historia Natural de la Pontificia Universidad Javeriana
Dibujo mixto
2018

Páginas 186-187
Aulacorhynchus prasinus | Tucán Esmeralda
Museo Universitario de la Universidad de Antioquia
Dibujo mixto
2019

Páginas 188-189
Setophaga striata | Reinita estriada
Museo de Historia Natural Universidad de los Andes
Dibujo mixto
2017

Páginas 190-191
Huevos | Especies varias
Instituto Alexander Von Humboldt
Dibujo mixto
2018

Páginas 192-193
Eutoxeres condensimini | Picozoz colicanela
Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca
Dibujo mixto
2019

Lophornis dellatrei | Coqueta crestirrojiza
Museo de Ciencias Naturales de La Salle
Dibujo mixto
2017

Calonectris diomedea borealis | Pardela Atlántica
Instituto de Ciencias Naturales Universidad Nacional
Dibujo mixto
2017-2019

Rupicola rupicola | Gallito de las rocas
Museo Universitario de la Universidad de Antioquia
Dibujo mixto
2019

Semnornis ramphastinus | Compás
Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca
Dibujo mixto
2019

Thryophilus sernai | Cucarachero paisa
Museo de Historia Natural Universidad de los Andes
Dibujo mixto
2017

Campephilus pollens | Picamaderos poderoso
Colección Ornitológica de la Universidad del Valle
Dibujo mixto
2019

Dacnis hartlaubi | Dacnis turquesa
Instituto Alexander Von Humboldt
Dibujo mixto
2019

Xipholena Punicea | Cotinga Pompadour
Instituto Alexander Von Humboldt
Dibujo mixto
2017

Páginas 194-195
Anas platyrhynchos domesticus | Pato Doméstico
Taxidermia
2017

Colibri coruscans | Colibrí Rutilante
Taxidermia
2018

Campylopterus falcatus | Colibrí Lazulita
Taxidermia
2017

Struthio camelus | Huevo Avestruz
2017

Zonotrichia capensis | Chingolo
Taxidermia
2018

Páginas 196-197
Turdus merula | Mirlo
Taxidermia
2019

Coccyzus americanus | Cuculillo Piquigualdo
Taxidermia
2019

Melospittacus undulatus | Periquito Común
Taxidermia
2019

Passer domesticus | Gorrión común
Taxidermia
2017

Sturnus vulgaris | Estornino pinto
Taxidermia
2017

Página 198-199
Aviario
Detalle de instalación
2019

Página 200
Aves Colaboración estudiantes ilustración
Universidad de los Andes
Detalle papel de colgadura: Impresión Inkjet, tintas latex sobre vinilo blanco wallgraphic texturado
2017-2019

* Resultado del proyecto de investigación "Aviario: Volucris Curiositas" financiado gracias al Fondo de Apoyo de Profesores Asistentes (FAPA) de la Vicerrectoría de Investigaciones y el Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia (2019).

ESPECIAL AGRADECIMIENTO A:

El Departamento de Diseño y la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de los Andes.
Galería SKETCH Bogotá.
Cristina Rueda. Bióloga (Ornitología).
Francisco Gamarra. Biólogo (Taxidermia).
Santiago Martínez Medina. PhD en Antropología.

Estudiantes de mi clase de ilustración (2016-2019) por su ayuda en el componente gráfico (pieza colaborativa papel de colgadura):

- Natalia Narváez (2016-2)
- Daniel Salazar (2016-2)
- María José Guzmán (2016-2)
- Catalina Zabala (2016-2)
- Juan Camilo Estévez (2017-1)
- Laura Trujillo (2017-1)
- Mariana Rios (2017-1)
- Camila Duran (2017-19)
- Lidia Parra (2017-19)
- Luis Eduardo Parrado (2017-19)
- María Alejandra Puerto Roldán (2017-19)
- Mario Balcazar (2017-19)
- Nathalia Neira Mateus (2017-19)
- Angie Gonzalez (2017-2)
- Laura Niño (2017-2)
- María Angélica Guerrero (2017-2)
- María Cristina Huertas (2017-2)
- Susana Hernández (2017-2)
- Angélica Vidal (2018-1)
- Alejandra Ahumada (2018-2)
- Andrea Yañez (2018-2)
- Camila Polanía (2018-2)
- Carlos Londoño (2018-2)
- Daniela Amaya (2018-2)
- DianaRodríguez (2018-2)
- Camila Giraldo (2018-2)
- Elisa Schonwald (2018-2)
- Gabriela López (2018-2)
- Juan Camilo Garzón (2018-2)
- Lorenza González (2018-2)
- Sara Prada (2018-2)
- Silvana Cottrino (2018-2)
- Valentina Guzmán (2018-2)