Ilustración de aves, comunicación científica y su difusión en la zona cafetera de Colombia

SERGIO CÓRDOBA CÓRDOBA

UN BREVE CONTEXTO

El poder interpretar, entender y "adueñarse" de los objetos que nos rodean es parte esencial del ser humano. En ese interés, dibujar lo que nos rodea nos permite una aproximación personal a esos objetos, y comunicarlo a otros. El hombre ha encontrado diferentes formas de plasmar y comunicar a través del tiempo, desde las pinturas rupestres e iconografías indígenas con figuras y objetos, hasta hoy día con diferentes materiales en pinturas, fotografías e imágenes digitales. En muchos casos la observación cuidadosa y luego la representación en una ilustración, son la base para transmitirla como modelo del objeto observado. Esto es lo que ha sucedido con el registro gráfico en la comunicación científica. Los dibujos, ilustraciones y diferentes medios gráficos son herramientas eficaces y útiles en esa comunicación, al permitir que otros tengan un modelo con el cual contrastar. Los seres humanos poseemos una gran capacidad de utilizar el sentido de la visión, a través de la cual tenemos una percepción de la realidad para así facilitar su comprensión.

Existe una estrecha relación entre la ciencia y el arte de la comunicación gráfica. La posibilidad de transmitir a aquellos que se encuentran a grandes distancias información sobre especies, paisajes y el entorno de regiones a los cuales solo unos pocos han tenido la fortuna de conocer, ha hecho posible que se amplíe el conocimiento de las regiones, la fauna y la flora del planeta. También, permite imaginar cómo fueron esos seres que ya no nos acompañan, especies de organismos extintos como los dinosaurios, aves y mamíferos, entre otros, y su medioambiente.

En las ciencias, una ilustración que acompaña una descripción en palabras ha permitido que podamos admirar, contrastar y comparar las especies, ya que esa ilustración se convierte en el modelo. En ornitología (el estudio científico de las aves), la comunicación gráfica, principalmente a través de ilustraciones, es muy importante, y ha permitido que científicos y aficionados puedan tener un

Curador ornitología. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Detalle de una pintura mural de la tumba-capilla de Nebamun, un escriba y contable en el granero de cereales del templo de Amón en Tebas que representa la caza de aves en las marismas. Es una de las más famosas obras de arte del antiguo Egipto. Data de aproximadamente 1400 a. de C. Está exhibida en el Museo Británico. Tomada de Maureen Lambourne, *The Art of Bird Ilustration. A Visual Tribute to the Lives and Achievements of the Classic Bird Illustrators*, Londres, Grange Books, 1997.

referente cuando no es posible tener un espécimen en la mano. Todas las guías de aves están basadas en información gráfica, ilustraciones de ejemplares y fotografías, y dependemos de ellas para la observación.

Es gracias al registro gráfico que en la actualidad podemos admirar y conocer que los pobladores de las riberas del río Nilo, cerca de 2500 a. de J. C., hace casi 4500 años, retrataron en imágenes tres especies de gansos en un muro que se encontraba en la mastaba (edificación funeraria) de Nefermaat (probable hijo del faraón Seneferu) en cercanías de la pirámide de Meidum, al sur de El Cairo (Egipto), material que se conserva en el Museo de dicha ciudad. Esta ha sido considerada la primera ilustración ornitológica en la que se identifican las especies [Lambourne, 2002].

Las aves, quizá por estar presentes en todo el planeta, por su belleza y su permanente presencia cerca de los humanos, han sido retratadas en forma profusa. Se encuentran imágenes en murales y papiros de Egipto, en papel de arroz en pinturas chinas antiguas, en murales en Pompeya, en algunos códices prehispánicos (diecinueve considerados genuinos, de miles que existieron y que fueron quemados por los españoles), en bestiarios de la época medieval, e ilustraciones de obras ornitológicas como la del emperador germano Friedrich II, *El arte de la cetrería*, escrita en el siglo XIII con una sola versión ilustrada que se conserva en el Museo del Vaticano, publicada con posterioridad y conocida en el siglo XVI, o las ilustraciones esquemáticas de Leonardo da Vinci sobre el vuelo de las aves (siglo XVI).

Después, en la era de los grandes descubrimientos europeos y los viajes de exploración durante los siglos XVI al XVIII, se contó con ilustradores empleados por las compañías para documentar los descubrimientos realizados. Es así como durante esos años, la tarea del ilustrador consistió en retratar lo más fielmente posible los ejemplares colectados, incluyendo medidas y colores. En el caso de las aves, esto incluía las alas, la cola y el color del iris, del pico y las patas, de manera principal. Muchos de esos ejemplares no existen, pero las ilustraciones aún perduran.

Asimismo, fue la época de las enciclopedias, que trataron de abarcar todo lo conocido hasta entonces, como *Historia natural de las aves* de Georges Louis Leclerc, conde de Buffon y editada en Francia; varios ilustradores fueron contratados, aunque predominan las elaboradas por François-Nicolas Martinet. De estas ilustraciones, algunas son especies americanas, con distribución también en Colombia, aunque tal vez no capturadas en el país, algunas reproducidas en el libro *Aves de Colombia. Grabados iluminados del siglo XVIII* [textos de F. Gary Stiles y Ana María Escallón, 1993].

En América del Norte varios naturalistas-artistas publicaron sus ilustraciones en obras que son muy importantes tanto para la ornitología como para el arte. Ilustradores naturalistas incluyen a Mark Catesby (1682-1749), Alexander Wilson (1766-1813) y John James Audubon (1785-1851), entre otros, quienes ilustraron aves y animales como parte de sus escritos y expediciones, convirtiéndose en obras que conjugaron los primeros recuentos de la fauna y flora de amplias regiones en los Estados Unidos de América.

Escenas de cetrería o de la caza con aves que aparecen en el libro de Friedrich II de Hohenstaufen, *Über die Kunst mit Vögeln zu jagen*, Fráncfort del Meno, Insel-Verlag, 1964.

En general el siglo XIX, con la invención y difusión de la impresión litográfica, fue la época en la que más se fomentó la publicación de libros con ilustraciones de aves en color y en gran formato. Se difundieron series de volúmenes de grupos específicos y por regiones, ya que se lograban vender de antemano por suscripción, y muchas mostraban especies exóticas, nuevas y llamativas para los europeos y americanos. Dentro de estas obras se destacan: *Aves de América* de John James Audubon, con ilustraciones de una gran variedad de aves de América del Norte; los libros publicados por John Gould *Monografía de los Troquílidos o colibríes* o *Monografía de los Ramphastidos o tucanes*, con láminas trabajadas por varios ilustradores. Muchas especies colombianas fueron ilustradas junto con las descripciones originales en revistas del siglo XIX, en especial en Inglaterra en el *Proceedings of the Zoological Society of London*, y en *Revue Zoologique* de Francia. Con el tiempo, y en la mayoría de las ocasiones, la identificación de las especies ha sido más fácil y acertada cuando existe una ilustración, mientras que en muchos casos aún hay discusión sobre algunas especies que solo fueron descritas en palabras.

1

Detalles del estudio sobre el vuelo de las aves: 1. El vuelo de las aves en el aire inmóvil. 2. Estudio de los cuatro movimientos reflejos e incidentes de aves en diferentes condiciones de viento. 3. El movimiento de la [máquina voladora] debe estar siempre por encima de las nubes para que no se mojen las alas, para observar el lugar y evitar los peligros de los remolinos de viento. 4. El despegue en ausencia de viento.
Tomadas de Leonardo da Vinci, Nueva York, Reynal & Company, 1963.

ILUSTRACIONES EN COLOMBIA... A VUELO DE PÁJARO

En Colombia la obra iconográfica más importante en flora fue la realizada por la Expedición Botánica o Flora de Mutis en el siglo XVIII y parte del siglo XIX, en la cual las ilustraciones de las plantas son elemento esencial para su identificación. Sin embargo, sobre fauna es poca la información que se conoce, muchos ilustradores no fueron reconocidos, y solo en algunos casos tenemos información sobre el artista.

Cabe destacar el manuscrito recientemente adquirido por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, *Impresiones de un viaje a América. Imágenes y relatos de un viaje por Colombia. Diario ilustrado, 1870-1884*, escrito e ilustrado por José María Gutiérrez de Alba (1822-1897), que contiene relatos de viajes con gran cantidad de ilustraciones de sus travesías por Colombia, con información sobre la cultura y el medioambiente y profuso en ilustraciones, incluyendo algunas de aves como el rey de los gallinazos (*Sarcoramphus papa*), el patilico o chirricle (una lora, *Pionites melanocephalus*), y la garza pico de zapato o vomitador, garza del Caquetá (*Cochlearius cochlearius*), entre otras.

Algunos ornitólogos como Louis Agassiz Fuertes (1874-1927) fueron artistas. Agassiz visitó Colombia durante algunas de las expediciones del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York a comienzos del siglo XX. Acompañó

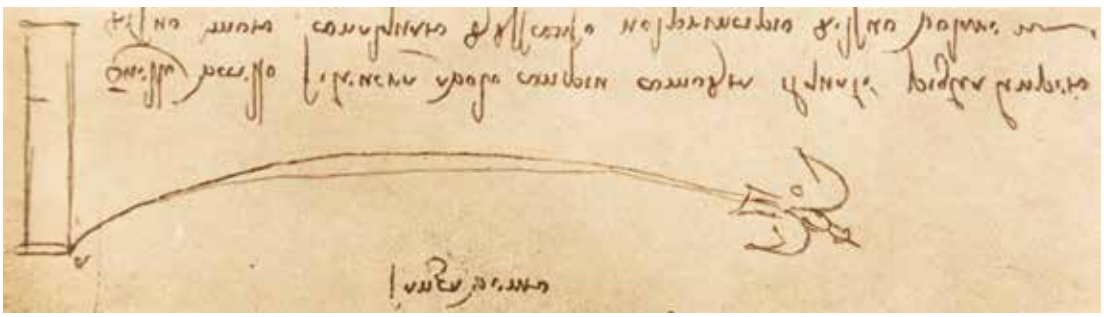
2

3

a los expedicionarios a diferentes áreas y ambientes de Colombia e ilustró ejemplares en la mano que aún se conservan. A lo largo de su vida ilustró muchas aves, en especial de América del Norte, en tintas y acuarelas, las cuales logró a través de la observación cuidadosa de cada una de ellas en el campo. De las especies de Colombia están al menos una lora de los bosques andinos de la cordillera Central (*Hapalopsittaca fuertesi*), el tororoi de Miller (*Grallaria milleri*), el tororoi de Allen (*Grallaria alleni*) y un ave más ampliamente distribuida como el gallito de roca (*Rupicola peruviana*). En cuanto a ilustración se refiere, vale la pena destacar la labor e influencia de Roger Tory Peterson (1908-1996), quien es considerado uno de los principales promotores de la ilustración para guías ornitológicas y de fauna y flora como medio de proveer a científicos y aficionados de ilustraciones de alta calidad con indicaciones sobre las principales marcas y características que deben observarse en las aves para su correcta identificación, y que en muchos sentidos, popularizó la observación como forma de disfrute y estudio. Muchas de sus obras continúan imprimiéndose y son utilizadas en Colombia para identificar especies de aves migratorias que nos visitan desde América del Norte.

Las ilustraciones de aves realizadas por colombianos acompañan publicaciones en artículos elaborados en los años 1940. *Aves de la región Magdaleno-Caribe*

4



Aves acuáticas de una laguna en el Tolima, acuarela de José María Gutiérrez de Alba. Tomada de José María Gutiérrez de Alba, *Impresiones de un viaje a América* [diario ilustrado de viaje a Colombia 1870-1884], t. VIII.

(1939-1941) de Armando Dugand es de las primeras publicaciones en las que se reunió en imágenes buena parte de las especies de aves de Colombia. No se puede saber con certeza quién ilustró todas las especies, pero algunas fueron realizadas por Guillermo Varela G., quien también ilustró tucanes y tinamúes en otros escritos [Dugand, 1941; Antonio Olivares O. F. M., 1958]. También Inés de Zulueta ilustró patas y cabezas de aves rapaces y de trogones o soledades en artículos de Dugand (1941). No obstante, ilustraciones de colibríes de las colecciones del Museo de La Salle en Bogotá están sin autor (hermano Nicéforo María, 1939). Asimismo, los investigadores también fueron ilustradores, como es el caso de Federico Carlos Lehmann Valencia, quien en 1940 dibujó gallinazos de Colombia para la *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*. La revista, además, publicó fotografías de varias especies de aves desde sus inicios. Algunos ilustradores fueron contratados por instituciones como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia ICN-MHN, y fueron apoyo importante a la comunicación científica en los museos de historia natural y en la publicación de organismos, no solo aves, a través del tiempo.

"Aves de caza colombianas, parte Anatidae" (1958) de José Ignacio Borrero (1921-2004), publicada por la *Revista de la Universidad Nacional* es una de las guías más importantes sobre este tema. Contiene ilustraciones de veintitrés especies de patos, elaboradas por José Vicente Rivera, quien también ilustró, junto con Eugenia Rico de Brieva, el libro *Aves de Cundinamarca* [Antonio Olivares, 1969], lo que permitió a muchas personas por fuera de los museos tener acceso de primera mano a información e imágenes de las aves de Colombia.

La primera guía de aves de Colombia, *The Birds of Colombia* (1964) de Rudolf Meyer de Schauensee contiene información de todas las aves conocidas para el país en un formato compacto, con algunas ilustraciones en color, otras en blanco y negro, realizadas por Earl Lincoln Poole y George Miksch Sutton (alumno de Louis Agassiz Fuertes).

1. Colibrí topacio. 2. Colibrí granate. 3. Colibrí marrón. Tomada de *Oeuvres complètes de Buffon*, vol. 7, París, Librairie Garnier Frères, c. 1855.

Años más tarde, Daniel Narváez ilustraba garzas y otras aves en *Las Ciconiiformes colombianas* (1973) de Antonio Olivares y *Panorama de la avifauna colombiana* (1978) de Pedro I. Rodríguez, esta última obra en gran formato con especies representativas del país. En la década de 1980 Carlos José Rodríguez, Margarita Nieto Díaz, César Landazábal y Óscar Restrepo Jaramillo ilustraron aves y diagramas para la guía *Aves del Parque Nacional Natural Los Katíos* (1982) de José Vicente Rodríguez Mahecha, la primera gran guía regional con casi todas las aves ilustradas y muchas especies del país. Landazábal y Nieto Díaz también ilustraron aves proclamadas en peligro de extinción como el águila arpía (*Harpia harpyja*), el periquito orejiamarillo (*Ognorhynchus icterotis*), y extintos como el pato cira o zambullidor andino (*Podiceps andinus*) y el pato pico de oro (*Anas georgica niceforoi*) en su ambiente natural en publicaciones del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) ["Colombia, fauna en peligro", *Revista Procam-Inderena*, 1986]. Carlos José Rodríguez, Margarita Nieto Díaz, César Landazábal y Stephen Nash ilustraron *Loros de Colombia* [José Vicente Rodríguez Mahecha y Jorge Ignacio Hernández Camacho, 2002], guía compacta con textos muy completos y mapas para cada especie.

1. Torcecuello (*Jynx torquilla*). 2. Pico negro cresta de cayena. Diseño y grabado de François-Nicolas Martinet. Tomada del libro de Mathurin Jacques Brisson, *Ornithologie ou Méthode contenant la division des oiseaux en ordres, sections, genres, especes & leurs variétés*, vol. 4, 1760.

Dos publicaciones fueron de gran influencia para que se crearan escuelas de ornitología y se fortalecieran y fundaran asociaciones de observación de aves en el país. Una de estas fue la guía *Introducción a las aves de Colombia* (1979 y 1987) de Humberto Álvarez López ilustrada por Dana Gardner; la otra, *Guía de las aves de Colombia* (1986) de Steven L. Hilty y William L. Brown ilustrada principalmente por Guy Tudor y artistas como John Gwynne, H. Wayne Trimm y Michel Kleinbaun, entre otros. En la primera estaban representadas muchas de las familias de aves en Colombia con al menos una ilustración de un ave típica por familia. En la segunda, se presentó la recopilación más completa de las aves de Colombia, con más de mil especies ilustradas con gran fidelidad, información sobre sus características para identificación en campo, especies similares con las cuales se podría confundir, su distribución geográfica y altitudinal conocida en el país, sus hábitos reproductivos y ambientes donde viven o los que visitan. Esta guía fue traducida al español por Humberto Álvarez López y publicada por primera vez en 2001, lo que permitió la difusión, aprendizaje y conocimiento de las especies en el país, tanto para científicos como para aficionados, al tener muy buena información e ilustraciones.

Uno de los pocos esfuerzos por generar láminas ilustradas de gran formato fue realizado por Robin H. Schiele-Zabala, quien en el libro *Tucanes de Colombia* (2003) ilustró en acuarela en un cuarto de pliego las veintiún especies existentes en su entorno natural. Por su parte, César Landazábal y Robin H. Schiele dibujaron noventa especies de aves de Colombia para el plegable *Colombian Birds* [Fundación Alas de Cristal, 2011]; algunas de ellas y nuevas ilustraciones se utilizaron para el libro *Expedición Colombia: fauna, flora y áreas protegidas de nuestro país*.

Hay muchas más publicaciones sobre aves producidas en el país. Por temas de espacio solo nos referimos a algunas. Muchas de las existentes son del ámbito regional y para fortuna nuestra aún están disponibles en el mercado.

Desafortunadamente, otras solo vieron la luz un corto periodo de tiempo y no se han vuelto a reimprimir.

GUÍAS DE AVES PARA LA ZONA CAFETERA DE COLOMBIA

Para la zona cafetera se han producido varias guías de aves en los últimos veinticinco años. Una de ellas es *Ucumarí, tierra de aves* (1991, 1993) de Luis Germán Naranjo, ilustrada por el autor en blanco y negro, sobre las aves de este parque regional de Risaralda. También *Aves del valle de Aburrá* (1999, 2003, 2010) de la Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO). Este libro contiene muy buena información sobre las aves que se han registrado en la región, abundancias y cambios en la avifauna, un listado de todas las especias registradas, acompañada por ilustraciones de Dana Gardner y excelentes dibujos en varias técnicas de Iván Bernal, Catalina Londoño, Marco A. Sáenz, Adriana Sanín y Laura Agudelo.

Colibrí de mango: 1 y 2. Machos, 3. Hembra. Se observan también las flores *Bignonia grandiflora* o trompeta china. Tomada de John James Audubon, *The Birds of America from Drawings Made in the United States and Their Territories*, vol. 6, Nueva York, 1856.

Bisbita americano:
1. Macho, 2. Hembra.
Tomada de John James Audubon, *The Birds of America from Drawings Made in the United States and Their Territories*, vol. 6, Nueva York, 1856.

La *Guía de las aves de la Reserva Natural Laguna de Sonso* (1999) de Humberto Álvarez López, con excelentes ilustraciones en blanco y negro y portada en color realizadas por Raúl Ríos Herrera, muestra especies que se encuentran tanto en humedales como en áreas del valle medio del río Cauca, justo donde confluyen especies de zonas cafeteras y cultivos de caña.

El libro *Aves del alto de San Miguel. Guía de campo* (2000) de José Manuel Peña, ilustrado por Consuelo García Ríos, Adriana Sanín Escobar y Beatriz Bedoya Ortega, incluye las aves en color e información acerca del nombre de las especies, su importancia y costumbres, así como su distribución general en la zona.

Asimismo, el libro *Mi nombre es currucutú* (2011, 2013) de Lucía Jaramillo de Olarte, quien produce libros sobre aves desde hace muchos años, trae información, ilustraciones y fotografías, para que aficionados se acerquen a disfrutar y aprender de las aves.

Otras guías para la región incluyen la *Guía de aves acuáticas río La Vieja* (2005) de Diego Duque Montoya, con ilustraciones de María Victoria González López; la *Avifauna de la Universidad de Antioquia. Aves y pájaros de Ciudad Universitaria* (2006) de Carmen Florinda Londoño Zapata y colaboradores, elaborada por estudiantes de biología y de artes que realizaron ilustraciones de sesenta y ocho especies diferentes; *Las aves aman a Pereira. Aves comunes de la variante Condina e intersección Consota* (2013), del Jardín Botánico del Quindío, con cincuenta y ocho especies comunes ilustradas por María Victoria González. Una guía poco conocida y más local es *Aves silvestres de Marsella, Risaralda* (1998?), con ilustraciones en lápices de color de cincuenta y un especies hechas por los niños integrantes del Grupo de Observadores Cirirí, dirigido por Julián Zapata Duque, y que en su segunda edición (2000?), debió pedir prestadas ilustraciones de otros textos. Un libro en el que se unieron científicos y artistas para su realización es *Aves de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín* [Lara *et al.*, 2014] con ilustración científica muy detallada de setenta y nueve especies de aves de la región, por Ana María Lozano, Catalina Suescún, Silvana Giraldo y Gabriel Omar Villada, estudiantes de Artes Plásticas de la Sede Medellín.

Libros con muchas fotografías de aves son *Alas en el alma. Pájaros de Manizales* [Gutiérrez *et al.*, 2011] en el que participaron catorce fotógrafos. Asimismo, *Guía ilustrada Aves Cañón del río Porce, Antioquia* (2014) de José Manuel Peña y Zaida Tatiana Quirama, con textos y fotografías de doscientas especies, contiene detalles que favorecen su identificación e imágenes tomadas por quince fotógrafos. *Vienen los pájaros. Guía de aves de la Universidad Tecnológica de Pereira* (2014) de Jorge Hugo García Sierra y fotografías de Juan Carlos Noreña es un catálogo con más de cien especies. La *Guía fotográfica de las aves del valle de Aburrá* [Muñoz Vásquez *et al.*, 2014], muy bien organizada y con excelentes imágenes hechas por muchos fotógrafos, abarca casi todas las especies de aves que se encuentran allí. También, *Observando aves en áreas protegidas de Risaralda* (2015) publicada por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, con fotografías de muchas de las aves de la región y un listado completo, en el cual se destacan las aves por áreas protegidas y la labor de los grupos de observadores de aves, principalmente conformados por niños (Grupo Águilas, Grupo Pato de Torrentes, Grupo Cirirí) en el departamento.

1. *Atlapetes fuscoolivaceus*,
2. *Atlapetes flaviceps*.
Ilustraciones de Louis Agassiz Fuertes.
Tomada de Frank M. Chapman, "The Distribution of Bird-Life in Colombia; a Contribution to a Biological Survey of South America", en *Bulletin of the American Museum of Natural History*, vol. XXXVI, Nueva York, 1917.

COLOFÓN

Se han producido muchas guías, pero se necesitan más para el país, lo que evidencia la riqueza con que contamos. La ilustración gráfica y la comunicación científica continúan brindando su apoyo para el disfrute y estudio de nuestro entorno y la difusión de la gran riqueza que nos rodea, las aves que habitan con nosotros y las de las regiones alejadas de donde vivimos. Toda esta bibliografía ha permitido a un público experto y no experto conocer más sobre la naturaleza y ser más consciente de las especies a nuestro alrededor, de su conservación y del entorno en el que viven y el cual compartimos. ■

BIBLIOGRAFÍA

Betancur Montoya, P., "Breve historia de la ilustración ornitológica", en *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO)*, vol. 8, núms. 14-15, 1997, págs. 55-60.

Gutiérrez G. T. *et al.*, *Alas en el alma. Pájaros de Manizales*, Manizales, Universidad de Caldas y Sociedad Caldense de Ornitología, Editorial Universidad de Caldas, 2011.

Lambourne, M., *The Art of Bird Illustration*, Hertfordshire, Eagle Editions, Londres, 2002.

Lara, C. A. *et al.*, *Aves de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín: guía de campo*, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Bogotá, Panamericana Formas e Impresos S. A., 2014.

Múnera Roldán, C. y Córdoba Córdoba S., "El arte de ilustrar aves, una breve reseña de la historia del arte en la ornitología", en *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO)*, vol. 17, núm. 1, 2007, págs. 1-9.

Muñoz Vásquez, U. *et al.*, *Guía fotográfica de las aves del valle de Aburrá*, Medellín, Pulsatrix Birding Productions, 2014.

Cuervo viejo.
Tomada de John James Audubon, *The Birds of America from Drawings Made in the United States and Their Territories*, vol. 4, Nueva York, 1856.