

Sketching and Illustrating Birds
Professional Drawing Class

SPECIFICATIONS

| Format: 210 x 275 mm

| Pages: 192

| Binding: Hardback / Paperback

| Text: 197,234 characters (33,200 words)

| Author: Juan Varela Simó – www.juanvarela.com

SALES POINTS

- | This book teaches how to artistically portray all kinds of birds, from sketching them in their natural habitat to full-detail illustration.
- | Only a few books have been published on this subject. Although like this manual they are dedicated to developing illustration technique, the majority focus on a single specific media such as watercolor or oil painting.
- | However this book offers instruction on how to depict birds using a range of different media, explaining how illustrations can be tailored to meet desired criterion (e.g. biological, educational and artistic).
- | Furthermore it equips the reader with an understanding of the constituent skills required to work in the field.
- | The book backs up this theory with a wealth of practical examples from accomplished artists, carefully chosen for their diverse and particular illustrating styles.

TARGET

- | Artists, painters and professional illustrators who seek to produce work for school textbooks and advertizing.
- | Teachers and students of zoology and biology who study birds.

| Ornithologist and keen amateurs who study birds and their habits.

WHAT THE BOOK IS ABOUT

| This book represents a compendium of the artistic techniques and tools required to accurately study and illustrate birds in their habitat.

| It starts with a resume of the sketching/painting materials that are required to accurately observe and portray the subjects. The manual then details different techniques and how to apply them to achieve the desired effects.

| It explains how to accurately represent the most common birds with a prior study of their habits - and how to capture them in motion, flying or running...

| Finally, there are example plates from talented artists of bird species from all over the world.

ABOUT THE AUTHOR

| Juan Varela is a biologist specializing in birds (an Ornithologist) and a self-taught artist. He is an acclaimed author and illustrator who has made contributions to more than 40 books, encyclopedias and specialist periodicals.

| The author's work *Birds in Art* saw him as the first Spaniard to be commended by juries of both the Leigh Yawkey Woodson Art Museum in Parramón Paidotribo, S.L. foreignrights.parramon@paidotribo.com

Wisconsin and the Society of Wildlife Artists in London, UK. His work has been exhibited in more than 30 museums and galleries. He has been a regular contributor to the Artists for Nature Foundation, with which he has represented Spain since 1992.

Sample pages

41 Canticar las aves

Una gran parte de la actividad diaria de las aves consiste en anarrear, por eso un buen dibujante de aves debe prestar atención a este comportamiento. Del buen estado del plumaje depende su vida pues sirve para mantener la temperatura, para camuflarse o para volar. Las aves untan las plumas con un aceite que extraen de una glándula de la cola y con movimientos cuidadosos las limpian, cubren y peinan. Algunas especies que carecen de esta glándula, como las lechuzas o las palomas, usan un polvo que se forma en las plumas de la cola y lo distribuyen por el cuerpo para formar una capa protectora. Casi todas las aves siguen una secuencia de movimientos parecida en su higiene, así que a base de observarlas se llega a conocerlas muy bien.

La importancia de la higiene

RASCARSE LA CABEZA

Es un comportamiento muy esencial en las aves ya que les permite extender el aceite sobre las plumas de la cabeza, amarrar parásitos y plumas entropiadas. Por razones muy largas de explicar, ciertas especies se rascan siempre por encima del ala y otras por debajo. Muchas aves acuáticas se rascan por debajo del ala y en el lado opuesto, y un buen número de especies de pequeñas aves lo hacen por encima del ala. Prestar atención a este detalle permite crear ilustraciones más fieles a la realidad.

Esta hoja de apuntes de los comportamientos incluye detalles de plumaje en color y un par de dibujos a lápiz de comportamientos de limpieza.

HÁBILES CONTORSIONISTAS

Las aves que poseen la glándula del aceite glándula unguícular en su nomenclatura siguen unos rituales de limpieza muy establecidos. Para llegar a todas las partes del cuerpo, saltan y arañan su largo y flexible cuello sobre el aceite con el pico y lo extienden por todo el cuerpo con movimientos rápidos y musculosos, sin dejar prácticamente una pluma sin tocar. Lo aplican a las plumas del pecho y la espalda y poco a poco van empregnando cada pluma de las alas y la cola. Para ello toman cada una de ellas desde su base y la recorren con el pico hasta su extremo, de esta manera también eliminan la suciedad y colocan las plumas en perfecto orden. Para empregnar las plumas de la cabeza frotan la mecha y la nuca sobre el dorso. Además de imprescindible el aceite proporciona elasticidad al plumaje y disminuye el roce, de manera que produce menos desgaste a las importantes plumas de vuelo. Un ave con el plumaje desordenado o poco limpio tiene grandes probabilidades de estar enferma.

Muchas especies de aves usan también otros sistemas para cuidar el plumaje. Los patos de agua tienen para amarrar parásitos por ejemplo picos, pero también recubren las plumas de un polvo que dificulta el ataque de parásitos. Los baños de agua también son comunes en las aves que no viven en estos medios de forma habitual. Los gorriones y las palomas solo bañan en pequeños charcos en las ciudades.

Las aves pequeñas representan un reto mayor para el artista ya que las proporciones exigen más precisión en el dibujo y sus movimientos suelen ser más rápidos cuando se asocian. A veces es mejor dedicarse a mirarlas y tratar de entender su forma y movimiento, en vez de buscar dibujos precisos.

120 Trabajo del natural

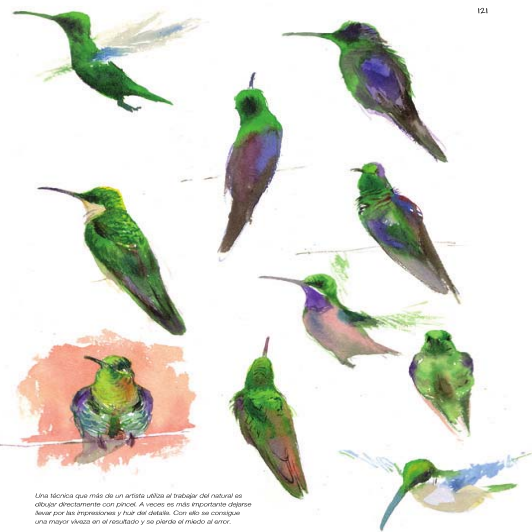
Anotaciones rápidas en color

Una de las características más llamativas de las aves es su colorido: los ambientes tropicales o boscosos, en especial, son muy vistosos y no resulta fácil representarlos si solo se guía con fotografías. Tomar nota del color en el medio natural es un buen ejercicio pues no solo se entiende la distribución de los matices de colorido en el plumaje, sino del efecto de la luz y la sombra sobre ellos.

TONALIDADES BÁSICAS

No es necesario hacer una obra totalmente realista y además suele ser muy difícil, ya que el ave suele permanecer poco tiempo en un mismo lugar. Si se toma una nota de color representativa de una zona de plumaje concreta luego se podrá ampliar aunque el ave se desplaza. Es más importante hacer un esquema rápido de distribución del color que empeñarse en reproducir cada pluma del ave observada.

Un método precioso al trabajar el natural es dibujar una zona de las ocasiones en que un ave se posa en un punto concreto durante bastante rato y de esta forma puede dibujarse detalles de color y ambiente al apuntar que se está observando.

Una técnica que más de un artista aplica al trabajar del natural es dibujar directamente con pinceles. A veces es más importante observar mejor por las impresiones y el color del ambiente. Con ello se consigue una mayor viveza en el resultado y se pierde el miedo al error.

CONTENTS

Introduction, 6

MATERIALS, 8

Notes and preliminary sketching, 10

Pencils, 12

Pens and markers, 14

Brushes and watercolors, 16

Paper and sketchbooks, 18

In the studio, 20

Watercolors and gouache, 22

Oils and acrylics, 24

Common easels, 26

GET TO KNOW BIRDS, 28

Anatomy for the artist, 30

Basic structuring, 32

Different groups, different proportions, 34

Inside the bird, 36

Understanding plumage, 38

Beaks, legs and wings, 40

The bird in motion, 42

Resting, 44

Feeding, 46

The importance of self-hygiene, 48

Elaborate courtship, 50

External shape, 52

The art of flying, 54

Forms and proportions, 56

The mechanics of flight, 58

Aspect in flight, 60

PARTS AND THE WHOLE, 62

Drawing the head, 64

How to place the eyes, 66

The beak from different perspectives, 68

Articulation with the body, 70

Drawing the feet, 72

Join to the body, 74

The digits, 76

The grip, 78

Wings, 80

Components of the wing, 82

Birds of prey, 84

Small birds, 86

Sea birds, 88

Foreshortening wings, 90

How to define proportions, 92

The tail, 94

Stabilizing elements, 96

Parramón Paidotribo, S.L.

foreignrights.parramon@paidotribo.com

Prominent decoration, 98
The complete bird, 100

Looking for forms, 102
Understanding volume, 104
Perspectives and foreshortening, 106
Motion sequences, 108

DRAWING BIRDS IN THEIR HABITAT, 110

Tools and techniques, 112
Getting close to birds, 114
The field sketchbook, 116
Birds close-up, 118
Techniques, 120
Making quick notes on color, 122
Birds in their habitat, 124
Learning about habitat, 126
True lighting, 128
Realistic compositions, 130
Birds in action, 132
Birds hunting, 134
Courting and seduction, 136
Age and sex, 138
Differences between sexes, 140
Young chickens, 142
Chicks in the nest, 144
Down (gulls and birds of prey), 146
Seasonal feathers, 148

WORKING IN THE STUDIO, 150

Tools and techniques, 152
Choosing materials, 154
Things to consider, 156
Colors and textures, 158
'Dressing' the bird, 160
Iridescence and sheens, 162
Natural coloring, 164
The specialist illustrator, 166
Photographic resources, 168
Using our notes, 170
Learning through research, 172
Learn from others, 174
The computer as a tool, 176
The starters' kit, 178
Drawing software, 180
From drawing to printing, 182
Animating illustrations, 184
Multimedia platforms, 186

Glossary, 188
Bibliography and acknowledgements, 190
Parramón Paidotribo, S.L.

foreignrights.parramon@paidotribo.com