

TFG

SHIBA INU.

LIBRO DEL MÉTODO DE APRENDIZAJE ILUSTRADO SOBRE LA ANATOMÍA CANINA.

Presentado por Carla Saborit Ariño

Tutor: María Victoria Esgueva

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2020-2021

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

Éste TFG consiste en la elaboración de un breve pero conciso libro que presenta un método de aprendizaje a través de ilustraciones basadas en diversos estudios anatómicos de una raza de perro; El Shiba. En este tomo se pretende mostrar muy de cerca, desde la estructura de los huesos, los músculos, las articulaciones, los rasgos más característicos, completos estudios del cuerpo del Shiba, la captación de poses fruto de sus actitudes, hasta una compendiada recopilación de sus cambios evolutivos más significativos a lo largo de la historia. Se quiere conseguir de manera didáctica el poder enseñar a cualquiera que se proponga dibujar a un perro con facilidad. La guía se enfoca partiendo desde un nivel 0 para que tanto principiantes como más avanzados puedan aprender.

PALABRAS CLAVE

Anatomía, libro, Shiba, método, raza, perro, estudios, dibujar, ilustraciones, estructura, bocetos.

ABSTRACT

This TFG consists of the elaboration of a brief but concise book that presents a method of learning through illustrations based on diverse anatomical studies of a dog breed; The Shiba. In this volume it is intended to show very closely, from the structure of the bones, the muscles, the joints, the most characteristic features, complete studies of the Shiba's body, the capture of poses as a result of its attitudes, to a compendium of its most significant evolutionary changes throughout history. The aim is to achieve in a didactic way the ability to teach anyone who intends to draw a dog with ease. The guide focuses on starting from a level 0 so that both beginners and more advanced students can learn.

KEYWORDS

Anatomy, book, Shiba, method, breed, dog, studies, drawing, illustrations, structure, sketches.

CONTRATO DE ORIGINALIDAD

Este Trabajo Fin de Grado ha sido realizado íntegramente por la alumna Carla María Saborit Ariño. Éste es el último trámite para la obtención del título de la promoción 2016/2021 del Grado en Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia.

El presente documento es original y no ha sido entregado como otro trabajo académico previo. Todo el material tomado de otras fuentes ha sido citado correctamente y las ilustraciones son de íntegra propiedad de la alumna.

Firma y fecha.

26/06/2021

AGRADECIMIENTOS

Eternamente agradecida a mi psiquiatra, por la ayuda que me brindó en el momento más culminante por el que estuve pasando.

Agradecida de mí misma por recuperar las fuerzas para avanzar en la vida, sin juzgar el ritmo, más aprendiendo de nuevo en el camino.

A mi actual pareja, el gran pilar de motivación y comprensión, que ha influido positivamente en mi metamorfosis.

Agradecida por tener una segunda oportunidad, por recuperar cierta estabilidad mental que llevaba tantos años evadida, casi inexistente; por haber superado esta eterna época apática y silenciosa.

Priorizar la salud mental, es una prioridad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN.....	8
1.1. JUSTIFICACIÓN.....	8
1.2. OBJETIVOS.....	8
1.3. METODOLOGÍA.....	9
2.MARCO TEÓRICO.....	9
2.1. DOCUMENTACIÓN SOBRE LOS ORÍGENES DEL PERRO.....	9
2.2. CAMBIOS FISIOLÓGICOS DEBIDOS A LA DOMESTICACIÓN POR LA MUJER.....	11
2.2.1. <i>Modificaciones y rasgos mantenidos.....</i>	13
2.3. SHIBA INU.....	14
2.3.1. <i>Contexto histórico.....</i>	14
2.3.2. <i>Temperamiento y comportamiento.....</i>	15
2.3.3. <i>Apariencia: Genética y física general.....</i>	16
3.PRODUCCIÓN ARTÍSTICA.....	17
3.1. REFERENTES.....	17
3.1.1. <i>Andrés Vesalio (1514-1564).....</i>	17
3.1.2. <i>Robert Gretty (1916-1971).....</i>	17
3.1.3. <i>Septimus Sisson (1865-1924).....</i>	17
3.1.4. <i>Andras Szunyoghy (1946-).....</i>	18
3.1.5. <i>Stan Prokopenko.....</i>	18
3.2. MÉTODO DE APRENDIZAJE.....	18
3.2.1. <i>Concepto de la guía.....</i>	18
3.2.2. <i>Línea gestual.....</i>	18
3.2.3. <i>La estructura interna: encaje y proporciones.....</i>	19
3.2.4. <i>Consejos finales.....</i>	21
3.2.5. <i>Pasos de la guía ilustrados.....</i>	22
3.2.5.1. Paso uno, inspección.....	23
3.2.5.2. Paso dos, línea gestual.....	23
3.2.5.3. Paso tres, encaje.....	23
3.2.5.4. Paso cuatro, ejes.....	23
3.2.5.5. Paso cinco, flecha.....	24
3.2.5.6. Paso seis, óvalos.....	24
3.2.5.7. Paso siete, altura media de la cabeza.....	24
3.2.5.8. Paso ocho, cola y vientre.....	24
3.2.5.9. Paso nueve, cabeza.....	24
3.2.5.10. Paso diez, línea orgánica.....	25

3.3. RESULTADOS FINALES.....	25
3.3.1. Justificación de las técnicas.....	25
3.3.1.1. Tipografía.....	26
3.3.1.2. Paleta cromática.....	26
3.3.1.3. Estética.....	26
3.3.2. Maquetación.....	26
3.3.1.1. Ilustraciones finales.....	26
3.3.1.2. Previsión.....	26
3.3.1.3. Presupuesto.....	27
4. CONCLUSIONES.....	27
5. BIBLIOGRAFÍA.....	28
6. ÍNDICE DE FIGURAS.....	29
7. ANEXOS.....	31

1.INTRODUCCIÓN

El proyecto se basa en la realización de un libro que ilustra excepcionalmente la anatomía de la raza canina Shiba donde mediante sus bocetos marca un paso a paso específico, enfocado en el aprendizaje de carácter académico sobre la estructura física de esta raza de perro.

La importancia del dibujo artístico en la ciencia es uno de los pilares que define este proyecto; el reconocimiento donde el arte tiene su pie en la ciencia con el que se ha llegado a impulsar tan lejos es un hecho a valorar. Reconstruir el pasado o cierta materia en un boceto para que posteriormente se use con intención de enriquecer el concepto y poder estudiarlo, ya sea en cualquier campo científico; la mineralogía, la flora, microbiología, etc. En este caso el proyecto se centra en el campo de la zoología, donde mira por la documentación ilustrada de un canino, basándose en la información de ilustres anatómicos, veterinarios y etólogos en el ámbito de la zoología. El proyecto se condensa en un breve libro, focalizado en bocetos y documentación ilustrada sobre el Shiba, e información general sobre la historia del perro.

1.1. JUSTIFICACIÓN

El proyecto abarca principalmente los sectores profesionales de ilustración, diseño editorial e información.

El carácter esencial de la elaboración de este libro de anatomía ilustrada es la documentación gráfica enfocada a un público sin límite de experiencia o conocimiento establecido relacionado con el dibujo, que pueda enriquecerse tanto del aprendizaje como de la información acerca de la raza canina. Se encuentra una motivación profesional en este proyecto por el hecho de poder posicionar el libro dentro del mercado con una gran utilidad sobre todo en los ámbitos artísticos.

1.2. OBJETIVOS

El propósito que vincula al resto de objetivos es la puesta en práctica de las habilidades y conocimientos alcanzados durante el grado con la mera intención de ilustrar una guía sobre una raza de perro y con este a la vez sacarle un valor instructivo de enseñanza hacia un público interesado en el dibujo.

Tras la meta principal se vinculan los siguientes objetivos cruciales a seguir:

- Promover el conocimiento acerca de la anatomía de una raza de perro en concreto.
- Investigar acerca de la evolución y etología canina; Resaltar la importancia de la relación entre el dibujo y la ciencia.
- Analizar a referentes anatómicos en el campo de la zoología, etología, veterinaria y a nuevos profesionales del mundo de la ilustración con el fin de obtener bases gráficas sobre las que trabajar.
- Elaborar estudios de las distintas partes que se quieren mostrar sobre la raza

de perro.

-Diseñar una guía de aprendizaje para un ámbito académico.

-Crear un producto con la posibilidad de dejarlo preparado para su publicación en el mercado.

1.3. METODOLOGÍA

La jerarquía de todos los objetivos se ha organizado en cierto modo para garantizar un buen resultado, estableciéndola en una metodología de trabajo basada en la enumeración de los cometidos: recopilar documentación sobre la raza canina e ilustrarla, diseñar la guía de enseñanza de manera ilustrativa y maquetar el libro dejando el producto listo para imprimir y encuadernar.

Todo proceso está sostenido por unas investigaciones y unos referentes apropiados para solventar el proyecto de manera eficaz y dejarlo en un nivel profesional. Los estudios abarcan: Documentos acerca del origen del perro, que permite comprender las etapas evolutivas de cada raza, en este caso, la del Shiba y estudios anatómicos caninos que han sido adaptados a este tipo de raza.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. DOCUMENTACIÓN SOBRE LOS ORÍGENES DEL PERRO

Canidae, se conoce como la familia de animales cazadores descendientes de los perros y los lobos; en la evolución de sus mamíferos se encuentran: los lobos, los coyotes, los chacales y las formas domesticadas: el dingo y el perro. Esta familia puede ser trazada desde el Miacis, hábil trepador de árboles, carnívoro y semejante a una comadreja; vivió en América del Norte durante el Eoceno¹, considerado como el ancestro pionero de los perros y los osos. En segunda posición se coloca el Cynodictis, mamífero de construcción larga y flexible con patas cortas que desencadenó dos ramas dentro de la familia: la rama de los perros africanos de caza y la rama de los Tomarctus, que no se desarrolla hasta después del Daphaenus, el cual es una mezcla entre perro/oso, aunque su cráneo deriva al de un canino. El Tomarctus es el progenitor directo del perro que se ha reconocido hasta la fecha, así como de los zorros, coyotes, fénecos y chacales, excepto de las hienas, que eran más cercanas de los félidos. Dotado de largas mandíbulas y un cráneo más voluminoso.

¹El primer Canis, que aparecía en América del Norte a finales del Mioceño², hace algo más de 5.000.000 de años, se conoce que en España se ha descubierto la presencia de un Canis en un yacimiento con 8.000.000 de años de antigüedad.

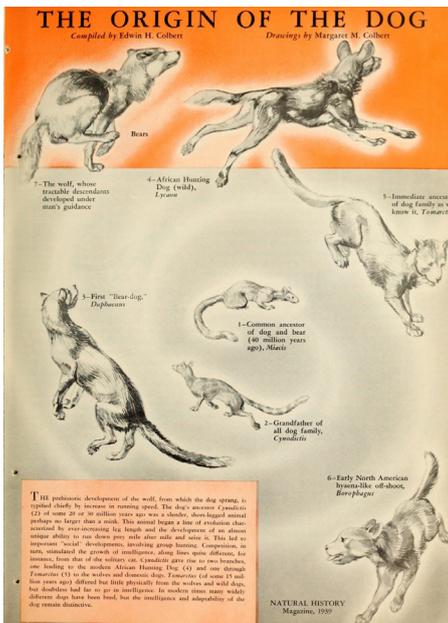

Fig. 1. El origen del perro-Reimpreso de la National History Magazine (1939)

1. Eoceno. Época geológica que comenzó hace 56 millones de años y terminó hace unos 34 millones de años.

2. Mioceno. Época geológica que comenzó hace 23 millones de años y terminó hace unos 5 millones de años.

Gracias a su capacidad de adaptación, los Canidae se extendieron por todo el hemisferio norte durante el Pleistoceno³; tanto en América como en Eurasia, donde más tarde llegaron a América del Sur, África y el Sudeste Asiático. A finales del Pleistoceno, el Canis Lupus, presente en Europa, toma el relevo de su antepasado Canis Etruscus (que apareció hace 2.000.000 de años). (Palmer,1998).

A pesar de las migraciones, los lobos sufrieron los importantes cambios climáticos del Cuaternario⁴, cuando emergió el estrecho de Bering, pero favoreció completamente a la multiplicación de variedades de lobos, dejando más de una cuarentena de subespecies y razas geográficas.

La ascendencia más probable del perro se basa en cuatro tipos generales de lobo: Canis Lycaon (este de Norteamérica), Canis Lupus (Oeste de Europa y Asia Central), Canis Pallipes (Oriente Medio y Subcontinente Indio) y Canis Lupus chanco (Sudeste Asiático). (Hubert & Klein, 1997)

Actualmente se ha conseguido recopilar en su totalidad la mayoría de todas las razas reconocidas, gracias a los estudios de un equipo de estadounidenses científicos, liderado por el NHGRI⁵, donde se propusieron reconstruir su historia evolutiva;

Evidencias genéticas reveladas en los estudios dicen que del perro del Nuevo Mundo descienden razas de Centroamérica y Sudamérica, como el perro sin pelo de Perú y el Xoloitzcuintle.

Otro de los puntos que desarrolla la investigación es el hecho de que la unión entre los perros es casi tan longeva como la de los seres humanos. Gracias a las secuencias de ADN de 1.346 perros pertenecientes a 161 razas modernas, se ha podido crear el mayor mapa evolutivo de las razas de perros. Los resultados fueron publicados en la revista de Cell Reports⁶, donde demostraban tanto la hibridación de las razas como los efectos que tuvieron en sus genes durante las migraciones. (Parker et al., 2017)

Fig. 2. “Canids of the World”, por Jose Ramón Castello, Princeton University Press, 2018.

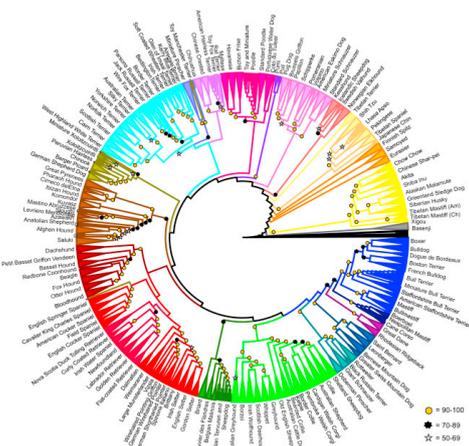

Fig. 3. Cladograma de las 161 razas de perro domésticas, extraído de la revista científica Cell Reports, 2017

2

3. Pleistoceno. Época geológica que comenzó hace 2,59 millones de años y terminó en el 10.000 a.C.

4. Cuaternario. Época geológica iniciada hace 2,59 millones de años hasta la actualidad.

5. NHGRI. Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, fundado en 1989, Estados Unidos.

6. Cell Reports. Revista científica establecida en 2012 que publica trabajos de investigación en una amplia gama de disciplinas dentro de las ciencias de la vida.

2.2. CAMBIOS FISIOLÓGICOS DEBIDOS A LA DOMESTICACIÓN POR LA MUJER

Fig.4. Pintura Rupestre, 6.000- 1.500 a.C, Tassili N'Ajjer, desierto del Shahara, Argelia.

Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, pero ¿cómo surgió dicho vínculo? Para poder comprender la actual relación hay que remontarse en el pasado, centrándose en la relación trazada entre el lobo y el ser humano.

Competidores encarnizados, el ser humano y el lobo siempre se encontraban en terrenos de caza; ambos destacaban por la práctica de la caza en manada o en grupos, y adaptándose con facilidad a cualquier terreno. La caza al condicionar el comportamiento social y la jerarquización de la tribu/manada, mostraba un sistema comunicativo bastante elaborado. Se conoce que fue “la mujer recolectora” y no el “hombre cazador” quién tuvo la mayor influencia hacia el raciocinio. El matriarcado era un hecho predominante, donde las mujeres supieron usar asiduamente y mejor las herramientas, conservar las recolectas en sitios seguros, y a los lobeznos los atrapaban ya fuese para comérselos en períodos de hambruna, para aprovecharse de su colaboración en sus cacerías y algunos serían utilizados para paliar el dolor de las mamas de quienes habían perdido al hijo, cosa que ocurría con frecuencia. (Hubert & Klein, 1997)

En cuanto a la domesticación, si un lobezno seguía a la persona, les lamía para pedir comida, eran juguetones o infantiles, sobre todo si no tenían la misma agresividad que un lobo adulto, presentaban un aspecto juvenil (fetal), con orejas colgantes que no impusieran desafío, etc.

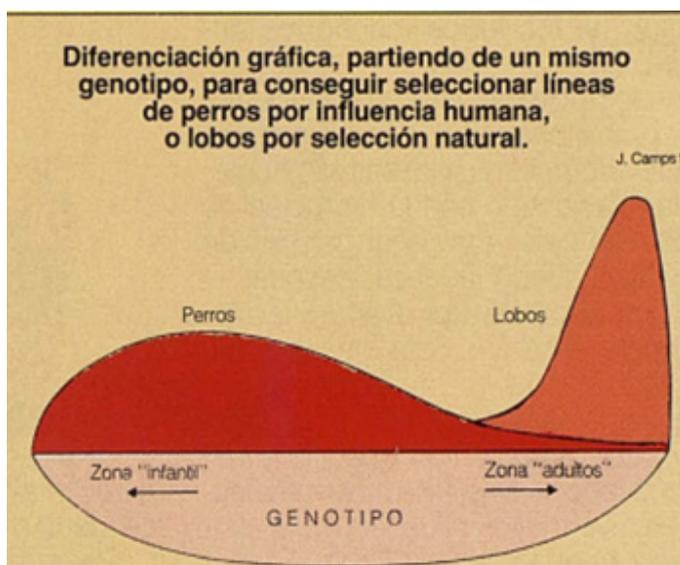

Fig. 5. Diferenciación gráfica, partiendo de un mismo genotipo, para conseguir seleccionar líneas de perros por influencia humana, o lobos por selección natural.

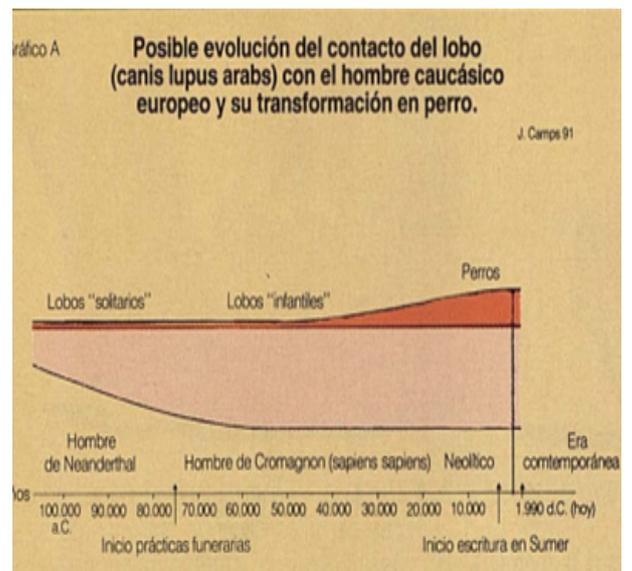

Fig. 6. Posible evolución del contacto del lobo (Canis Lupus Arabs) con el hombre caucásico europeo y su transformación en perro.

Todas estas características encendían un sentimiento de protección y de maternidad en las mujeres, escogiendo así a este tipo de lobeznos que, una vez alcanzaron la edad adulta se reprodujeron, donde de nuevo las mujeres procedían a repetir el mismo procedimiento, dando lugar junto a su gran condicionamiento maternal en el Paleolítico Superior, a la domesticación del lobo y su transformación en perro, un perro exento de la agresividad peculiar del lobo; Este hecho llevó al heterocronismo⁷ juvenil.

Se conoce que existía mucha más influencia de esta característica en los perros europeos que en perros nórdicos o chinos.

Según una encuesta que se realizó junto a jueces internacionales para demostrar que la mayor incidencia de perros con orejas colgantes y poco ladrones, de carácter sumiso, etc, indicaba que: “los perros europeos, que son la mayoría dentro de los reconocidos por la FCI⁸, son más heterocrónicos y más alejados del lobo”. (Camps, 1992)

Fig. 7. Tumba 104H en Mallaha, muestra el esqueleto de un ser humano con su perro.

Parece claro que la domesticación se habría iniciado hace unos 14.000 años, y que en el Neolítico los lobos ya eran perros;

Hay gran variedad de hallazgos arqueológicos en yacimientos donde se encuentran restos tanto de seres humanos como de perros, ya que estaban considerados como compañeros. El hallazgo más conocido se encuentra cerca del Monte Carmelo (Israel), el de Ein Mallaha; una mujer echada junto a un perro con su mano en reposo sobre el animal, datado de hace 12.000 años. Dependiendo de las regiones y culturas el perro ha proporcionado ayuda en las tareas de caza y búsqueda de alimento, o bien ha recibido cuidados específicos. (Camps, 1992)

Los lobos domesticados en los primeros tiempos eran escasos y muy frecuentemente hermanos por haber sido recogidos de la misma camada, por lo que se establecía el término hablado anteriormente de consanguinidad; debido a esto aparecieron características recesivas como el desarrollo de colores de pelaje (albinismo o melanismo). El cambio de lobo a perro sufre determinadas modificaciones morfológicas y de comportamiento: los sentidos pierden finura, el cráneo se acorta, el cerebro se aligera y se reduce.

7. Heterocronismo. También conocido como Neotenzación, que es la consecuencia de una elección de lobeznos antes de la impronta, reproduciéndolos con el objetivo de diferenciarlos del lobuno, hacerlos menos agresivos y mantener su aspecto infantil.

8. FCI. Federación Cinológica Internacional, la más grande del mundo encargada de regir y fomentar la cinología, así como las normas de cría de perros. Fue fundada en 1911 y consta de 95 países miembros.

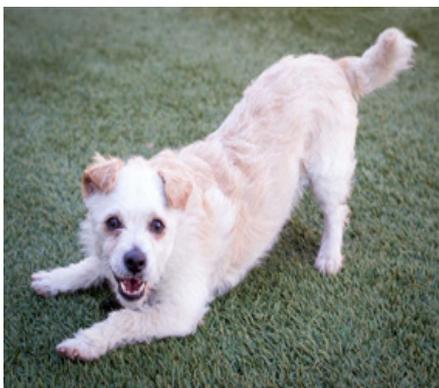

Fig. 8. Fotografía de un perro en posición de juego, por Stefanie Binder. (2018)

Fig. 9. Zinneke Pis, escultura de bronce situada en la ciudad de Bruselas (1998)

Fig.10. Grupo de perros olisqueándose en modo de identificación.

El perro se considera un magnífico auxiliar que mejoraba la calidad de vida del ser humano, defendiendo los cultivos de los salvajes, escoltando en la caza...

La especie canina conoce prontamente una sorprendente diversificación dependiendo de la localización geográfica y la selección de los hombres según sus necesidades prácticas, económicas, éticas y religiosas. Hay perros que no han evolucionado lo suficiente, todavía conservan habilidades de caza, y otros al vivir de expensas de la basura pierden la necesidad de cazar, presentando así características muy similares a las del perro actual, el cual se moldeó para adaptarse a los deseos del ser humano, de esta manera estaban abiertos a una total dependencia, aunque deja de preocuparse por conseguir comida. (Hubert & Klein, 1997)

2.2.1. Modificaciones y rasgos mantenidos

Si comparamos entre el lobo y el perro actual se puede apreciar una modificación que, en ciertos aspectos, ya sea retrasándose o acelerándose e incluso llegando a desaparecer por completo en lo relacionado con la caza y el sistema de comunicación que existía en las manadas.

Se ha constatado cierta hipersexualidad en los perros de pura raza, así como madurez sexual prematura, el celo en las hembras más de 3 veces al año... Pero el caso más sorprendente observado por etólogos especialistas es la infantilización⁹. Este tipo de conductas son con las que los criadores de perros pretender mantener, al igual que lo hacían las mujeres hace millones de años.

No obstante, cuando se saca nuestro perro a pasear, podemos reconocer que no todas sus facetas de comportamiento de sus antepasados se han perdido; la demarcación del territorio se mantiene, con orina marcando en rocas, árboles o matorrales. Esto posiblemente ya se sabía, pero, existe otra práctica que se ha observado sin éxito de comprensión; cuando los perros defecan y posteriormente escarban vigorosamente en el suelo es debido a que las glándulas sudoríparas que se encuentran en las patas traseras también dejan su propio rastro oloroso, de esta manera cualquier perro que se acerque sabrá con quién se podría enfrentar, o si se tratase de una hembra. Otra forma de detectar la identidad es olisqueando a otro perro por el ano, por consiguiente, no se debería sentir repugnancia ante ello o evitar esta comunicación. (Hubert & Klein, 1997)

⁴En definitiva, si comparamos al perro con el lobo, se corrobora que la domesticación conlleva a la especialización: ciertas razas de perros han desarrollado un fuerte carácter de olfato, otros son más fuertes y resisten al frío, otros comprenden una morfología de cazador... un perro muy especializado

9. Infantilización. Se basa en los perros que presentan la actitud de una cría de lobo, con gemidos y comportamiento juguetón intensificado.

que, en una disciplina determinada, supera las facultades del lobo.

2.3. SHIBA INU

Se ha escogido esta raza porque en mi casa hubo un perro mestizo del cual se desconoce totalmente su origen ascendente y en cierta manera me recuerda a esta raza de perro; los rasgos son muy parecidos a la familia Spitz.

Fig. 11. Retrato de Shiba Inu, por Carla Saborit.

2.3.1. Contexto histórico

El nombre que recibe es una palabra de procedente del japonés y tiene diversos orígenes de su significado: una primera teoría es que Shiba en Japón, hace referencia a algo pequeño; por otro lado, popularmente se conoce como “pequeño arbusto”, porque solía esconderse entre matorrales cuando estaba cazando. La última teoría es debido al color rojizo del perro, parecido a los matorrales en la época de otoño. Inu en japonés es perro; en definitiva, podría denominarse como “pequeño perro del arbusto”.

Sus orígenes surgen en el Asia Meridional, y su hábitat era el área montañosa frente al Mar de Japón.

Durante el período del samurái Kamakura Shogunate (1190-1603) el Shiba fue utilizado como perro de caza de pequeños mamíferos y presas de pluma, aunque también se conoce que llegaba a cazar zorros y corzos. (Tanabe et al., 2003)

El Shiba desciende directamente del perro Jomon¹⁰.

Tras la caída del feudalismo (1866-1912), donde Japón permaneció cerrado y aislado del exterior, se abrió de nuevo al contacto con el mundo. Occidente se volvió influyente y la caza un deporte, hecho que derivó a la importación europea de razas de perros como como los Setter¹¹ y Pointer¹² ingleses, provocando así el cruce entre perros y poniendo en peligro a la raza pura del Shiba.

Esta raza estuvo al borde de la extinción hasta después de la II Guerra Mundial, donde dejó incontables muertes de perros japoneses.

10. Jomon. Según el investigador Yuichi Tanabe, los primeros perros llegaron a Japón partiendo de oleadas de inmigración en los períodos de Jomon (del 10.000 a. C. al 300 a. C.), Yayoi (de 300 a. C. a 300 d. C.) y Kofun (de 300 a 600 d. C.); Todos los perros se mezclaron y formaron el origen único y común de todos los perros japoneses indígenas.

11. Setter. Raza de perro de procedencia inglesa.

12. Pointer. Raza de perro inglesa utilizada tradicionalmente para la caza.

Fig. 12. Retrato fotográfico del Dr. Hirokichi Saito en los años 20.

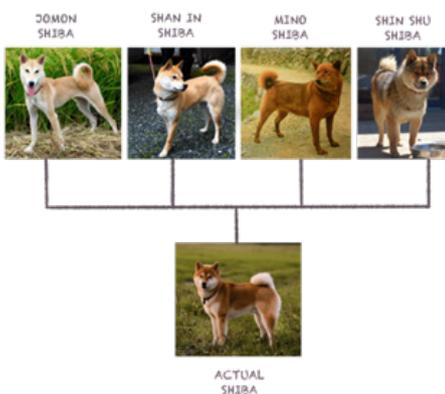

Fig. 13. Árbol genealógico del actual Shiba Inu, por Carla Saborit.

El Dr. Hirokichi Saito quiso poner remedio; En 1928, él no pudo encontrar ni un perro de raza pura en Japón; junto a su equipo, tuvo que adentrarse profundamente en las aisladas regiones montañosas de Japón para poder dar con ejemplares y tratar de salvaguardar la raza creando un plan de preservación. Para dicho proceso unieron líneas puras: San In Shiba (Shimame-Tottori); grande composición, stop bien definido, manto moteado en negro e independiente.

Mino Shiba (Gifu); pequeña composición, rojo con profndos y triangulares ojos marrones al igual que sus orejas, y una cola extendida (Una característica destacable es que no comparte el rasgo esencial “Urajiro”¹³).

Shin Shu Shiba (Nagano); De composición pequeña, pelaje grueso, ojos redondos, cara oscura. A partir de esas líneas puras nació el Shiba actual. En 1934 se declaró monumento natural de Japón al confeccionarse el estándar de la raza, demostrando que el pueblo japonés tenía interés en la preservación y la protección de sus razas autóctonas. El Shiba es un perro de compañía japonés por excelencia dentro de la cultura japonesa, además de obtener una reconocida fama a nivel mundial en la actualidad.

La clasificación genealógica del Shiba fue reconocida por la FCI y por el UKC¹⁴ en el año 1992. Registrado en el grupo 5 dentro de los perros tipo Spitz asiáticos y tipo primitivo pues es una raza muy antigua; además de eso, es la raza más pequeña de todos los perros japoneses. (Nishinakagawa et al., 1992)

2.3.2. Temperamiento y comportamiento

Esta raza de perro se muestra en constante alerta, presenta un físico ágil y con agudos sentidos; vivaz, leal, excelente guardián y sobre todo un gran compañero.

Abarcando dentro de su apariencia, el color más común era terroso y rojizo, lo que le hacía trabajar muy bien en el ámbito de la caza, pues le servía de camuflaje en los arbustos de montañas japonesas con notoria facilidad. Sus dos técnicas de caza reconocidas: Arrojava a los faisanes y otras aves al suelo para que se refugiaron en los árboles ageki-ryo¹⁵; luego, la capacidad de rodear a los patos en un lugar ladrando fuerte yobiyose-ryo¹⁶.

13. Urajiro. Zona característica del pelaje de los Shiba que consta de una mancha de color blanco que cubre las mejillas, hocico, cuartos traseros, y toda la zona interior del cuerpo.

14. UKC. United Kennel Club, es una organización que gestiona una de las mayores bases de datos sobre las razas caninas en el mundo.

15. Ageki-ryo. Palabra japonesa que significa “arbolado”.

16. Yobiyose-ryo. Palabra japonesa que significa “peaje de los patos”.

Un rasgo distinguido de la raza es el grito del Shiba, emite una vocalización muy aguda cuando está emocionado o agitado.

Hoy en día en Japón, apenas se usa esta raza para cazar jabalíes, no obstante, siempre ha sido reconocido como un gran cazador.

Dentro de su comportamiento puede presentar ciertos grados tanto de timidez o de agresividad; este tipo de conductas pueden venir desde que son cachorros, y que en los primeros meses de vida suceden diferentes fases de desarrollo psíquico. Su temperamento siempre dependerá de los errores que se cometan o las perturbaciones, especialmente en el período de socialización, pues se pueden provocar desórdenes en el comportamiento, como los que se ha comentado anteriormente. Si no se detectan y se corrigen a tiempo, se manifestarán en el perro adulto. Se puede presentar un caso de ansiedad por privación, depresión por indiferencia, debido a carencias afectivas. El caso más normal se da con una correcta integración socialmente, pero de manera agresiva; aprende las reglas sociales iniciales y el grupo acepta la trasgresión y esto cuenta con las probabilidades de que se vuelva hiperagresivo. Una educación concienzuda desde temprana edad es esencial para ayudarle a ser sociable con otros perros. (Hubert & Klein, 1997)

2.3.3. Apariencia: Genética y física general

Genéticamente se puede caracterizar como un perro que posee ciertas variaciones en la tonalidad del color, hocico, labios y mucosas. Los tipos de pelaje que existen actualmente son:

Rojo, crema, negro y fuego, sésamo negro y rojo, y el blanco; este último no se acepta para las exposiciones según la FCI. No obstante, todos deben tener el urajiro, que es el pelo de color blanco que se muestra en partes laterales del hocico, sobre los mofletes, bajo del maxilar, garganta, pecho, vientre, la parte inferior de la cola e interna de los miembros. La constitución corporal entre machos y hembras varía; los machos suelen ser más compactos y robustos mientras que las hembras ligeramente más alargadas. Sin embargo, son perros pequeños bien proporcionados, con un cuello fuerte y bien musculado. Sus movimientos son ágiles y rápidos ya que es un perro bastante activo. El Shiba se caracteriza por tener unas orejas pequeñas puntiagudas y un rabo enroscado, cubierto por un manto peludo. (FCI, 2016)

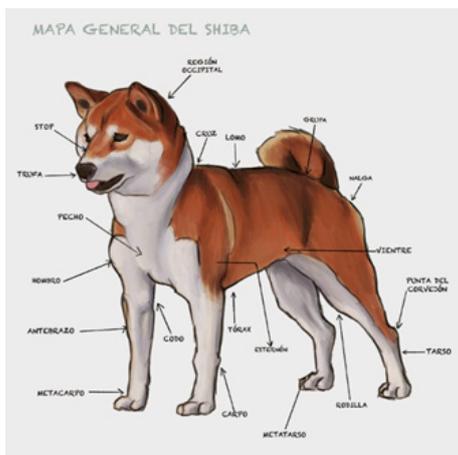

Fig. 15. Mapa gráfico del Shiba.

3.PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

3.1. REFERENTES

El interés por observar el comportamiento animal existe desde hace miles de años. Este proyecto se ha basado en referentes de épocas muy remotas a muy tempranas, rozando la actualidad, que se mueven en las ciencias de la anatomía, etología y veterinaria, las cuales hacen alusión en este trabajo. Etimológicamente, la palabra anatomía significa cortar, separando o disociando partes del cuerpo. En sus primeras fases de desarrollo trataba de una ciencia totalmente descriptiva y observacional con materiales muy sencillos.

La anatomía animal y comparada: esta ciencia analiza las distintas partes internas y externas de los animales, focalizándose en el número, estructura, tamaño, forma, disposición, situación y relaciones. Con este tipo de anatomía se consigue clasificar distintas clases o tipos de partes que se pueden hallar en el cuerpo de los animales estudiando las semejanzas y diferencias de la anatomía del animal.

La etología corresponde a la parte de la pequeña introducción que se ha realizado anteriormente; Esta ciencia como su nombre literalmente indica, es la ciencia de la costumbre, analiza y describe el comportamiento de los animales en su hábitat natural y explica a qué se debe este ambiente.

Tras muchos años se ha dedicado a observar la conducta de los lobos y con dichos estudios se ha podido explicar la conducta de los actuales perros. No obstante, a pesar de saber las similitudes entre lobo/perro, el nuevo ambiente natural del perro es otro: la sociedad humana; ciertas conductas que muestran nuestros perros y que no logramos entender pueden ser resueltas por la etología. (Páez,2012)

Fig. 16. Retrato de Andrés Vesalio para su obra *De humani corporis fabrica*, realizado por Jan Van Calcar

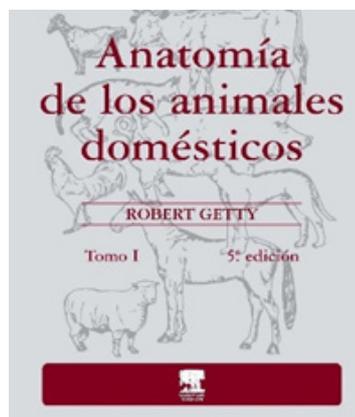

Fig. 17. Portada del libro realizado por Robert Getty, S. Sisson y J. D. Grossman (1982).

3.1.1. Andrés Vesalio (1514-1564)

Anatomista flamenco, llegó a ser una de las figuras universales más destacadas y fue considerado el fundador de la anatomía moderna. Se hizo famoso por su afición a las ilustraciones asombrosas. A pesar de destacar en anatomía humana, es un gran referente que se debía aludir en este proyecto.

3.1.2. Robert Getty (1916-1971)

Americano, doctor en medicina veterinaria, también fue uno de los profesores más destacados en el College of Veterinary Medicine. Colaboró junto a otros referentes que se mencionarán posteriormente y que publicaron: *Anatomía de los animales domésticos* (1982), uno de los libros que han ayudado a respaldar este proyecto.

3.1.3. Septimus Sisson (1865-1924)

Nacido en Pennsylvania, fue profesor y director del departamento de

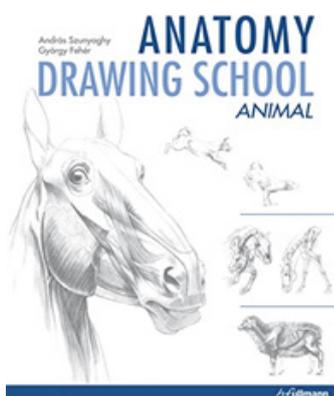

Fig. 18. Portada del libro realizado por Andras Szunyoghy (2010)

Fig. 19. Retrato del artista Stan Prokopenko, más conocido como "Proko".

Fig. 20. Boceto de ejemplos de líneas gestual, por Carla Saborit.

Anatomía Veterinaria del College of Veterinary Medicine, en Ohio, compartía oficio junto a Septimus Sisson y Robert Gretty.

Cabe destacar que el doctor Grossman instruyó a una décima parte de todos los veterinarios de los Estados Unidos, hasta su jubilación, en 1954. Autor del ejemplar de Anatomía de los animales domésticos (1982).

3.1.4. Andras Szunyoghy (1946-)

Artista y profesor de anatomía húngaro que proviene de una familia de artistas gráficos, su padre fue un zoólogo investigador africano que también ilustraba de manera excepcional. Siendo estudiante participó en la preparación de grandes mamíferos en el Museo Húngaro de Historia Natural. A lo largo de su carrera realizó diversas exposiciones individuales en Hungría.

Su calidad como dibujante y profesor hace que su trabajo sea de los mejores en este campo; tiene varios libros de anatomía totalmente didácticos, y se ha elegido como referente para el método de aprendizaje de este proyecto. No obstante, es muy complicado hallar ejemplares de sus libros actualmente.

3.1.5. Stan Prokopenko

Artista nacido en Ucrania, se ha abierto camino en las plataformas online del siglo XXI, realizando gran cantidad de tutoriales audiovisuales relacionados con el mundo del arte, entre ellos, las guías anatómicas de animales. Su trabajo ha influenciado mucho en este proyecto.

3.2. MÉTODO DE APRENDIZAJE

3.2.1. Concepto de la guía

La parte más importante de este proyecto se visualiza en los próximos apartados. Aquí se va a recrear la guía de aprendizaje que se apoya en pilares fundamentales para su funcionalidad. La principal misión de este proceso de carácter ilustrativo es dotar de una base sólida de conocimientos sobre dibujo anatómico al aprendiz que decida hacer estudios sobre los perros. El Shiba es la raza que protagoniza la guía; se muestran distintas perspectivas, planos internos para comprender las estructuras anatómicas del perro y sobre todo desarrollar una rutina de estudio, una visión crítica y educarse para gestionar la frustración. Son medidas que están presentes a la hora de querer tener un control en el ámbito artístico.

3.2.2. Línea gestual

Partiendo desde cero, se comenzará por la primera toma de contacto, con la línea gestual; se pretende desarrollar el potencial expresivo de la línea mediante la gestualidad, tomando una actitud activa, y sintetizando, el cuerpo que se quiere analizar, a una sola o un par de líneas. Simplificar completamente la figura, de manera que se evita la dependencia de un encaje previo. El perro, cuando está moviéndose su línea gestual es magníficamente activa, por lo que es un buen ejemplo de aprendizaje. Los matices de la línea gestual

son de gran expresión y adquiridos al ser ejecutados con impulso. El trazo gestual suele dejar una fuerte huella gráfica.

La línea gestual adquiere una ejecución directa y es trazada con energía, y en ningún momento se pretende llegar a su retoque. El fin de este punto es conseguir la esencia de la figura del perro en acción, todo lo que transmite desde principio a fin. La línea gestual se traza con seguridad, sin miedos, trazando un total contacto con el lienzo, sin importar el grosor, pero que la dirección sea también la que muestra la mayor relevancia de la composición.

3.2.3. La estructura interna: encaje y proporciones

Académicamente, estos puntos son imprescindibles para saber dibujar; si se controlan, se puede alcanzar una impensable agilidad a la hora de trazar, ya que la confianza con la línea, el conocimiento de las medidas de las partes del cuerpo, son bases que ayudan a conseguir un boceto sin mucho esfuerzo. La clave está en memorizar en cierto modo, las partes generales que constituyen el modelo a dibujar; desde qué punto hasta qué otro se considera que es la cabeza, el cuerpo, la cola, patas...etc. En este apartado se van a mostrar unos esquemas que van a pretender ser memorizados de manera que luego con analizar la figura, sea ágil la plasmación en el lienzo.

Estudiar anatomía es imprescindible para aprender a dibujar; es recomendable conocer a fondo todas las partes para entender cómo funciona la expresión de la línea en la figura, el porqué de su expresividad. Es un proceso lento, que requiere mucha concentración y conexión con el dibujo.

Estudiar anatomía en el dibujo va a facilitar la soltura cuando se pretenda ilustrar una figura del natural, tomada de varias referencias, pero nunca de la imaginación. Se quiera o no, dibujar desde la imaginación es una tarea complicada pues se tiende a deformar, y no es nada recomendable sobre todo si se está ante un dibujo de carácter académico.

En este método los estudios que se encuentran dentro de la anatomía y que van a ser tratadas son la osteología, la artrología, la miología y la anatomía comparada.

La osteología, se centra en el estudio del sistema óseo en general y de los huesos que lo conforman. Cada raza de perro tiene una composición ósea distinta por lo que se requiere un análisis cada vez que se vaya a dibujar, al contrario que en los seres humanos, se considera que existen ciertos patrones de medida tanto para mujeres como hombres y niños, lo que resulta más hacedero realizar estudios anatómicos.

En cuanto a su estructura ósea craneal, dentro de los cuatro tipos de mordida que se reconocen, el Shiba presenta el tipo conocido como "tijera", la más correcta entre todas las destacadas, pues no sufre ninguna alteración procedente de sus mandíbulas. La mordida en tijera se caracteriza por su mejora en el agarre, ya que los incisivos inferiores quedan recogidos por los caninos superiores. El resto de las mordidas suelen presentar una prolongación de la mandíbula inferior o superior, y una mordida denominada pinza,

Fig. 21. Ilustración que compara la estructura ósea entre especies, por Carla Saborit.

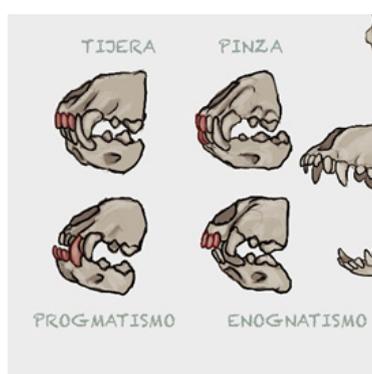

Fig. 22. Ilustración sobre los tipos de mordida de los perros, por Carla Saborit.

se asemeja a la de tijera, desafortunadamente los incisivos chocan entre sí produciendo un desgaste notorio en los dientes.

La sindesmología y la artrología, abarcan el estudio de ligamentos y lo más importante, las articulaciones. Estas ciencias anatómicas son una gran ayuda para poder comprender la expresión de las posturas y dibujar correctamente los movimientos que esté manifestando la figura.

La miología es la ciencia que se sumerge en el estudio de los músculos que componen un cuerpo. La importancia de este campo a la hora de dibujar es crucial, si no se consiguen detectar en la figura que se está dibujando, es muy posible que quede en un estado amorfo. En la anatomía animal existe cierta ventaja pues los animales no tienden a engordar, y siempre muestran una composición muy estática, de tal forma que no se dificulta analizar la figura para su trazada. Al contrario, en los humanos existe gran diversidad de porcentajes tanto de grasa corporal, que tapa los músculos, como de masa muscular, lo que supone la exageración del trazo para marcar bien ese músculo que resalta, o disimular ciertos grupos de músculos con el porcentaje de grasa.

Para familiarizarse con los músculos tras haberlos estudiado, una buena práctica es situarlos en una referencia fotográfica, como el ejemplo siguiente:

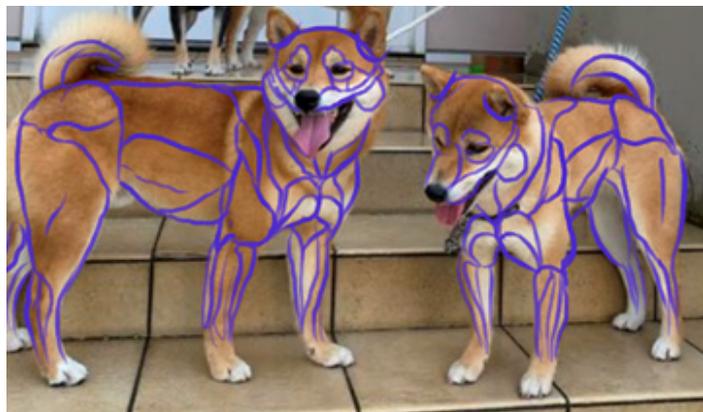

Fig. 23. Fotografía referencial para el estudio de los músculos principales del cuerpo del perro, por Carla Saborit.

La anatomía animal y comparada: estas ciencias analizan las partes internas y externas de los animales, focalizándose en el número, estructura, tamaño, forma, disposición, situación y relaciones.

Con estos tipos de anatomía se consiguen clasificar distintas clases o tipos de partes que se pueden hallar en el cuerpo de los animales estudiando semejanzas y diferencias de la anatomía animal. (Sisson & Grossman, 1982)

Tanto en la anatomía humana como animal, las extremidades de las manos y pies, siempre ha sido tarea complicada de ilustrar, por lo que tener una base de referencias es una gran ventaja para futuros estudios. Aquí se muestran una serie de ejemplos de distintas posturas, y un breve tutorial gráfico para aprender a dominar dicha estructura interna.

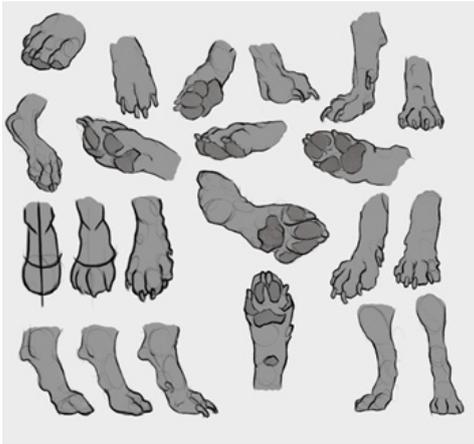

Fig. 24. Estudios posturales de las patas del perro, por Carla Saborit.

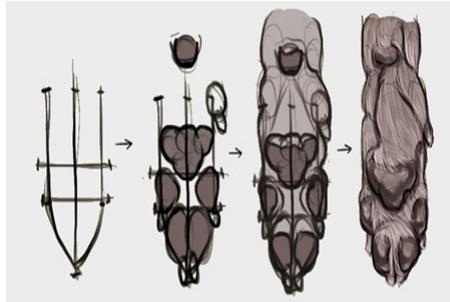

Fig. 25. Estudio del paso a paso I de la estructura de las patas, por Carla Saborit.

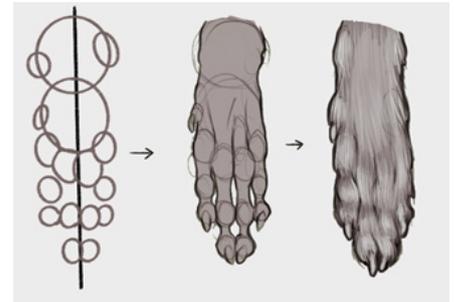

Fig. 26. Estudio del paso a paso II de la estructura de las patas, por Carla Saborit.

3.2.4. Consejos finales

Dentro del plano artístico, es conocida la presión entre aspirantes, que tratan de buscar un estilo propio que nazca de ellos mismos, intentando no referenciarse de nadie, sin embargo, esto es apenas imposible; todos los artistas a lo largo de la historia han tenido sus propias influencias, a pesar de tratar su arte desde su mundo onírico, todos han recopilado referencias orgánicas de algún lado.

Dicho esto, a veces se suele pensar que por no ser capaz de encontrar algo único, destacar con algo innovador, nos hace “sentir del montón”; esta creencia es perteneciente a gente con una autoestima que se ha basado siempre en la comparación, y no debería ser así, pues todo artista posee su única e intransferible visión de la realidad, y ya sea partiendo de su riqueza en conocimientos artísticos como si acaba de empezar, el ejemplo en este caso sería un niño, el cual muestra su forma más pura de la realidad, ya que no ha tenido apenas tiempo de captar referencias. De esta forma se pretende concienciar al artista de que su forma de expresarse es tan válida como la de cualquier otro.

Cuando se trata de aprender de manera académica, pones en sabiduría las técnicas de las que todo artista profesional ha partido alguna vez, entrando en un terreno donde todo se basa en referencias las cuales se pretenden plasmar con total fidelidad en el papel. Aquí es donde surgen la mayoría de las inseguridades para los artistas; algo nuevo, algo que no son capaces de reproducir... Por lo que terminan buscando referencias de otros artistas, y en vez de tomarlas correctamente, se terminan frustrando y dejan de lado el dibujo por un tiempo.

A continuación, se mencionarán ciertos consejos para erradicar los errores anteriores y mejorar la relación del artista con la materia.

-No compararse con otros artistas del gremio, es crucial, porque cada uno tiene su propio camino y unos llevan más tiempo que otros, pero todos comenzaron desde la línea de salida.

-Valorar los progresos tanto los de uno mismo como los de otros artistas; mostrar envidia por algo que no puedes hacer en ese momento, es un signo de baja autoestima y poca confianza en ti mismo. Comprender que, si alguien ha hecho algo que tú no puedes por el momento, es valorar el esfuerzo

que ha hecho, y como forma positiva ante ellos sería tratar de tomarlo como ejemplo a seguir, sin llegar a copiar y por supuesto, evitar el odio.

- La práctica constante es la que finalmente hace la maestría. Es muy creído que la gente nace con un don, sobre todo si se trata de artistas. Lo cierto es que, nadie nace aprendido, todo se adquiere con la práctica y es algo que se debería grabar a fuego en la mente.

Practicar, todos los días, da igual cuánto tiempo se tenga disponible, si se quiere progresar, avanzar y notar cambios en la habilidad, lo importante es mostrar esfuerzo en dedicar tiempo diario a bocetear, a buscar referencias, tratar de plasmarlas y lo más crucial, errar, y tomarlo de manera positiva (Stappaerts, 2021); errar en algo te hará ver dónde existe un escalón que se puede escalar. No se debe ver el error como un agujero, sino como un escalón, que hace avanzar. Caer en ese agujero es dejar llevarse por la frustración; los períodos de bloqueo se deben a esta causa y no debería alargarse en el tiempo, ya que para el proceso de aprendizaje y perjudica la autoestima aún más.

Si la frustración se presenta, y se sucumbe a ella, la única opción es volver a intentar donde se ha fallado, volver a repetirlo, buscar alternativas, caminos distintos a los que se habían probado, pero nunca detenerse por no sentir que algo no ha salido bien.

-Tras esto, se pretende aclarar que si no se ha podido realizar los bocetos caninos de la guía como se esperaba, es una buena alternativa tomar un camino distinto, basándose en la estructura del método, pero cambiando cosas que pueden facilitar el dibujo.

-Por último y no menos importante, es regular el nivel de exigencia: se puede ser exigente, hace ver al artista como una figura dedicada y productiva, pero exigirse algo que no se es capaz, puede llevar a la frustración. Trabajar en una línea dentro de la comodidad y cuando se sienta dispuesto, intentar innovar y probar a avanzar en algo.

3.2.5. Pasos de la guía ilustrados

Una vez asentada toda la información, ya se habrá adquirido el conocimiento necesario para poder manejarse en la realización de un buen boceto.

Para comenzar, se necesita tener claro la figura que se quiere dibujar; un prototipo que inspire, que haga sentirse cómodo con la armonía de su postura. No siempre se va a tener en cuenta estos aspectos, pero lo importante es saber analizarlo a fondo.

A continuación, los pasos a seguir en el proceso constructivo anatómico.

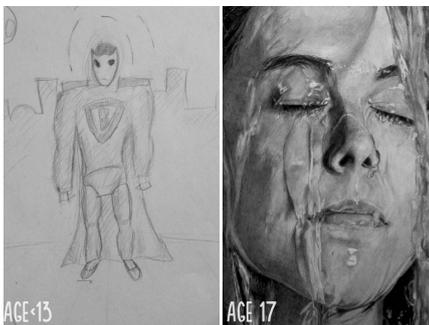

Fig. 27. Comparación del progreso entre las edades de 13 a 17 años, por Lina D.

3.2.5.1. Paso uno, inspección:

Inspeccionar la figura, tener clara la perspectiva en la que va a desarrollar del modelo; importante tomarse el tiempo necesario para obtener más confianza a la hora de trazar y así evitar dibujar de memoria, la causa más común por la que los comienzos pueden complicarse. Delimitar la zona del lienzo en la que se va a trabajar, de manera que esos serán los futuros márgenes proporcionales de la figura a dibujar. Teniendo en cuenta esto, se podrá realizar si se desea justo en esa dimensión la línea gestual, por consiguiente, la expresión postural del perro.

3.2.5.2. Paso dos, línea gestual:

A continuación, se muestran distintos trazos gestuales que desarrollan varios bocetos del perro japonés. El primer ejercicio que se requiere para aprender a dibujar un animal, en este caso el perro, es el análisis de la figura, la conexión entre el trazo y el papel hasta conseguir cierta comodidad, soltura y la creación de una composición mediante líneas únicamente gestuales. Practicar en un lado del papel la línea gestual, de manera que se capte con totalidad el movimiento que está representando. Para ello, no importa el tiempo que conlleve, pero se precisa de práctica.

Una vez se haya creado ese vínculo espacial entre la figura natural y los trazos gestuales, se puede avanzar al siguiente punto de este método de aprendizaje. (moderndayjames, 2019)

Si ha llegado hasta aquí le felicito, eso es que tiene muchas ganas de seguir descifrando los meticulosos pasos de este camino. Ahora la guía se centra más a fondo en la figura;

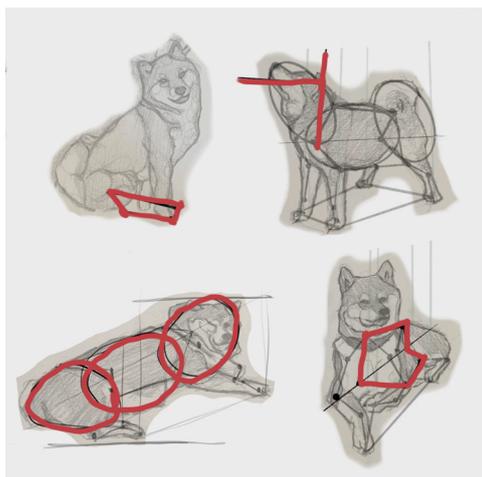

Fig. 28 . Distintos ejemplos de varios pasos de la guía de aprendizaje, por Carla Saborit.

3.2.5.3. Paso tres, encaje:

En este paso se requiere tras determinar una mirada objetiva, proceder al encaje posicional; se trata de realizar una caja de aristas paralelas entre sí, en función de la posición de las extremidades del modelo, en este caso, las cuatro patas. Es de mera importancia la exactitud de las aristas pues definen la dirección total del cuerpo. Si estuviera mal posicionado habría que modificar completamente el dibujo, y en el peor de los casos, cuando ya se lleva bastante avanzado el dibujo. Practicar previamente cajas de aristas en referencias fotográficas es un punto a favor para tener mayor fluidez en este paso.

3.2.5.4. Paso cuatro, ejes:

Cada arista de la caja corresponde a un eje, a la extremidad del perro, por lo tanto, según su dirección se trazarán líneas rectas que asciendan hacia la altura de la cabeza. Este proceso facilitará el encaje sin darse cuenta. Estudiar y practicar bien la artrología del perro es aconsejable; los puntos articulados que más destacan son: cruz, hombros, codos, rodillas, grupa, carpos, tarsos, metacarpos y metatarsos. Se necesitan señalar dichos puntos en el boceto a dibujar para poder continuar con el siguiente paso de la guía.

3.2.5.5. Paso cinco, flecha:

Este proceso es crucial pues denota el tronco del modelo. Consiste en la unión de una línea entre codo- rodilla, grupa- cruz. Después de esto se traza una línea media entre los puntos de la grupa y de la rodilla, que recorra todo el abdomen. Finalmente delinear desde los puntos, codo, rodilla, grupa y cruz, unas rectas secantes a la línea media, y señalar el cruce con un punto. La estructura final debe quedar como una flecha.

3.2.5.6. Paso seis, óvalos:

Partiendo de la forma de la flecha la cual simula el torso del perro, se realiza una serie de óvalos (sutilmente) que van a definir tanto la altura de la espalda, el grosor del abdomen, la dirección de la cabeza como la de la cola. La posición de los óvalos siempre va a depender de la postura en la que se encuentre el modelo. Y por supuesto, la forma de los óvalos siempre será aproximada, tratando de adaptarlo a la anatomía del modelo. (Uncomfortable, 2018)

3.2.5.7. Paso siete, altura media de la cabeza:

La posición de la cabeza se verá trazada una vez definidos los óvalos. En base al punto del codo u hombro, se delinear una recta tangente al óvalo y señalando el cruce como resultado; Por último, hacer una recta que delimite la línea media de la cabeza. Tiene que atravesar el óvalo, y asentarse justo en la zona de los ojos del perro.

3.2.5.8. Paso ocho, cola y vientre:

En cuanto a la parte trasera, en lo que se refiere a la cola, mediante óvalos simples se puede concretar, además su tamaño siempre varía dependiendo del grosor del pelaje del perro. Mientras tanto, el vientre también se concreta mediante un pequeño óvalo, pero en vez de basarse en el diámetro, solo se aprovecha el contorno para fijar el vientre; parte entre el espacio de la rodilla hasta el comienzo de las costillas, que es donde se situarían las tripas. No es muy habitual que los perros tengan sobrepeso, pero en ese caso se modifica y adapta el tamaño del óvalo del vientre, aprovechando su totalidad.

3.2.5.9. Paso nueve, cabeza:

A partir de los anteriores pasos, debería ser “fácil” determinar la estructura de la cara, siempre y cuando se haya practicado ese encaje previamente. Cuanto más recto sea el trazo, más simple nos será de posicionar el encaje. Más adelante se van a mostrar unos estudios de la cabeza canina que se recomiendan redibujar para captar la esencia de la estructura en el boceto que se está realizando.

La clave consiste en aprender cierto patrón de encaje, y cuando se domina la estructura se puede ajustar al modelo en que se está trabajando. Las modificaciones se basan dependiendo de las expresiones faciales del perro. Apoyándose en el modelo óseo, abstrayéndolo de su forma orgánica, se puede

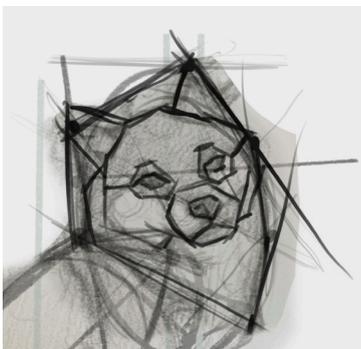

Fig. 29. Encaje de la cabeza, por Carla Saborit.

conseguir el encaje. (Dunn, 2013)

Las expresiones faciales son un tema bastante complicado, sobre todo en las personas, pues son bastante particulares y cada rostro es de un modo distinto, captar su lenguaje expresivo exige bastante precisión por parte del artista; en los rostros caninos ocurre de manera parecida, pero la ventaja es que casi todos los rostros de una misma raza se asemejan con facilidad. De este modo, con considerables sesiones de práctica y observación valdrían para dominar la expresión facial canina.

No obstante, como consejo previo a los estudios, se debe conocer que, por mucho que se asemejen los rostros no quiere decir que sean idénticos, pero se puede apoyar en la ventaja de la simetría bilateral que presentan.

3.2.5.10. Paso diez, línea orgánica:

Este paso es el más satisfactorio, gracias al control de las formas internas de la estructura anatómica que, se han ido conociendo y dibujando, se puede finalmente resaltar con gran soltura y facilidad las formas orgánicas que expresa el modelo, según su postura. Se va uniendo “el contorno” de la figura, conforme a su composición. Gracias a la correcta utilización de los encajes, el boceto final muestra una viva línea llena de dinamismo, con formas coherentes. Hacer óvalos para aprovechar la curva de estos, es una manera que aumenta la precisión en las formas.

3.3. RESULTADOS FINALES

3.3.1. Justificación de las técnicas

3.3.1.1. Tipografía

“La tipografía debe ser clara y bella en aras de la comunicación”. (Beatrice Warde, 1900- 1969).

Para la realización de este proyecto se ha optado por la opción del formato digital de manera íntegra. La maquetación se ha llevado a cabo mediante el programa Indesign¹⁷ y Procreate¹⁸ para las ilustraciones.

Por tanto, la tipografía se ha extraído de la gama que ofrecía Procreate; se ha usado Tahoma para todo texto informativo, consiguiendo un nivel óptimo de legibilidad por su simpleza y formalidad.

La tipografía Chalkduster fue escogida para los títulos muestra un estilo que simula escritura a mano, de pizarra, con la intención de acercarlo de alguna manera al ámbito académico.

Fig.30. Ejemplo gráfico de la tipografía Tahoma.

Chalkduster

Fig.31. Ejemplo gráfico de la tipografía Chalkduster.

Fig.32. Paleta cromática del libro realizado por Carla Saborit.

Fig.33. Ejemplo de estudios posturales a grafito, por Carla Saborit.

3.3.1.2. Paleta cromática

La decantación cromática que se ha dado ha sido con colores apagados, en tonalidad pastel, no muy llamativos, motivo por el cual pretendía mantener la atención en los dibujos y sus formas antes que en el color.

Por otro lado, la repetición en el uso de estas tonalidades en todo el libro se debe a una búsqueda de la recreación de cierta armonía entre ellos dentro de la guía.

3.3.1.3. Estética

Todas las ilustraciones están hechas en formato digital por la comodidad, la calidad y resolución de imagen que se obtiene una vez finalizada la ilustración; no obstante, muchos bocetos de estudios que aparecen dentro del libro se han realizado en formato físico que a posteriori han sido pasados a digital. En el espacio digital, se ha usado un pincel, que imita el grafito, y otro que definía mejor la línea.

3.3.2. Maquetación

3.3.1.1. Ilustraciones finales

Finalmente, tras haber establecido el orden de maquetación entre el texto informativo y gráficos, se procede a mostrar las ideas que se pretendían llevar a cabo en las ilustraciones:

- La técnica de los dibujos era doble; por un lado, se comenzó a ilustrar de manera tradicional, donde el grafito era la herramienta principal. Posteriormente se procedió a mejorar el resultado en formato digital.
- Mantener la técnica y estética visual del grafito en el formato digital, centrándose en dibujos más funcionales, sin llegar a un resultado tan definido y realista, valorando la evolución de las formas.
- Brindar equilibradamente la misma información tanto gráfica como escrita.

3.3.1.2. Previsión

Llegados a este punto, se puede proceder a la evaluación de la viabilidad como producto de venta de cara al público.

Existe gran extensión de libros de dibujo para aprender anatomía, con distintos niveles de calidad; en cuanto a este libro, posiblemente no haya una gran variedad de volúmenes que traten de esta índole, específicamente de una guía basada en una raza de perro, seguramente sean más generalizados. Por lo tanto, podría abrirse camino en el mercado, y posicionarse dentro del interés de aspirantes y en ámbitos académicos o incluso más específicos.

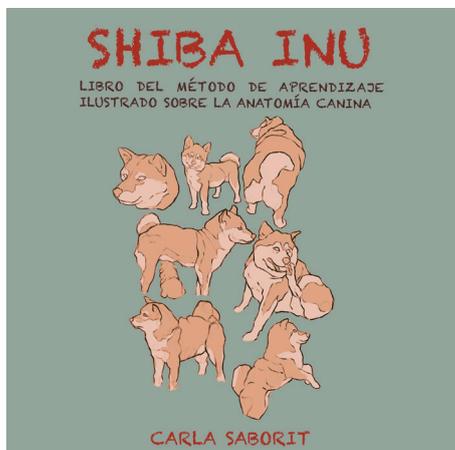

Fig. 34. Portada final del libro correspondiente a este proyecto, por Carla Saborit.

3.3.1.3. Presupuesto

Dentro de este apartado se va a plantear el hipotético presupuesto que se llevaría a cabo con la venta de 500 ejemplares en el mercado, con las siguientes características:

Tamaño: 210x297mm (A4)

Portada: Mate y estucado

Gramaje: 150 gr

Tintas: 4+4(Color CMYK)

Páginas: Papel especial de Gardapat Klassic, con gramaje de 115 gr.

La suma de la impresión, encuadernación, cubierta y maquetación asciende a unos 2.416,78 euros (Sin IVA). Si aplicamos la mano de obra de las ilustraciones ascendería a los 4.900,45 euros en total. (La Imprenta, 2017)

4.CONCLUSIONES

Finalmente, el proyecto ha conseguido abarcar una interesante investigación acerca de la evolución del perro a lo largo de la historia, de descifrar las características y peculiaridades más particulares de la raza de perro en la que se centra el libro de manera satisfactoria. La indagación ramificada en varias ciencias con el fin de compartir cada detalle principal de su cuerpo para desarrollar con creces los estudios y bocetos anatómicos, ha sido uno de los objetivos más íntegros.

A lo largo de la carrera, el desarrollo de una actitud progresiva, constante, comprensiva hacia los errores, paciente y sobre todo autodidacta, ha favorecido a la hora de cumplir con la creación de la guía anatómica en perfectas condiciones, siendo la mejora en el dibujo como la razón más satisfactoria del proceso.

Probar nuevos formatos, en este caso, digital, ha abierto nuevas formas de aprovechar las ideas y direccionar los objetivos, enfocando la visión de la carrera en otro punto más innovador.

El tomo ha quedado perfectamente preparado para ponerse a disposición de una imprenta y en un posible futuro llegar al mercado; no obstante, como mejora, se podría aumentar el volumen de estudios posturales en el libro para tener una ventaja referencial en el aprendizaje.

Para concluir; este trabajo ha sido realizado en una etapa en la que mentalmente estaba totalmente indispuesta, una dolencia que lleva acompañando mucho antes de la carrera y que, el poder haber llegado hasta aquí hace valorar la valentía que se ha empeñado cada día. A pesar de todo el apoyo familiar y médico, la verdadera pasión por los perros es lo que más ha influenciado en persistir.

5. BIBLIOGRAFÍA

LIBROS Y PUBLICACIONES

SISSON & GROSSMAN. (1982). Anatomía de los animales domésticos. (5ª edición). Masson.

PALMER, JOAN. (1998). Enciclopedia ilustrada de las razas de perros. LIBSA.

HUBERT & KLEIN. (1997) Los perros. Susaeta.

TANABE et al. (2003) Japanese dogs: Akita, Shiba, and other breeds. Kodansha Amer Inc.

PÁEZ, ÓSCAR. (2012). Manual de zootecnia canina. ANACP

TRABAJOS ACADÉMICOS

GOMIS, MARIA. (2020). Libro ilustrado de fábulas etíopes. (TFG). Valencia: Universitat Politècnica de València.

ARTÍCULOS

Tanabe, Y. (2006). Phylogenetic studies of dogs with emphasis on Japanese and Asian breeds. National Center for Biotechnology Information. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4338834/>

Camps, J. La mujer del Paleolítico superior, "creadora" del perro. Universitat Autònoma de Barcelona. <https://ddd.uab.cat/record/110397>

Nishinakagawa, H., Matsumoto, M., Otsuka, J., Kawaguchi, S. (1992). Skeletal Remains of Domestic Dogs from Jomon. https://www.jstage.jst.go.jp/article/ase1911/100/4/100_4_485/_article/-char/en

Zagobelna, M. (2013). Cómo dibujar animales: anatomía de perros y lobos. <https://design.tutsplus.com/es/articles/how-to-draw-animals-dogs-and-wolves-and-their-anatomy--vector-18350>

Cell Reports. (2017). Genomic analyses reveal the influence of geographic origin, migration, and hybridization on modern dog breed development. [https://www.cell.com/cell-reports/comments/S2211-1247\(17\)30456-4](https://www.cell.com/cell-reports/comments/S2211-1247(17)30456-4)

PÁGINAS WEB

American Kennel Club. (1992). <https://www.akc.org/dog-breeds/shiba-inu/>

United Kennel Club. (2009). <https://www.ukcdogs.com/shiba>

Federation Cynologique Internationale. (2016). <http://www.fci.be/es/nomenclature/SHIBA-257.html>

Veterinaria virtual. (2010). https://veterinariavirtual.uab.cat/anatomia/cabezaperro/Atlas_virtual/primera.html

La Imprenta. (2017). <https://imprentaonline.laimprentacg.com/es/1-imprimir-libros>

VIDEOGRAFÍA

Burnsie's RTV Vids. (2017) Skeletal anatomy dogs, cats, horses, cows, (VETERINARY TECHNICIAN EDUCATION). Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=6OoFyLHqjLM>

Alphonso Dunn. (2013) Pen and Ink Drawing Tutorials | How to draw a dog . Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=BPri_oQpOoY

Moderndayjames. (2019) DRAWING ANIMALS 1: A GENERAL APPROACH TO QUADRUPEDS. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=Z9Px68r5BNU>

Uncomfortable. (2018) Drawabox Lesson 5, Drawing Animals: Constructing an Otter . Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=B2y-GKKT9sM>

Proko. (2021). Six steps to draw anything. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=6T_-DiAzYBc

6.ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 1. El origen del perro-Reimpreso de la National History Magazine (1939)

Fig. 2. "Canids of the World", por Jose Ramón Castello, Princeton University Press, 2018

Fig. 3. Cladograma de las 161 razas de perro domésticas, extraído de la revista científica Cell Reports, 2017

Fig. 4. Pintura Rupestre, 6.000- 1.500 a.C, Tassili N'Ajjer, desierto del Shahara, Argelia.

Fig. 5. Diferenciación gráfica, partiendo de un mismo genotipo, para conseguir seleccionar líneas de perros por influencia humana, o lobos por selec-

ción natural.

Fig. 6. Posible evolución del contacto del lobo (*Canis Lupus Arabs*) con el hombre caucásico europeo y su transformación en perro.

Fig. 7. Tumba 104H en Mallaha, muestra el esqueleto de un ser humano con su perro.

Fig. 8. Fotografía de perro en posición de juego, por Stefanie Binder. (2018).

Fig. 9. Zinneke Pis, escultura de bronce situada en la ciudad de Bruselas. (1998).

Fig. 10. Grupo de perros olisqueándose en modo de identificación.

Fig. 11. Retrato de Shiba Inu, por Carla Saborit.

Fig. 12. Retrato fotográfico del Dr. Hirokichi Saito en los años 20.

Fig. 13. Árbol genealógico del actual Shiba Inu, por Carla Saborit.

Fig. 14. Variedades aceptadas del color en la raza Shiba Inu, por yokokiku_chi_ks en Instagram.

Fig. 15. Mapa gráfico del Shiba, por Carla Saborit.

Fig. 16. Retrato de Andrés Vesalio para su obra *De humani corporis fabrica*, realizado por Jan Van Calcar (1543).

Fig. 17. Portada del libro realizado por Robert Gretty, S. Sisson y J. D. Grossman (1982).

Fig. 18. Portada del libro realizado por Andras Szunyoghy (2010).

Fig. 19. Retrato del artista Stan Prokopenko, más conocido como "Proko".

Fig. 20. Boceto de ejemplos de línea gestual, por Carla Saborit.

Fig. 21. Ilustración que compara la estructura ósea entre especies, por Carla Saborit.

Fig. 22. Ilustración sobre los tipos de mordida de los perros, por Carla Saborit.

Fig. 23. Fotografía referencial para el estudio de los músculos principales del

cuerpo del perro, por Carla Saborit.

Fig. 24. Estudios posturales de las patas del perro, por Carla Saborit.

Fig. 25. Estudio del paso a paso I de la estructura de las patas, por Carla Saborit.

Fig. 26. Estudio del paso a paso II de la estructura de las patas, por Carla Saborit.

Fig. 27. Comparación del progreso entre las edades de 13 a 17 años, por Lina D.

Fig. 28. Distintos ejemplos de varios pasos de la guía de aprendizaje, por Carla Saborit.

Fig. 29. Encaje de la cabeza, por Carla Saborit.

Fig. 30. Ejemplo gráfico de la tipografía Tahoma.

Fig. 31. Ejemplo gráfico de la tipografía Chalkduster.

Fig. 32. Paleta cromática del libro realizado por Carla Saborit.

Fig. 33. Ejemplo de estudios posturales a grafito, por Carla Saborit.

Fig. 34. Portada final del libro correspondiente a este proyecto, por Carla Saborit.

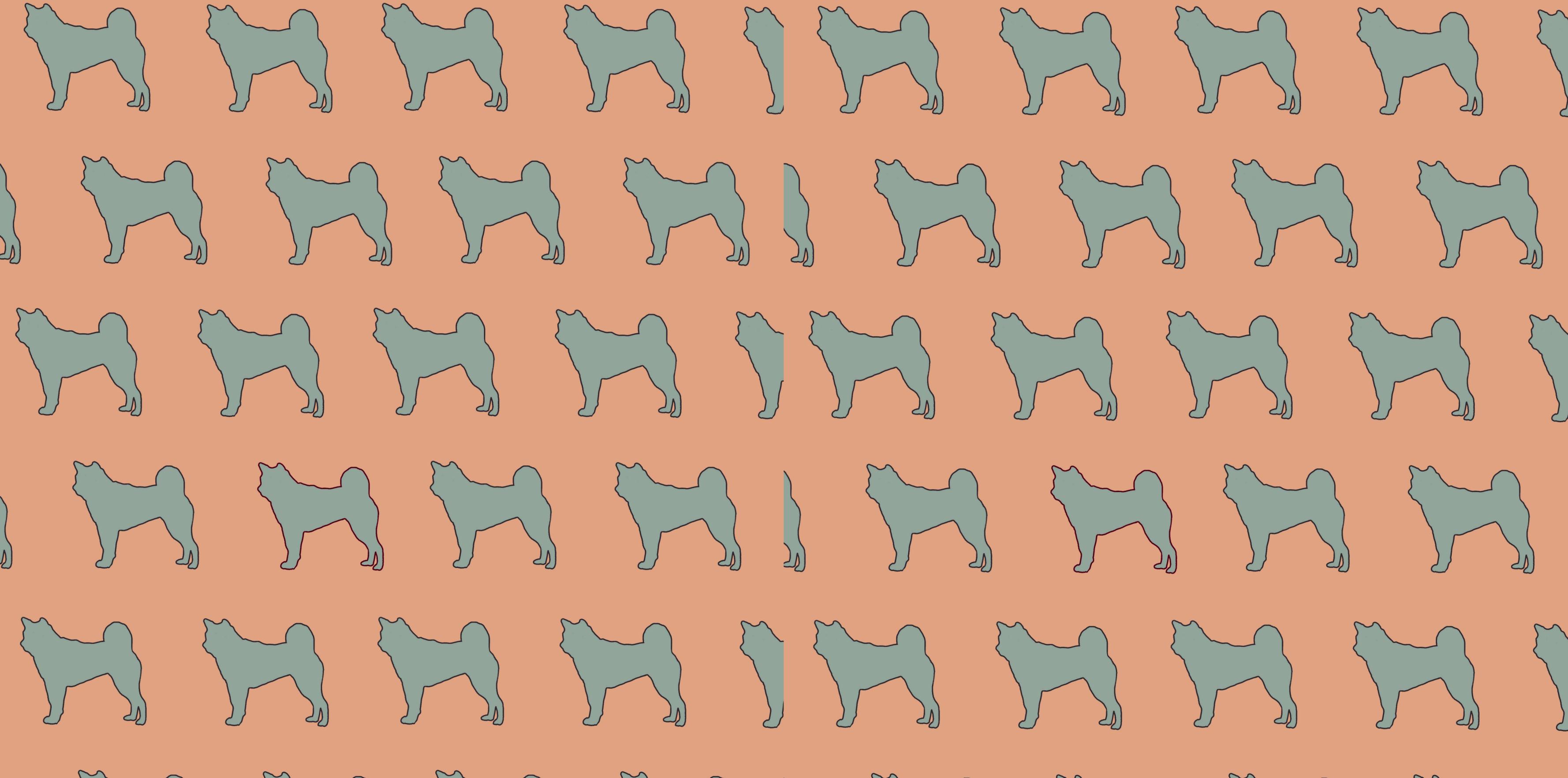
7.ANEXOS

SHIBA INU

LIBRO DEL MÉTODO DE APRENDIZAJE
ILUSTRADO SOBRE LA ANATOMÍA CANINA

CARLA SABORIT

ÍNDICE

- Concepto de la guía...5
- Línea gestual...6
- La estructura interna: encaje y proporciones...8
 - Osteología...10
 - Artrología...16
 - Miología...18
 - Anatomía comparada...22
 - Estudio de las patas...24
 - Mapa general del Shiba...27
 - Consejos finales...28
- Pasos de la guía ilustrados...33
 - Paso 1: Inspección...35
 - Paso 2: Línea gestual...36
 - Paso 3: Encaje...38
 - Paso 4: Ejes...40
 - Paso 5: Flecha...42
 - Paso 6: Óvalos...44
 - Paso 7: Altura media de la cabeza...46
 - Paso 8: Cola y vientre...48
 - Paso 9: Cabeza...50
 - Paso 10: Línea orgánica...53

CONCEPTO DE LA GUÍA

En este libro se va a elaborar una guía de aprendizaje que se apoya en pilares fundamentales para su funcionabilidad. La principal misión de este proyecto de carácter ilustrativo es dotar de una base sólida de conocimientos sobre dibujo anatómico al aprendiz que decida hacer estudios sobre los perros. El Shiba es la raza que protagoniza la guía; se muestran distintas perspectivas, planos internos para comprender las estructuras anatómicas del perro, y sobre todo desarrollar una rutina de estudio, visión crítica y educar para gestionar la frustración en el ámbito artístico.

LÍNEA GESTUAL

Partiendo desde cero, se comenzará por la misma toma de contacto, con la línea gestual; se pretende desarrollar el potencial expresivo de la línea mediante la gestualidad, tomando una actitud activa, y sintetizando, el cuerpo que se quiere analizar, a una sola o un par de líneas. Simplificar completamente la figura, de manera que se evita la dependencia de un encaje previo.

El perro, cuando está moviéndose su línea gestual es magníficamente activa, por lo que es un buen ejemplo de aprendizaje. Los matices de la línea gestual son de gran expresión y adquiridos al ser ejecutados con impulso. El trazo gestual suele dejar una fuerte huella gráfica.

La línea gestual adquiere una ejecución directa y es trazada con energía, y en ningún momento se pretende llegar a su retoque. El fin de este punto es conseguir la esencia de la figura del perro en acción, todo lo que transmite desde principio a fin. La línea gestual se traza con seguridad, sin miedos, trazando un total contacto con el lienzo, sin importar el grosor, pero que la dirección sea también la que muestra mayor relevancia de la composición.

LA ESTRUCTURA INTERNA : ENCAJE Y PROPORCIONES

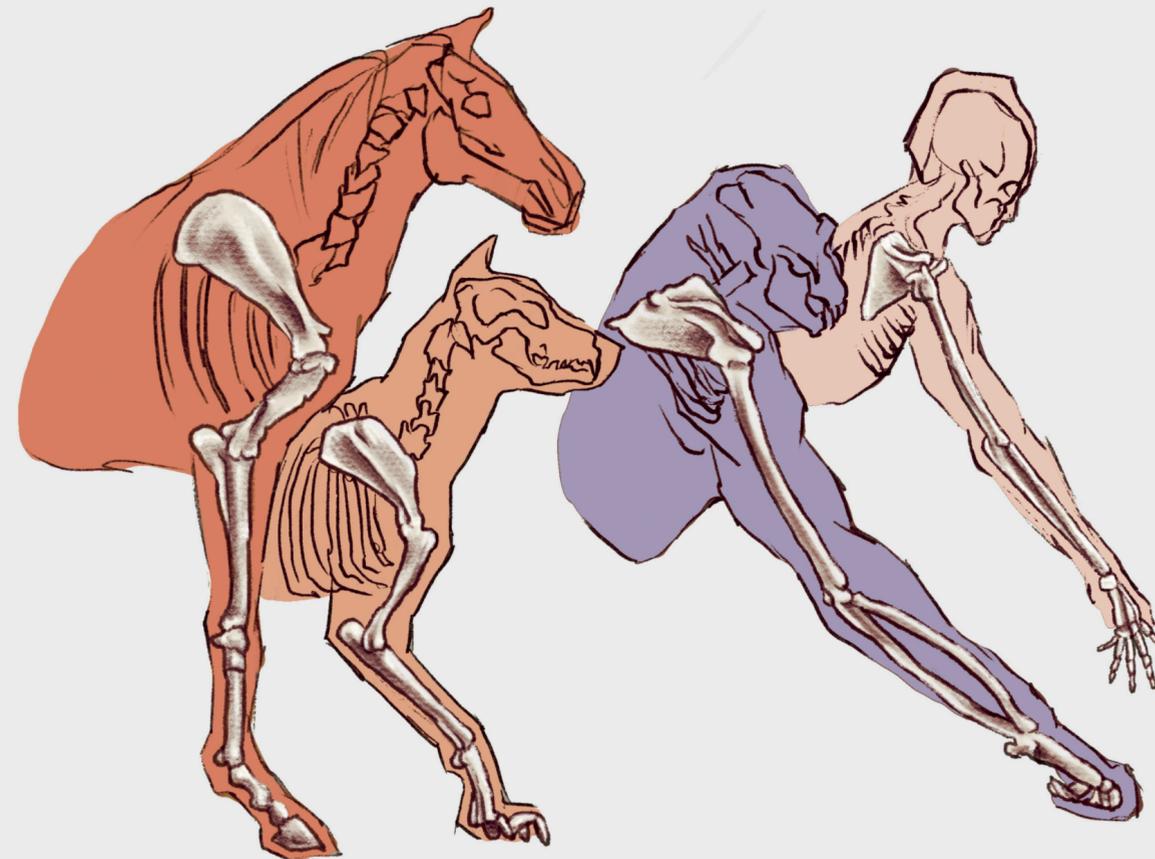
Académicamente, estos puntos son imprescindibles para saber dibujar; si se controlan, se puede alcanzar una impensable agilidad a la hora de trazar, ya que la confianza con la línea, el conocimiento de las medidas de las partes del cuerpo, son bases que ayudan a conseguir un boceto sin mucho esfuerzo. La clave está en memorizar en cierto modo, las partes generales que constituyen el modelo a dibujar; desde qué punto hasta qué otro se considera que es la cabeza, el cuerpo, la cola, las patas...etc.

En este apartado se van a mostrar unos esquemas que van a pretender ser memorizados de manera que luego con analizar la figura, sea ágil su plasmación en el lienzo.

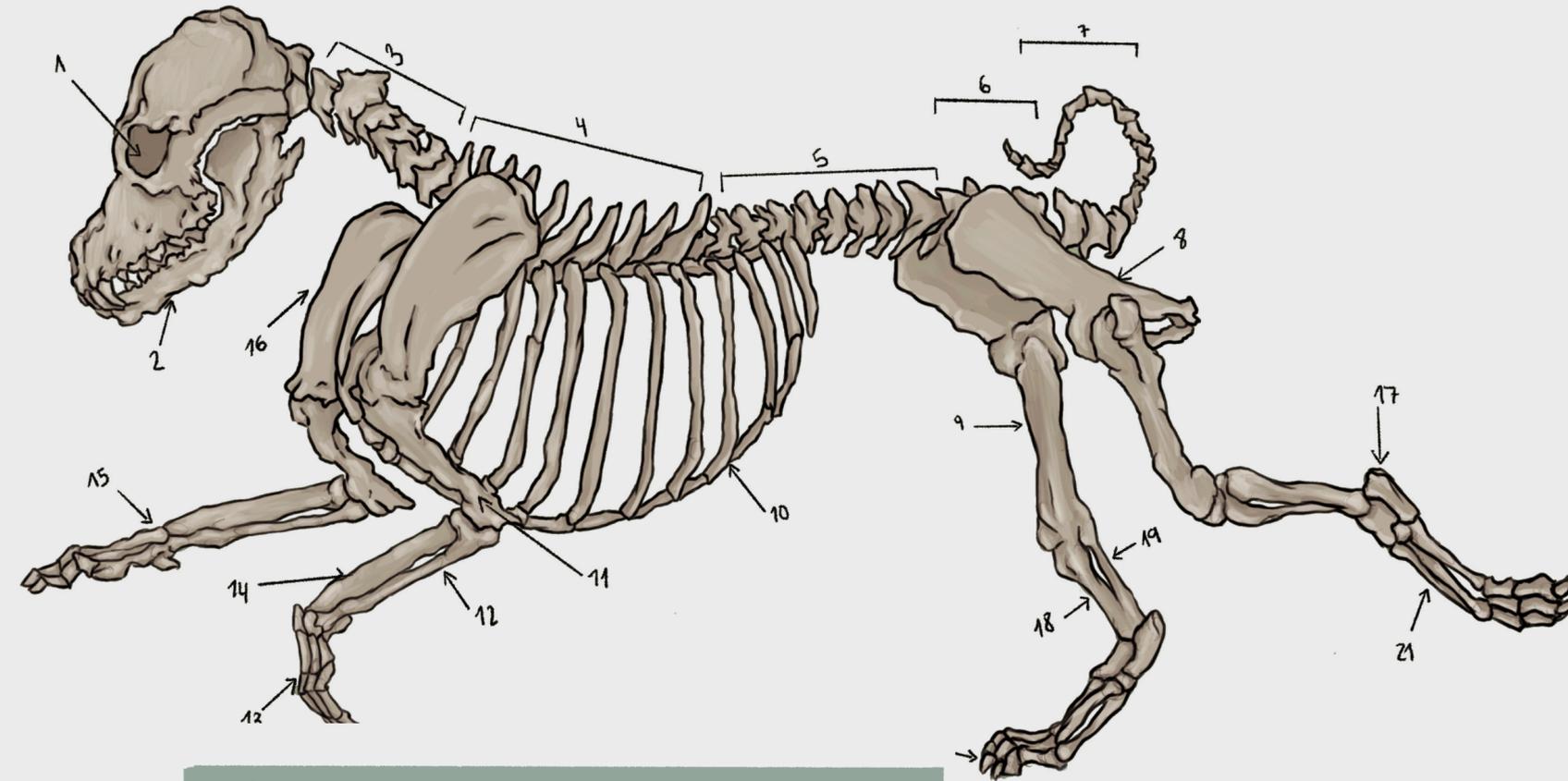
Estudiar anatomía es imprescindible para aprender a dibujar; es recomendable conocer a fondo todas las partes para entender cómo funciona la expresión de la línea en la figura, el porqué de su expresividad. Es un proceso lento, que requiere mucha concentración y conexión con el dibujo.

Estudiar anatomía en el dibujo va a facilitar la soltura cuando se pretenda ilustrar una figura del natural, tomada de varias referencias, pero nunca de la imaginación. Se quiera o no, dibujar desde la imaginación es una tarea complicada pues se tiende a deformar, y no es nada recomendable sobre todo si se está ante un dibujo de carácter académico. En este método las ciencias que se encuentran dentro de la anatomía y que van a ser tratadas son la osteología, la artrología, la miología y la anatomía comparada.

La osteología, se centra en el estudio del sistema óseo en general y de los huesos que lo conforman. Cada raza de perro tiene una composición ósea distinta por lo que se requiere un análisis cada vez que se vaya a dibujar, al contrario que los seres humanos, se considera que existen ciertos patrones de medida tanto para mujeres como hombres y niños, lo que resulta más hacedero realizar estudios anatómicos.

OSTEOLOGÍA: MAPA GENERAL DE LA ESTRUCTURA ÓSEA

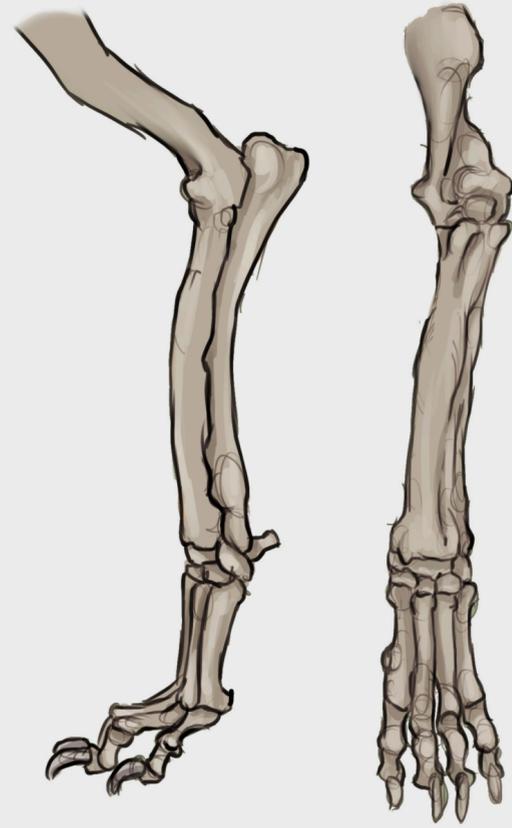
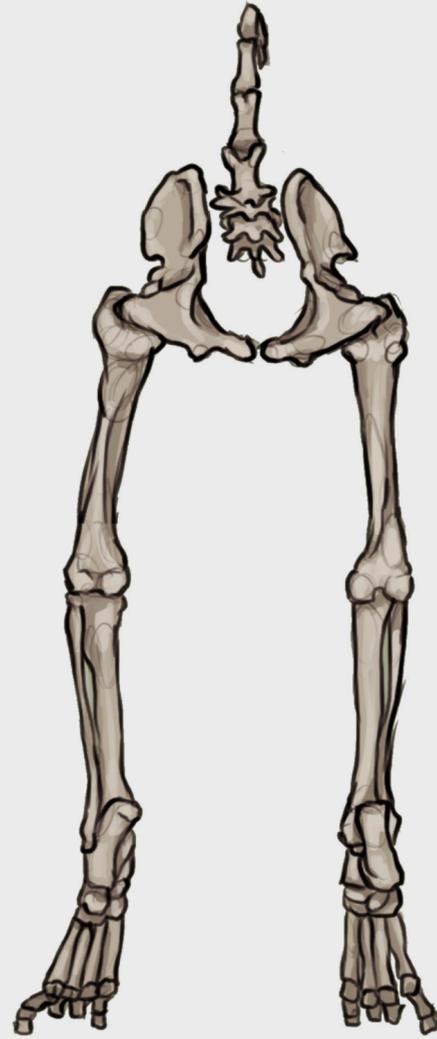
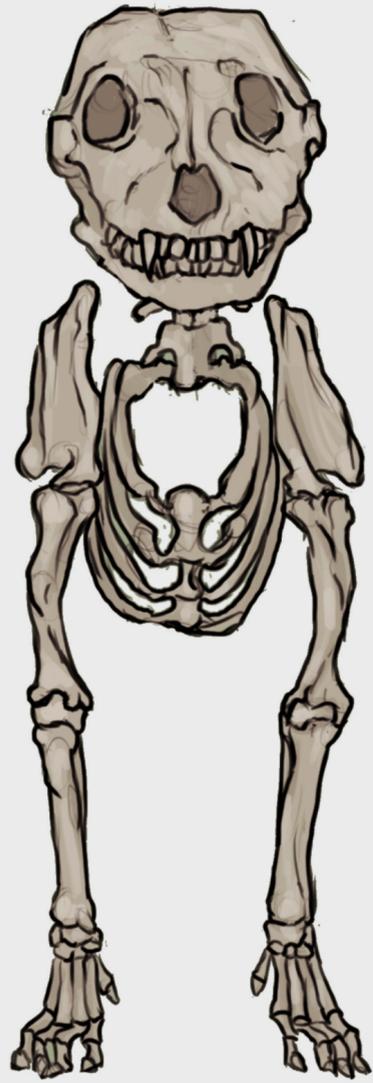

1- Órbita	15- Carpo
2- Maxilar inferior	16- Escápula
3- Vértebras cervicales	17- Tarso
4- Vértebras torácicas	18- Tibia
5- Vértebras lumbares	19- Peroné
6- Sacro	20- Falanges
7- Vértebras caudales	21- Metatarso
8- Pelvis	
9- Fémur	
10- Costilla	
11- Húmero	
12- Cúbito	
13- Metacarpo	
14- Radio	

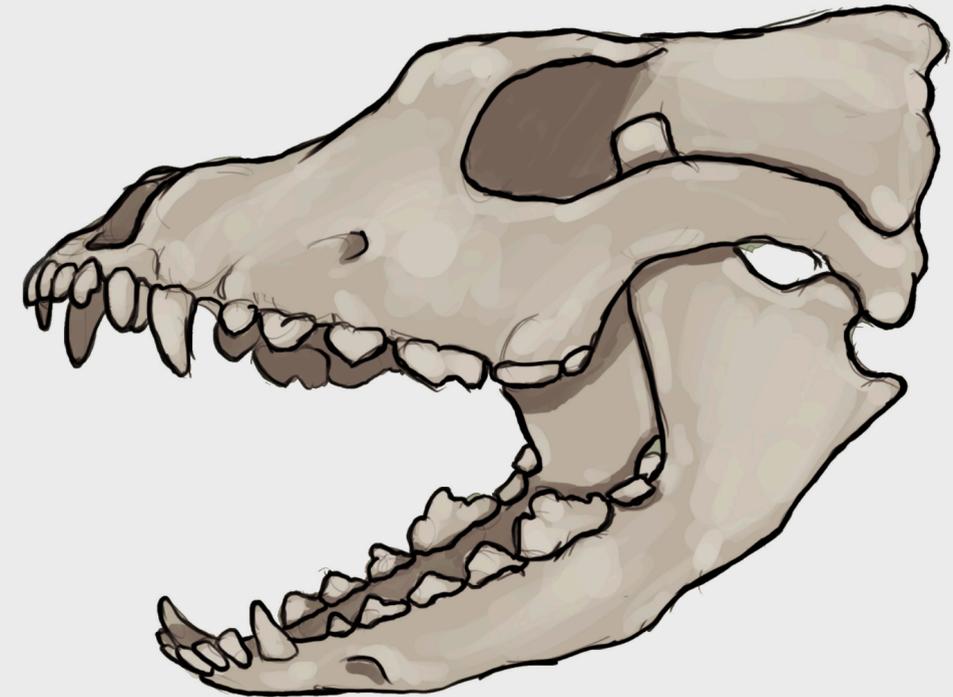
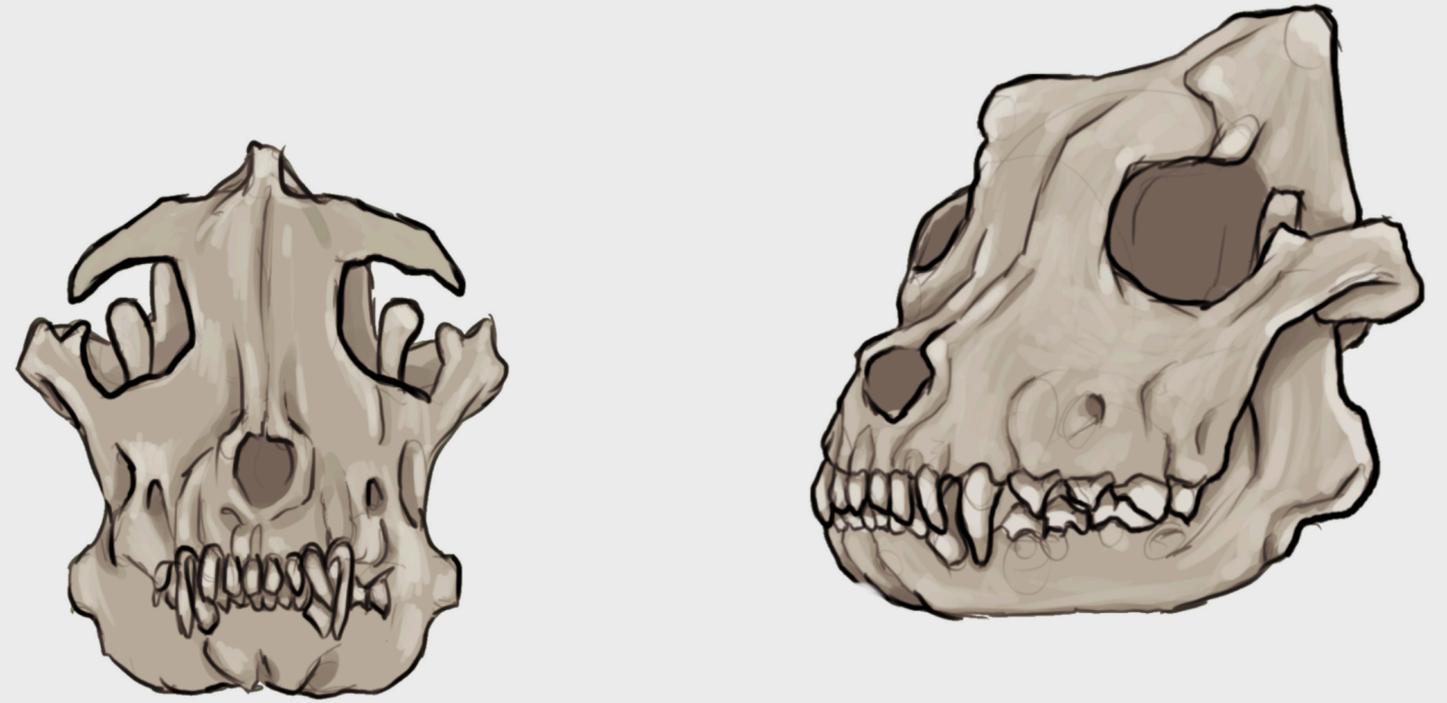
FRONTAL

TRASERA

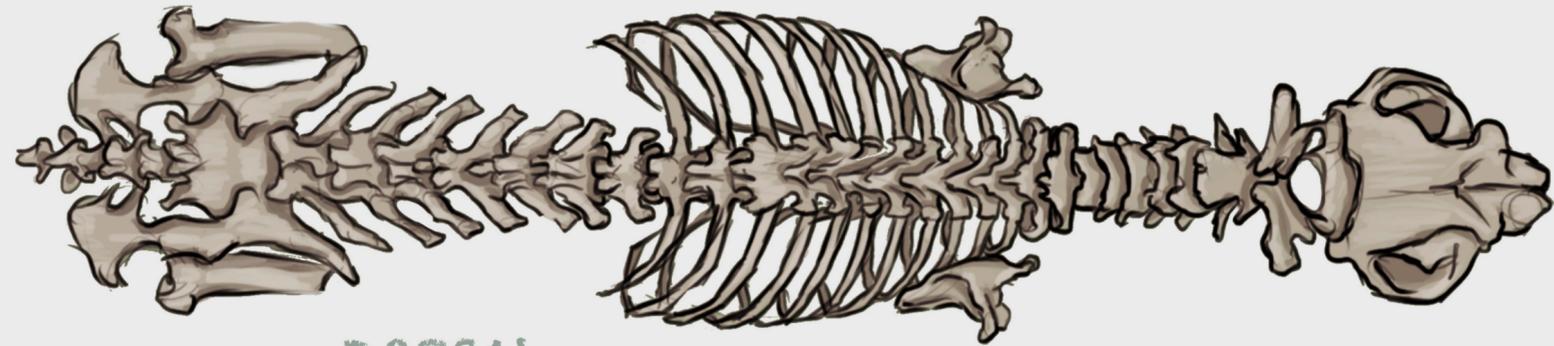
ESTRUCTURA CRANEAL ÓSEA

PERFILES DE LAS PATAS

DORSAL

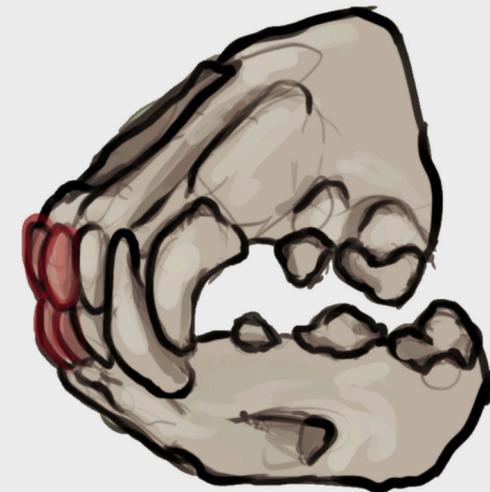

En cuanto a su estructura ósea craneal, dentro de los cuatro tipos de mordida que se reconocen, el Shiba presenta el tipo de mordida conocido como "tijera", la más correcta entre todas las destacadas, pues no sufre ninguna alteración procedente de sus mandíbulas. La mordida en tijera se caracteriza por su mejora en el agarre, ya que los incisivos inferiores quedan recogidos por los caninos superiores. El resto de mordidas suele presentar una prolongación de la mandíbula inferior o superior, y una mordida denominada pinza, se asemeja a la de tijera, desafortunadamente los incisivos chocan entre sí produciendo un desgaste notorio en los dientes.

TIJERA

PINZA

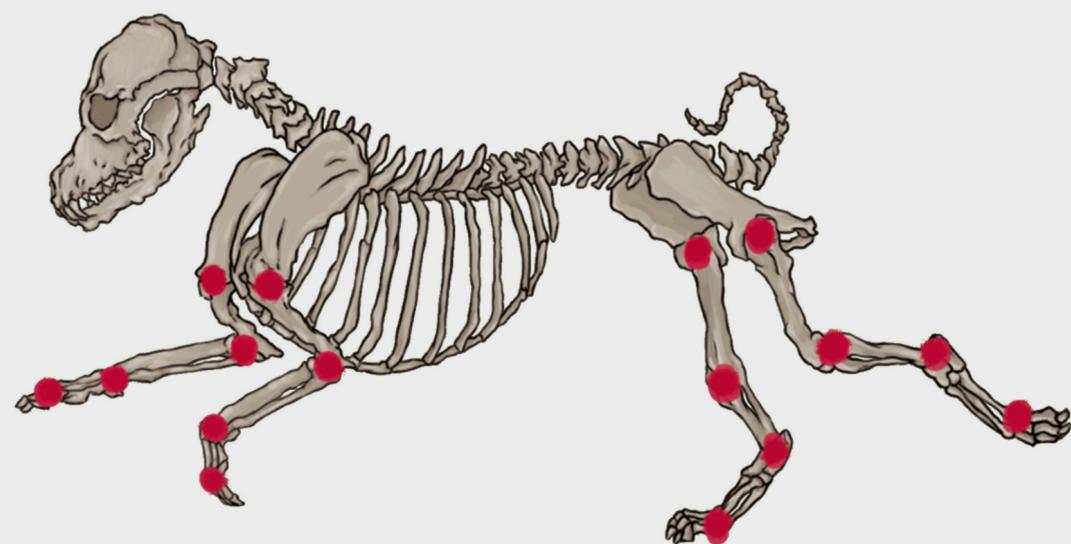
PROGNATISMO

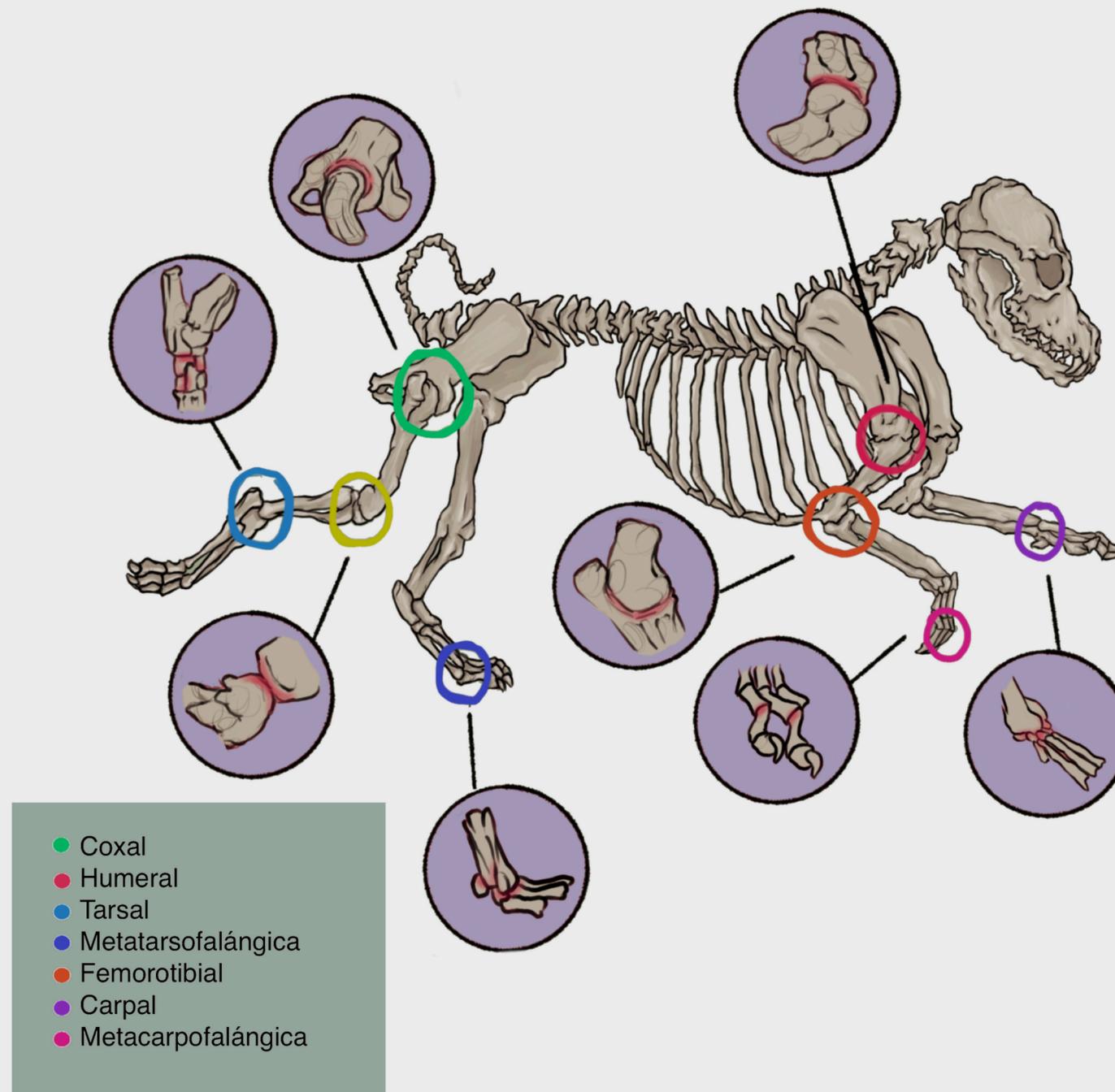
ENOGNATISMO

ARTROLOGÍA

La artrología o sindesmología, abarca el estudio de ligamentos y lo más importante, las articulaciones. Esta ciencia anatómica es una gran ayuda para poder comprender la expresión de las posturas y dibujar correctamente los movimientos que esté manifestando la figura.

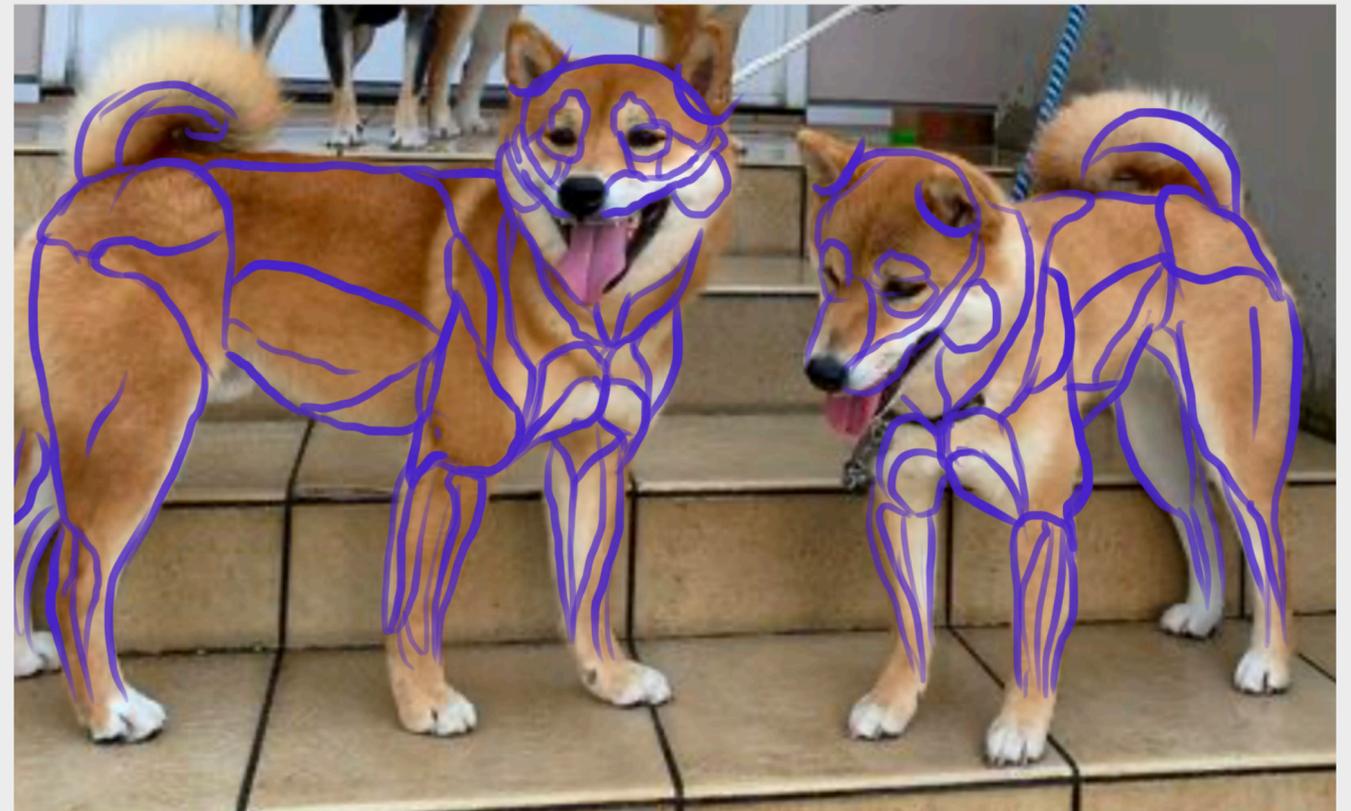
MAPA DE LAS PRINCIPALES ARTICULACIONES SINOVIALES

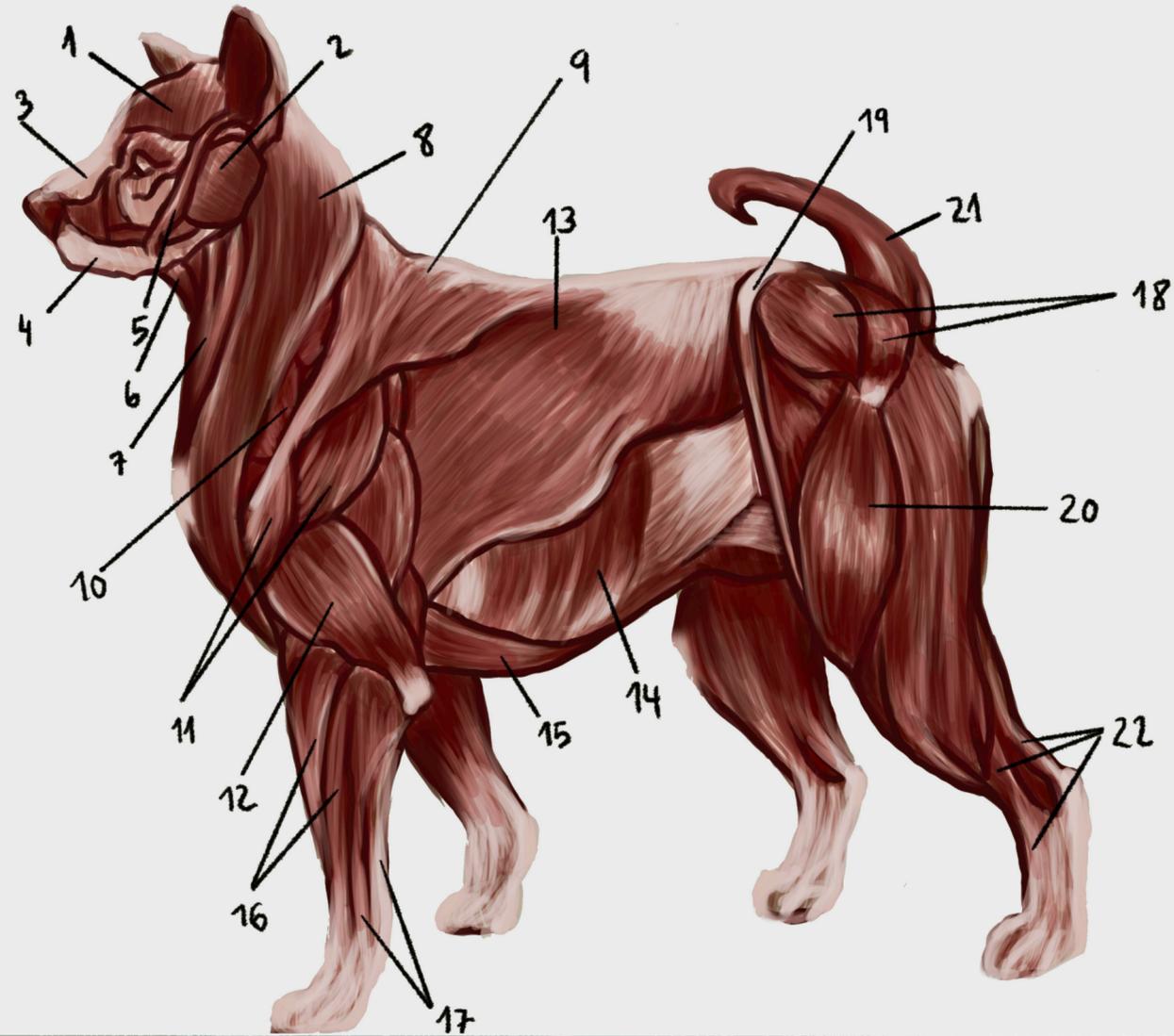
MIOLOGÍA

La miología es la ciencia que se sumerge en el estudio de los músculos que componen un cuerpo. La importancia de este campo a la hora de dibujar es crucial, si no se consiguen detectar en la figura que se está dibujando, es muy posible que quede en un estado amorfo. En la anatomía animal existe cierta ventaja pues los animales no tienden a engordar, y siempre muestran una composición muy estática, de tal forma que no se dificulta analizar la figura para su trazada. Al contrario, en los humanos existe gran diversidad corporal de porcentajes tanto de grasa corporal, que tapa los músculos, como de masa muscular, que supone una exageración del trazo para marcar bien ese músculo que resalta, o disimular ciertos grupos de músculos con el porcentaje de grasa.

Para familiarizarse con los músculos tras haberlos estudiado, una buena práctica es situarlos en una referencia fotográfica, como el ejemplo siguiente:

MIOLOGÍA: MAPA GENERAL DE LOS PRINCIPALES MÚSCULOS

1- M. Temporal	11- Deltoide	21- Cola
2- M. Masetero	12- Tríceps	22- M. Flexores del tarso y dígitos
3- Elevador nasonabial	13- M. Dorsal ancho	
4- M. Orbicular de la boca	14- M. Oblicuo del abdomen	
5- M. Cigomático	15- M. Pectoral profundo	
6- M. Esternohideo	16- M. Extensores del carpo y dígitos	
7- M. Esternocefálico	17- Cubital del carpo, m. flexores y extensores	
8- M. Braquiocefálico	18- M. Glúteo	
9- M. Trapecio	19- M. Tensor de la fascia lata	
10- M. Omotransverso	20- Bíceps femoral del músculo	

FRONTAL

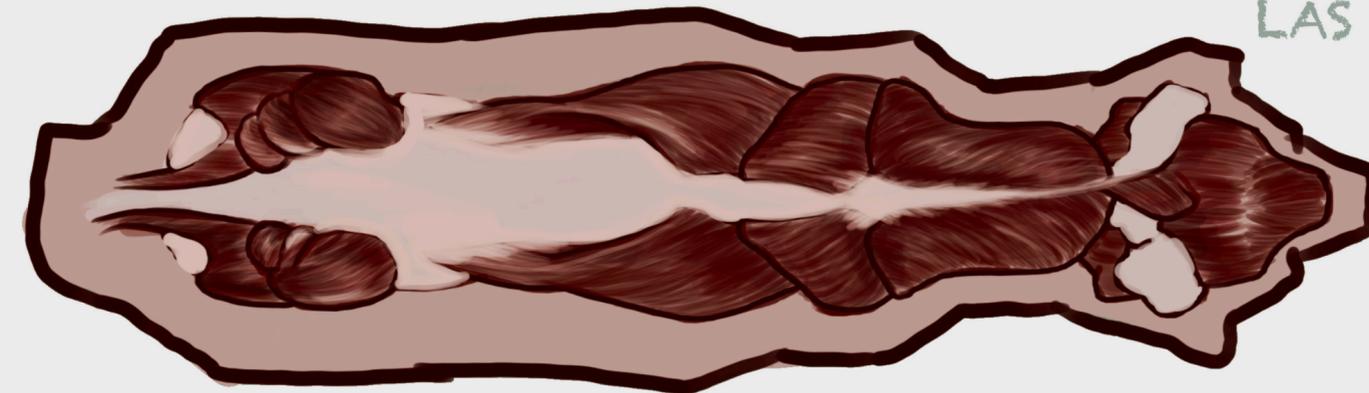

TRASERA

PERFILES DE LAS PATAS

DORSAL

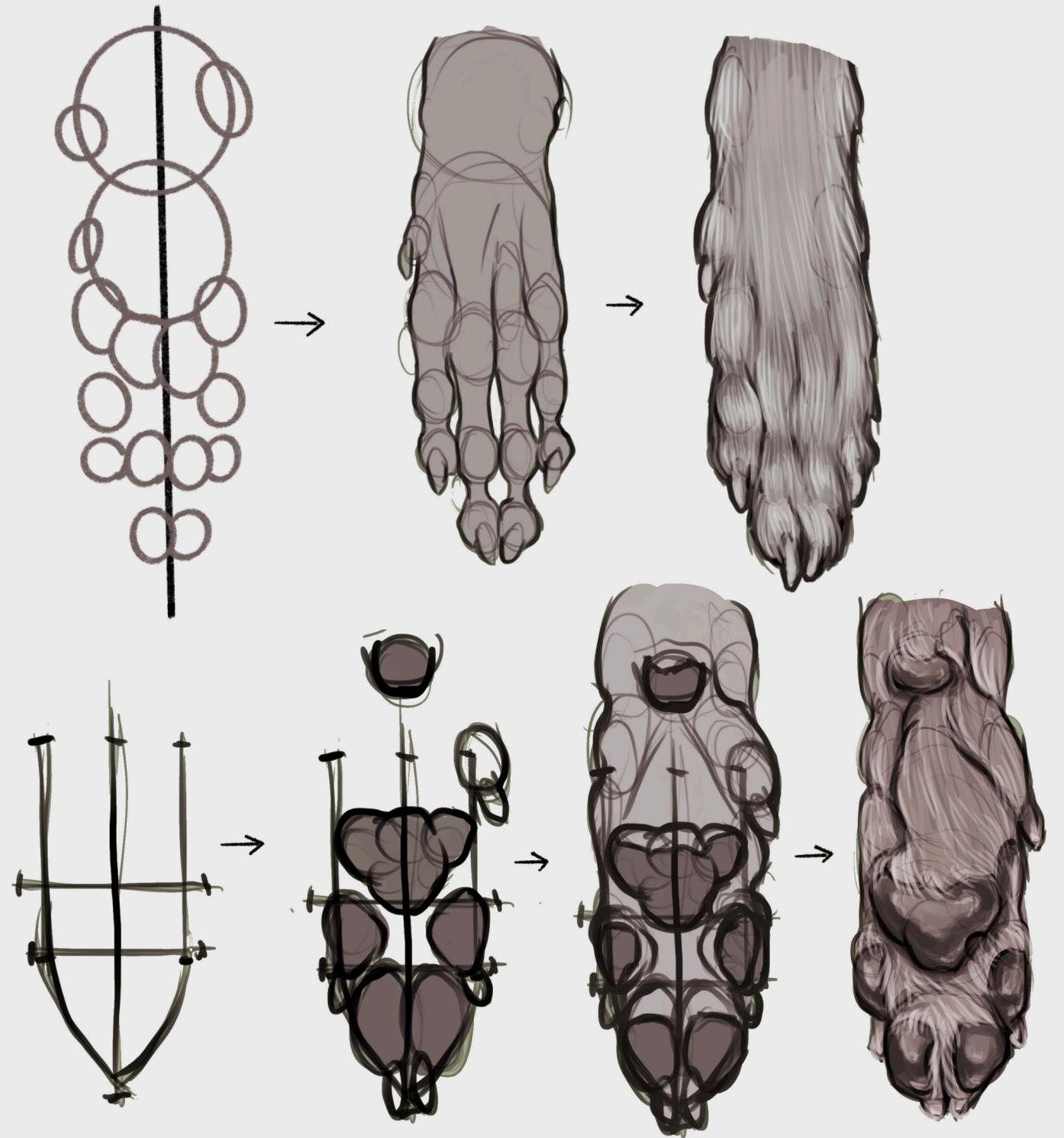
ANATOMÍA COMPARADA

La anatomía animal y comparada: estas ciencias analizan las partes internas y externas de los animales, focalizándose en el número, estructura, tamaño, forma, disposición, situación y relaciones. Con estos tipos de anatomía se consiguen clasificar distintas clases o tipos de partes que se pueden hallar en el cuerpo de los animales estudiando semejanzas y diferencias de la anatomía animal.

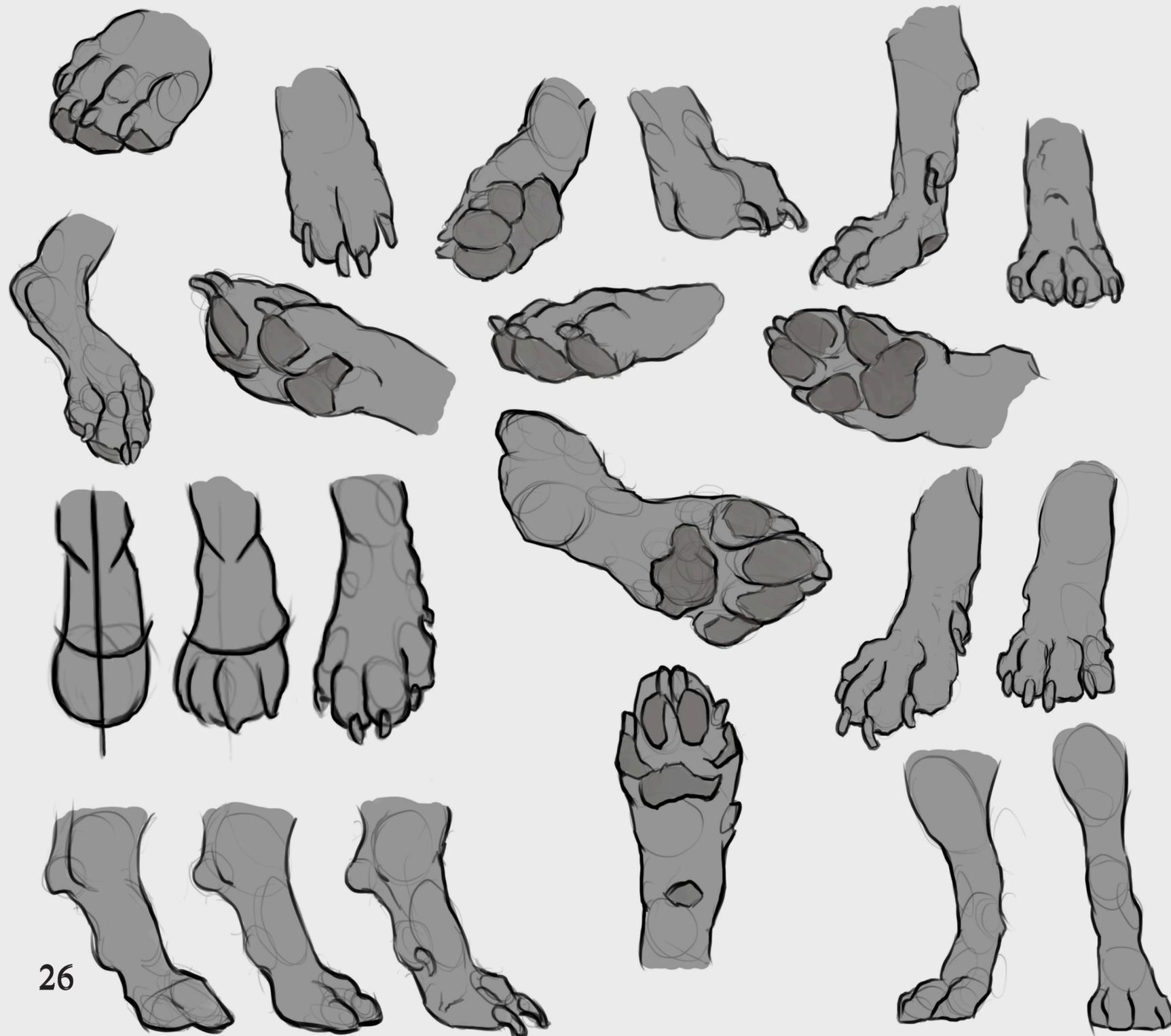

ESTUDIO DE LAS PATAS

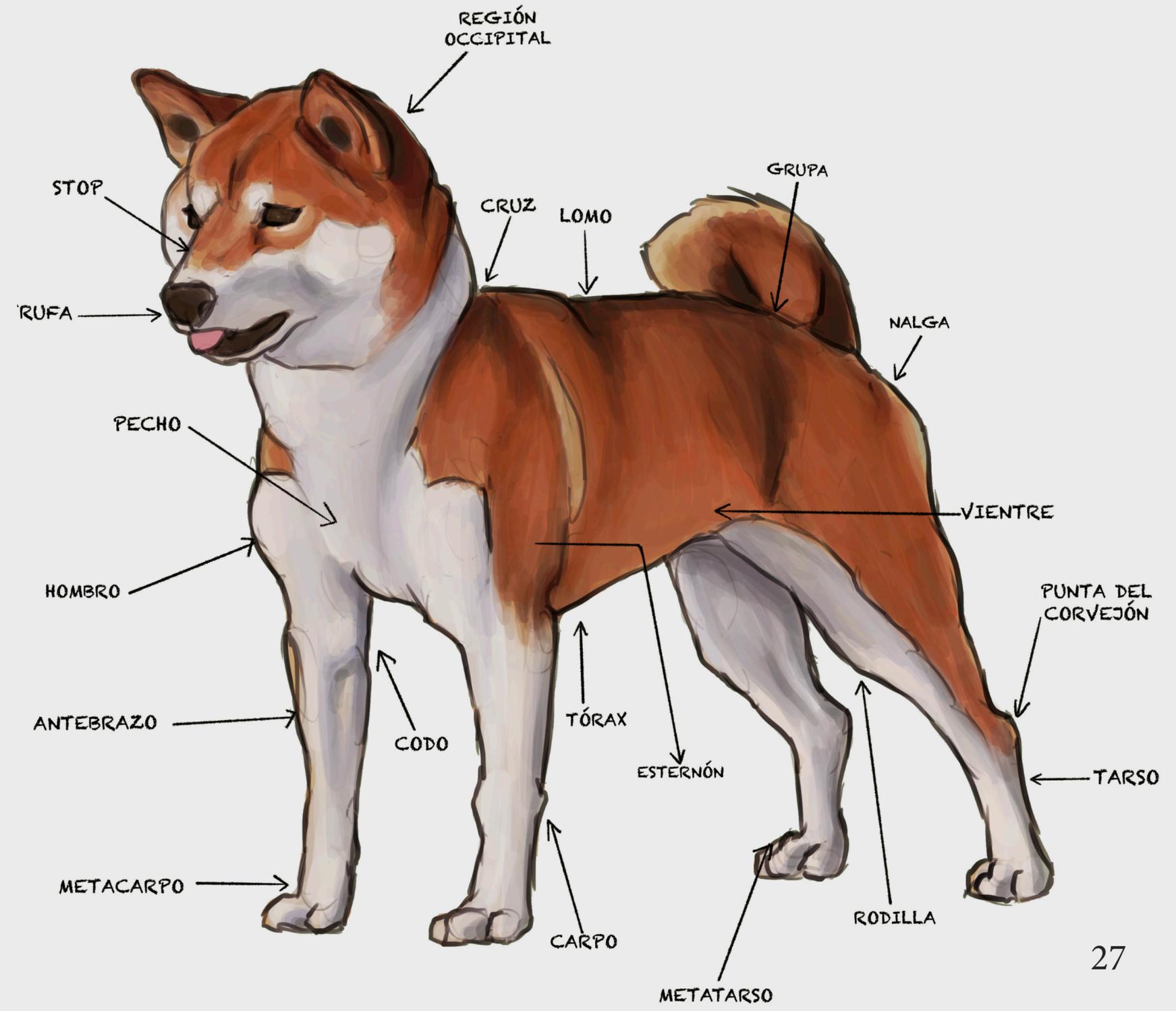
Tanto en la anatomía humana como la animal, las manos y los pies, siempre han sido una batalla complicada de ilustrar, por lo que tener una base de referencias es una gran ventaja para futuros estudios. Aquí se muestra una serie de ejemplos de distintas posturas de las patas del perro, y además, un breve tutorial para aprender a dominar dicha estructura interna.

ESTUDIO DE LAS PATAS

MAPA GENERAL DEL SHIBA

CONSEJOS FINALES

Dentro del plano artístico, es conocida la presión entre aspirantes, que tratan de buscar un estilo propio que nazca de ellos mismos, intentando no referenciarse de nadie, sin embargo, esto es apenas imposible; todos los artistas a lo largo de la historia han tenido sus propias influencias, a pesar de tratar su arte desde su mundo onírico, todos han recopilado referencias orgánicas de algún lado.

Dicho esto, a veces se suele pensar que por no ser capaz de encontrar algo único, destacar con algo innovador, nos hace "sentir del montón"; esta creencia es perteneciente a gente con una autoestima que se ha basado siempre en la comparación, y no debería ser así, pues todo artista posee su única e intransferible visión de la realidad, y ya sea partiendo de su riqueza en conocimientos artísticos como si acaba de empezar, el ejemplo en este caso sería un niño, el cual muestra su forma más pura de la realidad, ya que no ha tenido apenas tiempo de captar referencias. De esta forma se pretende concienciar al artista de que su forma de expresarse es tan válida como la de cualquier otro.

Cuando se trata de aprender de manera académica, pones en sabiduría las técnicas de las que todo artista profesional ha partido alguna vez, entrando en un terreno donde todo se basa en referencias las cuales se pretenden plasmar con total fidelidad en el papel.

Aquí es donde surgen la mayoría de las inseguridades para los artistas; algo nuevo, algo que no son capaces de reproducir... Por lo que terminan buscando referencias de otros artistas, y en vez de tomarlas correctamente, se terminan frustrando y dejan de lado el dibujo por un tiempo.

A continuación, se mencionarán ciertos consejos para erradicar los errores anteriores y mejorar la relación del artista con la materia.

-No compararse con otros artistas del gremio, es crucial, porque cada uno tiene su propio camino y unos llevan más tiempo que otros, pero todos comenzaron desde la línea de salida.

-Valorar los progresos tanto los de uno mismo como los de otros artistas; mostrar envidia por algo que no puedes hacer en ese momento, es un signo de baja autoestima y poca confianza en ti mismo. Comprender que, si alguien ha hecho algo que tú no puedes por el momento, es valorar el esfuerzo que ha hecho, y como forma positiva ante ellos sería tratar de tomarlo como ejemplo a seguir, sin llegar a copiar y por supuesto, evitar el odio.

- La práctica constante es la que finalmente hace la maestría. Es muy creído que la gente nace con un don, sobre todo si se trata de artistas. Lo cierto es que, nadie nace aprendido, todo se adquiere con la práctica y es algo que se debería grabar a fuego en la mente.

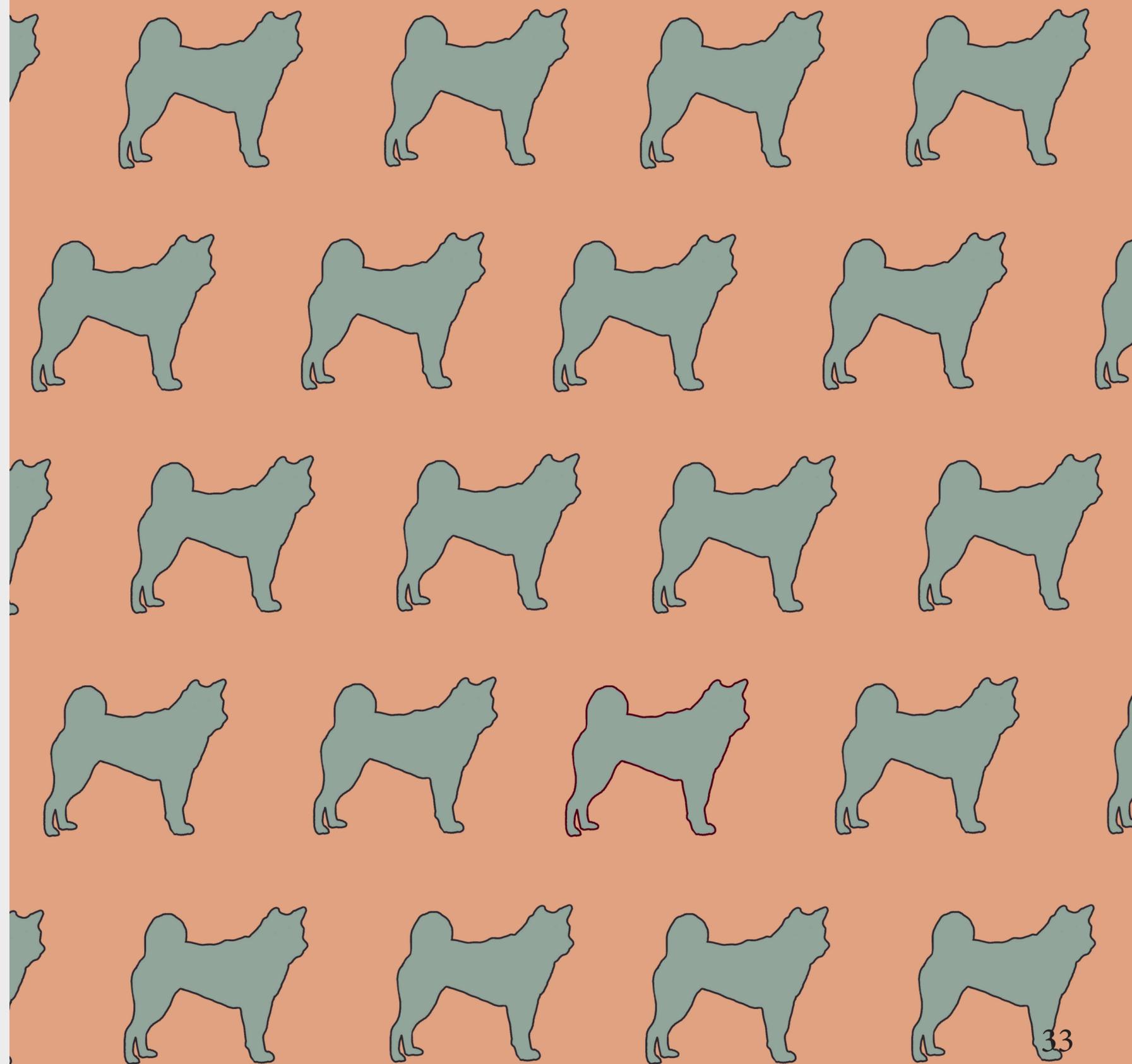
Practicar, todos los días, da igual cuánto tiempo se tenga disponible, si se quiere progresar, avanzar y notar cambios en la habilidad, lo importante es mostrar esfuerzo en dedicar tiempo diario a bocetear, a buscar referencias,

tratar de plasmarlas y lo más crucial, errar, y tomarlo de manera positiva; errar en algo te hará ver dónde existe un escalón que se puede escalar. No se debe ver el error como un agujero, sino como un escalón, que hace avanzar. Caer en ese agujero es dejar llevarse por la frustración; los períodos de bloqueo se deben a esta causa y no debería alargarse en el tiempo, ya que para el proceso de aprendizaje y perjudica la autoestima aún más.

Si la frustración se presenta, y se sucumbe a ella, la única opción es volver a intentar donde se ha fallado, volver a repetirlo, buscar alternativas, caminos distintos a los que se habían probado, pero nunca detenerse por no sentir que algo no ha salido bien.

-Tras esto, se pretende aclarar que si no se ha podido realizar los bocetos caninos de la guía como se esperaba, es una buena alternativa tomar un camino distinto, basándose en la estructura del método, pero cambiando cosas que pueden facilitar el dibujo.

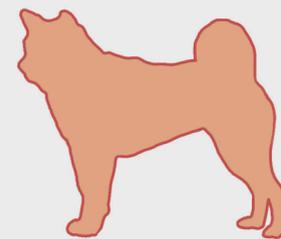
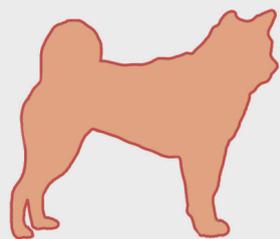
-Por último y no menos importante, es regular el nivel de exigencia: se puede ser exigente, hace ver al artista como una figura dedicada y productiva, pero exigirse algo que no se es capaz, puede llevar a la frustración. Trabajar en una línea dentro de la comodidad y cuando se sienta dispuesto, intentar innovar y probar a avanzar en algo.

PASO 1: INSPECCIÓN

Inspeccionar la figura, tener clara la perspectiva en la que va a desarrollarse el modelo; importante tomarse el tiempo necesario para obtener más confianza a la hora de trazar y así evitar dibujar de memoria, la causa más común por la que los comienzos pueden complicarse. Delimitar la zona del lienzo en la que se va a trabajar, de manera que esos serán los futuros márgenes proporcionales de la figura a dibujar. Teniendo en cuenta esto, se podrá realizar si se desea justo en esa dimensión la línea gestual, por consiguiente, la expresión postural del perro.

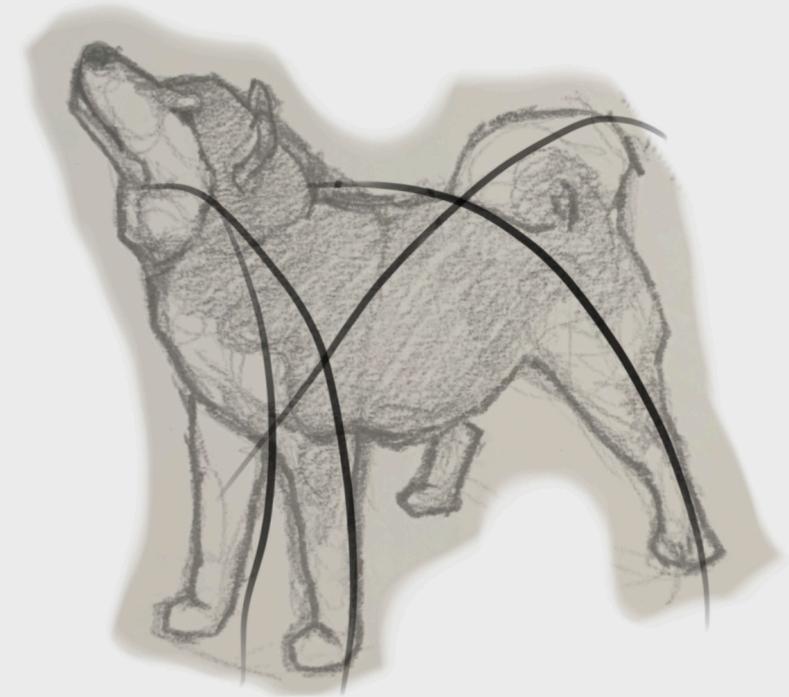
PASOS DE LA GUÍA ILUSTRADOS

PASO 2: LÍNEA GESTUAL

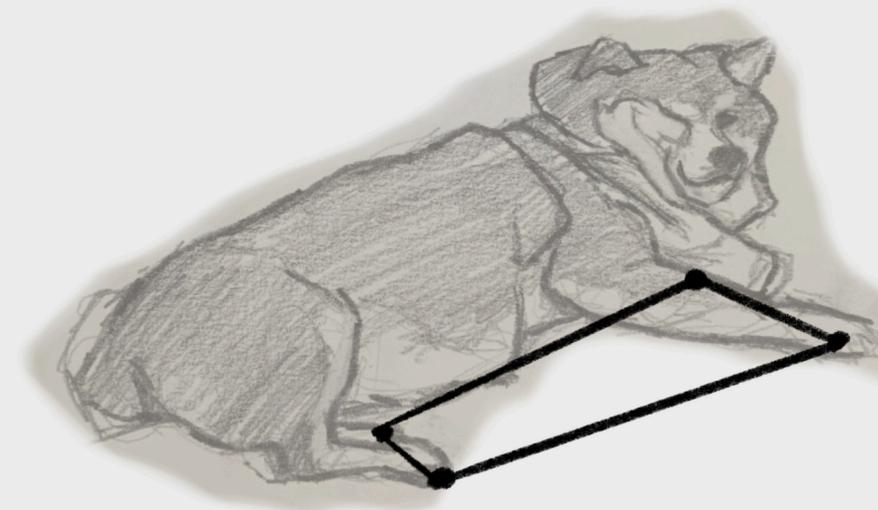
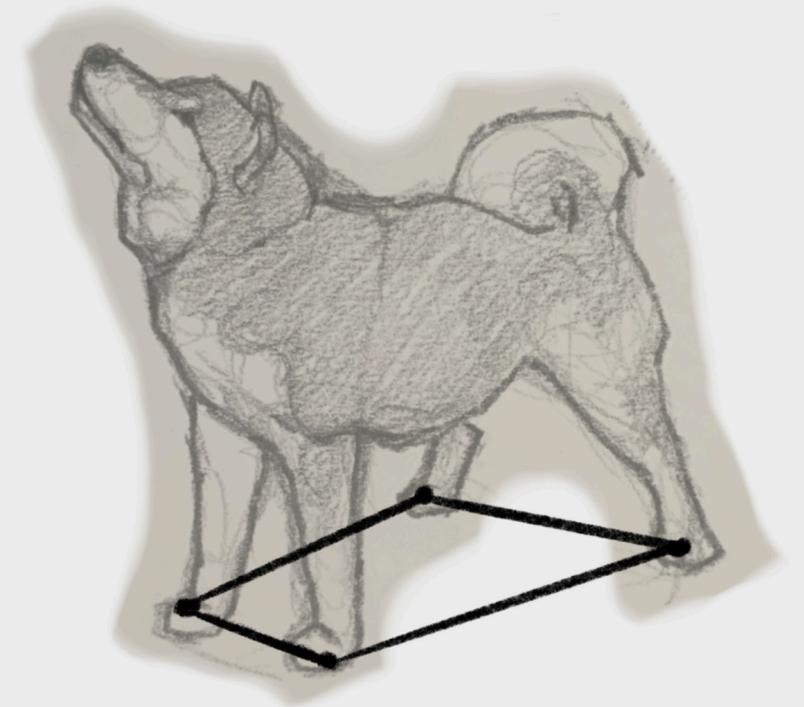
A continuación, se muestran distintos trazos gestuales que desarrollan varios bocetos del perro japonés. El primer ejercicio que se requiere para aprender a dibujar un animal, en este caso el perro, es el análisis de la figura, la conexión entre el trazo y el papel hasta conseguir cierta comodidad, soltura y la creación de una composición mediante líneas únicamente gestuales. Practicar en un lado del papel la línea gestual, de manera que se capte con totalidad el movimiento que está representando. Para ello, no importa el tiempo que conlleve, pero se precisa de práctica. Una vez se haya creado ese vínculo espacial entre la figura natural y los trazos gestuales, se puede avanzar al siguiente punto de este método de aprendizaje.

Si ha llegado hasta aquí le felicito, eso es que tiene muchas ganas de seguir descifrando los meticulosos pasos de este camino. Ahora la guía se centra más a fondo en la figura;

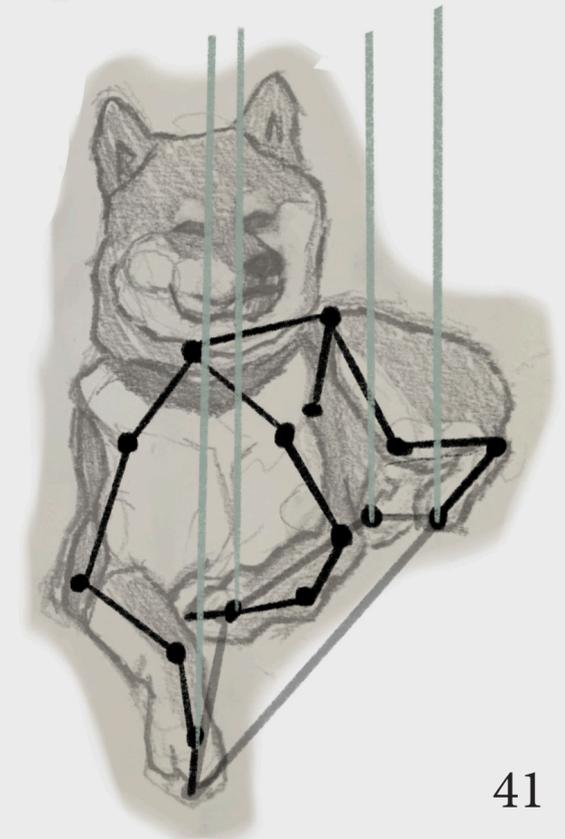
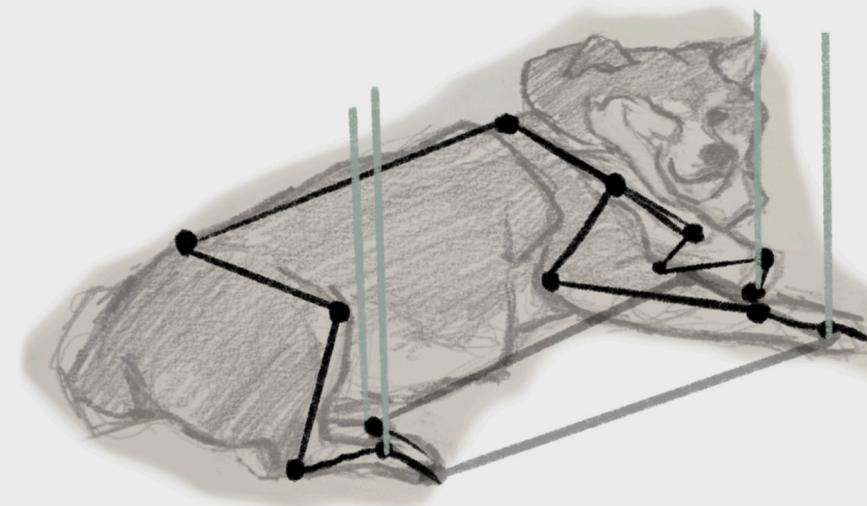
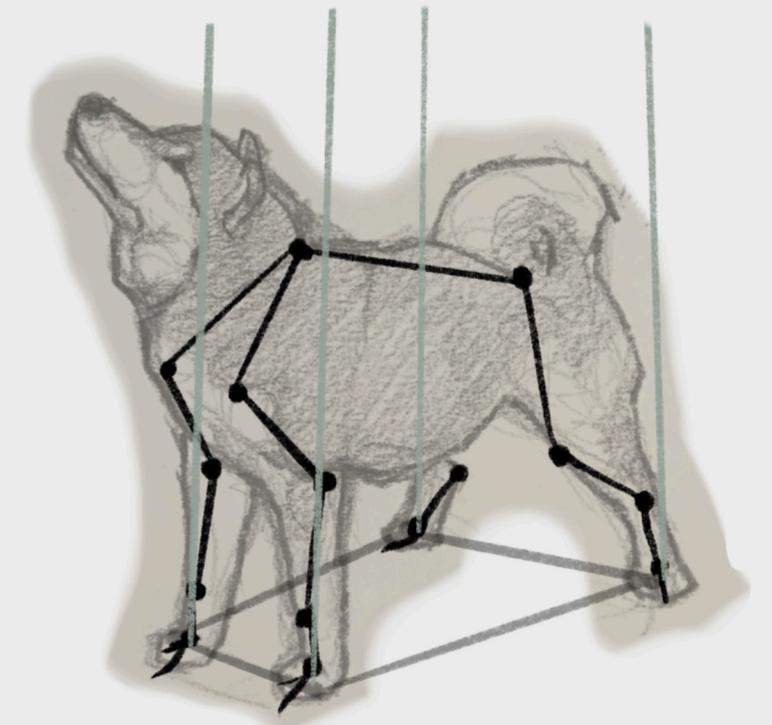
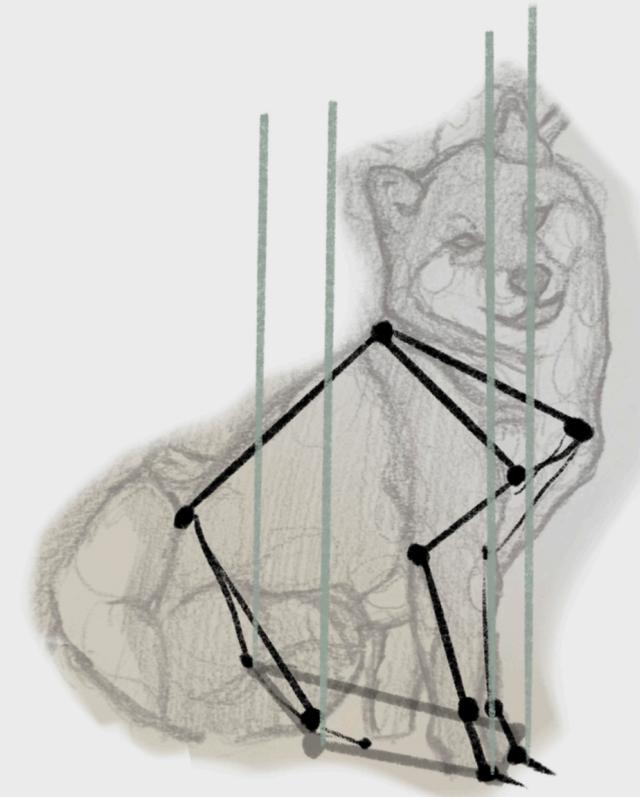
PASO 3: ENCAJE

En este paso se requiere tras determinar una mirada objetiva, proceder al encaje posicional; se trata de realizar una caja de aristas paralelas entre sí, en función de la posición de las extremidades del modelo, en este caso, las cuatro patas. Es de mera importancia la exactitud de las aristas pues definen la dirección total del cuerpo. Si estuviera mal posicionado habría que modificar completamente el dibujo, y en el peor de los casos, cuando ya se lleva bastante avanzado el dibujo. Practicar previamente cajas de aristas en referencias fotográficas es un punto a favor para tener mayor fluidez en este paso.

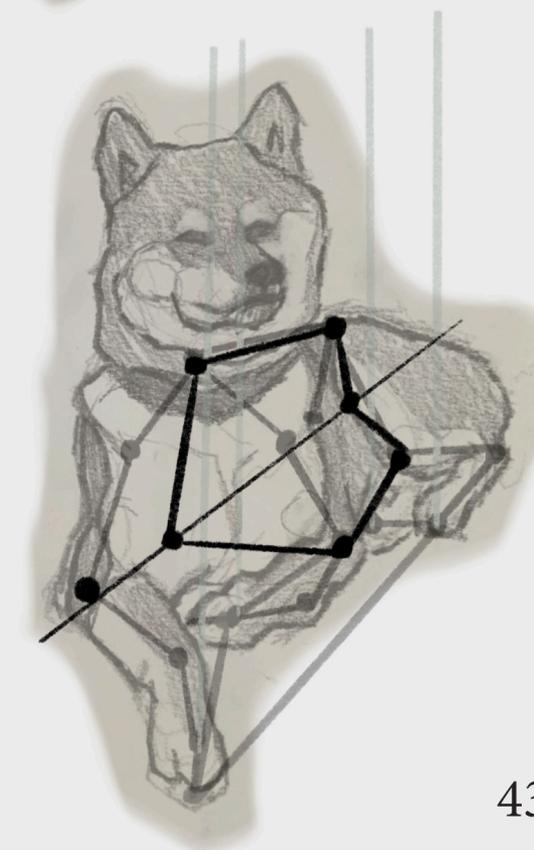
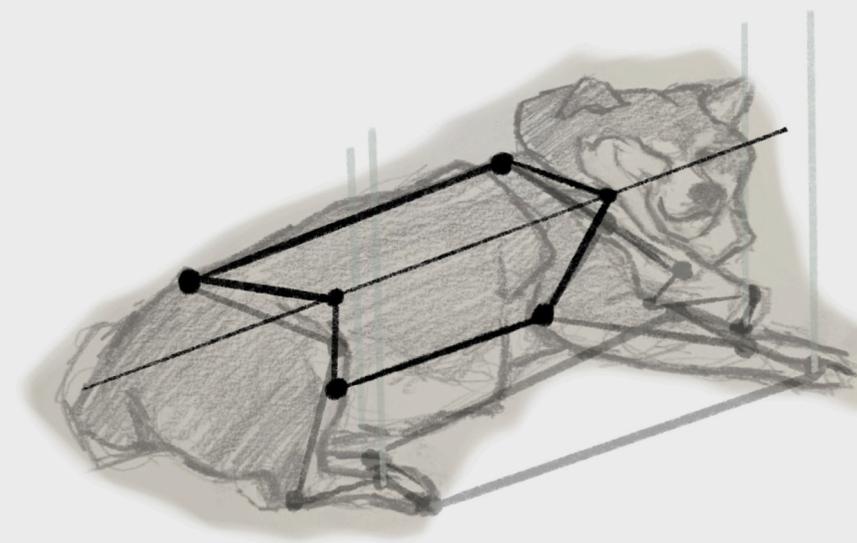
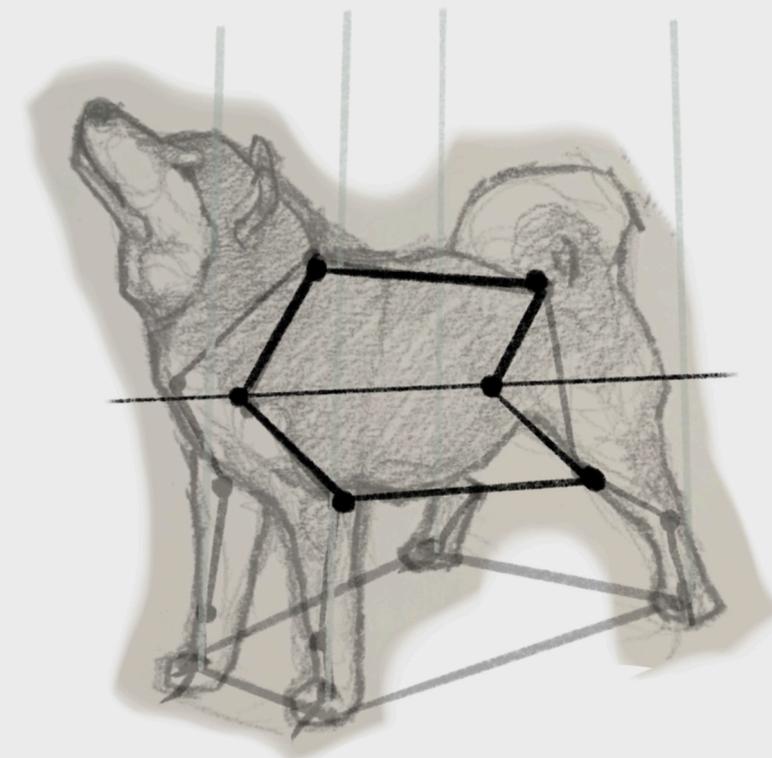
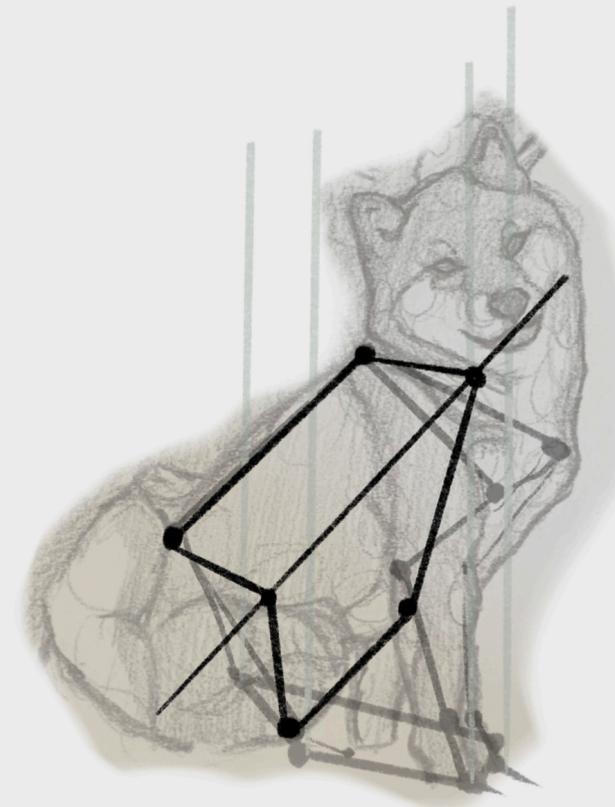
PASO 4: EJES

Cada arista de la caja corresponde a un eje, a la extremidad del perro, por lo tanto, según su dirección se trazarán líneas rectas que asciendan hacia la altura de la cabeza. Este proceso facilitará el encaje sin darse cuenta. Estudiar y practicar bien la artrología del perro es aconsejable; los puntos articulados que más destacan son: cruz, hombros, codos, rodillas, grupa, carpos, tarsos, metacarpos y metatarsos. Se necesitan señalar dichos puntos en el boceto a dibujar para poder continuar con el siguiente paso de la guía.

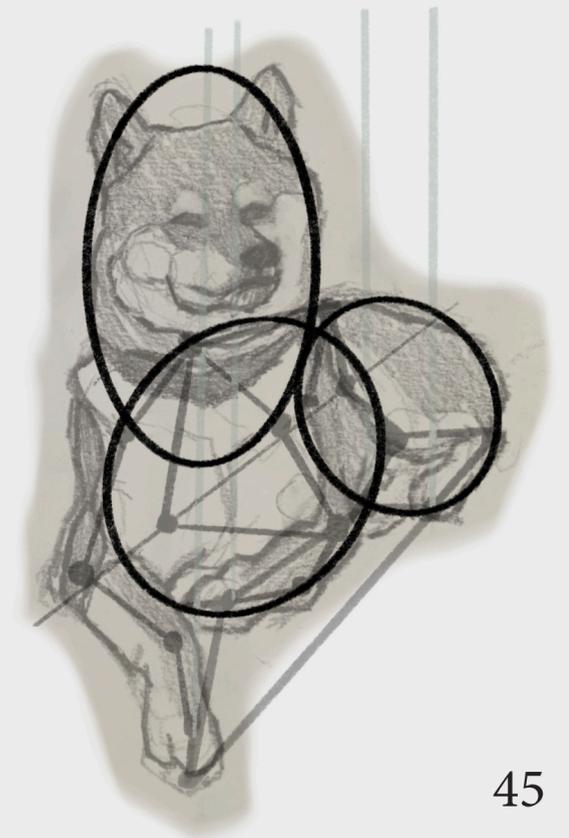
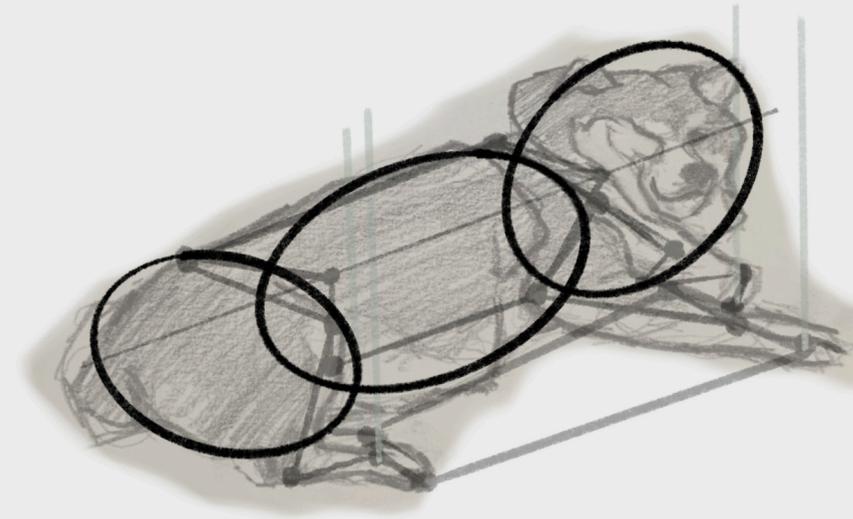
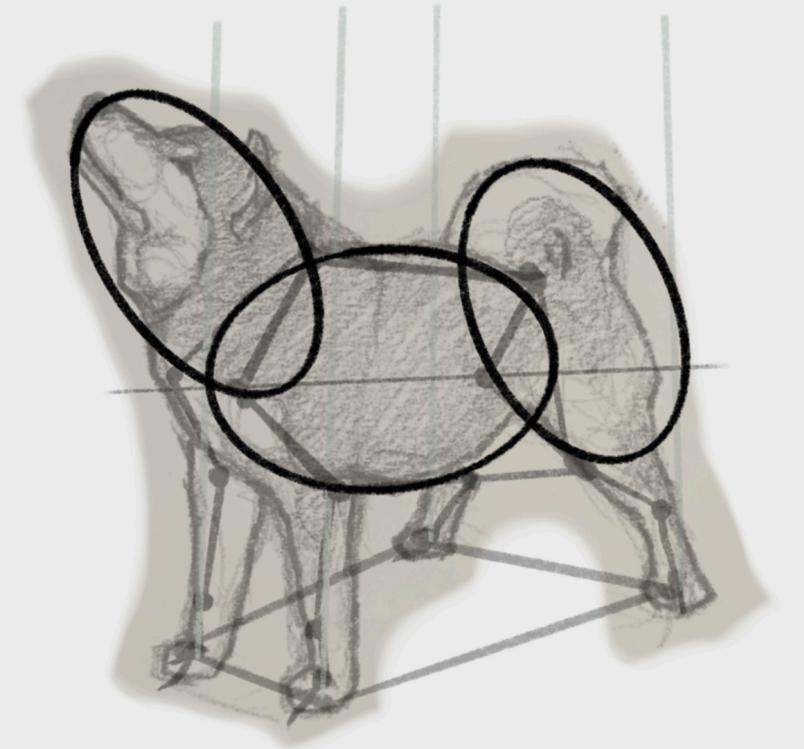
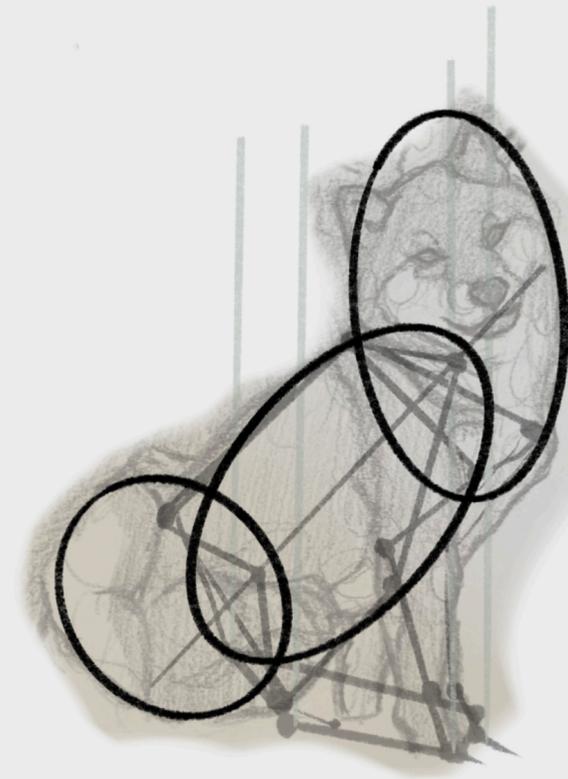
PASO 5: FLECHA

Este proceso es crucial pues denota el tronco del modelo. Consiste en la unión de una línea entre codo-rodilla, grupa-cruz. Después de esto se traza una línea media entre los puntos de la grupa y de la rodilla, que recorra todo el abdomen. Finalmente delinear desde los puntos, codo, rodilla, grupa y cruz, unas rectas secantes a la línea media, y señalar el cruce con un punto. La estructura final debe quedar como una flecha.

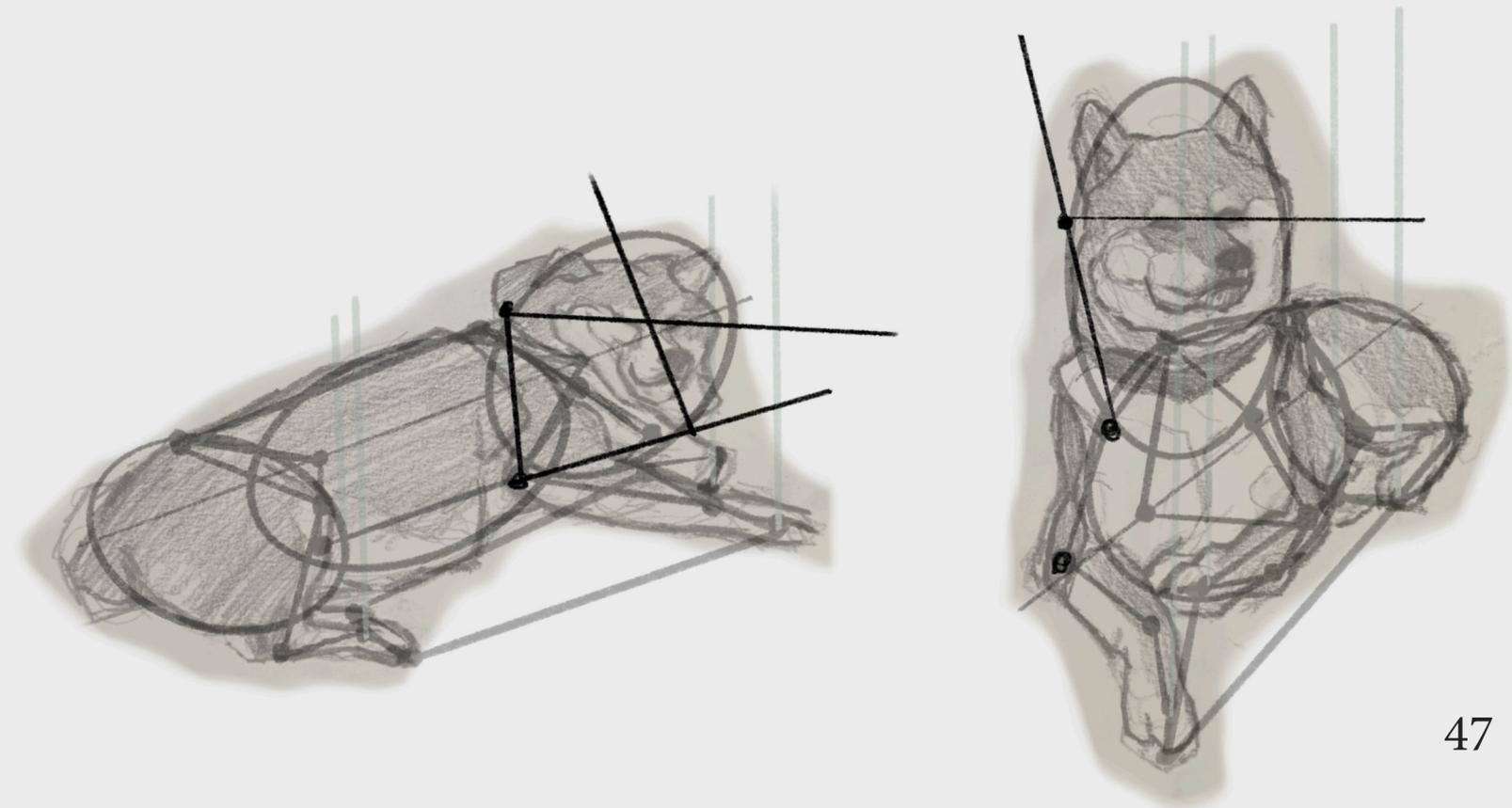
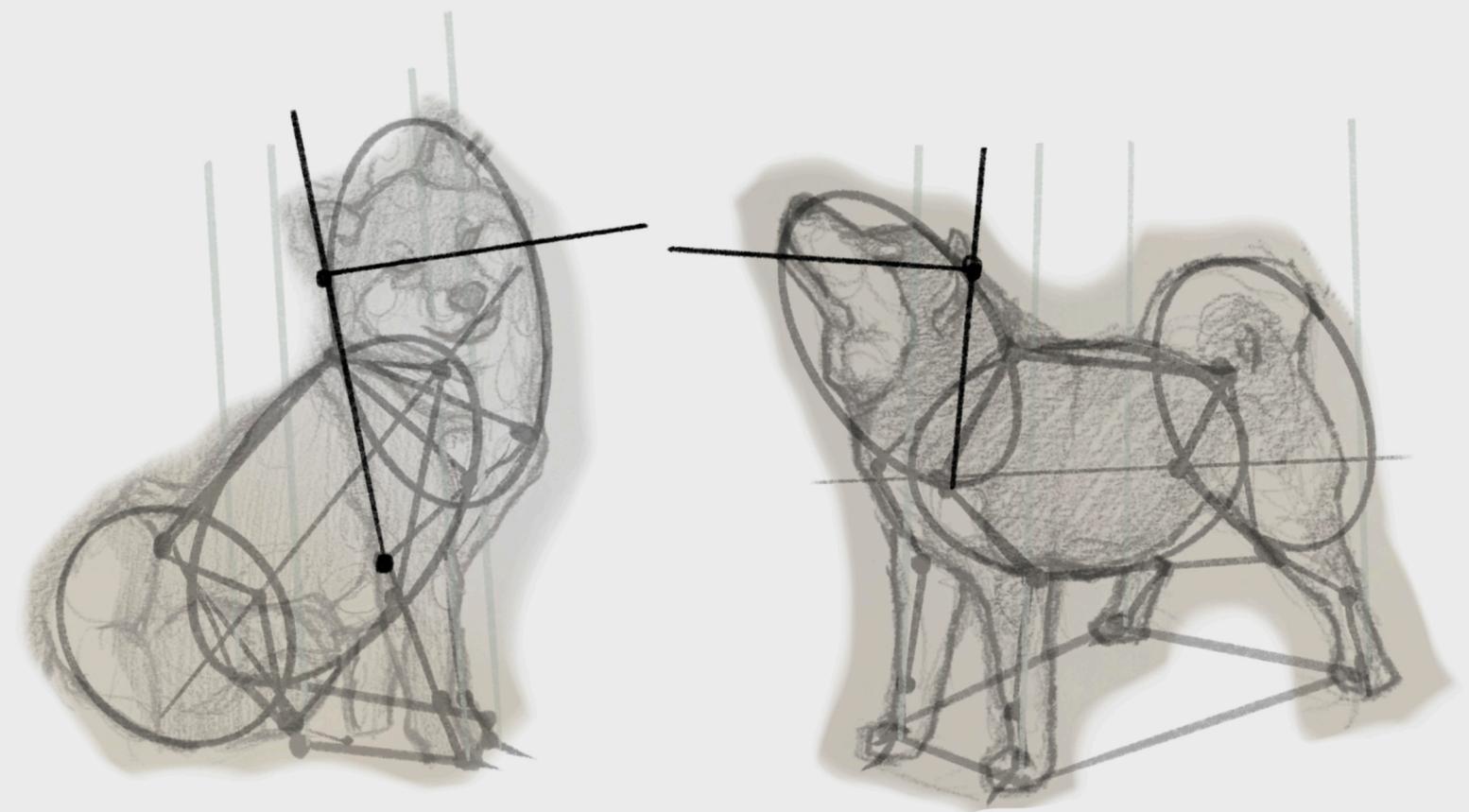
PASO 6: ÓVALOS

Partiendo de la forma de la flecha la cual simula el torso del perro, se realiza una serie de óvalos (sutilmente) que van a definir tanto la altura de la espalda, el grosor del abdomen, la dirección de la cabeza como la de la cola. La posición de los óvalos siempre va a depender de la postura en la que se encuentre el modelo. Y por supuesto, la forma de los óvalos siempre será aproximada, tratando de adaptarlo a la anatomía del modelo.

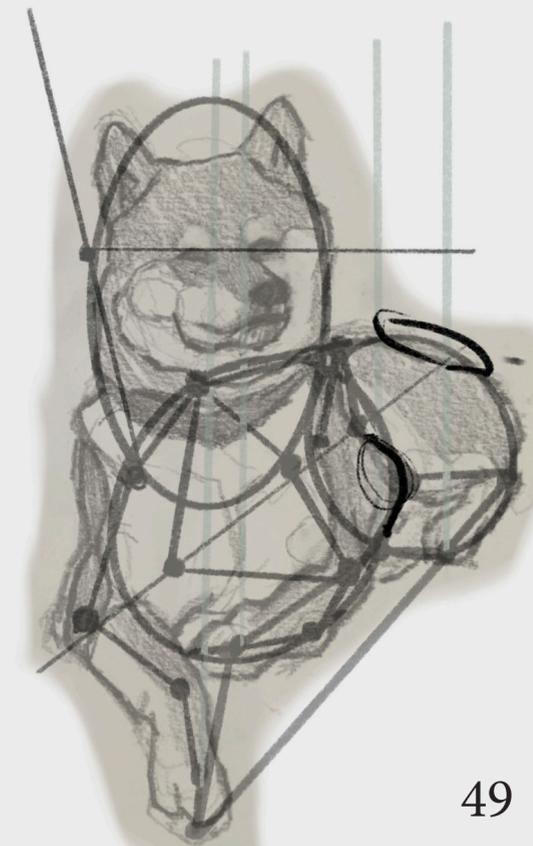
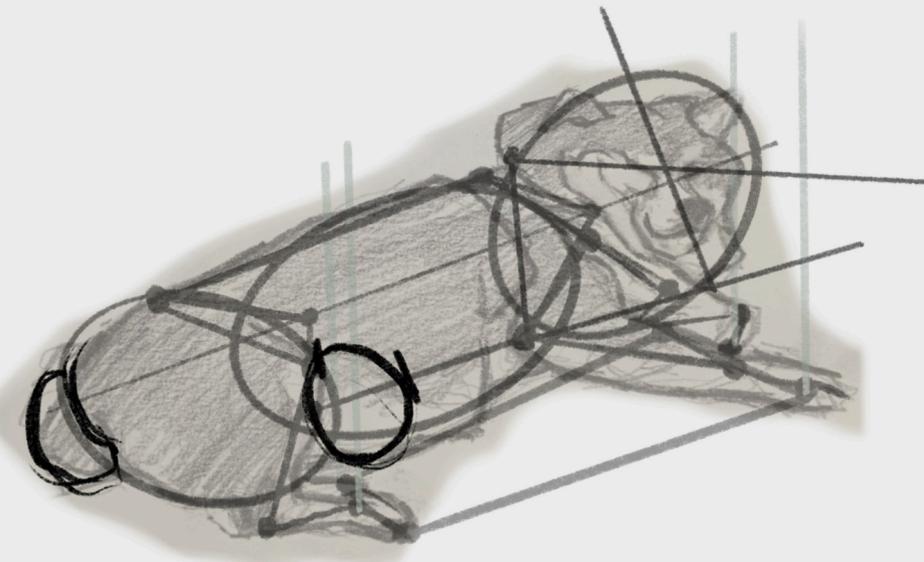
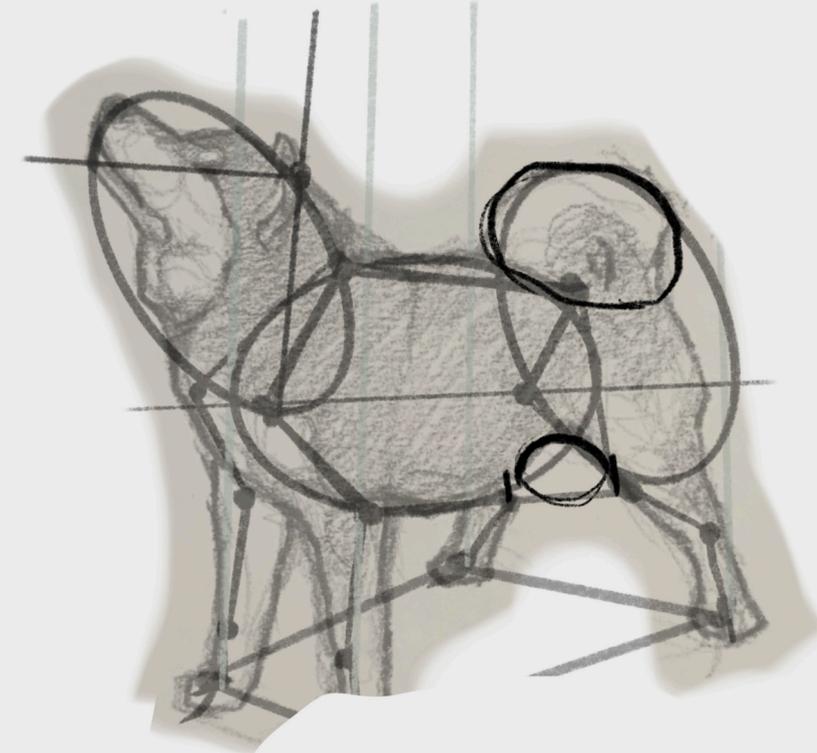
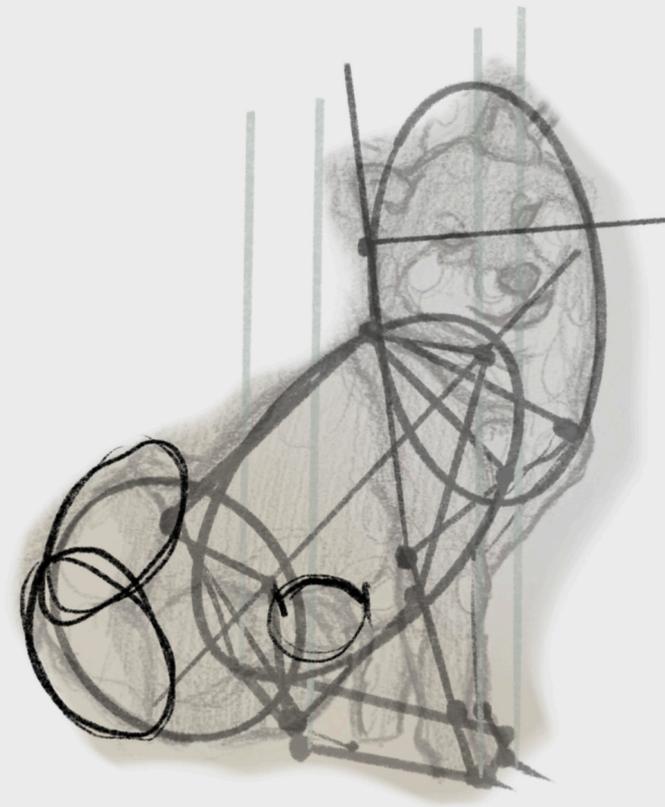
PASO 7: ALTURA MEDIA DE LA CABEZA

La posición de la cabeza se verá trazada una vez definidos los óvalos. En base al punto del codo u hombro, se delineará una recta tangente al óvalo y señalando el cruce como resultado; Por último, hacer una recta que delimite la línea media de la cabeza. Tiene que atravesar el óvalo, y asentarse justo en la zona de los ojos del perro.

PASO 8: COLA Y VIENTRE

En cuanto a la parte trasera, en lo que se refiere a la cola, mediante óvalos simples se puede concretar, además su tamaño siempre varía dependiendo del grosor del pelaje del perro. Mientras tanto, el vientre también se concreta mediante un pequeño óvalo, pero en vez de basarse en el diámetro, solo se aprovecha el contorno para fijar el vientre; parte entre el espacio de la rodilla hasta el comienzo de las costillas, que es donde se situarían las tripas. No es muy habitual que los perros tengan sobrepeso, pero en ese caso se modifica y adapta el tamaño del óvalo del vientre, aprovechando su totalidad.

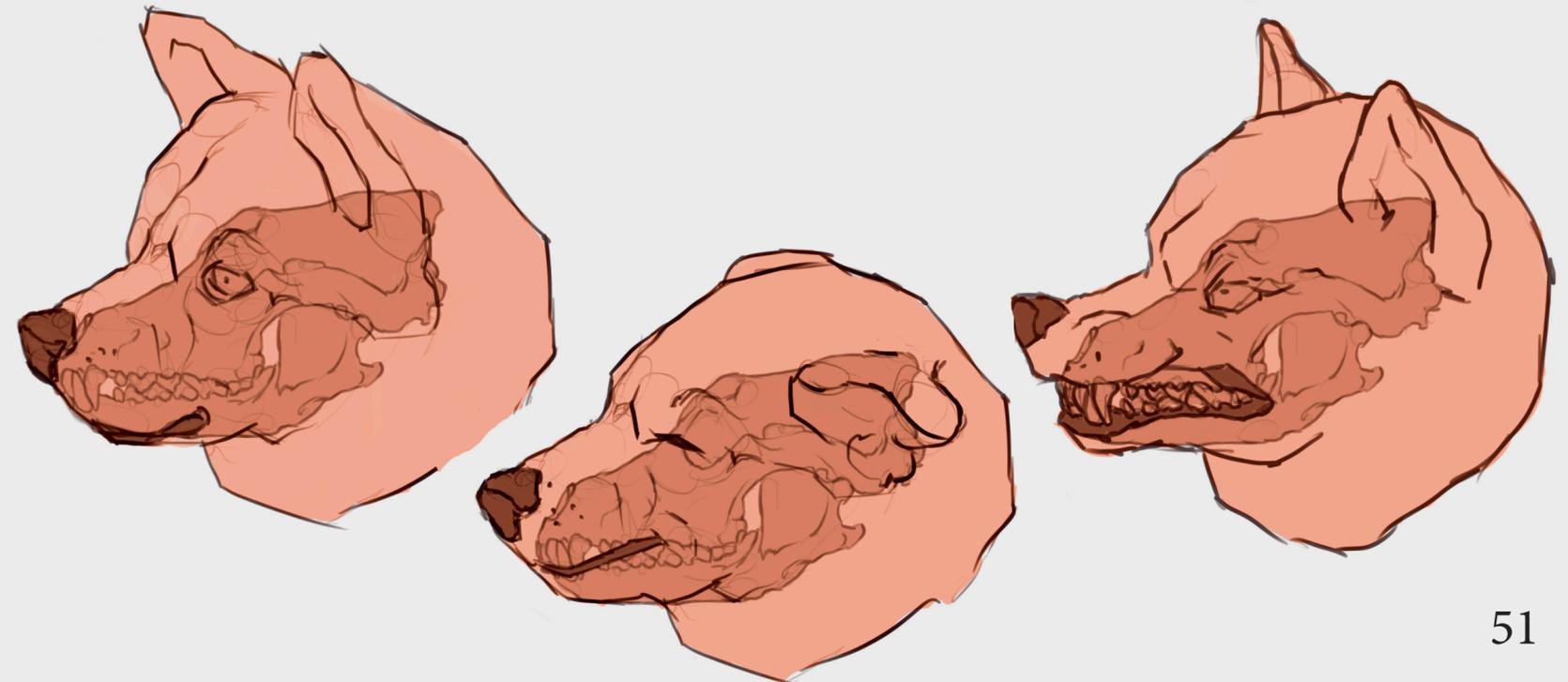
PASO 9: CABEZA

A partir de los anteriores pasos, debería ser "fácil" determinar la estructura de la cara, siempre y cuando se haya practicado ese encaje previamente. Cuanto más recto sea el trazo, más simple nos será de posicionar el encaje. Más adelante se van a mostrar unos estudios de la cabeza canina que se recomiendan redibujar para captar la esencia de la estructura en el boceto que se está realizando. La clave consiste en aprender cierto patrón de encaje, y cuando se domina la estructura se puede ajustar al modelo en que se está trabajando.

Las modificaciones se basan dependiendo de las expresiones faciales del perro. Apoyándose en el modelo óseo, abstrayéndolo de su forma orgánica, se puede conseguir el encaje.

Las expresiones faciales son un tema bastante complicado, sobre todo en las personas, pues son bastante particulares y cada rostro es de un modo distinto, captar su lenguaje expresivo exige bastante precisión por parte del artista;

en los rostros caninos ocurre de manera parecida, pero la ventaja es que casi todos los rostros de una misma raza se asemejan con facilidad. De este modo, con considerables sesiones de práctica y observación valdrían para dominar la expresión facial canina. No obstante, como consejo previo a los estudios, se debe conocer que, por mucho que se asemejen los rostros no quiere decir que sean idénticos, pero se puede apoyar en la ventaja de la simetría bilateral que presentan.

PASO 10: LÍNEA ORGÁNICA

Este paso es el más satisfactorio, gracias al control de las formas internas de la estructura anatómica que, se han ido conociendo y dibujando, se puede finalmente resaltar con gran soltura y facilidad las formas orgánicas que expresa el modelo, según su postura. Se va uniendo "el contorno" de la figura, conforme a su composición. Gracias a la correcta utilización de los encajes, el boceto final muestra una viva línea llena de dinamismo, con formas coherentes. Hacer óvalos para aprovechar la curva de estos, es una manera que aumenta la precisión en las formas.

