

*Dedica*

Voglio dedicare questo libro a mia moglie Jane, a mio figlio James, e a Ness, Owen e Mia per il loro sostegno.

GUIDA PER PRINCIPIANTI

# PITTURA BOTANICA

Michael Lakin

 IL CASTELLO



# Dal fiore al disegno

Le pagine seguenti illustrano la procedura preparatoria per un dipinto botanico, dalla raccolta del fiore alla corrispondenza dei colori.

## Preparare il fiore



**1** Scegliete un bel bouquet, molto vario. Questo, per esempio, contiene zinnie (i grandi fiori arancioni), garofani (violacei), rose in boccio, piccoli crisantemi gialli, staxis blu e piccoli crisantemi verdi.



**2** Scegliete un singolo fiore, in questo caso una delle zinnie. Questo è un fiore della famiglia delle composite e simile ai disegni che abbiamo realizzato a p. 23. Scegliete l'esemplare migliore, con una buona forma, un bel colore e un aspetto simmetrico.



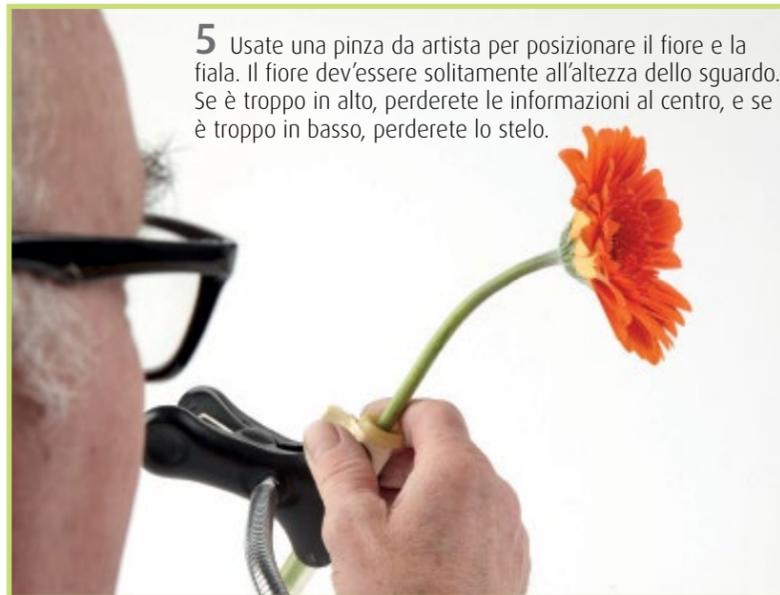
*Confrontate questo cattivo esemplare: anche se il colore è vivace e intenso, la forma è leggermente distorta e non è particolarmente simmetrica.*



**3** Dopo aver scelto un bel fiore, dovete prepararlo per l'uso come materiale di riferimento. Tagliatelo a misura: lo stelo dev'essere stabile.



**4** Riempite con acqua una fiala e poi inseritevi il fiore.



**5** Usate una pinza da artista per posizionare il fiore e la fiala. Il fiore dev'essere solitamente all'altezza dello sguardo. Se è troppo in alto, perderete le informazioni al centro, e se è troppo in basso, perderete lo stelo.

## Consiglio

Quando disponete il fiore, cercate una posizione che possa creare un'immagine affascinante, senza compromettere la posizione naturale del fiore: uno stelo verticale come quello di questa zinnia avrà un aspetto strano se tenuto orizzontalmente.

## Creare il disegno



## Consiglio

Per i fiori bianchi usate uno sfondo scuro al posto di quello bianco: contribuisce a dare chiarezza.

**6** Assicuratevi di avere uno sfondo bianco (sarà sufficiente un pezzo di passepartout) e preparate il pannello da disegno e la carta. Posizionate il fiore a portata di mano e in modo che sia comodo per voi guardare il fiore e il foglio facendo movimenti minimi: il processo richiede un'attenta osservazione dell'uno e dell'altro e dover girare la testa o regolare il punto di vista ogni volta può diventare faticoso. Dedicate un po' di tempo a osservare il fiore e in particolare i colori. In questo esempio, il lato inferiore dei petali è di un arancione più chiaro rispetto al lato superiore.



**7** Usando una matita HB appuntita, misurate le dimensioni del fiore come vi appare dal vostro punto di vista. Mentre il fiore appare circolare, se visto frontalmente, dall'angolazione in cui mi trovo, la larghezza è di molto inferiore all'altezza.

**8** Tracciate qualche linea guida per riportare le misurazioni sulla carta da disegno: è una fase importante perché le illustrazioni botaniche tradizionalmente sono a grandezza naturale. Lasciate molto spazio attorno al fiore; lavorate vicino al centro, se possibile, con ampi margini.



## IRIS

A ispirarmi sono state le pieghe e arricciature dei petali di questo iris (*Germanica*), per non parlare poi dei suoi colori intensi che spiccano orgogliosamente nelle aiuole dei giardini.

### Materiali

Foglio di carta per acquarello satinata da 300 g/m<sup>2</sup>  
38 x 56 cm

Nastro di carta e pannello

Matita e gomma pane

Colori: cremisi d'alizarina, giallo di cadmio, rosso di cadmio, neutro, giallo trasparente, verde vescica, grigio di Payne, terra d'ombra naturale, arancio di cadmio

Pennelli: tondo n. 5, n. 3, n. 2, n. 1

Carta da cucina



**1** Trasferite l'immagine sulla carta, poi fissate il foglio al pannello con il nastro di carta. Velate la foglia con acqua pulita, usando il pennello n. 5, poi applicate il verde vescica sulla destra della nervatura centrale nella parte inferiore della foglia. Sfumatelo verso destra con acqua pulita.

**2** Tracciate linee verticali lunghe e strette sulla foglia con movimenti decisi del pennello per suggerirne la striatura, poi dipingete allo stesso modo la parte superiore della foglia.



**3** Ripetete sul lato sinistro della parte inferiore della foglia.

**4** Preparate un giallo di cadmio molto diluito e dipingete i petali interni eretti col pennello tondo n. 5. Lasciate la carta bianca per le lumeggiature come mostrato.



**5** Dipingete i petali esterni ricadenti nello stesso modo, facendo attenzione a non colorare la barba.



**6** Preparate un pozzetto di verde vescica e bagnate i quattro boccioli che si schiudono con acqua. Applicate sui boccioli bagnati una stesura sfumata di verde vescica, lasciando la carta bianca per le lumeggiature in alto a sinistra, come mostrato



**7** Miscelate verde vescica e grigio di Payne. Velate gli steli con acqua pulita, poi applicate una stesura di miscela col pennello n. 5, tenendo il centro dello stelo più chiaro del lato destro.



**8** Dipingete la parte inferiore dei petali ricadenti con una miscela di verde vescica e giallo trasparente, lasciando ancora una volta le lumeggiature che puntano verso la sorgente luminosa in alto a sinistra.



**9** Dipingete lo stigma con arancio di cadmio diluito e il pennello n. 3 in modo che la parte inferiore sia più scura della superiore. Lasciate bianca la nervatura centrale.



**10** Usate lo stesso colore per applicare una lavatura sulla parte interna del lato superiore dei petali ricadenti e sulle parti inferiori dei petali eretti. Fate attenzione a lasciare le lumeggiature pulite mentre sfumate i colori.



**11** Usate il pennello tondo n. 5 per tracciare linee verticali di verde vescica lungo la foglia per rinforzarne la striatura. Producente linee più scure vicino alla nervatura centrale.



**12** Miscelate cremisi d'alizarina con terra d'ombra naturale e applicate una leggera stesura sulla parte inferiore dei petali ricadenti, prestando attenzione a evitare le aree delle lumeggiature. Sfumate il colore per sviluppare i toni medi come mostrato.



**13** Dipingete allo stesso modo i petali eretti. Lavorate in piccole sezioni, applicando piccole quantità di colore e sfumandolo. Il colore asciugherà rapidamente e potrete applicare ulteriore colore nella stessa area senza causare fioriture.



**14** Sempre usando il pennello n. 5, applicate una miscela di verde vescica con un tocco di giallo trasparente sulla foglia per legare i colori.



**15** Applicare sui boccioli una lavatura di verde vescica diluito, rinforzando le aree in ombra e lavorando attorno alle lueggiate mentre sfumate il colore.



**16** Applicare un'altra stesura di terra d'ombra naturale e cremisi d'alizarina sulle stesse aree di prima dei petali ricadenti. Questo rinforza il colore.



**17** Rinforzate allo stesso modo il colore dei petali eretti, sfumando le piccole aree come prima.



**18** Applicare una stesura di verde vescica e giallo trasparente sulla foglia, poi rinforzate i boccioli con una velatura di verde vescica puro.



**19** Passate al pennello tondo n. 1 per applicare una miscela di cremisi d'alizarina e terra d'ombra naturale sui fiori che sbocciano: uno è sul secondo bocciolo dal basso, mentre l'altro è vicino ai petali ricadenti del fiore principale.



**20** Aggiungete il neutro alla miscela di cremisi d'alizarina e terra d'ombra naturale e ombreggiate ulteriormente i petali ricadenti applicando la miscela nei recessi delle stesse aree come prima. Sviluppate le pieghe nei recessi.



**21** Arricchite i petali eretti con la stessa miscela e tecnica. Le curve e le texture che create qui vi aiuteranno a guidare lo sguardo e dare l'illusione di tridimensionalità.



**22** Miscelate arancio di cadmio con rosso di cadmio e passate al pennello n. 3. Usate questo colore sugli stigmi e sul lato inferiore dei petali laddove si arricciano o arrotondano.



**23** Dipingete tutte le nervature centrali con una miscela di verde vescica e giallo trasparente, applicando il colore col pennello n.5.



**24** Applicare sui petali una lavatura di cremisi d'alizarina abbastanza diluito. Evitate le aree delle lueggiate, ma includete le nervature.



**25** Applicare una lavatura di verde vescica e grigio di Payne sulla nervatura centrale della foglia, poi sfumatelo verso il margine destro. Tracciate, poi, una linea lungo il margine sinistro e sfumatela verso la nervatura centrale.

# Strelitzia

Originaria della regione del Capo, in Sudafrica, questo fiore dall'aspetto esotico deve il suo nome al nome da ragazza della regina Carlotta d'Inghilterra. Il suo nome botanico completo è *Strelitzia reginae*.



Questa guaina ha ospitato il fiore principale prima di staccarsi. Gli elementi della pianta come questo saranno dettagli interessanti del dipinto, e vale la pena dedicargli tempo e impegno. Con la sorgente luminosa in alto a sinistra, l'ombra è sul lato sinistro interno della guaina, mentre il lato destro prende tutta la luce. Questo crea l'illusione di un interno vuoto.

Quando dipingete il 'becco' del fiore, fate attenzione a sfumare ciascun colore negli altri per ottenere un passaggio graduale senza contorni marcati. Questo si ottiene cercando di non utilizzare troppa acqua nella fase della prima stesura di colore e in quella delle stesure tonali.

## Foglio di Lavoro

Base dei petali:  
Dall'arancio al bianco

Labbro sottile: cremisi d'alizarina

Marrone

Dall'alizarina al verde vescica

Stipare e più giallo

Chiaro

Sezione ovale

Colori dello stelo:  
Giallo trasparente

Verde vescica e giallo trasparente

Colori del petalo:  
Arancio di cadmio

Cremisi d'alizarina

Stigni e stami:  
Oltremare francese e cremisi d'alizarina

Foglia esterna:  
Blu di manganese, giallo di cadmio e oltremare francese

Ombra

Foglia interna:  
Giallo di cadmio e oltremare francese

Nervatura centrale foglia:  
Giallo di cadmio, giallo trasparente e oltremare francese

Guaina:  
Terra d'ombra naturale e giallo ocre