

Passo passo Magnolia

Dipingere dal vivo

Stavo in giardino a dipingere questi meravigliosi fiori di magnolia al sole. La luce del sole giocava sui petali in modo graziosissimo. Credo che dipingere all'aperto e dal vero sia il modo migliore per vedere la luce naturale e avere buone idee su quali colori usare. Per un artista le combinazioni di colori naturali date dalle ombre sono un'ispirazione molto migliore delle fotografie.

In questa spiegazione suggerisco le macchie d'acqua; danno quella magica impressione di spontaneità dell'acquarello che nessun'altra tecnica pittorica dà. In questa composizione i contorni morbidi e rigidi sono stimolanti. Notate che ho usato un turchese cobalto per il contorno dei petali bianchi, come accenno a un cielo estivo.

Materiali

Carta da acquarello, 300 gsm
Pennello tondo n° 10,
sartiame

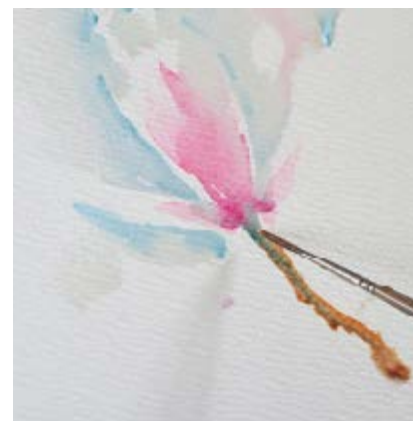
Colori: rosa opera, turchese
cobalto, oro chinacridone,
verde cascata

1 Applico un'area di partenza rosa per il petalo principale del mio fiore di magnolia con il rosa opera e il pennello tondo n° 10. Mantengo questa parte morbida, senza linee rigide definite.

2 Poi aggiungo la forma del contorno dipingendo uno sfondo, qui ho usato una tinta blu (turchese cobalto) ma potete realizzare uno sfondo verde o anche rosa, se volete.

3 L'aggiunta dello stelo alla base del fiore con oro chinacridone e verde cascata ancora il fiore al suo posto sull'albero fiorito.

4 A questo punto posso aggiungere altri fiori sullo sfondo.

Consiglio

La pittura dal vero è l'occasione perfetta per vedere i colori naturali che possono andare persi quando si lavora con fotografie di riferimento, per quanto belle.

Dipingendo dal vero è più facile rendere vividi i risultati dei vostri sforzi pittorici.

Luce e ispirazione

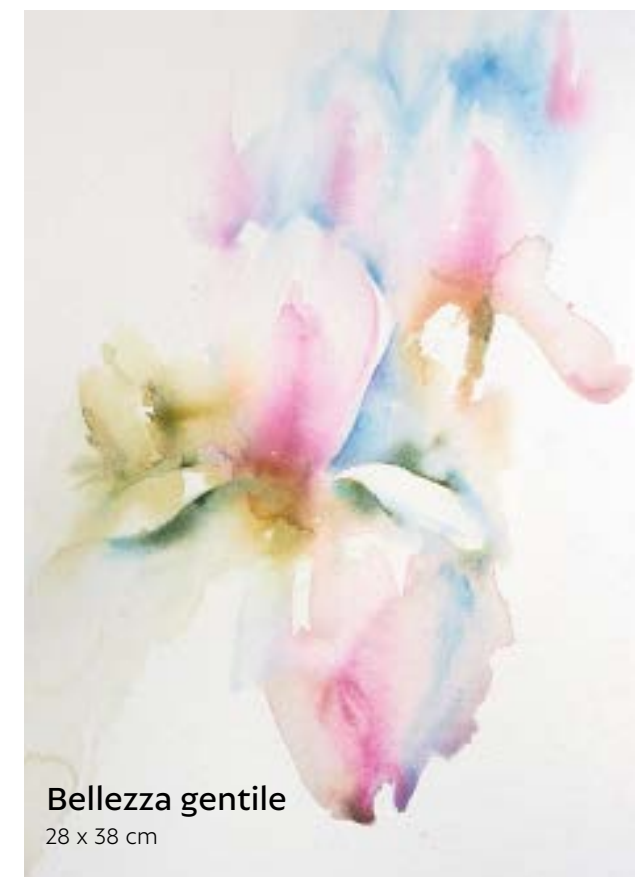
La luce e l'aria di mistero nel dipinto a destra, *Bellezza gentile*, sono state ottenute dipingendo all'aperto nel mio giardino con la luce naturale. Così è stato più facile vedere dove aggiungere splendidi colori e omettere parti della composizione che mi sembravano meno importanti.

Una volta messi al loro posto i fiori di magnolia rosa, alla base di alcuni ho accennato steli e foglie con il verde cascata. Basta mettere il rosa sullo sfondo per suggerire fiori, che fanno risaltare il fiore principale come una star. Uso spesso questa tecnica, lasciando che un'area della composizione "oscuri" tutte le altre.

Soddisfatta di quest'opera, avevo ancora voglia di divertirmi a dipingere magnolie, perciò sono passata a creare una composizione più grande, che si può vedere sotto. Mi capita spesso di innamorarmi di un soggetto e allora voglio ridipingerlo di continuo. Questo è il bello di essere un'artista innamorata dei suoi soggetti e del mezzo pittorico con cui sono realizzati.

Consiglio

Dipingete all'esterno più spesso possibile, anche solo per avere idee dei colori con cui dipingere in seguito.

Bellezza gentile
28 x 38 cm

Magnificenza della magnolia

38 x 57 cm

Completata nel mio studio dopo una sessione di pittura in giardino.

Girasole steso sul mio dipinto.

Significato del fiore: *Girasole*

In Cina il girasole è considerato di buon auspicio. È un simbolo di felicità, forse anche grazie al suo colore giallo che significa vitalità.

Girasoli

“Chi non si sente subito allegro di fronte a questo fiore forte e colorato?”

Per un certo periodo ho vissuto in Francia e amavo passare vicino ai campi di splendidi girasoli che per me saranno sempre il simbolo dell'estate. Mi affascina il modo in cui girano la testa per guardare il sole: proprio come faccio io, devo ammettere!

Passo passo Girasole

Decisioni audaci

Quando si dipingono tanti fiori spesso la nostra attenzione è attratta dai petali, ma quando si tratta di dipingere i girasoli è lo splendido centro audace ad attrarre la mia attenzione, ed è da questo che inizio a dipingere. A differenza di rose o piselli odorosi, possiamo saltare direttamente a usare un pigmento audace per ritrarre la forza e l'energia di questo fiore. Ora è il momento di essere coraggiosi nello stendere il colore e di giocare nell'applicarlo, costruendo le parti con strati di pigmento e usando le tecniche testurali.

Materiali

Carta da acquarello, 300 gsm
Pennello tondo n° 10,
sartiame
Colori: scarlatto bruciato
chinacridone, oro
chinacridone, giallo di
cadmio, scarlatto bruciato
chinacridone
Spazzolino da denti

1 Inizio a dipingere i girasoli creandone i centri; qui, aggiungendo oro e marrone intensi con il pennello n° 10. In questa dimostrazione ho usato lo scarlatto bruciato chinacridone e l'oro chinacridone.

2 Concentrandomi sulla metà inferiore della forma centrale inizio ad aggiungere graziose pozze di colore forte.

3 Lascio che questi colori si mescolino per creare motivi.

4 Mentre il colore è ancora bagnato e sta asciugando, uso lo spazzolino da denti per schizzare colore fresco sulla parte ancora leggermente umida. Così si creano fantastici effetti di texture quando i puntini di colore si mescolano con il colore centrale preesistente. Lascio asciugare un po' il centro prima di passare al punto successivo.

5 Poi uso il giallo di cadmio per dipingere un anello intorno al contorno del mio centro di girasole che sta asciugando. Con pennellate direzionali posso poi realizzare i petali gialli che si irradiano dal centro, andando verso il bordo della carta.

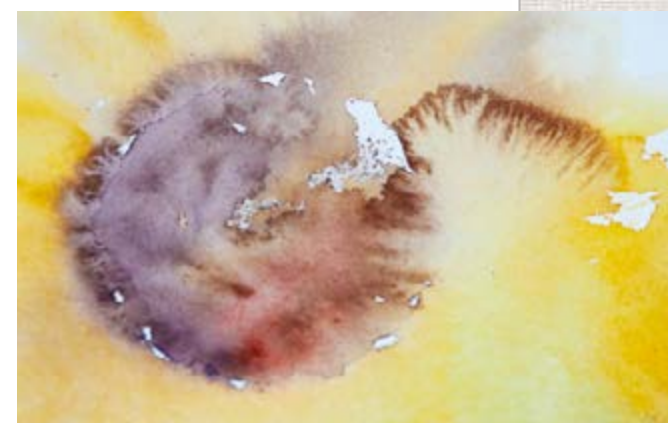

Fusione dei colori

6 Tocco delicatamente il centro marrone con il pennello in modo casuale per incoraggiare la mescolanza tra il marrone umido del centro e il giallo appena aggiunto intorno. Questo mi darà un favoloso effetto indefinito invece di un ordinato risultato "botanico".

Con il tocco delicato di un pennello umido pulito sul centro marrone quasi asciutto, il colore è incoraggiato a scorrere e a collegarsi con l'area circostante dei petali gialli in un modo affascinante.

Casi fortunati

Mentre il dipinto della dimostrazione sta asciugando è comparsa una splendida macchia d'acqua. Potreste farvi prendere dal panico davanti a questi incidenti, ma penso che siano bellissimi e di sicuro rendono più scenografici i risultati. Di solito aggiungo un po' di dettagli intorno a una macchia per farla risaltare.