

ILLUSTRAZIONE BOTANICA

I VINCITORI
DELLA
MEDAGLIA D'ORO

Charlotte Brooks

Guido Tommasi Editore

Introduzione

Chi non conosce bene le collezioni della Lindley Library potrebbe chiedersi perché questi esempi d'arte si trovino in una biblioteca, insieme ai libri, piuttosto che in una galleria o in un museo. Durante i primi anni di attività della Royal Horticultural Society, i disegni erano usati di frequente come documenti da consultare per l'identificazione di piante e non erano considerati proprietà della biblioteca. Gli artisti botanici forniscono uno strumento essenziale che permette la raccolta e la divulgazione del sapere. Esiste una lunga tradizione di artisti che illustrano piante servendosi del linguaggio visivo, comprensibile al pubblico internazionale di botanici, giardinieri, collezionisti e coltivatori.

L'Horticultural Society of London, primo nome della RHS, iniziò a commissionare disegni nel 1806, non molto tempo dopo la riunione inaugurale del 1804. Dipinti di piante specifiche erano ordinati e pagati dal Society Council (il consiglio della società), che

in origine contava 15 membri, controllava le finanze e dirigeva le attività. Le decisioni erano spesso poi messe in atto da sottocommissioni di consiglieri volontari esperti o amministratori e il personale pagato era di numero molto inferiore rispetto a quello attuale. Gli orticoltori che sedevano al Council erano abituati ad assumere illustratori e incisori. Membri di spicco come Sir Joseph Banks, Richard A. Salisbury e Thomas Andrew Knight lavoravano a stretto contatto con gli artisti durante la ricerca, la documentazione e la pubblicazione, pratica che molto poco si discosta da quella attuata oggi.

Le prime immagini che la Society si impegnò a commissionare erano di William Hooker, per inserirle nella *Transactions of the Horticultural Society of London*, una raccolta di articoli dei membri dal 1805 al 1845. All'inizio del XIX secolo, la società era caratterizzata da grandi ambizioni e i dipinti ebbero il loro ruolo nel supporto della riforma della

Mariko Aikawa

Storico dei premi della RHS

Medaglia d'oro: 2016 (e miglior opera di arte botanica)

Mariko Aikawa ha iniziato a dedicarsi ai dipinti botanici nel 2004, dopo una carriera come traduttrice e interprete a Tokyo. È diventata membro della Society of Botanical Artists (società degli artisti botanici) con base nel Regno Unito nel 2009 e ha esposto con loro in molte occasioni. Nel 2016 è stata premiata con la medaglia d'oro e il premio per la miglior opera di arte botanica con la RHS per la sua serie di dipinti della *Tillandsia*.

Il genere *Tillandsia* è uno dei preferiti della Aikawa: lei stessa le coltiva a casa o si procura esemplari da un vivaio locale. Essendosi data all'arte botanica quando la sua famiglia era ormai cresciuta, adesso si dedica soltanto alla pittura. Queste incredibili piante aeree offrono una perfetta opportunità per studiare gli esemplari dal fiore alle radici. Fioriscono in abbondanza per varie settimane e i loro fiori hanno un profumo intenso. La *Tillandsia straminea* è nota per essere, tra le piante aeree, una delle più imponenti e prolifiche, e le generazioni successive sono di dimensioni sempre maggiori. Questo dipinto in particolare è uno degli acquerelli più grandi della collezione della biblioteca e raffigura la pianta a grandezza reale su carta di dimensioni 100 x 64 cm.

Tillandsia straminea, 2014

Acquerello su carta

Bridget Gillespie

Storico delle medaglie della RHS

Medaglie d'oro: 2002, 2008, 2017 (e miglior dipinto botanico), 2018

Bridget Gillespie è un'artista botanica da oltre 20 anni e dice di disegnare da sempre. Ha iniziato studiando per diventare graphic designer, ma si è poi pian piano specializzata in arte botanica. La Gillespie ha ricevuto la sua prima medaglia d'oro con la RHS nel 2002 per la sua opera "Dipinti ad acquerello di prugne", due dei quali qui riportati. Dopo questo successo, la Gillespie ha ottenuto un'altra medaglia d'oro nel 2008 per "Acquerelli di pere" e una terza medaglia d'oro accompagnata dal premio per miglior dipinto botanico per il suo studio della *Beta vulgaris* nel 2017. Più di recente, nel 2018, ha ricevuto la sua quarta medaglia d'oro per una serie di dipinti che raffigurano "Un anno nelle siepi dello Yorkshire".

Dipinta con un'immediatezza che dà vita al frutto, la Gillespie ha catturato in modo magnifico il carattere della *Prunus domestica*. I gruppi di prugne ritratti che crescono sul ramo sono realistici perché, con il loro peso, piegano il ramo, mentre i delicati cambiamenti di colore del frutto che matura sono equilibrati dai mutamenti delle foglie.

La Gillespie tiene lezioni pratiche di arte botanica e conferenze sulla materia. Molte delle sue lezioni si sono tenute all'Orchid House al Helmsley Walled Garden nello Yorkshire del nord. Ha contribuito con i dipinti di 50 varietà di frutti al libro *The Northern Pomona – Apples for Cool Climates* (2007), i cui profitti supportano l'Helmsley Walled Garden.

Prunus domestica 'Purple Pershore', 2001

Mariko Ikeda

Storico delle medaglie della RHS

Medaglia d'oro: 2017 (e miglior opera di arte botanica)

Il dipinto *Pandanus* di Mariko Ikeda, esposto alla RHS nel 2017, le è valso una medaglia d'oro nonché il premio come miglior opera. Questa illustrazione del *Pandanus dubius*, realizzato nella sua casa di Tochigi in Giappone, lei stessa l'ha descritta come “*il dipinto più difficile che abbia mai fatto*”. Tutte le opere esposte erano di esemplari osservati nei loro habitat naturali. Il frutto qui riportato pesava oltre 12 kg ed era stato raccolto nella foresta sulla costa dell'isola di Guam nel Pacifico.

Il dipinto in sé ha richiesto due mesi per essere ultimato, ma tra le ricerche della Ikeda e il dover scrivere e ricevere permessi per lavorare sull'isola, il progetto ha richiesto cinque mesi in totale. Tuttavia, l'artista ha descritto come magnifica l'esperienza di vedere questo habitat e quanto fosse emozionante essere lì, cosa che le è stata di aiuto per superare le difficoltà di dipingere questo frutto complesso.

Pandanus dubius, 2016

Acquerello su pergamena stirata

Sheila Mannes-Abbott (1939-2014)

Storico delle medaglie della RHS

Medaglia d'oro: 1997, 2000, 2010

Medaglie d'argento dorato: 1974, 1978, 2012

Sheila Mannes-Abbott è stata premiata con sei medaglie in totale, di cui tre d'oro tra il 1974 e il 2012. Si è formata alla Ealing School of Art, grazie a una borsa di studio vinta all'età di 13 anni per un portfolio di acquerelli di fiori. Dopo un iniziale ruolo come consulente colore per l'ICI, la Mannes-Abbott è stata incoraggiata a dedicarsi all'arte botanica da Wilfrid Blunt. Ha insegnato in brevi corsi nonché privatamente nel suo studio. Le è stato dato l'incarico di creare disegni da usare per porcellane, puzzle, cancelleria e tessuti. Ha realizzato illustrazioni per *Four Seasons: The Life of the English Countryside* (Methuen, 1981) con commento di Phil Drabble, nonché tavole per il *Curtis's Botanical Magazine*.

La Mannes-Abbott ha fatto molte esposizioni nell'arco della sua carriera e le sue opere sono oggi contenute in molte collezioni pubbliche e private in tutto il mondo. Nel 1986 è diventata uno dei membri fondatori della Society of Botanical Artists e nel 2000 è stata scelta per unirsi come socia alla Linnean Society.

Nel 2010, la Mannes-Abbott ha descritto alla Lindley Library i dettagli dei dipinti qui riportati: *“Da molto tempo desideravo dipingere di nuovo la Digitalis purpurea. L'anno scorso*

Digitalis purpurea, 2009
Acquerello su carta

Quercus robur, 2007
Acquerello su carta

Rubus fruticosus, 2007
Acquerello su carta

Hydrangea quercifolia, n° 7, 2006
Acquerello su carta

Ariko Watanabe 2006

Chrysothrix

Guido Tommasi Editore

www.guidotommasi.it

 RHS
Inspiring everyone to grow

www.rhs.org.uk

35 € IVA inclusa
ISBN: 978 88 6753 357 2

9 788867 533572