SOMMARIO

3 Ringraziamenti
6 Introduzione

1 LE BASI

10 Preparare l'attrezzatura
14 Scegliere i colori
16 Trovare il tempo
17 Creare lo spazio
18 Esercitarsi
18 Permesso di creare arte brutta

2 ESERCITARSI E GIOCARE

22 Attivare il colore
24 Mescolanze di colore
26 Usare i pennelli

3 TECNICHE PRINCIPALI

34 Bagnato su bagnato
35 Bagnato su asciutto
36 Lifting
36 Stratificare
37 Pennello asciutto

4 MESCOLARE I COLORI

42 La ruota dei colori
44 Mescolare i colori per tinte vivaci o tenui
46 La scala di valori cromatici e il suo utilizzo

5 ESSERE CURIOSI

50 Osservare la vita quotidiana per ispirarsi
51 Scegliere un soggetto ed esplorarlo

6 DIPINGIAMO!

56 Aspetti da considerare
58 Pietre di fiumi
60 Ghirlanda di foglie
64 Mela con picciolo e foglie
68 Pesce in stile vintage
70 Piuma
72 Divertirsi con una tazza da tè
74 Funghi di bosco
78 Ramo di fiori
82 Falena colorata
84 Rondine in volo
88 Libellula
90 Paesaggio semplice
94 Fiori sul davanzale
98 Agnello nel prato
102 Composizione floreale

7 CREARE CON LA CARTA

110 Etichetta regalo
114 Segnalibro
116 Biglietto di auguri

8 OLTRE LA PITTURA

120 Che cosa fare con i dipinti che non vi piacciono
121 Come proteggere i vostri acquarelli
122 Incorniciare i dipinti
124 Passaggi successivi
126 Modelli da ricalcare
141 Indice
144 L'autrice

INTRODUZIONE

Da piccola ho sempre sognato di essere un'artista ma non avevo idea di come diventarlo ed ero troppo preoccupata per provarci. Solo verso i quarant'anni ho trovato il coraggio e il tempo di concedermi uno spazio per esplorare la creazione di opere d'arte.
Con determinazione, ho ripreso in mano il pennello e mi sono concessa la libertà di dipingere tutto ciò che sentivo, giorno per giorno. Ho imparato a lavorare con gli acquarelli, non contro di essi. Quando finalmente tutto ha iniziato a prendere forma, ho capito che cosa significa essere davvero un'artista. Non si tratta di produrre lavori degni di una galleria, ma semplicemente di seguire la propria vocazione e godersi via via il processo.
Per me essere un artista significa questo.

Qualche anno fa, ho intrapreso una sfida per invitare gli altri a provare esperienze simili. Il mio obiettivo era creare corsi online per aiutare gli altri artisti nel loro percorso creativo. Volevo offrire strumenti e tecniche semplici che li incoraggiassero non solo a provare, ma anche ad avere successo. Molti dei miei studenti avevano sempre voluto provare a dipingere ad acquarello, ma non avevano mai avuto il tempo o l'opportunità di imparare. Grazie alla condivisione del mio approccio personale e agile alla pittura con gli acquarelli e alle tecniche e agli esercizi specifici del mio corso online, gli studenti si divertono realizzando qualcosa di speciale per se stessi e, per molti, a si concretizza il sogno di una vita: imparare finalmente a dipingere.

Questo libro è un meraviglioso compagno nel vostro viaggio nel mondo dell'acquarello: condivido con voi i miei consigli, le mie tecniche e i miei progetti più semplici e importanti, guidandovi negli esercizi pratici. Vi incoraggio a dedicare del tempo a voi stessi e a un'attività che amate e che, si spera, vi permetterà di trascorrere ore e ore rilassati e felici mentre realizzate opere d'arte ad acquarello.

Ho concepito questo libro per accompagnarvi in un viaggio piacevole per imparare a usare gli acquarelli con tranquillità e facilità. Attraverso la creazione di semplici progetti, aumenterete la vostra familiarità e la vostra esperienza con i colori ad acquarello e credo che vorrete dipingere più versioni di ciascuno. Grazie alle indicazioni contenute in questo libro e all'esercizio, riuscirete a dipingere ad acquarello agilmente e ad apprezzare ciò che dipingete. Nel libro troverete anche i disegni a matita di tutti i progetti, che potrete ricalcare sulla carta per acquarello e facilitarvi il lavoro.

Prima di iniziare, vorrei condividere con voi il mio consiglio più importante. So che è facile saltare le pagine o, se si ha poco tempo, saltare un intero esercizio, ma vi esorto a leggere ogni parte del testo, a provare ogni esercizio almeno una volta e a concedervi un po' di pazienza. Ogni volta che vi sedete a dipingere, anche se si tratta solo di pennellate o di una pagina di foglie, rafforzerete la memoria muscolare, creando un'abitudine e una connessione con il vostro spirito creativo. Non privatevi di questi semplici momenti, perché in essi c'è l'opportunità di crescere e di essere felici. Voglio che vi innamoriate della pittura ad acquarello, ma anche che siate soddisfatti dei risultati ottenuti con l'esperienza diretta. Leggete il testo e godetevi le immagini, ma poi posate il libro, impugnate il pennello e iniziate a dipingere.

nota ..... **Mi piacerebbe vedere i vostri dipinti ispirati da questo libro. Condividete i vostri lavori con me su Instagram taggandomi su @lifeidesign.**

SCEGLIERE I COLORI

Un'altra domanda frequente che mi viene posta è quali colori acquistare. Ho iniziato come artista di calligrafia moderna e ho lavorato principalmente con il nero. Ho evitato i colori perché non ne avevo capito abbastanza bene la teoria. Poiché non indosso abiti molti colorati e non ho elementi di arredo colorati in casa, è difficile per me pensare al di là del bianco, del nero e del grigio.

Vi consiglio di dedicare un po' di tempo a esercitarvi con i colori e impararne la teoria mentre sviluppate le vostre abilità con la pittura ad acquarello. In una prossima sezione vi mostrerò come usare i colori primari (giallo, magenta, blu) per combinare una varietà di tinte. Nel frattempo, condividerò con voi alcuni dei miei preferiti, che potreste considerare di inserire nel vostro kit di acquarelli.

Se avete frequentato qualche corso con me, sapete che dico sempre: **"Dipingi ciò che ami, usando i colori che ami, e amerai ciò che dipingi"**. Quindi, se i colori che uso o suggerisco non vi piacciono, sentitevi liberi di usarne atri che vi rendono felici e che vi fanno venire voglia di dipingere di più.

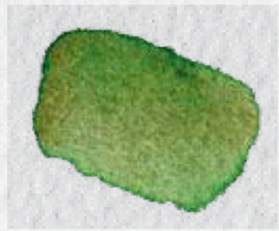
Man mano che vi esercitate con l'acquarello, vi accorgerete che sceglierete sempre gli stessi colori. È così che iniziate a sviluppare il vostro stile e la vostra inclinazione per quanto riguarda i colori che vi piacciono e che vi fanno venire voglia di dipingere. Ho una grande passione per alcuni colori che si trovano non solo nel mio kit di acquarelli, ma anche nei miei colori acrilici, nelle mie matite e nei miei tubetti di guazzo.

Nella pagina a fianco sono riportati i campioni di tutti i colori che uso nei progetti di pittura di questo libro. Potete anche usare i colori primari giallo, magenta e blu.

Se dipingete con i vostri colori preferiti, vi godrete di più tutto il processo.

COLORI UTILIZZATI IN QUESTO LIBRO:

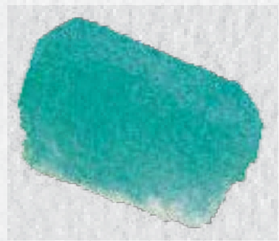
Grigio di Payne



Verde vescica

Verde oro

Giallo ocra



Turchese cobalto chiaro
(va bene qualsiasi turchese)

Cremisi di alizarina

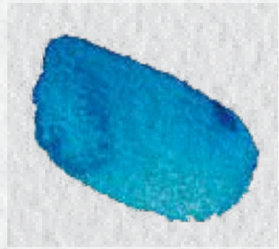
Blu di Prussia

Terra di Siena

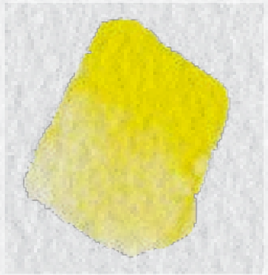
Terra di Siena bruciata

INSIEME A TRE COLORI PRIMARI:

Magenta



Blu di Winsor
(sfumatura verde)



Giallo di Winsor
(dalla palette Winsor & Newton)

USARE I PENNELLI

A questo punto avrete un pennello fra le mani e la sensazione di non sapere bene come impugnarlo o che cosa farne. Ora che abbiamo mescolato i colori e steso sulla carta le prime pennellate, impariamo qualcosa di più sui pennelli tondi, i miei pennelli preferiti, e su tutto ciò che possono offrire.

Provate a impugnare il pennello tondo con una inclinazione di circa 45° mentre iniziate a lavorare.

PENNELLI TONDI

Il pennello tondo è molto versatile ed è indispensabile nel proprio kit per gli acquarelli. Basta variare la sua inclinazione rispetto alla carta per creare una linea molto sottile o una linea più marcata, o quella che mi piace chiamare una linea "spessa e piena". Il colore può davvero formare chiazze, muoversi e creare effetti interessanti quando si asciuga. Variando la pressione esercitata sul pennello mentre si dipinge, cambierà la quantità di colore rilasciata. Anche muovere il pennello velocemente o lentamente sulla pagina creerà effetti diversi. Sperimentando con un pennello tondo, iniziate a osservare come il movimento del pennello può modificare il modo in cui l'acquarello si comporta e si asciuga. Proviamo a eseguire alcuni esercizi per scoprire tutto ciò che un singolo pennello tondo può offrire.

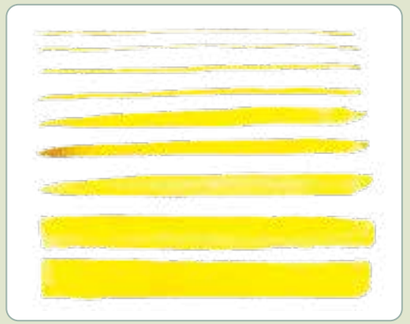
È possibile creare tutte queste linee diverse, e molto altro, con un unico pennello tondo.

TECNICHE DI PENNELLATA

Esercitarsi con le pennellate prima di sedersi a lavorare al prossimo dipinto non è solo un ottimo modo per riscaldarsi, ma anche per costruire la memoria muscolare e imparare a controllare la pittura ad acquarello.
Vi consiglio di esercitarvi con le pennellate che ho illustrato qui, seguendomi e ponendovi l'obiettivo di riempire un'intera pagina. Man mano che dipingete linee e curve, iniziate a osservare quanta acqua può trattenere il pennello e quanto a lungo può durare prima che le linee appaiano asciutte o irregolari; imparate a capire le caratteristiche uniche dell'acquarello quando è bagnato e poi quando si asciuga. Fate roteare il pennello nel vasetto d'acqua per bagnarlo bene. Eliminare l'acqua in eccesso nel vasetto o tamponate delicatamente la punta del pennello su un canovaccio da cucina. Il pennello è ora pronto per essere caricato con i colori dalla tavolozza.

Per questo esercizio, impugnate il pennello mantenendolo dritto in verticale.

Provate quindi a impugnare il pennello con una inclinazione di 45° e riempite una pagina di pennellate.



Lo stesso pennello tondo può creare tutte queste linee diverse.

linee spesse e sottili

Impugnate il pennello con un angolo di 90° rispetto al foglio. Appoggiando leggermente il polso sul tavolo, si sostiene la parte superiore del corpo e si tracciano linee controllate. Premete leggermente sul pennello mentre le setole seguono il vostro movimento e iniziate a dipingere linee sottili con la punta del pennello. Premendo un po' di più si otterranno pennellate leggermente più larghe. Esercitate una pressione maggiore per dipingere alcune linee un po' più spesse. Quanto più si preme verso il basso, tanto più le setole si apriranno verso l'esterno e la pennellata sarà più marcata. Dipingete le linee da sinistra a destra, sperimentando la pressione esercitata sul pennello e osservando lo spessore ottenuto.

un'inclinazione diversa

Tenendo il pennello con un angolo di circa 45° rispetto alla carta, la pennellata cambierà completamente e vi permetterà di dipingere con l'intera lunghezza delle setole. Con un pennello totalmente carico si copre una superficie maggiore. Di nuovo, vi chiedo di dipingere una pagina di pennellate mantenendo il pennello con questa angolazione. Questi esercizi sono il modo migliore per conoscere meglio il pennello e capire quanto acquarello contiene, quali sono le dimensioni delle pennellate che si possono eseguire e quanto a lungo si può lavorare prima di doverlo ricaricare.

consiglio ····· **Se il colore si esaurisce troppo velocemente o la pennellata sembra asciutta, forse è necessario saturare il pennello con più acqua. Immergetelo nel vasetto dell'acqua e poi nella vaschetta dei colori, oppure mescolate più acqua nella vaschetta dei colori per ottenere una mescolanza fluida e acquosa. Ricordate che queste prime pennellate sono un modo per prendere confidenza con il pennello e con la mescolanza di colori.**

INQUADRATE PER
IL TUTORIAL

COLORI

- giallo ocra
- turchese
- terra di Siena bruciata
- grigio di Payne

guazzo bianco
o colore bianco
per le rifiniture

rondine in volo

Mi è piaciuto molto dipingere questa rondine e ci ho provato più volte. La sua posizione e la forma delle ali sono così aggraziate che sembra si libri nel cielo. Il grigio di Payne come colore predominante ha reso tutto ancora più emozionante, perché si tratta di è uno dei miei colori preferiti per dipingere.