

Sommario

Benvenuti! 8

Introduzione 10

Il mio viaggio negli acquarelli 14

Lo scrigno dell'artista 24

Materiali 25

Lavoro di pennello 38

Esercizi con gli acquarelli 48

La palestra del colore 50

Esercizi di riscaldamento 52

Sviluppare il colore 62

Sviluppare sicurezza 74

Acquarelli, che passione! 86

Mettere tutto insieme 96

Da esperimenti a dipinti 98

Cominciare in piccolo 100

Lavorare rilassati e ottenere buoni risultati 110

Dallo studio al dipinto 120

Affrontare le sfide 130

Bellezza semplificata 144

L'ultimo tocco 158

Imparare come artisti 160

Un desiderio... 170

Citazioni 172

Indice analitico 175

Pagina 1

Jenny Wren

33 x 28 cm

Pagine 2-3

Koala Kalm

42 x 32 cm

Pagina 5

Cowboy

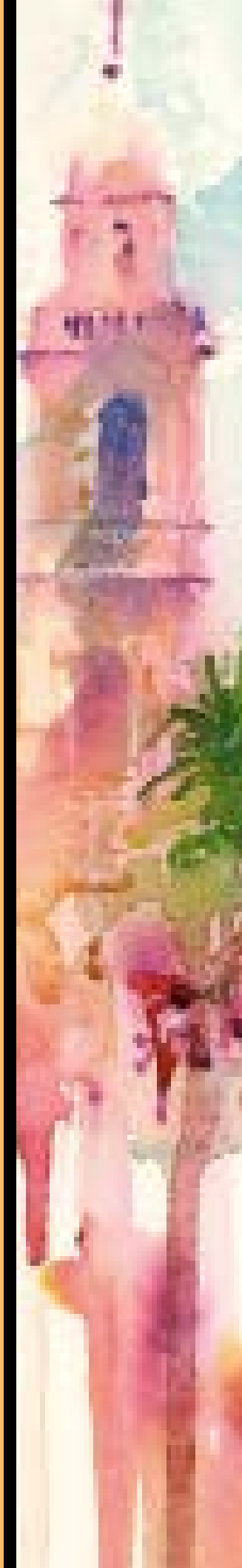
28 x 38 cm

Qui accanto

Red is for Love

Geranio dipinto in Italia.

26 x 36 cm

Come regola generale, di solito comincio col mio pennello più grande, il mop, per una stesura di sfondo. Uso il pennello n. 12 per dipingere i soggetti più grandi o un pennello n. 10 per lavorare da un punto di partenza e termino il dipinto col sartame per gli ultimi dettagli. Il mio mentore di Shanghai mi ha fatto fare pratica dipingendo bambù per mesi prima di lasciarmi rappresentare qualsiasi altro soggetto. Questo semplicemente per farmi acquisire la capacità di muovere il pennello in molte direzioni e conoscerle bene. Tengo i pennelli in modi diversi per tecniche differenti. Ne parleremo meglio nel corso del libro. Per ora, tuttavia, dobbiamo cominciare a scaldarci per prepararci a dipingere acquarelli splendidi.

Dimostrazione: Pisello odoroso

1 Spesso comincio a dipingere un soggetto col pennello n. 10 di martora per creare una sezione di partenza. Per il fiore di pisello odoroso, l'ho usato per dipingere il margine superiore del fiore.

2 Poi posiziono lo stesso pennello sulla linea di colore ancora umida per sfumarla verso il centro del fiore con una pennellata curva. Il martora scorrerà senza sforzo, lasciando una macchia curva dove il pigmento è asciutto. Il mio tocco è molto leggero e permette al colore di fluire dolcemente sulla carta.

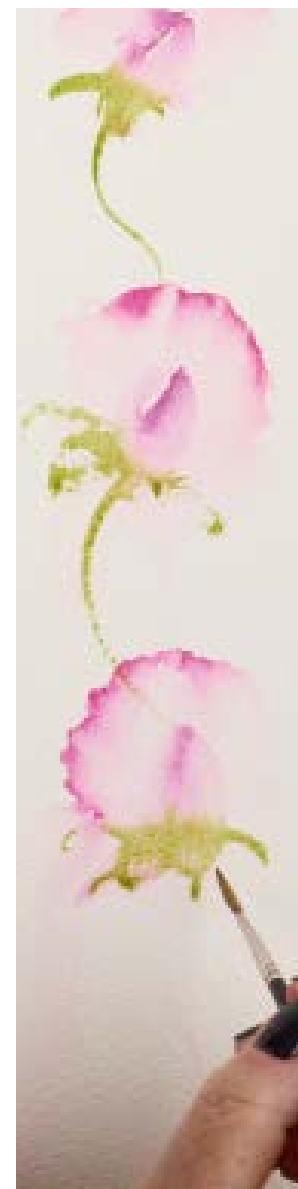
3 Uso il sartame per i piccoli dettagli. In questa dimostrazione, quando il primo passaggio è asciutto aggiungo una linea sottile di pigmento più forte per definire il margine più esterno del fiore. Poi ripeto la sfumatura del colore umido al centro del fiore sul primo strato di colore.

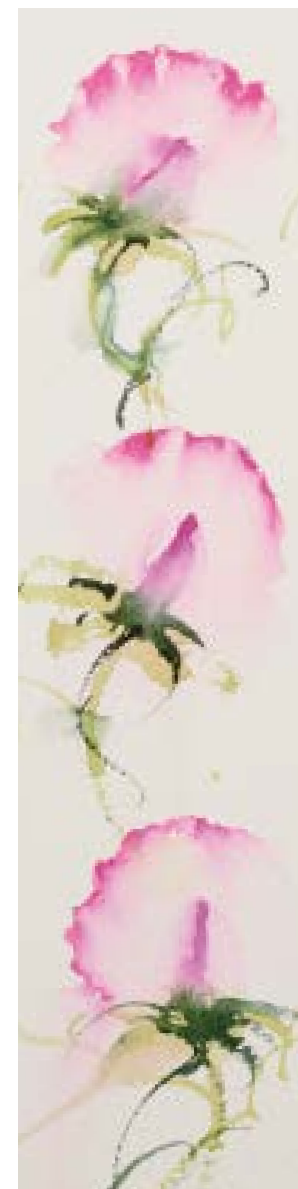
4 Quindi uso il sartame per creare il centro del pisello odoroso con una linea verticale. Posso sfumarla con acqua per dare un'idea più delicata. Usando il sartame per sfumare il colore con l'acqua, l'effetto sarà meno pronunciato rispetto a quello ottenuto con un pennello più grande su questa piccola area.

Consiglio

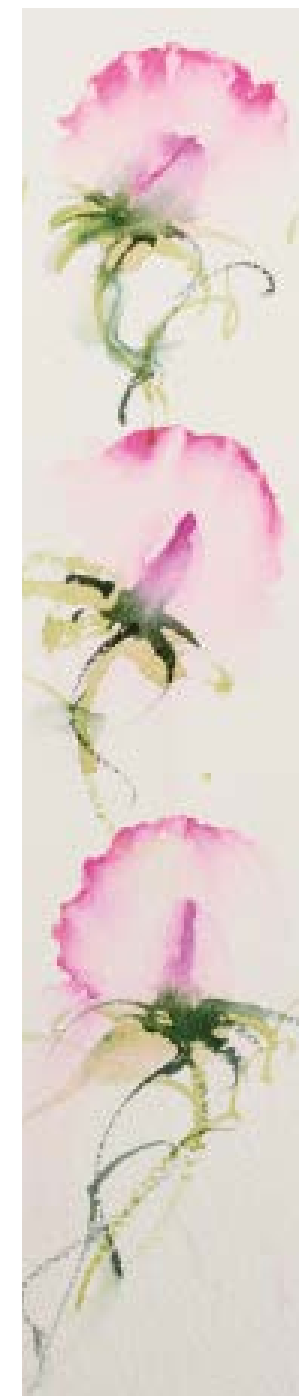
Un pennello piccolo trattiene una quantità d'acqua minore ed è quindi più facile da utilizzare su piccole aree di un soggetto.

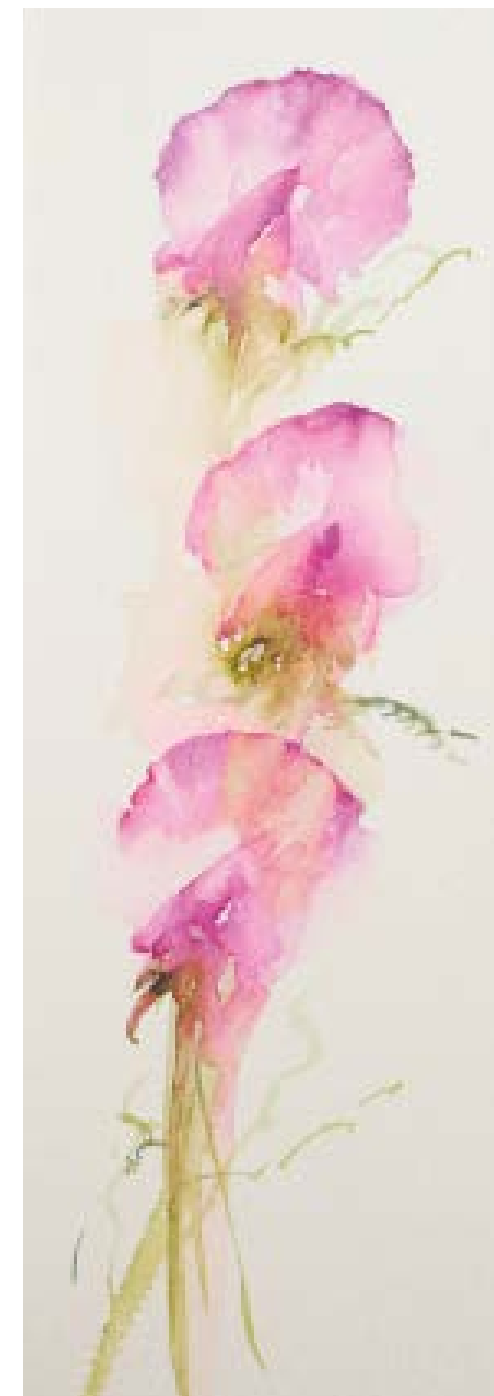
5 Il sartame è perfetto per aggiungere i piccoli dettagli delle foglie alla base dei fiori o degli steli. Trascinando delicatamente il pennello verso il basso per uno stelo si ottiene una pennellata interessante, che si può direzionare, dritta o curva. Allenatevi a far scivolare il pennello sulla carta con vari tipi di movimenti.

6 Spesso uso il sartame verso la fine di un dipinto per dare la definizione di cui ho bisogno perché abbia un maggiore impatto.

Lo studio del pisello odoroso terminato.

Ogni volta che dipingete cercate di raggiungere risultati diversi. Migliorando come artisti, anche i risultati evolveranno con voi.

Creare texture

Applicando combinazioni di colore su pezzi di carta e premendovi sopra la pellicola mentre il pigmento è ancora bagnato, si possono creare molti motivi interessanti – basta modificare il modo in cui si esercita la pressione con le dita.

Consiglio

Provate a creare piccole pieghe dritte con la pellicola sulla carta bagnata. In alternativa, potete posizionarla ad arco o lasciare semplicemente impronte di dita. Potete ottenere motivi infiniti, utilizzabili in molti modi.

Spingendo delicatamente la pellicola sul pigmento bagnato, favorisco la formazione di motivi che posso usare come parte della mia composizione.

Esercizio: Curva con la pellicola

1 Applicare il colore creando una forma curva sulla carta.

2 Applicare la pellicola seguendo la forma e il flusso iniziale del colore.

3 Quando il pigmento è asciutto, rimuovete la pellicola per rivelare il motivo curvo sottostante.

Un motivo curvo creato usando la pellicola trasparente potrebbe essere utile come sfondo per un gran numero di soggetti. Per esempio un martin pescatore su un ramo sospeso sull'acqua o una carpa koi che nuota in uno stagno. È a questo punto che torna utile una fervida immaginazione! Non preoccupatevi se non vi sentite fantasiosi come vorreste. Col tempo comincerete a vedere cose interessanti nei vostri esperimenti di colore. Spesso i risultati di questi esperimenti sono splendidi senza dover fare alcuna aggiunta, ma a volte emergono motivi che ci chiedono di dedicar loro altro lavoro. Nel prossimo esercizio, per esempio, ho intenzionalmente creato con la pellicola un motivo che richiamasse un garofano, che potesse essere valorizzato con l'aggiunta di bordi esterni per dar forma al fiore.

Il motivo curvo potrebbe essere lo sfondo adatto per il dipinto di un martin pescatore.