

108

Disegno come parte del dipinto

La maggior parte degli artisti preferisce avere una guida visiva da seguire sulla carta da acquarello quando inizia a dipingere, e il modo in cui questa è eseguita si ripercuoterà sullo stile del dipinto. Se volete che le linee si vedano, dando al dipinto un'aria grafica,

disegnate con uno stile più pesante, da schizzo, o scegliete un altro mezzo, come il pastello acquarellabile. Se non volete che le linee si vedano, tracciate un disegno leggero o cancellate le linee prima di coprirle col colore. Potete anche disegnare con un pennello sottile e il colore, o non disegnare affatto.

109

Indicazioni per le linee guida

Sulla carta da acquarello, indipendentemente dallo stile scelto per il dipinto finale, tracciate linee abbastanza scure perché si vedano attraverso una o due mani, soprattutto se non userete solo colori trasparenti. Una volta coperte con il colore, è difficile cancellare le linee. Per coprire le linee ancora visibili nelle zone chiare, dipingeteci sopra e includete la linea in una zona di valore tonale più scuro.

Questo dettaglio mostra che le linee grafiche non erano limitate al contorno dell'uccello ma si erano fatte strada nella forma stessa.

La cresta e il collo piumosi sono stati realizzati disegnando con il fluido mascherante usando un pennello sottilissimo e una mano leggera. Quando il fluido mascherante è stato rimosso, sono state rimosse anche tutte le tracce del disegno a matita.

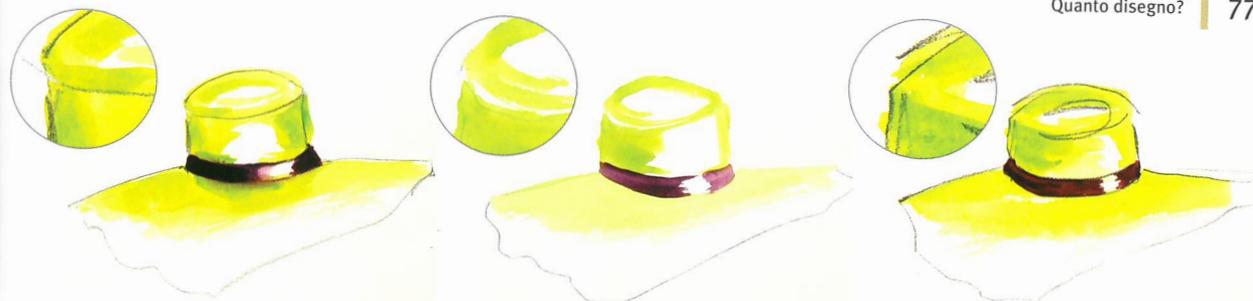

▲ Nessun segno di matita

Robin Berry si è affidata solo al bianco della carta per creare il piumaggio illuminato dal sole. I segni a matita avrebbero interferito con questo effetto.

◀ La linea per mostrare il movimento

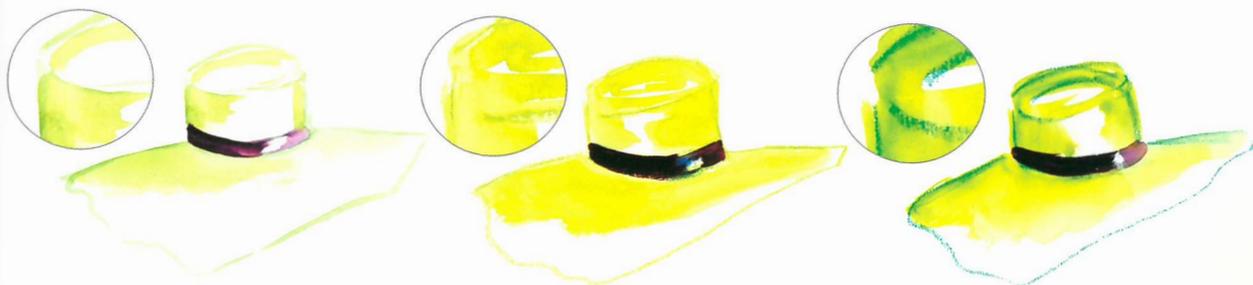
Qui la linea è stato il principale strumento di movimento usato per mostrare le rapide mosse per tuffarsi a pescare. Il disegno del gesto eseguito liberamente è stato essenziale per l'atmosfera di questo dipinto di Robin Berry.

Matita HB (linee normali): Questo è l'approccio più comune al disegno su carta da acquarello. Una volta dipinto, resta una lieve traccia della linea sotto al colore.

Matita H (linee fini, leggere): Se volete che le vostre linee non si vedano per niente, questa è la scelta ottimale.

Matita da studio (linee pesanti): Usate questo tipo di linea se volete introdurre un'atmosfera grafica nel dipinto, rendendo il vostro disegno parte del dipinto.

Matita acquarellabile (linee solubili): Qualsiasi disegno fatto con le matite acquarellabili diventa parte della velatura una volta bagnato, anche se la linea sarà ancora visibile. È un risultato più grafico.

Pastello acquarellabile (linee solubili): Come quelle della matita acquarellabile, queste linee spariscono quando vengono dipinte e diventano parte della velatura, anche se si possono sciogliere meglio di quelle a matita.

Bastoncino di pigmento acquarellabile (linee solubili che si fondono): Il bastoncino produrrà un disegno che sparirà, e le linee probabilmente non si fonderanno. Questo è pigmento puro e ne resterà una forte presenza nel dipinto.

110

Stili di disegno preparatorio

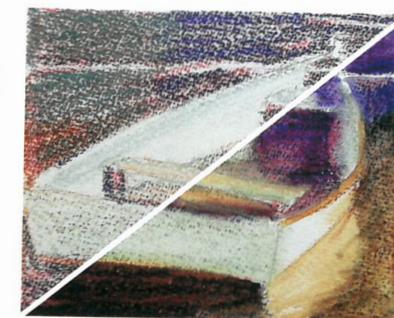
Qui sopra sono illustrati sei stili di disegno realizzati con sei strumenti diversi, da provare come disegni preparatori. La maggior parte delle persone, artisti professionisti compresi, non perde tempo a sperimentare in questa fase. Ma provando, potreste essere sorpresi dagli effetti interessanti che potete ottenere.

Matita asciutta/pennellata

Pastello asciutto/pennellato

Bastoncino di pigmento asciutto/pennellato

111

Matite, pastelli e bastoncini di pigmento acquarellabili

Le matite, i pastelli e i bastoncini di pigmento acquarellabili si possono usare in qualsiasi fase del processo di pittura, non solo per tracciare il disegno. Hanno due cose in comune: primo, sono portatili e facili da usare; secondo, si sciolgono nell'acqua. Tuttavia, come si può vedere negli schizzi del cappello sopra e nei disegni della barca sotto, i punti in comune sono tutti qui. La matita acquarellabile è indicata per i disegni piccoli, i dettagli e le linee sottili. Se preferite un aspetto grafico più forte, scegliete il pastello acquarellabile poco miscelato; per un aspetto più liscio, miscelatelolo bene. I bastoncini di pigmento acquarellabili creano l'effetto grafico più forte e sono indicati per pennellate vigorose, il contrario del dettaglio.

L'acqua

L'acqua è trasparente, incolore e riflettente. La si può vedere davvero solo nel contesto di quello che c'è sopra, sotto o intorno a lei, o di quello che riflette. Di solito prende il suo "colore" dal cielo, dai riflessi degli oggetti vicini e dal fondale del fiume o del mare, se è abbastanza basso.

177

Capire le onde

Se siete amanti o osservatori delle onde, saprete che non ce ne sono mai state due identiche. L'attrazione verso i paesaggi marini è l'attrazione verso ciò che è vasto e misterioso. Lasciate che questa idea vi dia sicurezza mentre iniziate a osservare, disegnare e dipingere le onde. Sono completamente libere e vive. Tuttavia, che scegliate di dipingere dettagli di onda o onde che si infrangono su una striscia di spiaggia, ci sono un paio di osservazioni comunemente accettate che vi aiuteranno a catturarne l'essenza.

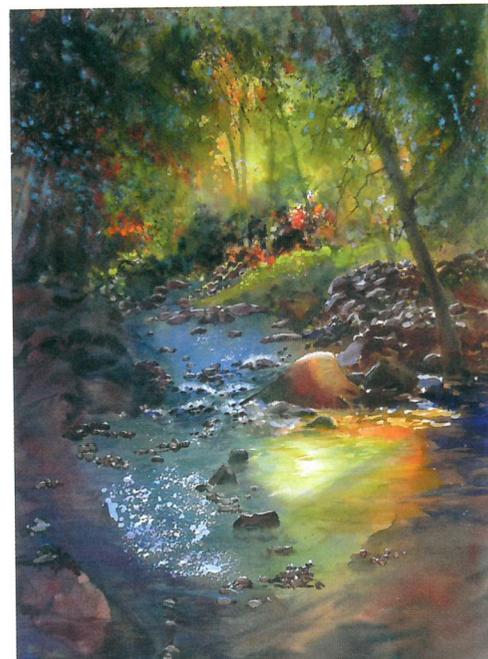
▲ Il ritmo delle onde

Veduta dei frangenti, di Robin Berry, è il risultato di diverse ore passate a fare schizzi per catturare il ritmo delle onde che si infrangono a riva e il bagliore del sole sulla superficie ricurva.

SISTEMARE I colori delle onde

Ci sono quattro fonti di colore da considerare:

1. Il colore del cielo, a sua volta influenzato dalla posizione del sole e dal tempo.
2. Il colore dell'acqua, che può andare dall'ocra in un torrente di montagna al turchese alle Hawaii.
3. Il colore del fondale — sabbia, minerale ferroso o corallo, per esempio.
4. Il bianco ombreggiato della schiuma e delle creste bianche e il bianco brillante dei riflessi.

COME DIPINGERE UN'ONDA FERMA

- Notate che, alla base dell'onda, sul piano orizzontale parallelo al cielo, si vede il colore del cielo.
- Dopo aver dipinto, tamponate i bordi di questa base con la carta assorbente per mantenerli morbidi.
- Prima che il colore si asciughi, dipingete dalla base fino a un terzo circa dell'altezza con un colore scuro come il verde mescolato con blu oltremare e un tocco di cremisi di alizarina.
- Con una miscela più chiara, ma non annacquata, dipingete un altro terzo, incilandolo nella direzione opposta a voi perché non rifluisca nella parte dipinta.
- Con un colore chiaro, dipingete la parte superiore dell'onda, sempre inclinando la carta, lasciando una linea variegata di bianco in cima.
- Potete mascherare la schiuma bianca o dipingerci intorno, ma non rovinare il bianco.
- La schiuma ha ombre: fatele cadere a caso in una zona umida per un aspetto naturale.
- Quando dipingete un'onda che si infrange, muovete il pennello in sintonia con il movimento dell'onda.

178

Mostrare l'acqua corrente

L'acqua corrente prenderà tutti i colori che la circondano oltre al colore del fondale. Inoltre il movimento sfoca i dettagli. Le pennellate vanno nella direzione della corrente del ruscello.

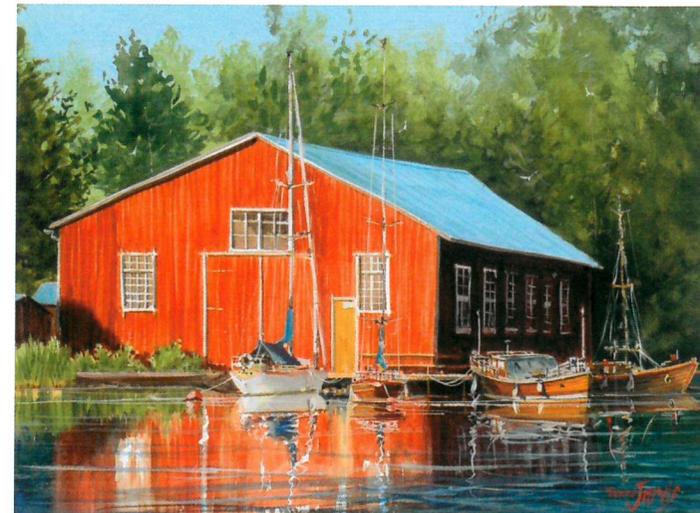
◀ Aggiungere il colore come effetto

Nel dipinto *Ruscello nascosto* di Robin Berry, si è permesso alla fantasia di espandere lo schema cromatico. Sono stati aggiunti l'arancio alla macchia di sole e il rosso allo sfondo, per trascinare lo sguardo lungo il corso d'acqua. Il colore è stato versato con tutti i riflessi precedentemente mascherati.

179

Dipingere i riflessi

Solo l'acqua placida o i tratti di acqua placida riflettono. Allora l'acqua è come uno specchio, e fornisce informazioni quasi complete sulla giornata (nebbiosa, brumosa, soleggiata, nuvolosa) e i dintorni (cielo, alberi, edifici, barche, rocce ecc.) I riflessi sono dipinti copiando l'oggetto riflesso, non su entrambi i lati: la posizione del sole non influenza l'angolo del riflesso come per le ombre. Il riflesso avrà anche le stesse proporzioni dell'oggetto.

◀ Riflessi semplici

Riflesso su Diamond Lake di Robin Berry è un semplice schizzo di un riflesso nell'acqua placida. Notate come tutti gli elementi riflessi si trovino direttamente sotto al loro corrispondente reale.

▲ Luce di tarda sera

14 marzo 2008 di Terry Jarvis ritrae l'immagine di un vecchio edificio in un porto finlandese riflessa nell'acqua calma. Solo qualche striscia interrompe l'immagine riflessa. La luce è la chiave del dipinto, eseguito alle 23.30 nella "terra del sole di mezzanotte".

180

Ritrarre l'acqua che cade

L'acqua che cade è il movimento portato all'estremo. Osservate i contorni di una cascata; dove sono rigidi e dove sono morbidi o sfocati? Quel che li rende rigidi o morbidi è la natura del movimento dell'acqua o la presenza della nebbiolina. Resistete alla tentazione di inserire i dettagli nell'acqua, o sembrerà statica. Include però le ombre sulle cascate, anche se dovete inventarle.

L'acqua ombreggiata è scura. Le ombre sulla schiuma mostrano il movimento. L'acqua che cade appare sfocata. Si usano i contorni rigidi dove c'è la roccia scura. L'acqua è traslucida e si intravede il colore delle rocce.

▲ Osservare le creste bianche

Fall Falls (dettaglio) di Robin Berry è un esempio di come dipingere l'acqua che cade. Se dipingete troppe linee rigide, l'azione della scena si fermerà e l'acqua non cadrà. Lasciate che i vostri contorni siano un po'

rigidi, un po' morbidi e un po' persi. Vedrete anche alcune zone di colore riflesso e alcune dove si intravede il colore delle rocce. Se c'è il sole, ci saranno ombre sulle (e nelle) cascate.

L'acqua ha vari colori.