

Teoria del colore

La ruota dei colori (nella pagina accanto) è una disposizione dei colori che aiuta l'artista a vedere in un colpo d'occhio il rapporto che li lega e l'effetto che hanno l'uno sull'altro. Ecco alcuni termini che potrete incontrare:

Colori primari I colori giallo, rosso e blu non si possono ottenere miscelando altri colori. Sono la base per la miscelazione degli altri colori.

Colori secondari Violetto, arancio e verde sono i tre colori secondari che si ottengono combinando due primari.

Colori terziari Miscelando un colore primario con uno secondario adiacente – blu con verde o rosso con violetto per esempio – si ottiene un colore terziario. Il rosso può essere combinato col vicino di destra (arancio) per ottenere un rosso arancio. Se si combina il rosso col vicino a sinistra (violetto) si ottiene un rosso violetto. Correggendo le proporzioni tra primari e secondari, potete creare un'ampia gamma di tonalità terziarie.

Colori complementari Due colori che si trovano uno di fronte all'altro sulla ruota dei colori. Se usati vicini in un dipinto, ciascun colore appare più intenso. Il viola, per esempio, appare più intenso vicino al giallo. Lo stesso vale per verde e rosso e blu e arancio.

Temperatura del colore e profondità I colori contribuiscono a dare prospettiva al dipinto. I colori freddi come blu, blu-verdi e grigi danno l'idea di profondità. I colori più caldi – come rossi, aranci, marroni caldi e gialli – avvicinano e vanno usati in primo piano.

Consiglio

Anche i contorni sfumati e quelli netti contribuiscono a dare l'idea della profondità: i contorni sfumati allontanano l'oggetto, mentre quelli netti lo avvicinano.

La ruota dei colori

Per cominciare

La prima cosa che faccio prima di cominciare a dipingere sono degli schizzi preparatorie e prove di colori. I colori sono determinati dal soggetto: i colori di sfondo daranno maggior risalto al tipo di atmosfera che si cerca di trasmettere. In genere ho in mente i colori, ma finché non li provo su carta non so se funzioneranno o meno – ed è meglio scoprirlo il prima possibile.

Quando ho deciso la composizione e i colori, comincio abbozzando un semplice schizzo che mi guidi. Non faccio mai schizzi complicati perché preferisco dipingere in libertà e non voglio impantanarmi nei dettagli. Se ho bisogno di mascherare qualcosa (p. 40), lo faccio subito dopo lo schizzo iniziale.

Di solito lavoro su una tavola in piano o leggermente inclinata.

Non fisso il foglio alla tavola perché voglio poterlo sollevare, inclinarlo e muovere il colore sulla superficie. In ogni caso, in genere uso carta da 640 g/m² o passepartout, abbastanza spessi da non arricciarsi quando si inumidiscono. Poi spremo i colori prescelti sulla mia tavolozza per le stesure iniziali. In seguito lavoro con la mia scatola dei colori, che contiene la mia palette di base e molti colori supplementari. Miscelo i colori di cui ho bisogno con l'acqua usando una pipetta e comincio. Se lavoro bagnato su bagnato, per prima cosa inumidisco la carta.

Terminati questi preparativi, possiamo passare alle tecniche mostrate in queste pagine. Provatele tutte!

1

2

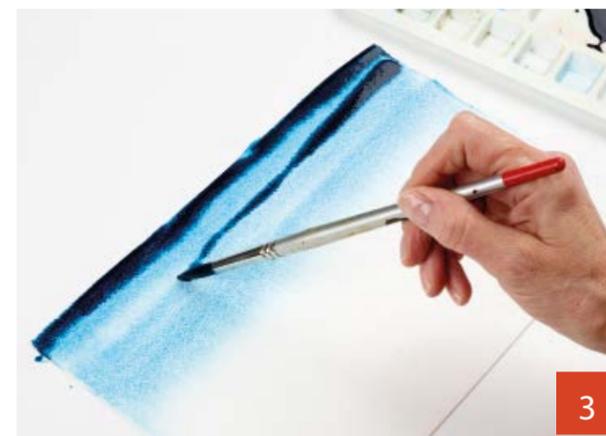

Si prepara la tempesta

Per questo impressionante cielo realizzato bagnato su bagnato, ho bagnato tutto il foglio, eccetto alcuni spazi lungo la linea dell'orizzonte. Partendo dal primo piano, ho aggiunto tutti i colori in un colpo solo. Ho lasciato che i colori del cielo si fondessero con gli altri per creare un suggestivo effetto tempesta.

Bagnato su bagnato

È la mia tecnica preferita. I risultati suggestivi ottenuti con questo metodo non finiscono mai di sorprendermi. Il colore fresco viene applicato sulla carta bagnata e, così, i colori si mescolano sulla sua superficie piuttosto che sulla tavolozza. Produce contorni morbidi, ideali quando i troppi dettagli sono fuori luogo. Contribuisce a creare profondità, dato che i contorni morbidi allontanano e quelli marcati avvicinano. Ricordate che potrete controllare il colore solo fino a un certo punto: si allargherà e diffonderà in modo naturale.

3

4

- 1 Preparate due pozzetti di colore – blu ceruleo e indaco in questo esempio – usando un pennello tondo n. 10. Passate a un pennello tondo n. 16 e usatelo per bagnare l'intero foglio (fino ai bordi) con acqua pulita.
- 2 Prendete il primo colore (blu ceruleo) col pennello n. 10 e, lavorando dall'alto verso il basso, stendetelo con ampie pennellate orizzontali.
- 3 Sciacquate il pennello e prendete un po' del secondo colore (indaco). Usatelo per tracciare delle pennellate sull'area umida del primo colore.
- 4 Potete inclinare la carta per far fondere i colori.

Lasciate asciugare il colore per l'effetto finale.

1

2

3

4

Mascherare e "togliere" il colore

Il liquido di mascheratura è utile quando è necessario tenere pulite e protette dal colore parti del dipinto. Può essere applicato con un vecchio pennello o un pennello in gomma (fate attenzione: possono segnare la carta). L'applicazione col pennello è più scorrevole e la morbidezza delle setole fa sì che non corriate il rischio di danneggiare la carta.

La carta dovrà essere asciutta per poter rimuovere il liquido di mascheratura o rischierete di danneggiare la carta sfregandolo via. Se non ne siete sicuri, passate un asciugacapelli sul retro e sul davanti del foglio, fatelo raffreddare e sfregatelo via con una gommapietra o la punta di un dito pulito.

- 1 Abbozzate leggermente le forme sulla carta, poi bagnate un vecchio pennello e usatelo per applicare il liquido di mascheratura sulle aree da mascherare. Applicare il liquido di mascheratura come se si trattasse di colore e lasciatelo asciugare completamente prima di continuare.
- 2 Preparate i colori e stendeteli sull'area mascherata. In questo esempio ho applicato una stesura diluita di indaco e aggiunto verde dorato e terra di Siena bruciata in alcune aree. Lasciate asciugare completamente.
- 3 Bagnate un pennello piatto inclinato da 10 mm e tirate il pennello verso l'alto per togliere un po' di colore e dare l'idea dei tronchi d'albero indistinti sullo sfondo. Lasciate asciugare.
- 4 Strofinare via il liquido di mascheratura con un dito pulito. Potrete poi lasciare l'area pulita o lavorarci sopra.

Consiglio

Dopo sei mesi, il liquido di mascheratura comincia ad addensarsi ed è molto difficile applicarlo. Buttatelo via e apritene uno nuovo. Ho visto molti studenti rovinare il proprio lavoro utilizzando un liquido di mascheratura vecchio e appiccicoso, difficile da applicare; e, inoltre, non asciuga bene.

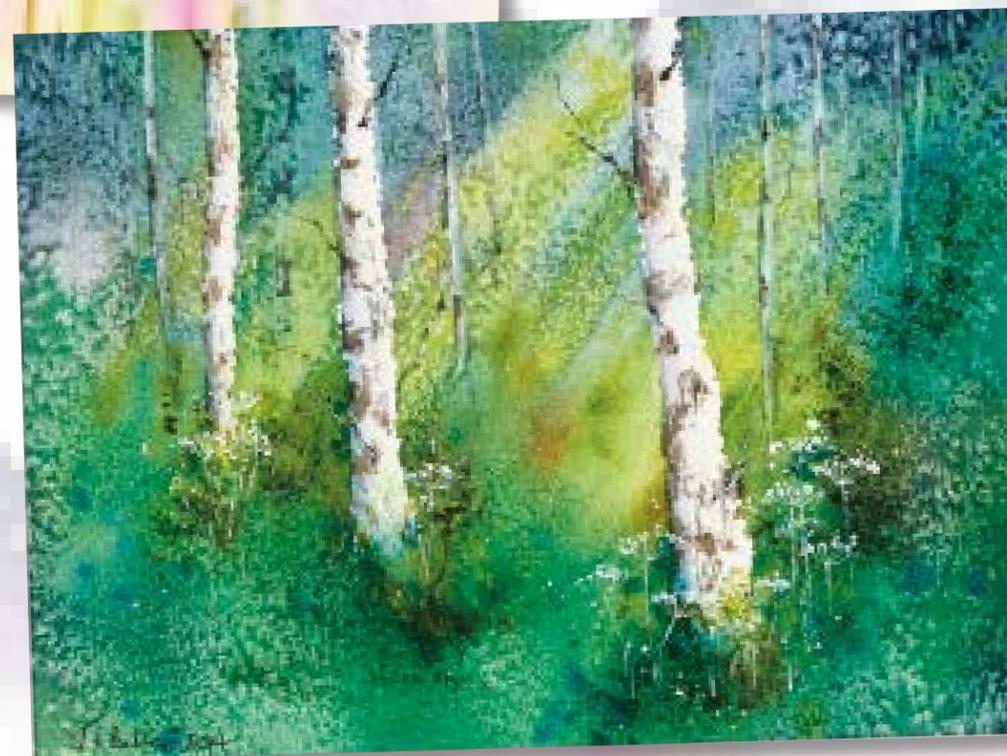

Pisello odoroso

I fiori che desideravo mantenere bianchi, sono stati mascherati prima di dipingere qualsiasi altra cosa sullo sfondo. Ho aggiunto i dettagli sui fiori quando il resto era asciutto e dopo aver rimosso il liquido di mascheratura.

Betulle bianche

Potrete creare uno sfondo davvero interessante quando il soggetto principale è mascherato. Dopo aver applicato molto colore e spruzzato il medium di granulazione sulla superficie, ho creato gli alberi in lontananza togliendo il colore prima di rimuovere il liquido di mascheratura e lavorare sui tronchi principali.

Aggiungere texture

Texture con le perline

Mi piace molto utilizzare le perline nei miei dipinti. Tutto è cominciato quando stavo dipingendo un panorama marino qualche anno fa e avevo bisogno di un po' di texture per il primo piano. Ho provato ad attaccare qualche piccola perline con la colla vinilica e il risultato mi è piaciuto molto. Così ho comprato una grande varietà di perline di forme diverse e colori insoliti. Ce ne sono di così tante forme e colori che devo trattenermi dal comprarne troppe!

Le piccole perline blu-viola sono l'ideale per le campanule. Sparse sul primo piano danno proprio l'idea delle campanule. Serve grande cura per attaccarle una per una: dovrete avere pazienza se volete che il vostro acquarello rimanga fresco. In questo caso mi sono aiutata con uno stuzzicadenti per applicare piccole macchie di colla dove desideravo incollare le perline, prima di passare alle pinzette per posizionarle.

Il cespuglio di digitale

Le perline sono state aggiunte sul colore asciutto. Attirano l'occhio, facendo spiccare e brillare la digitale.

1 Realizzate un dipinto bagnato su bagnato (vedete p. 39) e lasciatelo asciugare. Per questo bosco di campanule ho usato blu cobalto, violetto cobalto, giallo cobalto e una miscela di terra d'ombra bruciata con qualche goccia di oltremare francese. Versate un po' di colla in un piccolo contenitore (qui ho usato il coperchio di un cartone di latte). Usate uno stuzzicadenti per applicare puntini di colla vinilica nell'area delle campanule.

2 Cospargete di perline tutta l'area.

3 Premete leggermente le perline sulla superficie del foglio. Inclinate il foglio. Alcune perline rotoleranno via, altre rimarranno attaccate; potete usare le pinzette per riapplicarne alcune, se volete posizionarle in un punto particolare.

Incorporare fili di cotone

I fili di cotone asciutto possono creare effetti aggrovigliati davvero interessanti se applicati in una stesura e lasciati asciugare insieme al colore. Per segni più marcati, i fili si possono immergere nel colore prima di applicarli su una stesura ancora fresca e lasciare asciugare il tutto. In genere elimino i fili una volta che la stesura è asciutta, ma potete anche lasciarli per un effetto ancora più materico.

- 1 Preparate pozzetti di colore. Per questo esempio ho usato blu ceruleo, terra di Siena bruciata e due pozzetti di blu di Prussia. Immergete diversi fili di cotone di lunghezze diverse (tra i 10 e i 15 cm di) in uno dei pozzetti di blu di Prussia.
- 2 Realizzate un dipinto bagnato sub bagnato (vedete p. 39) utilizzando gli altri pozzetti di colore.
- 3 Sollevate alcuni fili dal pozzetto di colore e appoggiateli sul primo piano del dipinto, disponendoli come preferite. Potete usare singoli fili per ottenere un effetto più controllato.
- 4 Premete sui fili con un foglio di carta da forno e poi lasciate asciugare completamente il dipinto.
- 5 Una volta asciutto, staccate delicatamente i fili con le dita per ammirare il risultato ottenuto.

L'opera finita, una volta rimossi i fili di cotone.

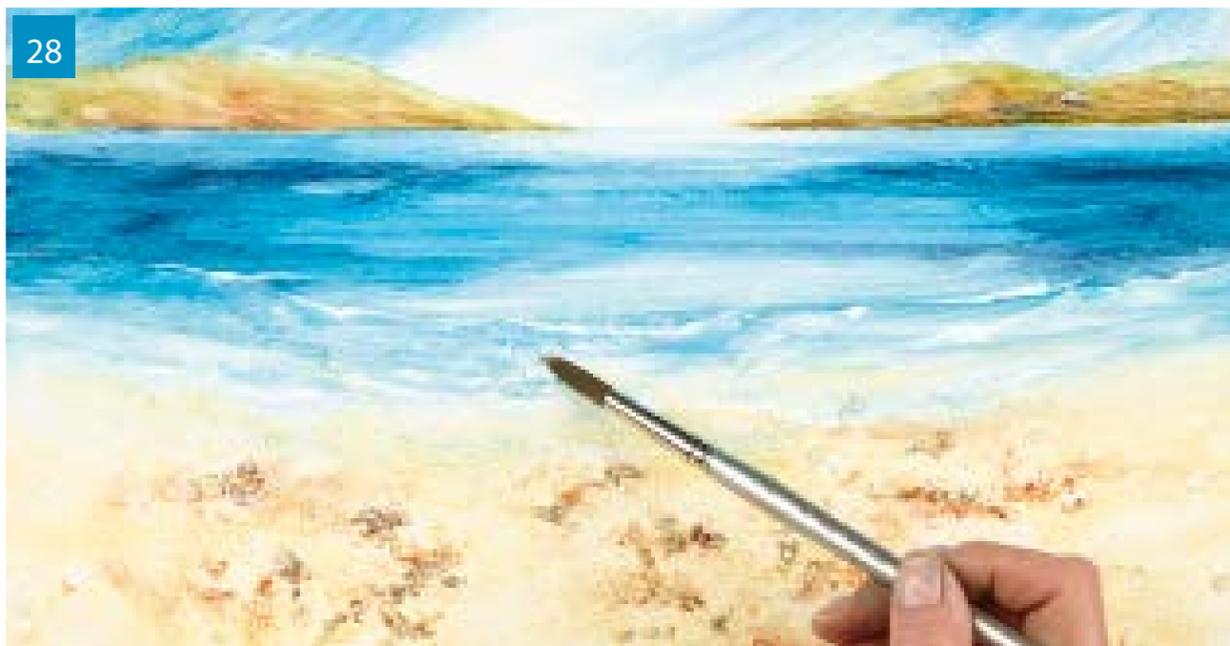

25 Sfumate i bordi delle aree lumeggiate nel colore che le affianca usando un pennello n. 6 umido.

26 Col pennello n. 10 usate il verde oliva per le colline distanti sopra l'orizzonte, sfumando tocchi di una miscela di terra di Siena bruciata e oltremare francese per conferire varietà.

27 Con il contagocce dell'inchiostro bianco disegnate morbidi tratti orizzontali sul mare vicino alla riva.

28 Col pennello n. 8 umido, sfumate il fondo di ogni linea di inchiostro verso il basso. Sfumate un'ombra di blu marina per le creste delle onde.

31

32

29 Aggiungete ancora un po' di inchiostro bianco sul bordo dell'acqua e usate il pennello n. 10 umido per sfumare il colore nello stesso modo. Sviluppate qualche onda con altri tratti diagonali.

30 Stendete fogli di carta da cucina sulla parte superiore del dipinto per proteggere il mare sullo sfondo e il cielo e poi usate l'inchiostro bianco e una piccola spatola per spruzzare le onde in primo piano.

31 Togliete la carta da cucina e usate il pennello n. 2 e l'inchiostro bianco puro per dipingere una coppia di gabbiani sul lato sinistro.

32 Per finire, con uno stuzzicadenti e una pinzetta incollate qualche conchiglia sulla spiaggia, fissandole col medium acrilico opaco. Non aggiungetele in modo casuale; osservate la spiaggia e posizionatele a completare la texture e i dettagli esistenti. Potete vedere il dipinto finito a p. 107.

22

23

24

25

26

27

- 22 Spruzzate il guazzo linden green leggermente diluito alla base degli alberi sullo sfondo e sulla volta con una piccola spatola.
- 23 Spruzzate l'area in primo piano con lo stesso colore e la stessa tecnica, poi fate lo stesso con le basi degli alberi, usando la miscela di violetto cobalto e blu cobalto.
- 24 Lasciate asciugare completamente, poi togliete i fili con le dita pulite e asciutte.

- 25 Rimuovete il liquido di mascheratura dalle campanule in primo piano strofinandolo via con un dito asciutto e pulito.
- 26 Usate la punta del pennello tondo n.4 per dipingere le campanule una per una, usando il blu cobalto con l'aggiunta di un po' di violetto cobalto. Lasciate qualche spazio vuoto per lumeggiature e creste.
- 27 Aggiungete gli steli delle campanule in primo piano usando una miscela di verde dorato e oltremare francese; poi aggiungete le lumeggiature col guazzo linden green. Trovate il dipinto completo a p. 124.