

A mia moglie, Florence, per il suo
sostegno e la sua fiducia costanti.

Prospettiva, Profondità & Distanza **CON GLI ACQUARELLI**

Geoff Kersey

Disegni e schizzi

Per realizzare paesaggi riusciti, la conoscenza delle abilità di disegno di base è preziosa, perché rappresentano le fondamenta di un'immagine apprezzabile e convincente. Per realizzare disegni accurati è necessaria una rudimentale comprensione di prospettiva e composizione (affrontate nel prossimo capitolo), ma per portare i vostri disegni dalla semplice accuratezza a descrizioni vivaci e suggestive di ciò che vedete, dovete sviluppare la vostra capacità di osservazione.

Ai miei corsi di pittura incontro spesso persone che dicono non saper disegnare mentre invece non osservano con sufficiente attenzione. Provate a confrontare il rapporto tra altezza e larghezza degli oggetti nella scena in modo che le forme siano realistiche. Osservate attentamente forme e dimensioni; per esempio, quante volte la lunghezza di un edificio o di un albero rientra nella larghezza totale della scena? Questi elementi fondamentali si possono indicare con poche linee per assicurarsi che il disegno sia corretto prima di continuare. Si può imparare a disegnare con precisione, ma è necessario applicarsi ed esercitarsi. A mano a mano che si acquisisce sicurezza, disegnare diventa davvero piacevole e il tempo dedicato agli schizzi non è mai sprecato perché affina le capacità di osservazione.

Disegni e schizzi sono un ottimo modo per raccogliere materiale da cui comporre i dipinti. Un album per schizzi è una miniera di informazioni e, assieme alle fotografie, può offrire all'artista materiale per ore di lavoro in studio.

CONSIGLIO

Non dedicate troppo tempo agli schizzi; limitatevi a 15-30 minuti ciascuno.

Schizzi tonali

Sono schizzi dei valori tonali, creati in velocità con comuni matite di grafite. Io uso un portamine 2B e un bastoncino di grafite 6B, ottimo per grandi aree di tono.

Il fatto che le matite siano morbide fa sì che possiate esplorare una gamma completa di tono da un grigio molto chiaro e un nero intenso (vedete i campioni qui sotto). Non dimenticate di lasciare un po' di carta bianca per creare contrasto con le aree scure.

Esplorate l'intera gamma di toni della vostra matita.

Prospettiva aerea

Dopo aver riflettuto su come utilizzare la prospettiva lineare per creare un senso di distanza, possiamo adesso capire come rinforzare questi principi grazie alla prospettiva aerea. In parole povere, la prospettiva aerea produce un senso di distanza osservando l'effetto che ha l'atmosfera su un paesaggio, ovvero rendere la distanza più indistinta e grigia rispetto al primo piano. Si tratta di un effetto progressivo; ovvero più è lontana, più la veduta diventa sbiadita e meno chiara.

La natura, tuttavia, non ci rende le cose sempre facili. In una mattinata tersa e luminosa, senza nuvole, i colori distanti possono essere vivaci e nitidi quasi come quelli in primo piano. Se vogliamo un dipinto con un senso di profondità e distanza che dia allo spettatore la sensazione di entrarci dentro, dobbiamo interpretare quello che vediamo e non limitarci a copiarlo esattamente. Dopotutto, potremmo crearne una riproduzione perfetta con una fotografia.

Uso del colore e del tono per creare profondità e distanza

Possiamo creare la prospettiva aerea applicando ai dipinti alcune semplici regole che derivano dalla vita quotidiana. Alcune possono sembrare ovvie, ma spesso non applichiamo ai dipinti quello che sappiamo:

I colori freddi (blu e grigi) allontanano, i colori caldi (rossi, marroni e gialli) avvicinano. Usate i colori freddi per gli elementi distanti, e quelli più caldi in primo piano.

I toni più chiari appaiono più lontani rispetto a quelli più scuri. Evitate un forte contrasto di toni nello sfondo dei vostri dipinti.

Quando guardiamo un panorama, possiamo distinguere molti dettagli in primo piano, ma molti meno in lontananza. Riservate pennellate serrate e controllate ai dettagli in primo piano e mantenete invece lo sfondo più vago.

Questa catena di montagne si basa su una fotografia dal finestrino di un aeroplano. Si può spaziare così tanto con lo sguardo, che è l'esempio perfetto per illustrare la prospettiva aerea.

Osservate le colline più distanti: sono semplicemente suggerite con una stesura azzurro tenue dello stesso colore del cielo. I colori più caldi e i toni più forti sono stati inseriti gradualmente in direzione del primo piano.

Colori caldi e freddi

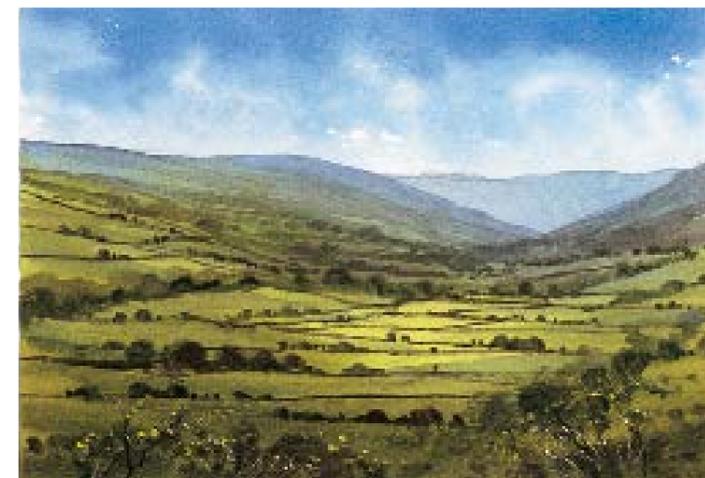
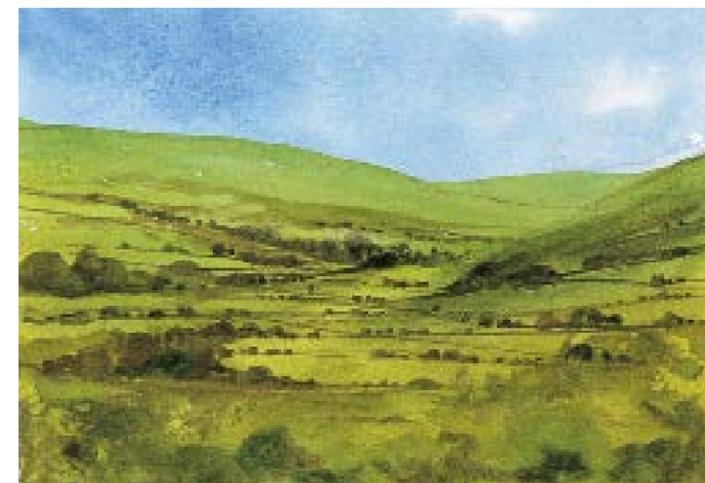
Questi quadrati hanno le stesse dimensioni su un pezzo di carta piatto, ma quello rosso (caldo) ha un impatto maggiore e sembra più grande e vicino rispetto al blu.

Gli effetti della prospettiva aerea

Osservate i due dipinti sulla destra. Non c'è dubbio che quello in alto assomigli a quello che dovrebbe essere; le colline verdi e i pascoli coi muretti a secco e le file di alberi che si intersecano sotto un cielo azzurro. Confrontatelo, però, col dipinto sottostante. È lo stesso panorama, ma che differenza se applichiamo alcuni metodi per creare la prospettiva aerea.

Prima di tutto osservate che il cielo ha un tono più scuro in alto e chiaro verso l'orizzonte. Malgrado le colline distanti nella fotografia di riferimento fossero verdi, le ho dipinte con un blu-grigio tenue, e la collina più lontana con la stesura più chiara. Ho introdotto nella scena luce e atmosfera – l'area al centro è luminosa, mentre i toni diventano gradualmente più forti e i colori più scuri verso il primo piano.

Osservate come ho dipinto gli alberi distanti con forme più morbide e vaghe, mentre diventano più definiti più vicino al primo piano. Per sottolineare questo effetto ho aggiunto una goccia di marrone (un colore più caldo) per gli alberi più vicini. Da ultimo ho aggiunto qualche dettaglio – erba, fogliame e così via – in primo piano. Ricordate: più siete vicini a qualcosa, più dettagli vedete.

Combinare prospettiva aerea e lineare

In questa scena ho utilizzato prospettiva aerea e lineare per dare un senso di profondità e distanza. Ho usato la prospettiva lineare per portare la stradina verso l'orizzonte. Tutte le linee create dalla cima delle siepi, dal fondo delle siepi e dai bordi della strada convergono nella linea degli occhi in lontananza.

Ho impiegato anche la prospettiva aerea: gli alberi diventano gradualmente più piccoli, meno particolareggiati e di colore più freddo a mano a mano che si allontanano, e ho dipinto le chiome all'orizzonte con un blu-grigio tenue.

Inverno a Padley

355 x 265 mm

Questa è una delle mie zone preferite del Peak District; devo averla dipinta decine di volte. Il blu principale del cielo e delle ombre è il ceruleo; è un colore abbastanza freddo e dà un'atmosfera invernale alla scena, specie se combinato con l'effetto lattiginoso del sole nella parte bassa del cielo, suggerito da una stesura diluita di giallo di Napoli. Osservate come le ombre sono state indicate con lo stesso blu freddo, scaldandolo leggermente con un tocco di rosa garanza in primo piano, per avvicinarlo.

Pagina accanto:

Ponte nei boschi

530 x 750 mm

Questo è un posticino nascosto a circa venti minuti di camminata da casa mia. La luce era perfetta in questo freddo pomeriggio invernale, con questa splendida luce rossa che ho ricreato con una miscela diluita di giallo indiano e rosso di cadmio. Osservate la prospettiva aerea creata dai colori più freddi e dai toni più chiari usati per gli alberi più distanti.

Glencoe

Questa veduta suggestiva delle Highlands scozzesi è un ottimo esempio di come si possono combinare prospettiva aerea e lineare per dare un senso di distanza in un dipinto.

La prospettiva lineare è data semplicemente dal percorso del fiume che si snoda nella composizione. Notate che scompare dalla vista conducendo lo sguardo al punto focale a destra della parte centrale. Se fosse stato nel centro assoluto avrebbe rovinato la composizione, dividendo il foglio a metà. La prospettiva aerea è prodotta dal colore gradualmente più freddo e dal tono più tenue delle colline a sinistra, che danno la sensazione di perdersi in lontananza. La collina scura e ombreggiata sulla destra spinge ancora più indietro la collina in lontananza. Non abbiate paura di utilizzare colori scuri e forti quando necessario. La timidezza è una scorciatoia per la mediocrità in un dipinto!

MATERIALI

Carta ruvida 490 x 350 mm
Liquido per mascheratura
Spugna
Terra di Siena naturale
Blu cobalto
Neutro
Seppia
Terra d'ombra bruciata
Giallo cobalto
Guazzo bianco
Pennello vecchio
Pennello piatto da 1 cm
Filbert grande
Pennelli tondi: n. 16, n. 12,
n. 8, n. 4, sartiamo
Lama di taglierino

4 Dipingete con un pennello n. 12 piuttosto asciutto e blu cobalto tenue con l'aggiunta di neutro le colline in lontananza.

5 Unite terra d'ombra bruciata alla miscela di blu cobalto/neutro per scaldarla e applicatela sulla media distanza con un pennello n. 16. Applicare altro blu cobalto e neutro in alto e un po' di terra di Siena naturale per dare maggior calore sul fondo.

CONSIGLIO

In una veduta montuosa come questa, è importante che le pennellate seguano i contorni del terreno.

6 Aggiungete un verde miscelato con giallo cobalto e blu cobalto. Sovrapponetevi una stesura di blu cobalto miscelato con neutro, lavorando bagnato su bagnato per evitare di creare striature. Questo renderà più scura l'area, in modo da creare contrasto con la collina più chiara. Stendete uno strato di seppia per scurire ulteriormente l'area. Aggiungete altro blu cobalto e neutro per suggerire le ombre delle nuvole scure. Lasciate asciugare.

7 Bagnate la collina più lontana con acqua pulita attenuando il colore per spingerla ancora più lontano. Assicuratevi che sia completamente asciutta o rimuoverete il pigmento anziché semplicemente attenuarlo. Con un pennello n. 12 e blu cobalto miscelato con neutro, aggiungete delle striature. Usate il seppia per il burrone scuro e sfumate la parte superiore con acqua.

8 Usate il seppia per creare spuntoni e canali a sinistra dell'area verde e neutro con blu cobalto per rinforzare le aree scure e accrescere il contrasto con la collina più chiara. Create striature col colore più scuro e un pennello asciutto per dare un aspetto accidentato al terreno.

9 Col guazzo bianco direttamente dal tubetto, riprendete la superficie ruvida della carta sulla cima delle colline per suggerire la neve. Potete usare un pennello umido in uno o due punti per illuminare il guazzo.

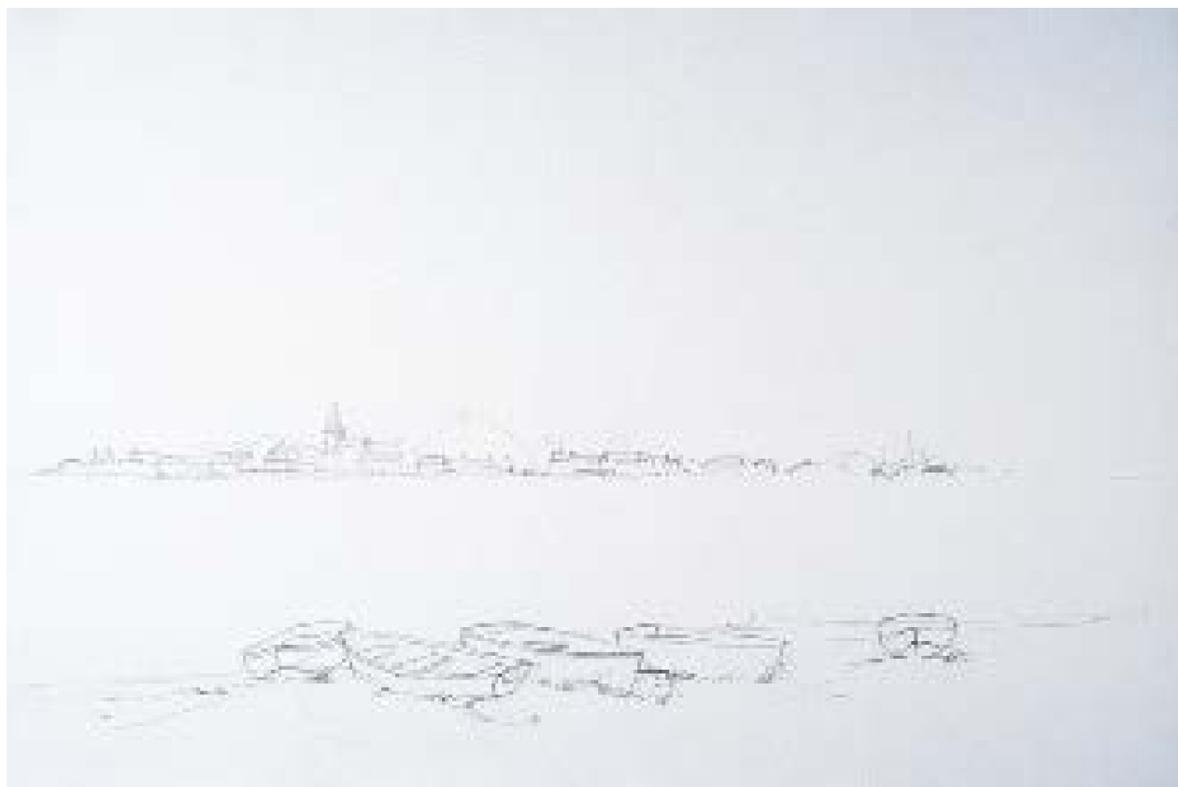
Fotografia di riferimento

Ho fatto molti scatti della veduta, come spesso accade, per avere una vasta scelta in studio. Ho scelto questo per le barche che conferiscono interesse al primo piano.

Schizzo preliminare

Prima di cominciare il dipinto, ho utilizzato un rapido schizzo a matita per semplificare il primo piano, decidendo intenzionalmente di non includere tutte le barche. Cosa inserire e cosa escludere è una decisione personale che dovete abituarvi a prendere.

1 Disegnate la scena e usate un pennello vecchio per applicare il liquido per mascheratura sui tetti degli edifici dall'altra parte dell'estuario. Non mascherate ancora le barche, o la vostra mano danneggerà il liquido per mascheratura mentre lavorate sulla parte superiore del dipinto.

CONSIGLIO

Le forme delle nuvole dovranno essere più piccole vicino all'orizzonte per dare un senso di distanza.

2 Preparate due miscele per il cielo: blu cobalto con violetto cobalto per la parte alta e blu ceruleo per la parte bassa. Utilizzando questo blu più freddo vicino all'orizzonte lo farete apparire più lontano, contribuendo alla prospettiva aerea. Bagnate l'area del cielo e applicate le stesure bagnate su bagnato usando un filbert grande. Tamponate immediatamente con carta da cucina per suggerire le nuvole. Lasciate asciugare il dipinto.

3 A questo punto lavorate su una nuvola alla volta, bagnandone ciascuna con acqua pulita, lasciandovi poi sgocciolare il colore dell'ombra delle nuvole miscelato con blu ceruleo e violetto cobalto. Passate ad altre nuvole e lavorate nello stesso modo. Continuate ad addolcire le nuvole con acqua pulita per evitare che si formino bordi marcati; l'obiettivo è ottenere un aspetto tenue e vaporoso. Lasciate asciugare.