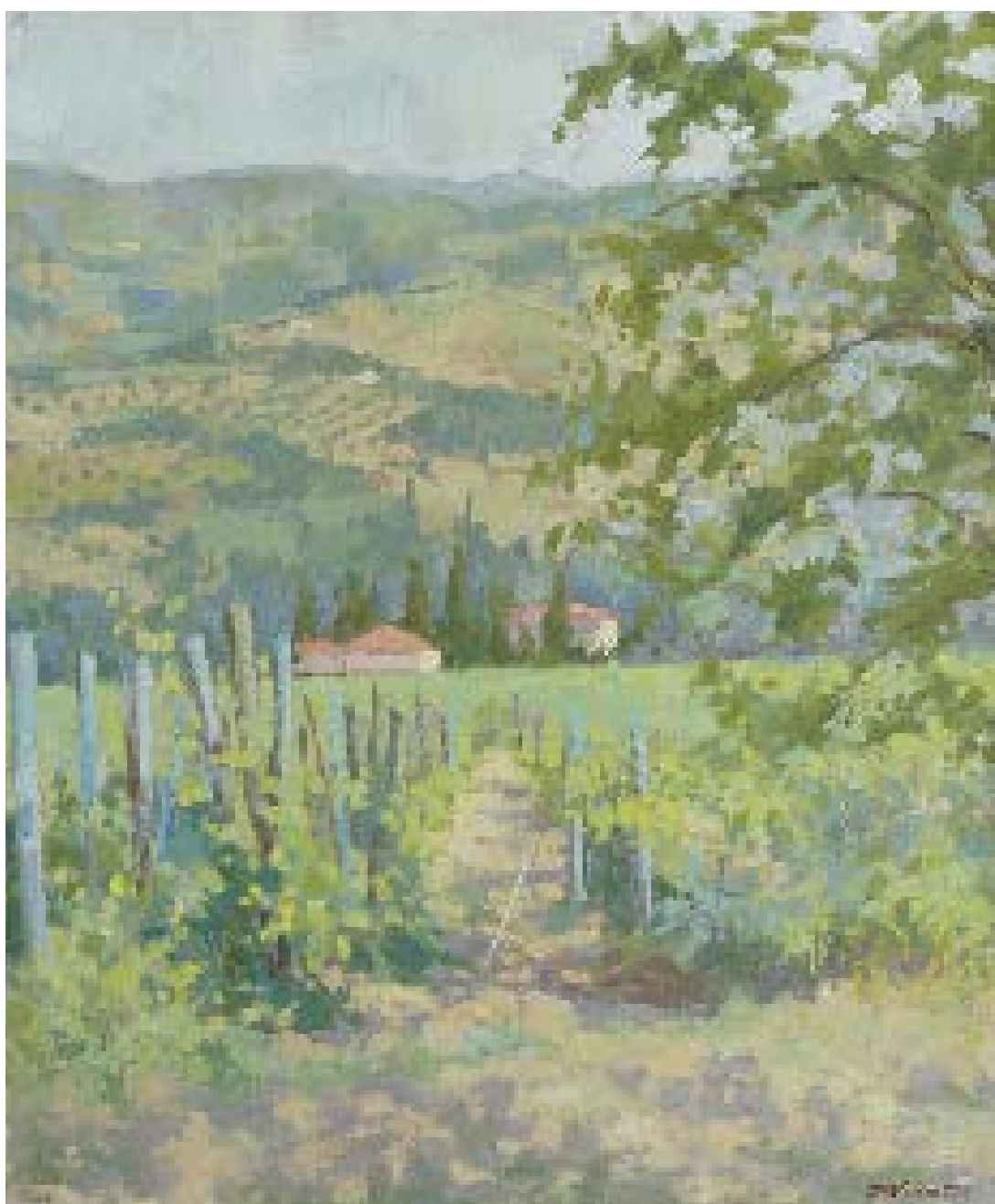

Dipingere
PAESAGGI
ad OLIO

PREPARARE LA TAVOLA DI SUPPORTO PER LA TELA

Siccome io eseguo gran parte del lavoro in esterno, e spesso durante dei viaggi all'estero, mi preparo le tavole di supporto per le tele. Questo mi permette di ottenere una superficie della qualità che desidero; inoltre queste tavole sono molto leggere.

Incollatura

L'incollatura impedisce l'assorbimento del supporto, e vi permette di applicare l'imprimatura e in seguito di dipingere sulla tela o sulla cotonina. Creo io stesso le tavole, con dei cartoni spessi coperti di cotonina, anche se a volte utilizzo le tele per differenti trame. Il legante di pelle di coniglio viene utilizzato per impedire l'assorbimento dei materiali, e assicura anche la cotonina al cartoncino. Prima di iniziare, mettete un portauovo con colla in mezzo litro d'acqua e lasciate in ammollo per un'ora.

1. Scaldate il legante nel bollitore doppio, quindi utilizzate un pennello grande per impregnare il cartoncino di colla e stendete la cotonina sul cartoncino.

2. Utilizzate un pennello grande per coprire tutta la superficie di legante, lavorando su ogni increspatura.

3. Girate la tavola, piegate sopra i bordi della cotonina, e impregnate il retro della tavola con il legante per tenere a posto i bordi.

4. Girate di nuovo la tavola e lavorate su eventuali bolle d'aria.

5. Lasciate asciugare la tavola per almeno 24 ore.

Applicare l'imprimatura

L'imprimatura isola la pittura dal supporto e non fa imputridire la tela o la tavola. Se desiderate applicare l'imprimatura sulle tele o sulle tavole, allora la superficie deve essere incollata (vedere pag. a fianco) per impedire l'assorbimento. Poi bisogna scegliere l'imprimatura. Potete utilizzare sia l'imprimatura a base di olio, sia l'imprimatura acrilica (a base d'acqua). Le moderne imprimiture a base di olio sono quasi sicuramente delle resine alcaline. Tradizionalmente, veniva applicata una imprimitura a base di "gesso": composta da un legante (di solito pelle di coniglio) e polvere di gesso, è tuttora un'imprimatura eccellente per i supporti rigidi, ma non è molto adatto per le tele perché è troppo fragile e potrebbe rompersi, mentre si muove la tela. Ora vi mostrerò come mescolare il vostro preparato di gesso tradizionale.

Questa sezione illustra come produrre un'imprimatura tradizionale a uovo e olio, utilizzata per secoli dagli artisti. Per lo più si utilizza su una superficie rigida, ma può essere utilizzata sulle tele piccole, a condizione che non vengano arrotolate, perché questo potrebbe farle rompere.

1. Rompete con attenzione un uovo in un contenitore di plastica. Siccome per misurare si userà metà del guscio dell'uovo, dovete stare attenti a non frantumarlo.

2. Riempite metà del guscio dell'uovo con l'olio di semi di lino e versatelo nel contenitore di plastica.

3. Riempite le due metà del guscio d'uovo con acqua e versatela nel contenitore, quindi ripetete l'operazione, così ci saranno due misure di acqua nel contenitore. Chiudete il coperchio e scuotete il contenitore con forza per emulsionare bene gli ingredienti.

Nota
Tradizionalmente, si utilizzava il bianco di piombo e l'olio di semi di lino, ma a causa della pericolosità del piombo è molto difficile trovarlo al giorno d'oggi.

4. Versate il tutto in una pentola e aggiungete un cucchiaio colmo di gesso in polvere. Agitate fino a che il gesso non si amalgama.

5. Aggiungete la stessa quantità di polvere di bianco di zinco e agitate fino a che non si amalgama. Continuate ad aggiungere la stessa quantità di gesso e di polvere di bianco di zinco, fino a che il tutto non diventa un intenso impasto bianco.

Nota
Le moderne imprimiture acriliche, a volte, vengono chiamate Gesso. Cercate di non confondervi, sono molto differenti dal gesso tradizionale, anche se entrambi si possono utilizzare per applicare l'imprimatura alle tele o alle tavole.

Mare e scogli

Questo è un quadro sui riflessi nel mare con onde leggermente mosse. Lo scopo di questo progetto è capire come si comportano i riflessi con una luce del sole molto intensa su una tipica baia della costa del Mediterraneo.

Suggerimento

I riflessi nell'acqua sono sempre in proporzione uno a uno. Comunque, essendoci le increspature la rifrazione della luce fa sì che i riflessi siano più lunghi.

Materiale occorrente

Tela 40,5 x 30,5 cm
Alcuni medium (vedere pag. 13)
Pennelli: rotondo n. 2, piatto n. 2, piatto n. 4
Colori: oltremare francese, bianco titanio, rosa permanente, giallo limone, rosso veneziano, ocra gialla, nero avorio, blu ftalo, viola cobalto, rosso cadmio, giallo cadmio
Straccio per pulire

Mescolanze sulla tavolozza

Mescolanza del verde del terreno

Mescolanza degli scogli e della spiaggia

Mescolanza dell'ombreggiatura del mare

Mescolanza dell'ombreggiatura delle rocce

Mescolanza per le ombre

Mescolanza del cielo

Mescolanza delle rocce bagnate

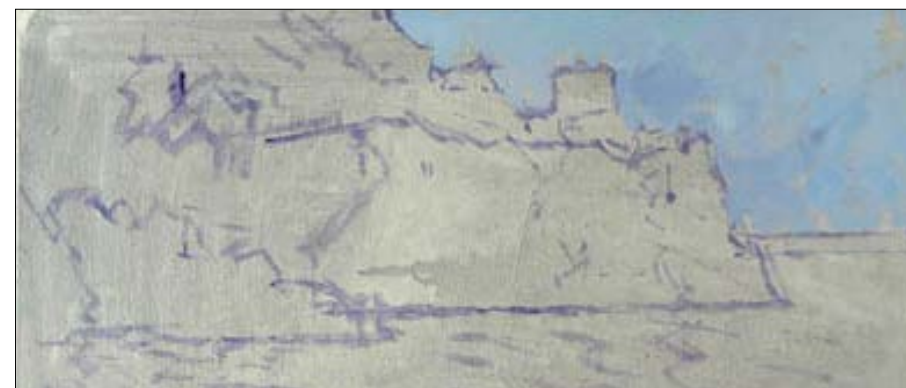
Mescolanza per il mare

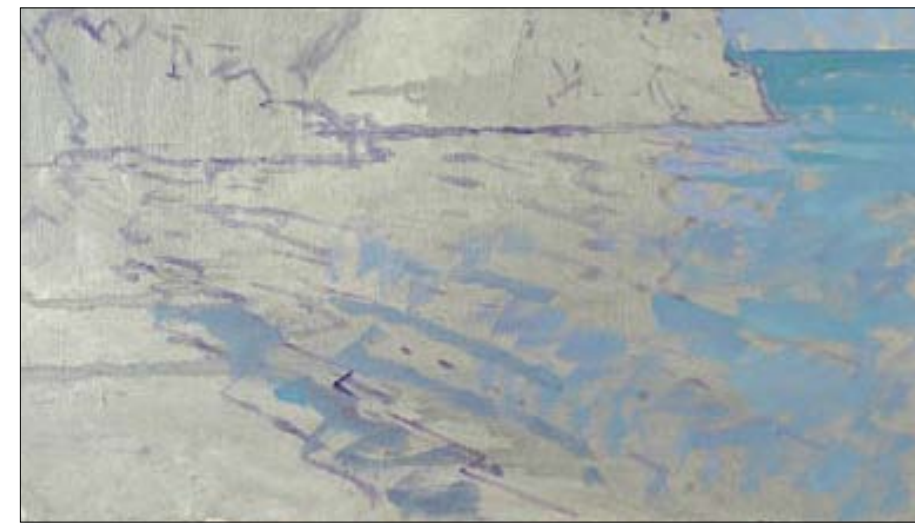
Suggerimento

I riflessi nell'acqua assorbono sempre la luce, specie nelle acque scure. Così l'oggetto riflesso sarà sempre più scuro della sua controparte.

1. Utilizzando un pennello rotondo n. 2 e l'oltremare francese, fate lo schizzo delle forme principali degli scogli, della spiaggia e delle foglie, in alto a sinistra.

3. Aggiungete del blu ftalo alla mescolanza del cielo e iniziate a fare lo schizzo del mare, iniziando dall'orizzonte. Oltre a variare i toni del mare, aggiungendo dei tocchi di giallo limone e rosa permanente, variate anche la lunghezza e la velocità delle vostre pennellate: in questo modo riuscirete a evitare una finitura del mare piatta.

Suggerimento

La velatura si ottiene intingendo poco il pennello nel colore e trascinandolo delicatamente attraverso la tela, per avere come risultato una trama scomposta.

2. Prendete un pennello n. 4 e mescolate il bianco titanio con l'oltremare francese. Utilizzate questo colore per dipingere il cielo in alto a destra. Aggiungete una punta di rosa permanente alla mescolanza per variare il colore e renderlo più interessante.

4. Fate lo schizzo degli scogli con un pennello piatto n. 4, utilizzando una mescolanza di toni scuri con il bianco titanio, il rosso veneziano e l'ocra gialla. Aggiungete tocchi di giallo limone e rosso cadmio per variare e aggiungete più rosso veneziano e ocra gialla per le ombreggiature. Utilizzate questi colori per fare uno schizzo della spiaggia e per i riflessi al di sotto degli scogli. Aggiungete dell'ocra gialla e del giallo limone alla mescolanza per creare una base per le foglie.

5. Create le foglie mescolando i colori del cielo (bianco titanio, oltremare francese) con quelli per la base delle foglie, quindi aggiungete un tocco di nero avorio per scurire il colore per la sabbia bagnata sulla spiaggia. Lo scopo di queste prime fasi è avvicinarsi ai colori che saranno poi applicati e rifiniti ulteriormente mano a mano che si crea il quadro. Aggiungete dell'oltremare francese e del rosa permanente alla mescolanza del cielo per aree d'ombra maggiori sulla parte sinistra del quadro.

8. Aggiungete dell'oltremare francese e del giallo limone alle mescolanze delle foglie per dettagliare le foglie utilizzando un pennello rotondo n. 2. Aggiungendo del giallo cadmio alla mescolanza si ottiene una tonalità calda di marrone che suggerisce la trama sugli scogli. Continuate a rifinire queste zone e la spiaggia.

6. Mescolate il giallo limone e l'oltremare francese con il bianco titanio, il blu ftalo e il viola cobalto per ottenere un colore grigio purpureo, con cui definire le rocce bagnate ed esposte, alla base degli scogli. Prendete ora un pennello rotondo n. 2 e utilizzate una tinta molto chiara di questa mescolanza di grigio, per creare le onde schiumose e le creste. Il viola cobalto, aggiunto poco alla volta, riduce il carattere intenso del bianco titanio.

9. Continuate a sfumare i colori sulla spiaggia, uno sull'altro per ammorbidire i passaggi nitidi tra le aree di colore. Utilizzate un pennello piatto n. 2 nelle foglie per tracciare dei passaggi più dettagliati e più nitidi e suggerire la densità della vegetazione. Date volume agli scogli sullo sfondo con la mescolanza di bianco titanio, rosso veneziano e giallo ocra. Create una mescolanza di verde-grigio, aggiungendo l'oltremare francese e il giallo limone alla mescolanza del cielo, e utilizzate delle lunghe pennellate con un pennello rotondo n. 2 per dipingere nelle ombre delle onde sull'acqua.

7. Aggiungete del giallo limone e del bianco titanio alla mescolanza di verde utilizzata per dipingere gli scogli. Questo produce una tinta più leggera per far risaltare e rifinire la forma degli scogli. Dipingete i riflessi nel mare, utilizzando questa tinta aggiungendo del rosso cadmio per una sfumatura più rosata sui riflessi del primo piano. Utilizzate la mescolanza della sabbia bagnata dal punto 5, per i riflessi più scuri, per rinvigorire l'impatto del mare.

10. Continuate a definire i dettagli delle foglie, degli scogli e della base con dei toni medi di tutte le mescolanze, variando sia i pennelli sia le pennellate. Controllate che gli scogli siano come desiderate, prima di iniziare a definire i dettagli del mare, perché tutto ciò che cambierete in seguito, dovrà essere cambiato anche nei riflessi.

Nei quadri classici raffiguranti i paesaggi, gli alberi erano rappresentati con i bordi sfumati e senza un carattere distintivo, fino al momento in cui Constable ha mostrato le differenze nelle specie. Ha mostrato anche come le foglie possono comprendere molte tonalità differenti di verde e non solo un marrone uniforme, come succedeva in passato. Il susseguente incremento di prestigio della pittura paesaggistica ha reso al giorno d'oggi i pittori molto più consapevoli di queste caratteristiche. Come è importante la forma specifica di un albero, altrettanto importanti sono i suoi colori. Il colore delle foglie copre tutte le tonalità di verde ed è necessario osservare attentamente tutte le sfumature, se si vuole ottenere un risultato convincente.

Primavera a Can-Xenet, Majorca

68,5 x 56 cm

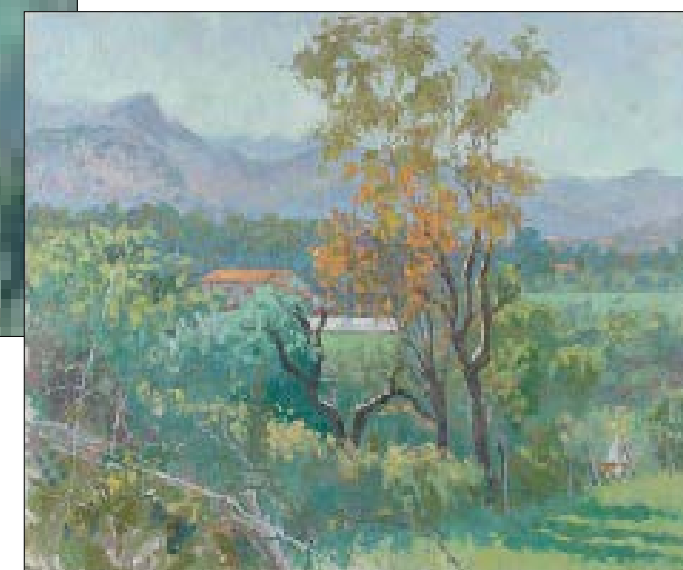
Nonostante la colorazione autunnale dell'albero, in realtà è stato ritratto durante la crescita primaverile. Questo è un buon esempio di come non bisogna mai dare nulla per scontato e si debba osservare con attenzione e in ogni momento.

Villa del Monte, Rufina, Toscana

40,5 x 30,5 cm

In questa tipica scena toscana, i verdi caldi dei cipressi contrastano bene con i verdi grigio-blu freddi del boschetto di olivi in primo piano. Per vedere la differenza in questi colori è essenziale identificare i singoli alberi in modo corretto e creare una diversità artistica.

Capanne sulla spiaggia a Walberswick

25,5 x 20,2 cm

Questo quadro utilizza la linea dell'orizzonte alto per enfatizzare i colori e le forme del primo piano. Se i colori sono precisi, le forme si possono applicare abbastanza semplicemente con delle pennellate vivaci.

Nella pagina accanto:

Le dune a Walberswick

56 x 45,7 cm

Mi piacciono le forme e i disegni che l'erba ha creato attorno alle zone di sabbia. La vista del mare è interrotta dall'erba, che aiuta a congiungere il primo piano con lo sfondo. Dà enfasi anche al punto di vista piuttosto basso.

Crepuscolo a Walberswick Beach

25,5 x 20,2 cm

Questo quadro è simile a *Walberswick Beach* (pag. 77) e lo dipinsi mentre ero seduto, e questo ha importanza per la porzione relativamente limitata di spiaggia e di foglie in primo piano. Ero particolarmente interessato alle forme astratte che creavano le foglie in contrasto con la linea retta dell'orizzonte.

