

Brimming with creative inspiration, how-to projects, and useful information to enrich your everyday life, Quarto Knows is a favorite destination for those pursuing their interests and passions. Visit our site and dig deeper with our books into your area of interest: Quarto Creates, Quarto Cooks, Quarto Homes, Quarto Lives, Quarto Drives, Quarto Explores, Quarto Gifts, or Quarto Kids.

Un libro QUARTO

Titolo originale: SUMI-E PAINTING

Copyright © 2019 Quarto Publishing Group USA Inc.
Artwork and text © 2019 Virginia Lloyd-Davies

First published in 2019 by Walter Foster Publishing, an imprint of The Quarto Group.
26391 Crown Valley Parkway, Suite 220, Mission Viejo, CA 92691, USA.
T (949) 380-7510 F (949) 380-7575 www.QuartoKnows.com

Per l'Italia:
© 2022 Il Castello srl
Via Milano 73/75 - 20007 Cornaredo (MI) - Tel. 02 99762433 - e-mail: info@ilcastelloeditore.it - www.ilcastelloeditore.it

Direzione generale: Luca Belloni
Direzione editoriale: Viviana Reverso

Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione, anche parziale, di testi, fotografie e disegni, sotto qualsiasi forma, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopiatura sostitutiva dell'acquisto del libro, è rigorosamente vietata. Ogni inadempienza o trasgressione sarà perseguita ai sensi di legge.

Traduzione: Valeria Pazzi
Revisione a cura della Redazione de Il Castello srl
Elaborazione testi a computer: Elena Turconi

Stampato in Cina

Indice

Introduzione	5
Strumenti & Materiali.....	8
Prepararsi a dipingere.....	12
Introduzione a pennelli, inchiostro & carta.....	16
Temi da dipingere.....	19
I Quattro Nobili	20
Bambù.....	24
Orchidea.....	32
Pruno	38
Crisantemo	48
Iris.....	56
Peonia.....	64
Insetti.....	74
Glicine	78
Uva	86
Loto & Martin pescatore	92
Uccelli: le basi.....	102
Uccelli: le avventure.....	108
Rocce & Cascate	114
Firmare il dipinto.....	124
Consigli di lettura.....	126
L'artista.....	127
Dedica & Ringraziamenti.....	128

Introduzione a pennelli, inchiostro & carta

Se questa è la vostra prima incursione nell'universo del sumi-e, cominciate giocando un po'! Seguite questa routine quando siete pronti a cominciare a dipingere.

(I disegni step-by-step iniziano a p. 24.)

1 Iniziate usando l'inchiostro di china. Non solo è il metodo tradizionale, ma è anche il più facile. Oltre all'inchiostro nerissimo, vi servirà un piattino in cui creare tonalità grigie. Mettete un cucchiaino d'acqua nel piattino, intingete la punta del pennello umido nell'inchiostro nero e mischiate. Fate una prova su un foglio a parte e aggiungete più acqua o inchiostro, a seconda di quanto volete che sia chiaro o scuro il mix. Poi sciacquate il pennello.

2 Intingete parzialmente il pennello nel grigio; poi intingete solo la punta nel nero. Tenendo il pennello perpendicolare al foglio, stendete diverse pennellate. Possono andare in qualsiasi direzione ed essere sottili oppure no, diritte o sinuose. Muovete tutto il braccio mentre dipingete, tenendo il pennello diritto. Non c'è un modo giusto o sbagliato, è pura esplorazione.

3 In seguito sciacquate il pennello e intingetelo di nuovo nel grigio, poi nel nero sulla punta. Stavolta inclinate l'impugnatura del pennello mentre lo muovete lateralmente. Vedrete una gradazione di toni dal grigio chiaro al medio, e poi sfumature di nero quando la punta tocca la carta.

Notate la differenza tra le pennellate fatte con il pennello in verticale e quelle con il pennello inclinato. Un'attenta osservazione migliorerà il vostro stile di pittura e manterrà la mente concentrata sull'attimo.

4 A questo punto potreste accorgervi che alcune pennellate sembrano asciutte e spezzate, mentre altre sono più sfumate e "cicciose". A mano a mano che vi abituerete al pennello, alla carta e alla quantità di colore sul pennello, tutto diventerà più semplice. L'aspetto fantastico del pittura sumi-e, così spontanea, è che non conta la precisione; ciò che importa è trasmettere un'idea o uno stato d'animo attraverso il ritmo e l'energia. Dovete solo rilassarvi e abituarvi ai movimenti con il pennello. Coinvolgete tutto il corpo e muovete il pennello partendo dalla spalla, non roteando il polso. Riempite di pennellate tutti i fogli che volete.

I Quattro Nobili

Lo stile pittorico sumi-e (giapponese) o shuimo (cinese) è basato sulla calligrafia cinese e fu introdotto in Giappone da alcuni monaci buddisti Zen cinesi. I Quattro Nobili sono bambù, orchidea, crisantemo e pruno. Rappresentano le quattro stagioni e, in genere, sono i temi da cui si parte per studiare questo stile pittorico orientale. La loro analisi vi aiuterà a conoscere meglio i tratti calligrafici alla base del sumi-e, in modo che possiate avere un'idea più chiara anche di tutti gli altri soggetti pittorici.

Bambù

Il bambù, che simboleggia l'estate, la crescita vigorosa, la posture eretta e l'integrità, unisce forza e bellezza. Per dipingere il bambù, tenete il pennello verticalmente rispetto alla carta e procedete con decisione in linea retta. (Vedi a pagg. 24-31 le istruzioni complete step-by-step su come dipingere il bambù.)

Orchidea

L'orchidea rappresenta la primavera, la speranza e i nuovi inizi. Mentre dipingete un'orchidea, tenete il pennello in verticale, ma sviluppate anche foglie curve e ondulate, oltre a fiori soavi e delicati. (Andate alle pagg. 32-37 per imparare a dipingere un'orchidea.)

惟仁

Virginia

惟仁

惟仁

Crisantemo

Il crisantemo è il simbolo dell'autunno, il fiore che sfida il freddo, va avanti e fiorisce malgrado la paura. Procedete con una combinazione di pennellate verticali di punta per i fiori e pennellate laterali per le foglie, affinando la tecnica fino a includere petali ben delineati. (Vedi a pagg. 48-55 per dipingere un crisantemo.)

Virginia

Pruno

Nella pittura sumi-e è il simbolo dell'inverno, della tenacia e della strenua perseveranza di fronte alle avversità. Disegnate i vecchi rami sulla carta; poi aggiungete nuovi rami e teneri boccioli, a indicare la promessa di una nuova vita e della bellezza interiore malgrado le difficoltà. Lo studio del pruno crea un ponte fra la rappresentazione dei fiori e lo studio degli alberi per dipingere i paesaggi. (Per ulteriori istruzioni su come dipingere un pruno, vedi pagg. 38-47.)

惟仁

Virginia

Pruno

Dipingere il pruno significa soprattutto dipingere angoli, cosa che potrebbe sorprendere dal momento che l'elemento che si nota di più di solito sono i fiori. Essi, tuttavia, sono soltanto decorativi. Se il ramo è strutturato bene, basta aggiungere solo uno o due fiori per creare un dipinto intenso e soddisfacente. Un piccolo ramo di pruno rappresenta un intero albero.

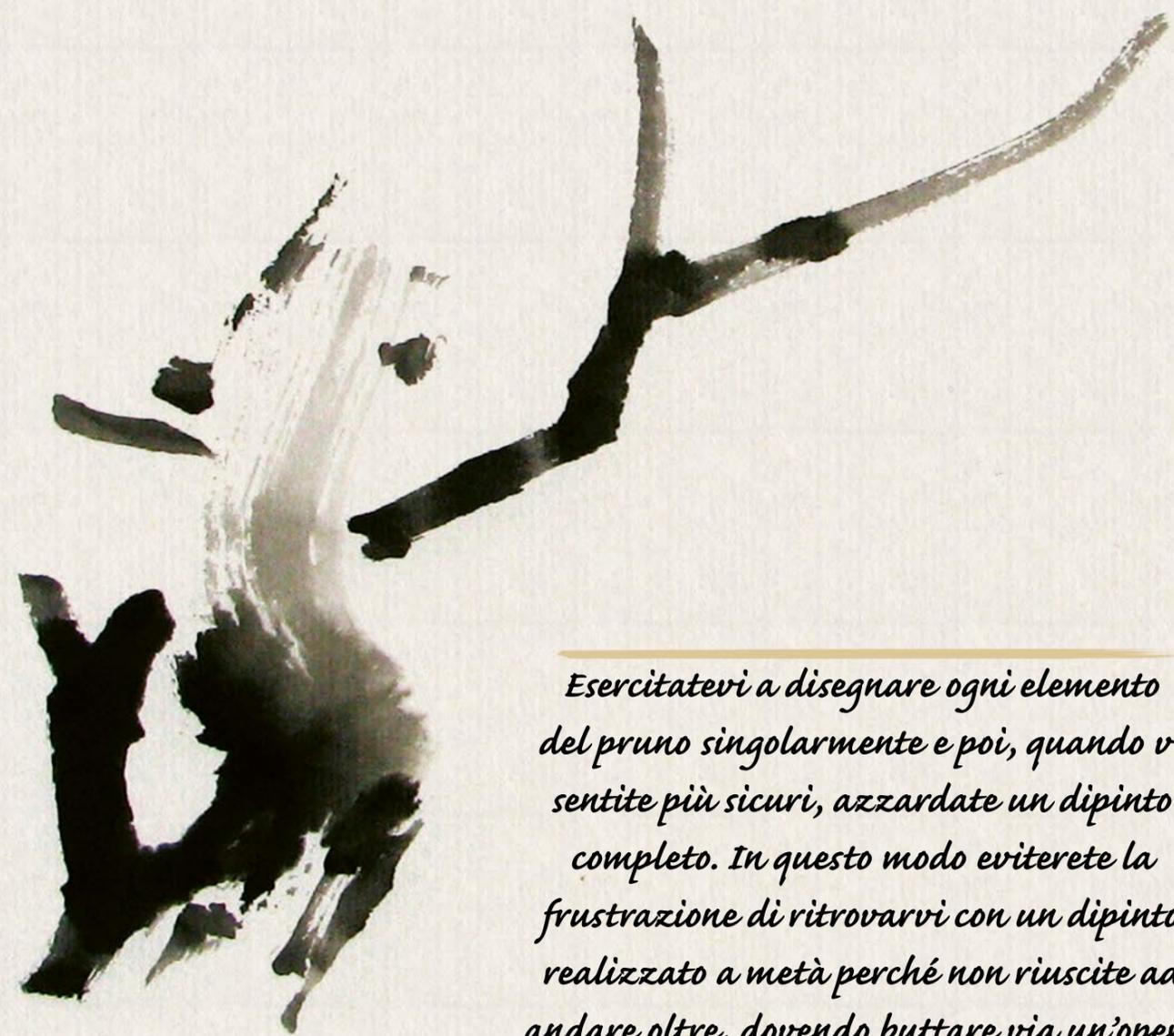
Perché mai “meno è più”? Forse bisogna pensarci in termini di allenamento alla consapevolezza: la baracorda di pensieri, progetti e idee che di solito affolla la mente è ricca di colore. Svolziamo da un pensiero all'altro. Non c'è nulla di sbagliato in questo. Ma questo libro cerca di aiutarvi a focalizzare la mente, a combinare il “sii qui adesso” della presenza mentale con le pennellate rapide della pittura sumi-e, per trarre il meglio da entrambe le discipline.

Quando la mente è attivamente e completamente presente mentre si dipinge, si canalizza quella forza nelle pennellate. Si possono recitare le regole di composizione ad alta voce mentre si dipinge, ad esempio “lungo, medio, corto” per variare la lunghezza dei rami, oppure “gruppi di tre” per evitare di spargere foglie qua e là per tutto il foglio. Dopo un po' avrete interiorizzato queste regole e la memoria muscolare prenderà il sopravvento.

Rami

I grossi, vecchi rami non hanno fiori, ma recano in sé l'energia del vostro dipinto, che è pronta a sgorgare alla prima occasione. Dipingeli come se incideste il vecchio tronco sulla carta.

1 Intingete un pennello in pelo di donnola con del grigio medio e del nero mischiati sulla punta. Poi usate il lato del pennello per creare un ramo robusto, corto e nodoso. In seguito, tenendo il pennello verticalmente e senza intingerlo troppo per evitare gocce, aggiungete un ramo mediano che s'interseca di fronte o dietro al ramo più grande. È un elemento che aggiungerà profondità al dipinto.

Esercitatevi a disegnare ogni elemento del pruno singolarmente e poi, quando vi sentite più sicuri, azzardate un dipinto completo. In questo modo eviterete la frustrazione di ritrovarvi con un dipinto realizzato a metà perché non riuscite ad andare oltre, dovendo buttare via un'opera che tutto sommato non è venuta così male.

2 Create rami più sottili e scuri sui rami mediani, lasciando spazio per i fiori e aggiungendo puntini e ramoscelli sul lato.

Esercitatevi a creare queste semplici formazioni a lato, dette "corno del cervo" e "corvo del drago".

Fiori

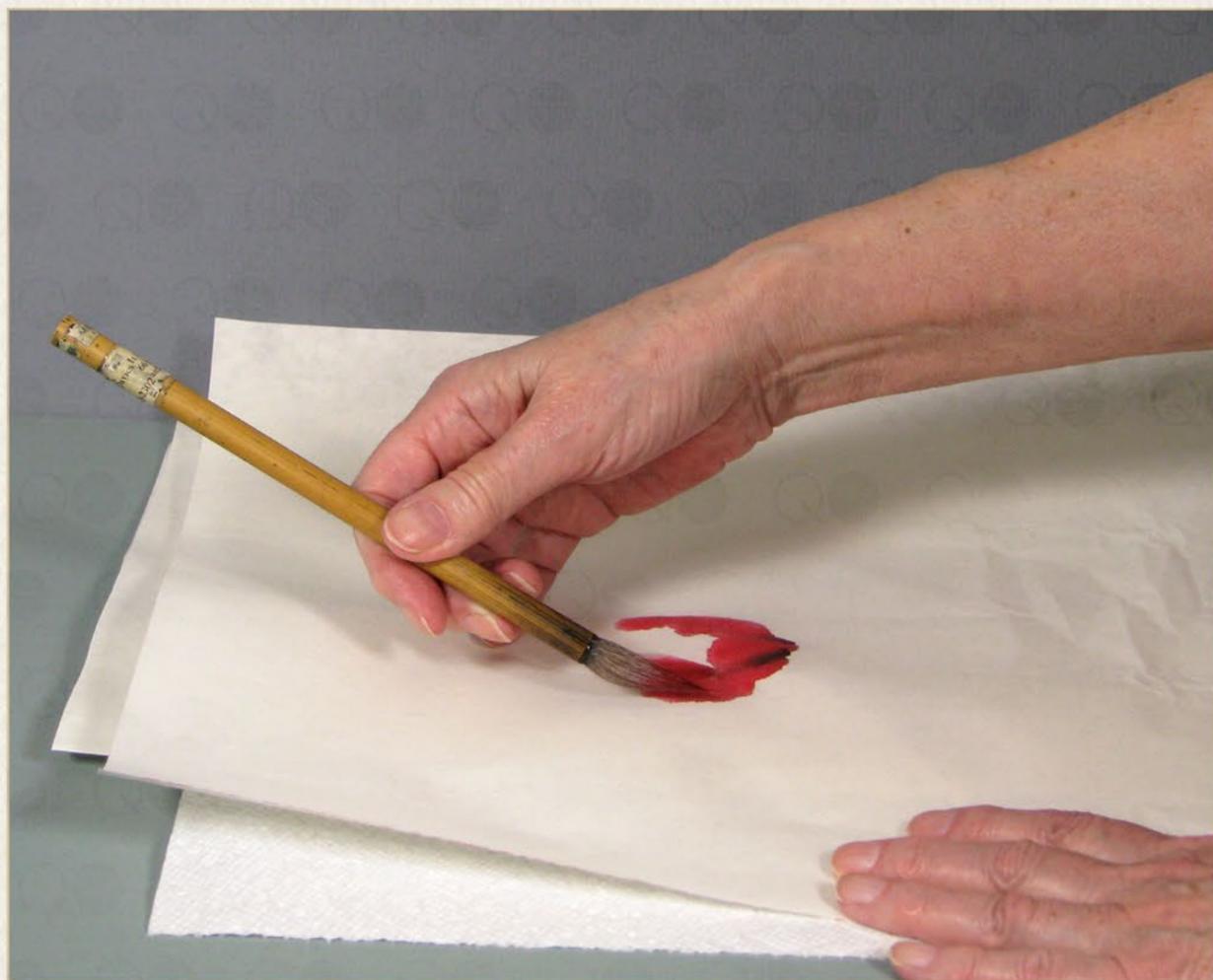
Si possono dipingere i fiori in due modi: con i petali delineati o con i petali senza profilo. Una volta sbocciati, i fiori hanno cinque petali; a volte, tuttavia, se ne vedono solo due o tre.

1 Dipingete il profilo dei fiori in grigio medio. Se vi sembra che l'inchiostro coli troppo, intingete meno il pennello e aggiungete un po' di giallo al grigio.

Nel caso dei fiori con petali non delineati, intingete il pennello Happy Dot nel rosso carminio, poi aggiungete del rosso più chiaro sulla punta. Per creare fiori più grandi, usate un pennellino morbido. Procedete con una pennellata circolare con il lato del pennello per ogni petalo. Aggiungete un puntino di giallo diluito al centro di ogni fiore.

Fiori di Iris Barbuto

1 Iniziate con il grosso petalo nella parte inferiore del fiore. Intingete fino a metà il pennello umido in un colore chiaro; poi aggiungete una tonalità più scura sulla punta. Tenete il pennello in posizione diagonale con la punta rivolta verso di voi, come farete anche con il fiore della peonia.

2 Inclinate il pennello e, muovendolo in modo tale da fare una curva, create la forma del primo petalo. Continuate a tenere il pennello inclinato per realizzare gli altri petali. Usate la stessa tecnica per i petali superiori, ma iniziate puntando il pennello alla base del petalo centrale.

3 Aggiungete le venature con il pennello Happy Dot quando i petali sono umidi ma non completamente asciutti. Fate in modo che le venature s'irradino verso l'esterno come un ventaglio; non dipingetele in linee parallele o i fiori sembreranno piatti.

Insetti

Come gli uccelli (pagine 102-113), gli insetti danno vitalità e movimento a un dipinto. Potete usarli per allargare la composizione mettendone alcuni sulla punta di un fiore, o potete creare un punto focale in uno spazio aperto. Alcune scuole di pittura asiatica creano insetti finemente dettagliati, mentre altre, come il sumi-e, danno la precedenza all'idea e ai movimenti, anziché alla precisione realistica. Vi esorto ad analizzare varie foto d'insetti per poterne capire la struttura anatomica, concentrandovi al contempo sulla danza del pennello mentre li dipingete.

Farfalle

Si possono dipingere le farfalle in due stili diversi: con pennellate rapide (senza profilo) e con il profilo delineato.

PENNELATE RAPIDE (SENZA PROFILO)

Usando un pennellino morbido, intingetelo fino a metà in un colore chiaro e poi aggiungete una tonalità più scura sulla punta. In primis dipingete le ali con tre rapide pennellate; poi aggiungete il corpo. Dipingete le antenne e le zampe in nero con un pennello Happy Dot appuntito.

CON IL PROFILO DELINEATO

Intingete nel grigio un pennello Happy Dot quasi asciutto; poi dipingete il profilo delle ali della farfalla e aggiungete il corpo. Dopo che il profilo si è asciugato, aggiungete i colori.

Se può esservi utile, disegnate la forma della farfalla su un foglio a parte, che poi ricalcherete sul foglio da dipingere.

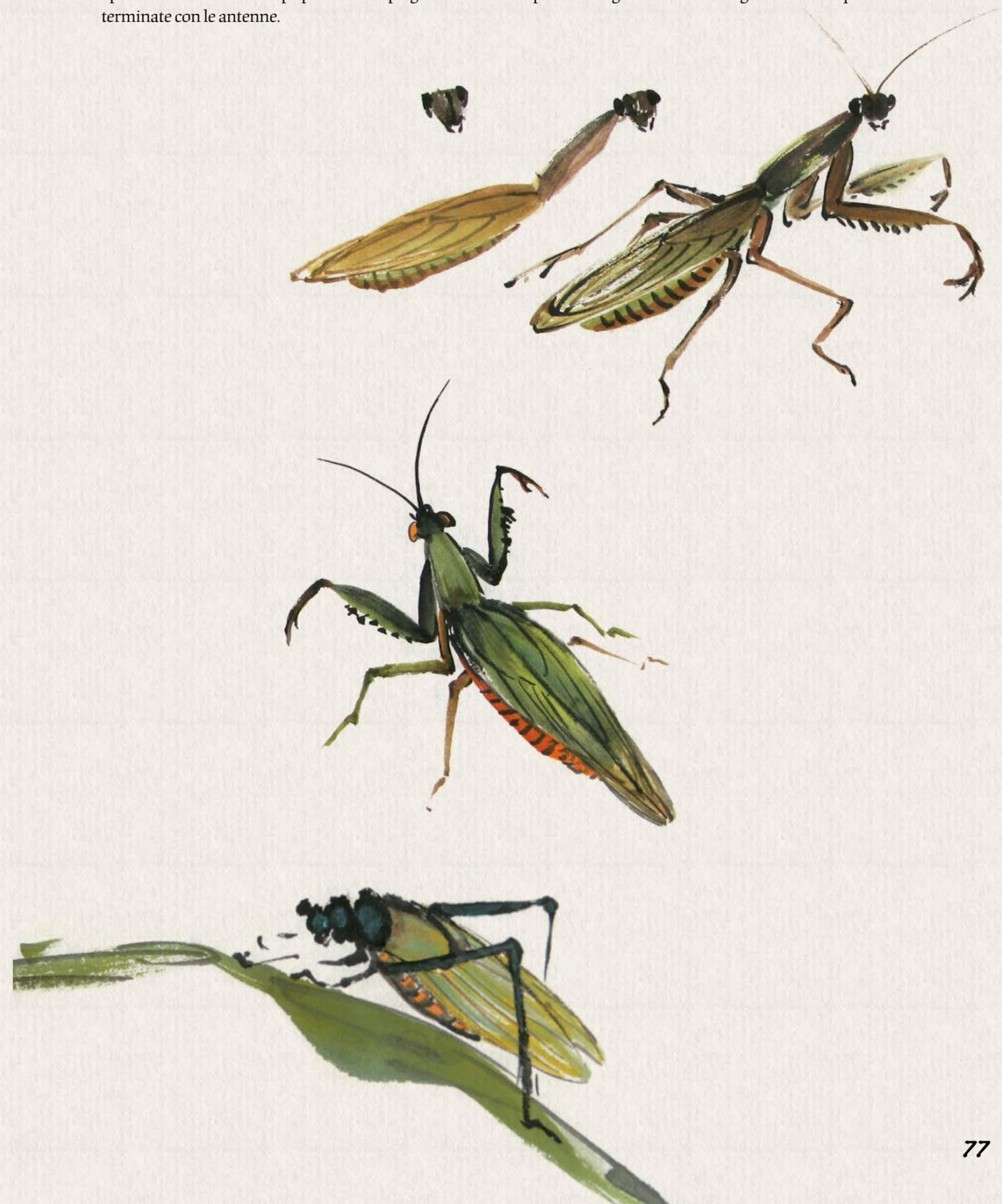
Api & Libellule

Per prima cosa, dipingete la testa e il corpo; poi aggiungete una leggera pennellata per le ali dopo aver testato il colore su un foglio a parte. Terminate con le zampe e le antenne, aggiungendo i dettagli delle ali dopo aver lasciato asciugare l'inchiostro.

Mantidi religiose & Cavallette

Iniziate con la testa e il corpo; poi aggiungete le zampe. Il paio anteriore è piegato in avanti, mentre quello mediano si apre lateralmente. Le zampe posteriori si piegano vicino al corpo o si allargano su un'altra foglia. Anche in questo caso terminate con le antenne.

Glicine

Il glicine è una robusta pianta rampicante. I fiori del glicine sono caratterizzati da una vasta gamma di colori, fra cui lavanda, bianco, rosa e viola. Alcuni artisti amano realizzare dei fiori ricchi di dettagli, raffigurando il petalo superiore ovale e il "becco" inferiore più scuro, mentre altri optano per uno stile pittorico più immediato, quasi impressionista, lo stile da me usato in questo libro.

Fiori

Se avete già realizzato l'iris (pagg. 56-63), probabilmente avete trovato una combinazione di viola che vi piace. Per questo glicine ho usato carminio, blu e porpora. È meglio usare più di un colore e mischiare le varie tonalità nel piattino, in modo da ottenere una vasta gamma di sfumature nei vostri fiori.

Uccelli: le basi

Gli uccelli, nel sumi-e, danno movimento e vitalità a un dipinto. Non c'è bisogno di avere una vasta gamma di pose nel vostro repertorio pittorico sugli uccelli. È meglio invece attenersi alle pose classiche tramandate nel corso dei secoli.

Se siete bravi a dipingere due uccelli seduti...

... due uccelli in volo ...

... e due uccelli in piedi ...

... allora avrete 12 pose, poiché potete capovolgerle tutte per creare un'immagine speculare.

SUGGERIMENTI PER CREARE GLI UCCELLI

- Analizzate le fotografie di uccelli, ma non fissatevi sul fotorealismo. Gli artisti del sumi-e esagerano gli occhi, il becco e le zampe per rendere al meglio il temperamento di un uccello. Non c'è neppure bisogno di dipingere ogni penna; i dettagli soffocano il gesto. Lasciate danzare il pennello a ritmo con il respiro e create la vostra personale realtà.
- Non disegno mai gli uccelli prima di dipingerli, ma continuo a sperimentare varie pose. Se vi siete da poco avvicinati al sumi-e, potete mettere i vostri disegni sotto il foglio da dipingere per essere certi di non sbagliare le proporzioni.