

DISEGNO DAL VERO

Helen Birch

#logosedizioni, 2018

Una posa sfuggente, la tensione dei muscoli, l'intensità dello sguardo... Fin dai tempi antichi l'arte ha cercato di catturare su carta la bellezza e l'espressività del corpo umano.

In questa guida agile e divertente, l'autrice londinese Helen Birch, insegnante d'arte e fondatrice del celebre blog drawdrawdraw, invita i lettori a cimentarsi nel disegno dal vero della figura umana, lanciandosi alla scoperta di tecniche e stili sempre nuovi. Adottando un approccio pratico e originale, l'autrice seleziona 100 opere di artisti contemporanei – con una predilezione per i risultati più giocosi, personali e sperimentali – per offrire al lettore un campionario di stili, tecniche e ispirazioni.

Che si tratti di uno studio anatomico realizzato in atelier o di uno schizzo abbozzato durante un viaggio, ogni opera rappresenta per l'autrice un'opportunità per mettere in luce alcuni aspetti fondamentali della pratica artistica, come la scelta della carta o della tecnica, lo studio della luce e la composizione.

Suddivise in capitoli sulla base della tecnica adottata, le opere sono mostrate in tutta la loro bellezza e potenza, accompagnate da accurate didascalie, consigli pratici e interessanti suggerimenti riguardo a tonalità, prospettive e colori. Il lettore può scegliere se leggere il libro seguendo l'ordine dei capitoli o procedere liberamente lasciandosi ispirare dall'indice per immagini presente in apertura.

Il primo capitolo, "Sagome e figure", si concentra sui contorni, le pose e la collocazione della figura umana all'interno della composizione. Qui, l'autrice

insegna come pianificare il proprio lavoro e sfruttare le forme geometriche per orientarsi nella realizzazione degli schizzi.

Nel secondo capitolo, "Linee", impareremo invece a realizzare disegni dalla forte espressività e a suggerire l'impressione del movimento attraverso la modulazione del tratto.

Nel terzo capitolo, "Lavature", scopriremo che un kit di acquerelli da viaggio può sempre rivelarsi utile, e che si può prescindere dal disegno ed eseguire un ritratto semplicemente sovrapponendo strati di lavature tonali.

Il quarto capitolo, "Toni e ombre", mostra come giocare con il chiaroscuro e le modulazioni tonali per dare espressività, consistenza e tridimensionalità alle proprie opere, mentre il quinto, "Colori", invita a lanciarsi in studi monocromi o disegni dalla palette limitata, nonché a sperimentare soluzioni audaci, sfruttando appieno il potenziale espressivo dello spettro cromatico.

Infine, il sesto e ultimo capitolo "Tecnica mista" offre molti spunti originali e invita a cimentarsi in tecniche ibride o non convenzionali, creando disegni con fili e spilli, combinando strumenti analogici e digitali, o realizzando più varianti cromatiche della stessa immagine.

Il libro include inoltre una rassegna degli strumenti essenziali per il disegno dal vero, una bibliografia consigliata, un indice analitico per ritrovare velocemente gli argomenti che vi interessano e un indice degli artisti completo di siti e profili social per scoprire di più sul loro lavoro.

Come l'autrice sottolinea a più riprese, l'importante non è raggiungere la perfezione formale, ma sviluppare l'abitudine al disegno affinando le proprie capacità di osservazione. Presentando stili, soggetti e artisti diversi, questo libro incoraggia i lettori a mettersi in gioco sperimentando a tutto tondo, e ad acquisire sicurezza attraverso una pratica costante.

Mirta Cimmino