

Ciao sono Elisa Marianini, una pittrice, restauratrice e storica dell'arte di Firenze

La mia produzione artistica si focalizza sulla necessità di comunicare, al di là dei valori estetici e formali, i valori di un “Nuovo Umanesimo” dove le persone contano più di ogni altra cosa. Le riflessioni sull’uomo e sul suo animo, tradotte attraverso l’encausto, nelle mie opere contemporanee, si sviluppano per mezzo di una pittura materica che sembra condurre verso un’astrazione, ma che invece, mantiene comunque attinenza sempre con la tradizione e la realtà.

Tutto è iniziato molti anni fa, quando a soli 10 anni ho imparato a dipingere da mio padre [Foresto Marianini](#), pittore e decoratore a Firenze. Lui mi ha trasmesso la passione per l’arte e la conoscenza di molte tecniche artistiche. Sono infatti specializzata in tecniche di riproduzione di dipinti antichi. La mia produzione artistica in questo settore spazia comunque dall’arte antica a quella contemporanea.

Da anni svolgo anche attività di insegnamento nel mio studio artistico e atelier in via Provinciale 14h, Località La Torre (Scarperia San Piero) e nella mia bottega d'arte e restauro di via del Porcellana, 39/b, in Firenze. I corsi ed i laboratori sono aperti a tutti anche a chi non ha mai disegnato o dipinto con la possibilità di scelta tra vari orari e tipologie di lezioni, anche singole e mirate alle esigenze di ognuno. Svolgo attività di insegnamento online su Zoom.

Ho deciso di lasciare alcuni materiali gratuiti affinché molti abbiano la possibilità di avvicinarsi all'arte e alla bellezza. Dipingere è sempre stata la mia passione vorrei trasmetterla anche agli altri. Quando uno trova il tempo per dedicare a se stesso e fare quello che uno ama penso possa ritenersi molto fortunato.

Spero il materiale possa tornarti utile. Se sei interessato/a a continuare a seguirmi puoi visitare:

Sito internet:

<https://www.elisamarianini.com>

Seguimi su YouTube:

https://www.youtube.com/@elisamarianini?sub_confirmation=1

dove troverai lezioni di storia dell'arte in "Viaggio nell'arte" e "Curiosità d'arte" o tutorial e consigli di tecniche artistiche in "A regola d'arte"

Seguimi su Facebook:

<https://www.facebook.com/elisa.marianini>

Seguimi su Instagram:

<https://www.instagram.com/elisa.marianini/?hl=it>

Scopri i miei corsi e prenota il tuo posto:

<http://www.elisamarianini.it/corsi-disegno,-pittura-e-arte.html>

Scarica i materiali gratuiti dal mio sito:

<http://www.elisamarianini.it/materiali-gratuiti.html>

Per lezioni dal vivo private o online di arte e tecniche artistiche contattami:

cell: +39.339.2933799

elisamarianinibarletti@gmail.com

elisamarianini@tiscali.it

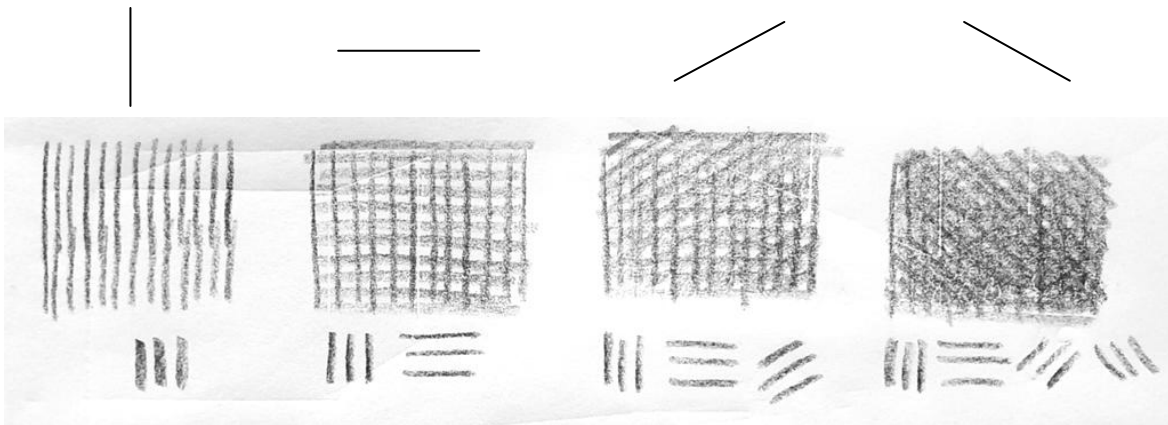
Ricordati di lasciare delle recensioni e il tuo like se i miei video pubblicati su youtube ti sono piaciuti e di iscriverti al mio canale, attivando anche la campanella per non perdere tutto ciò che pubblicherò! Grazie per avermi seguita.

SUGGERIMENTI PER IMPARARE A DISEGNARE

Imparare a disegnare ed esercitarsi su una tecnica nuova in particolare, richiede sempre tanto tempo, utile per capire cosa ci riesce bene e su cosa dobbiamo invece, migliorare. Dobbiamo accettare i nostri errori, e comprendere che possono essere lo strumento più importante per migliorare, dato che ci fanno comprendere su quali aspetti, soggetti, tecniche artistiche dobbiamo impegnarci sempre di più. Occorre procedere con equilibrio tenendo conto che sarà utile :

→ INDIVIDUARE le CRITICITÀ e RICONOSCERE I PROPRI MERITI

Occorre esercitarsi nel tracciare linee dritte in tutte le direzioni, secondo questo schema:

Ogni matita crea campiture di **densità** e **intensità** diverse a seconda della morbidezza o meno della grafite. Più è dura la matita più la campitura sarà sottile, mentre più è morbida la matita più la campitura sarà intensa. Ciò dipenderà comunque anche dalla pressione esercitata dalla mano e dall'inclinazione scelta nel tracciare le linee.

Saper disegnare linee dritte è utile non solo per fare la linea dell'orizzonte, ma anche per tracciare le linee base su cui strutturerai il tuo disegno. Ad esempio quando tratterai l'asse di simmetria per disegnare un volto e altri elementi.

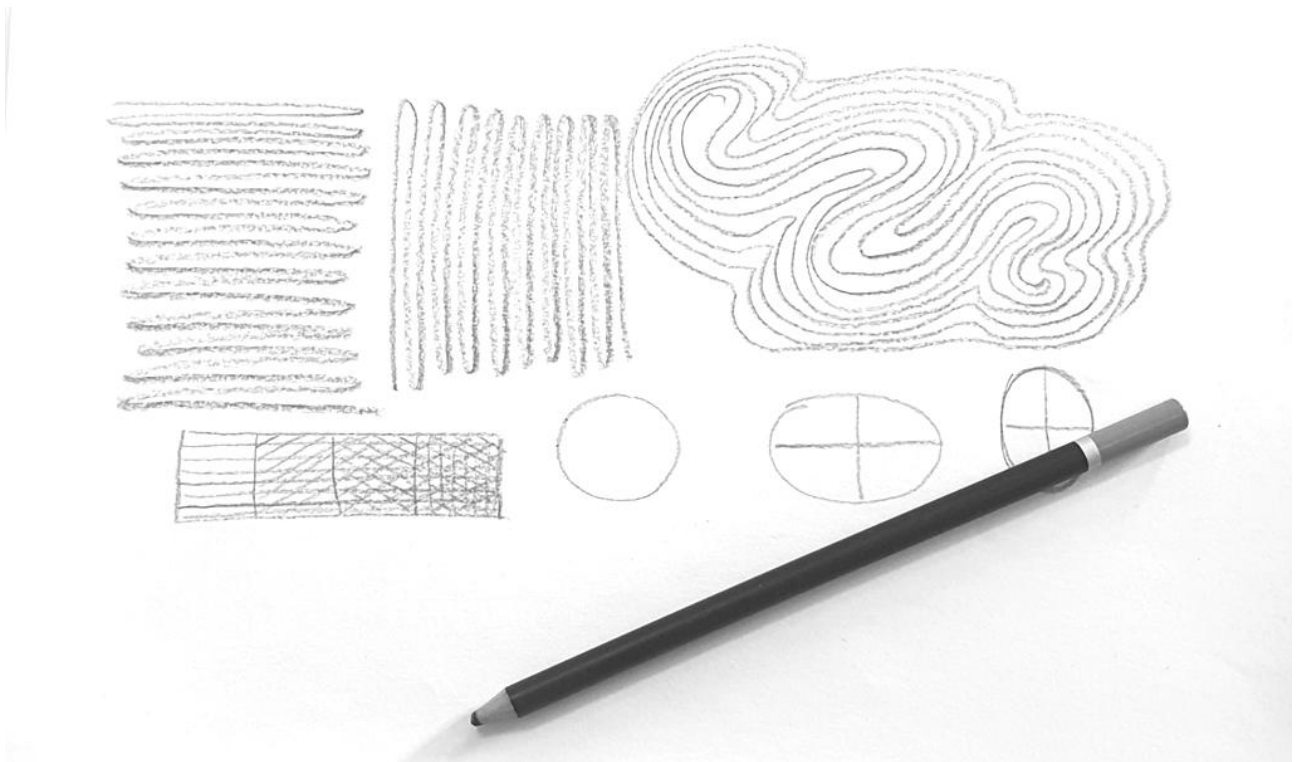
Ricordati che quando disegni devi iniziare sempre da segni molto leggeri, alleggerire i contorni e rimarcare con maggiore intensità solo in un secondo momento tutti quei segni che sono corretti per definire le zone di ombra e di luce.

Se hai già fatto delle linee di contorno troppo marcate puoi alleggerirle e schiarirle tamponandole con la **gomma pane**.

Un altro utile esercizio è quello di fare le linee verticali e orizzontali senza mai staccare la mano dal foglio. Cercando inoltre di non sovrapporle tra di loro. Di seguito ti lascio alcuni esempi per esercitarti.

Sicuramente anche provare a fare cerchi a mano libera, ellissi e linee curve parallele, sono esercizi che potranno tornare utili nel disegno di qualsiasi soggetto, in primo luogo quando si disegnano volti e figure.

Vedi video su youtube: <https://youtu.be/zU8hyJ5nDeI>

➔ Ricordati di disegnare le **campiture in maniera uniforme**, cioè della stessa tonalità!

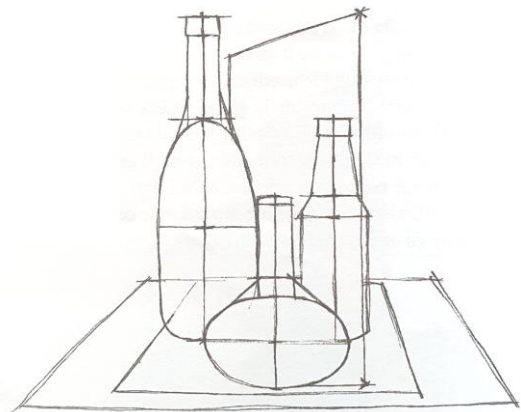
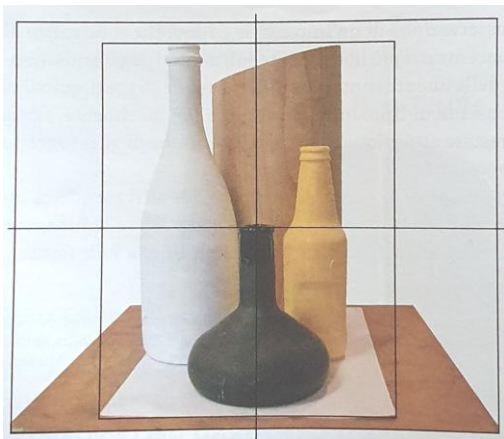
Tale tipo di campiture sono fatte con la matita in maniera tale da non riuscire a distinguere le linee tratteggiate poiché appariranno molto omogenee. Per riuscire a fare delle campiture in maniera uniforme devi accostare le linee parallele tra loro da non lasciare spazi e procedere con la mano molto leggera, e poi occorre sovrapporre diversi strati di linee in direzioni diverse come indicato.

Errore piuttosto comune all'inizio è partire a disegnare un soggetto o una composizione partendo da un particolare molto specifico non riuscendo a vedere tutto l'insieme.

Questo "errore" può portare a disegni completamente sproporzionati, che spesso non riescono a entrare nello spazio del foglio scelto. → Per evitare che ciò accada, traccia da subito nel foglio i punti di **massimo ingombro** su tutti i lati, cioè in alto, in basso, a destra e a sinistra. Cerca di creare una "**forma contenitiva**" dentro alla quale starà tutto ciò che disegnerai. La "regola dei terzi" vedi video su youtube: <https://youtu.be/GOS1hx7gJuk> Scegli bene l'inquadratura del soggetto, cioè il punto di vista e imposta il disegno aiutandoti anche con una matita come strumento di misurazione.

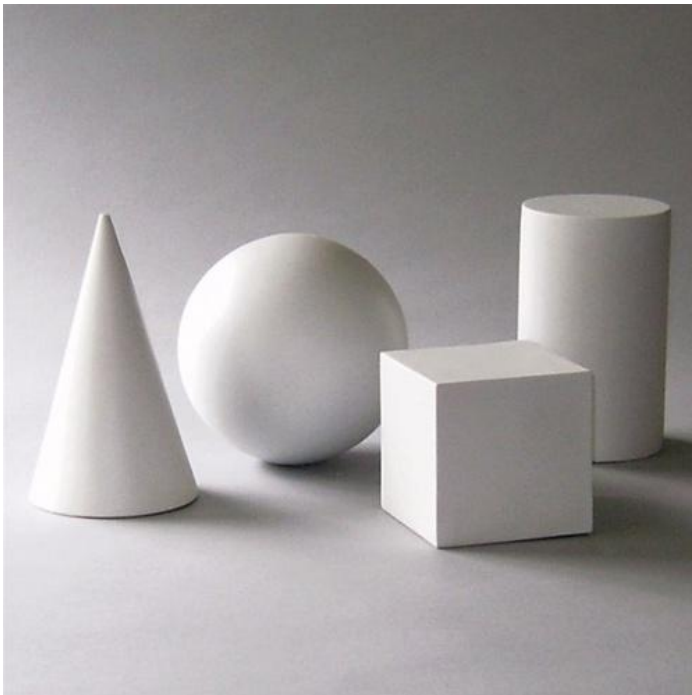
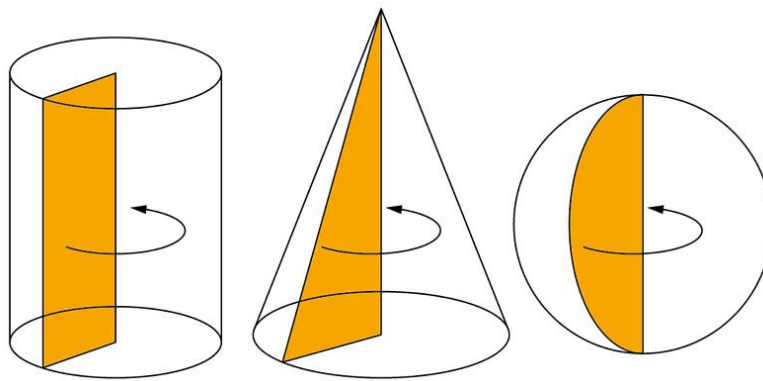
All'interno di questa forma contenitiva, procedi con l'abbozzo di forme e volumi controllando le proporzioni e definisci ciascun elemento disegnando in modo più specifico e dettagliato ma partendo sempre da forme base, come il **cono**, il **cilindro** e la **sfera** come ci ha insegnato Cezanne. Usa griglie di riferimento partendo dalle mediane sia verticali che orizzontali e all'occorrenza anche oblique.

Ricordati comunque che se cerchi di imparare a disegnare solo col sistema della "**quadrettatura**" utilizzando le griglie come un reticolato non disegnerai, ne dipingerai mai sul serio. Infatti per chi non possiede basi di disegno dal vero solide, questi metodi sono pericolosi, perché possono creare vizi e limiti alla creatività.

Inoltre, l'uso di una griglia impedisce di imparare e praticare la prospettiva lineare o l'applicazione della prospettiva in generale. Importante invece è comprendere che tutto può essere ridotto a forme essenziali, come il cono, il cilindro, la sfera. Essi essendo solidi di rotazione, devi imparare a disegnarli in relazione alla loro forma, alla luce e alle ombre.

I solidi di rotazione più semplici, sono il cono, il cilindro e la sfera e sono ottenuti dalla rotazione intorno ad un asse rispettivamente di un rettangolo, un triangolo e un semicerchio.

Comincia a disegnare le **forme bidimensionali** come cerchi, ellissi, triangoli e parallelepipedi.

Poi continua con **forme tridimensionali**: sfere, ellissoidi, coni, piramidi e parallelogrammi. Prova a disegnare queste forme chiaroscurandole, stanto attento a luci e ombre per rappresentarne bene il volume.

Aggiungi anche il cubo, che si sviluppa a partire del quadrato.

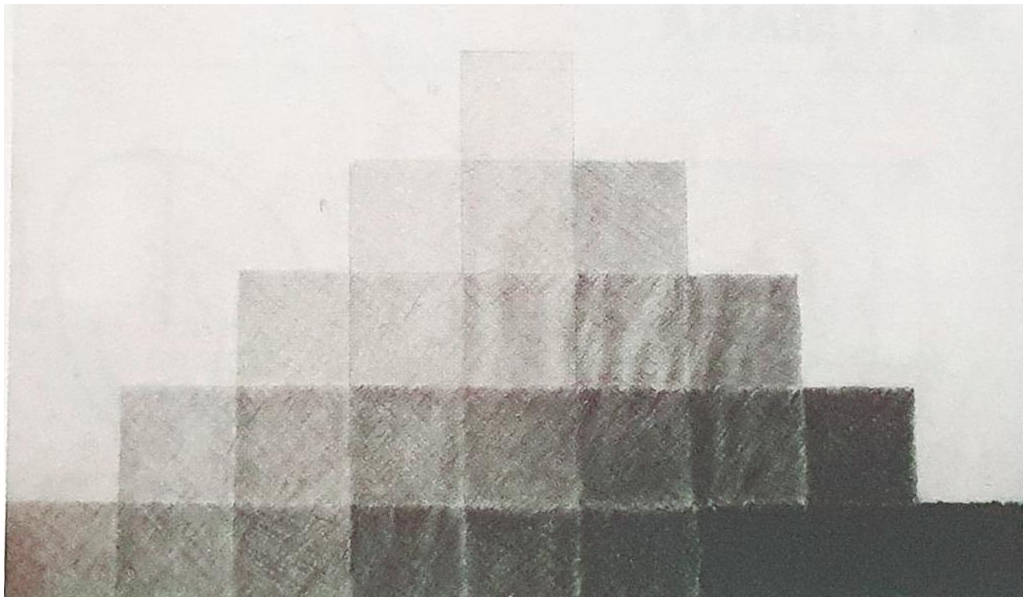
Le ombre possono essere **proprie, portate e autoportate**. Le **ombre proprie** sono quelle che sono sull'oggetto in virtù di una fonte luminosa che lo investe. Quelle **portate** sono quelle che l'oggetto proietta su un piano, mentre si definisce **ombra autoportata** quella che l'oggetto **proietta** su sé stesso.

➔ Crea una scala tonale

Prepara una griglia in cui vengono affiancati dei riquadri con **campiture uniformi** di intensità luminosa diversa. Puoi disporla in orizzontale oppure in forma piramidale e può essere composta da un numero di tonalità variabili tali da comprendere tante gradazioni di grigio tra un **massimo chiaro** e un **massimo scuro**. Questa scala tonale sarà un **punto di riferimento** da cui riprendere le tonalità chiaroscurali per i tuoi disegni.

Occorre imparare a rendere il giusto livello di **contrasto** tra le diverse tonalità nel disegno, quindi puoi **aggiungere** stratificando le campiture con matite più grasse e morbide, oppure **togliere** tamponando delicatamente con la gomma pane per alleggerire i segni.

Nei tuoi disegni per rendere verosimile un chiroscuro cerca di usare almeno **5 toni** di quelli preparati nella tua scala tonale e possibilmente non troppo vicini.

TRE DIFFERENTI MODI DI OMBREGGIARE

Tre diversi modi per disegnare il chiaroscuro con la matita, per ombreggiare :

- 1) **Frottage**: differenziando la pressione della mano sulla matita (leggera pressione- chiaro, pressione più forte- scuro),
- 2) **Trama**: eseguito con tratteggi incrociati,
- 3) **Tecnica a spirale**: con scarabocchi sovrapposti.

Frottage

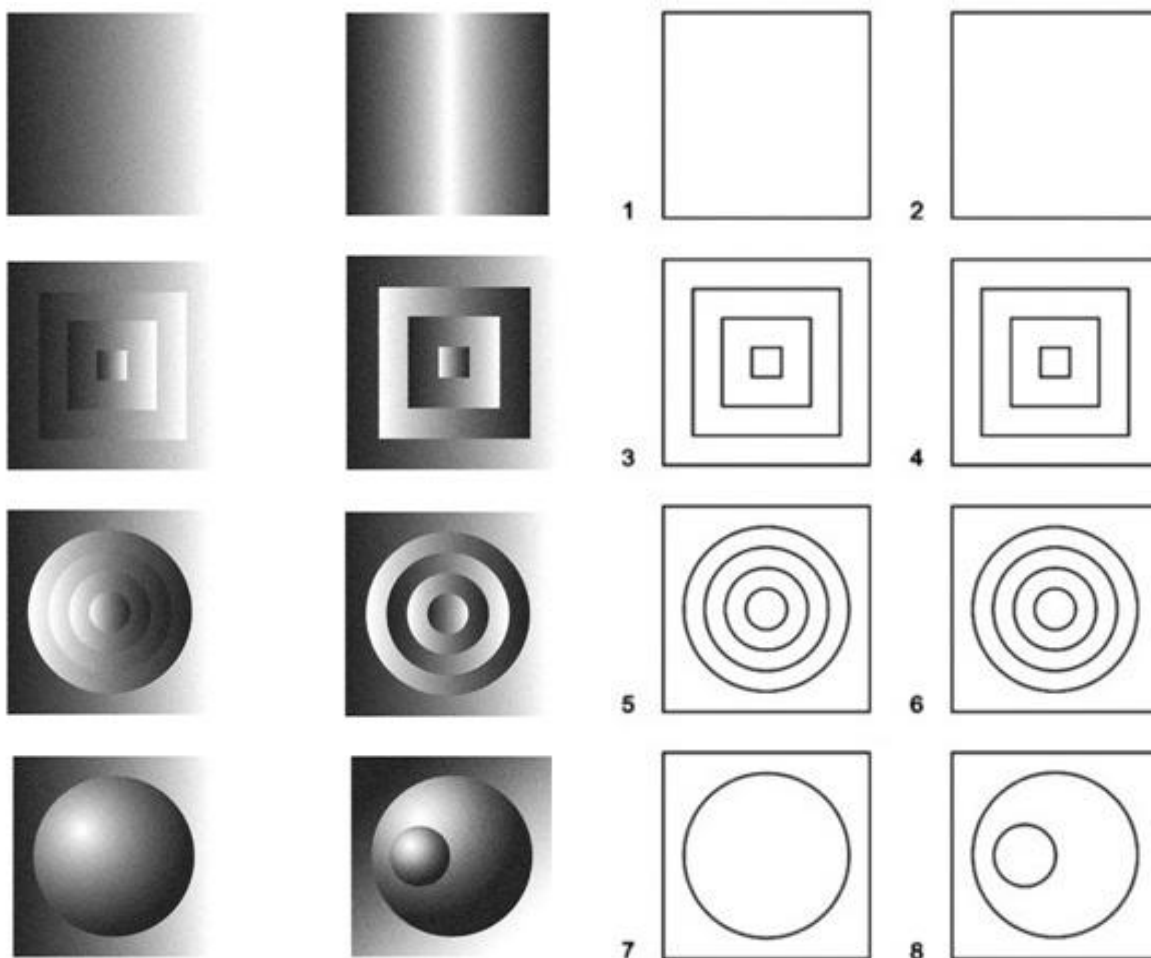
Trama

Spirale

Vedi Video su Youtube: <https://youtu.be/97b-HEvDZxA>

Esercizi di tono graduato

Riempi ogni quadrato creando una campitura uniforme con la matita corrispondente

HB

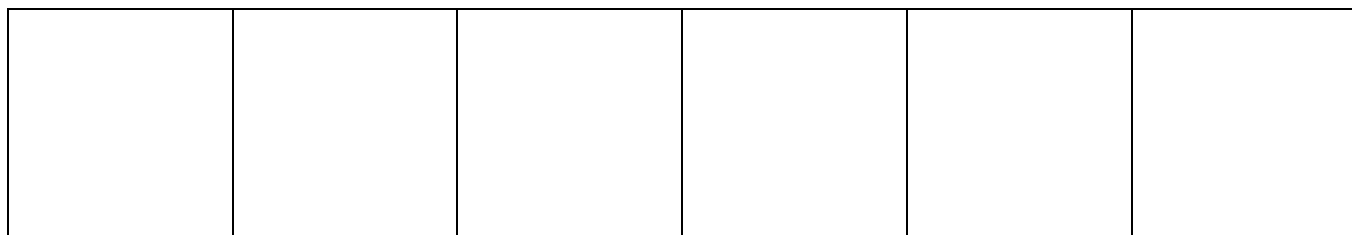
2B

4B

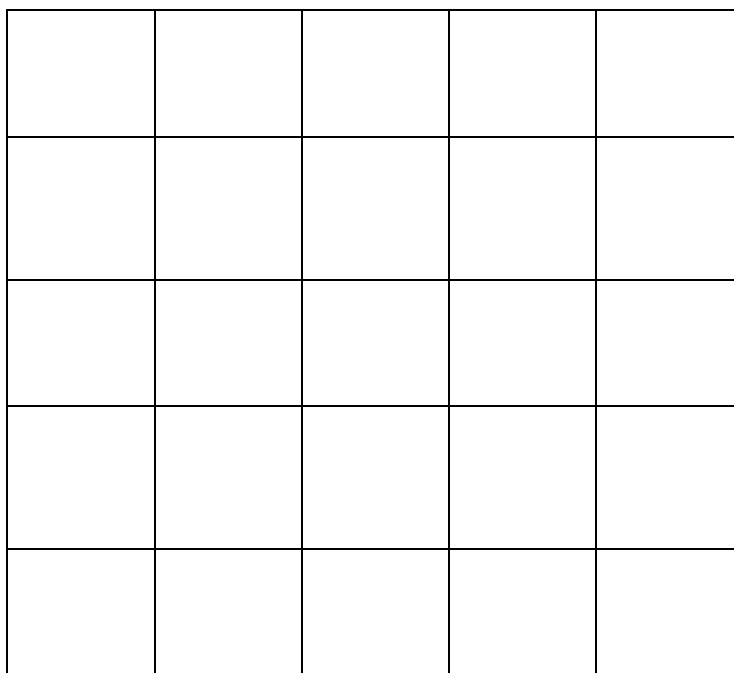
6B

8B

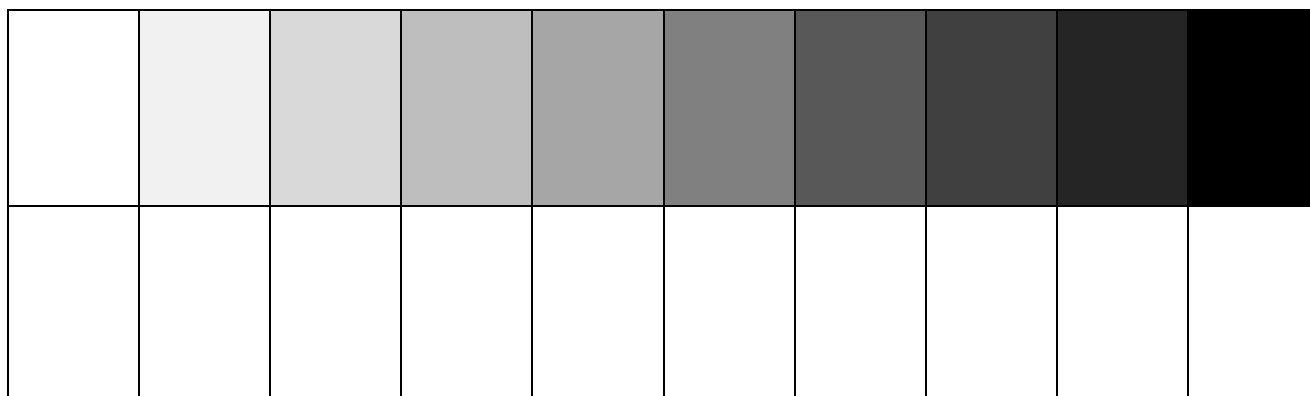
10B

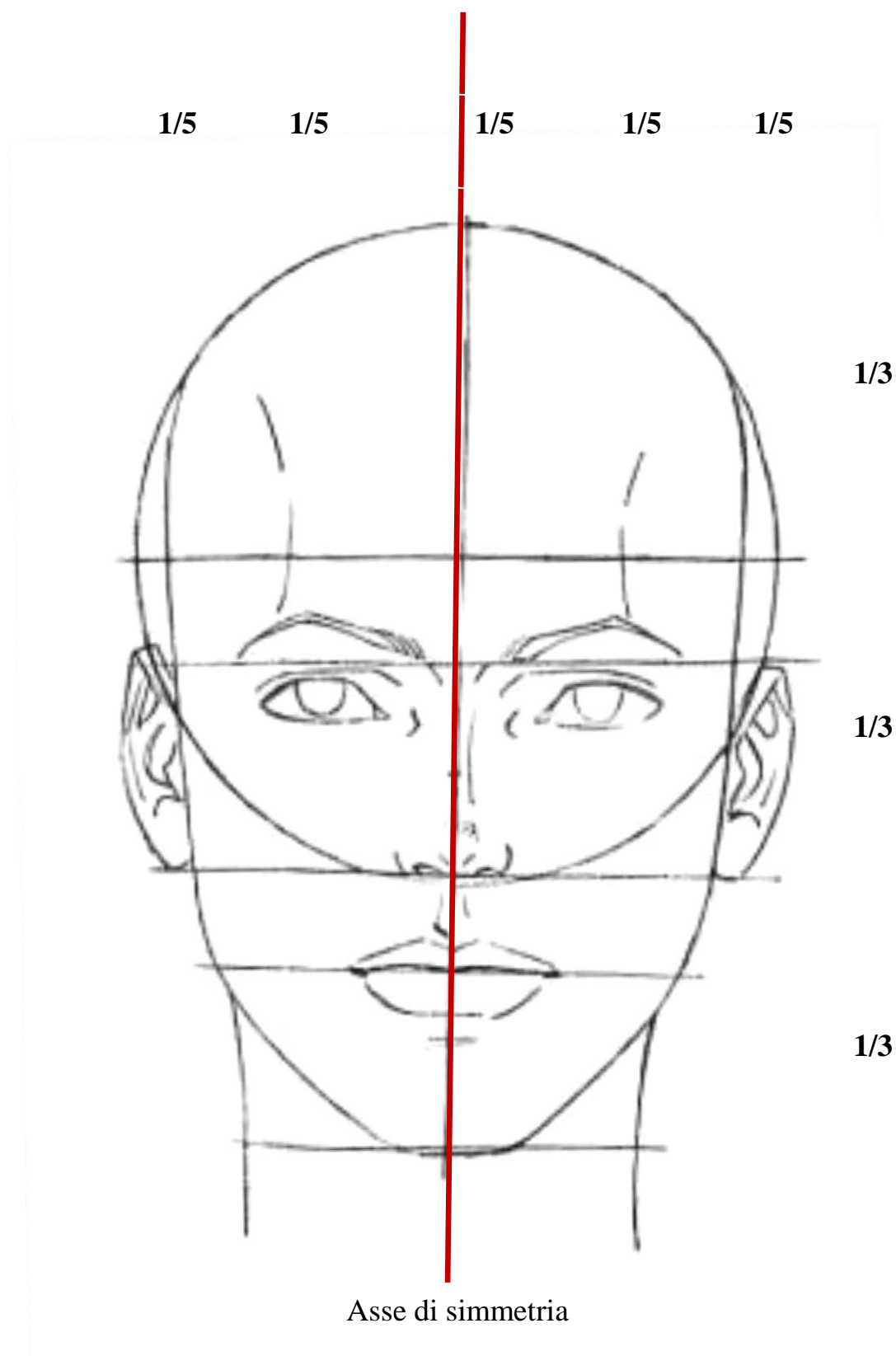
Riempi la griglia con gradazioni tonali più chiare al centro e più scure allontanandoti da esso. Assicurati che i passaggi tra i toni abbiano un giusto livello di contrasto.

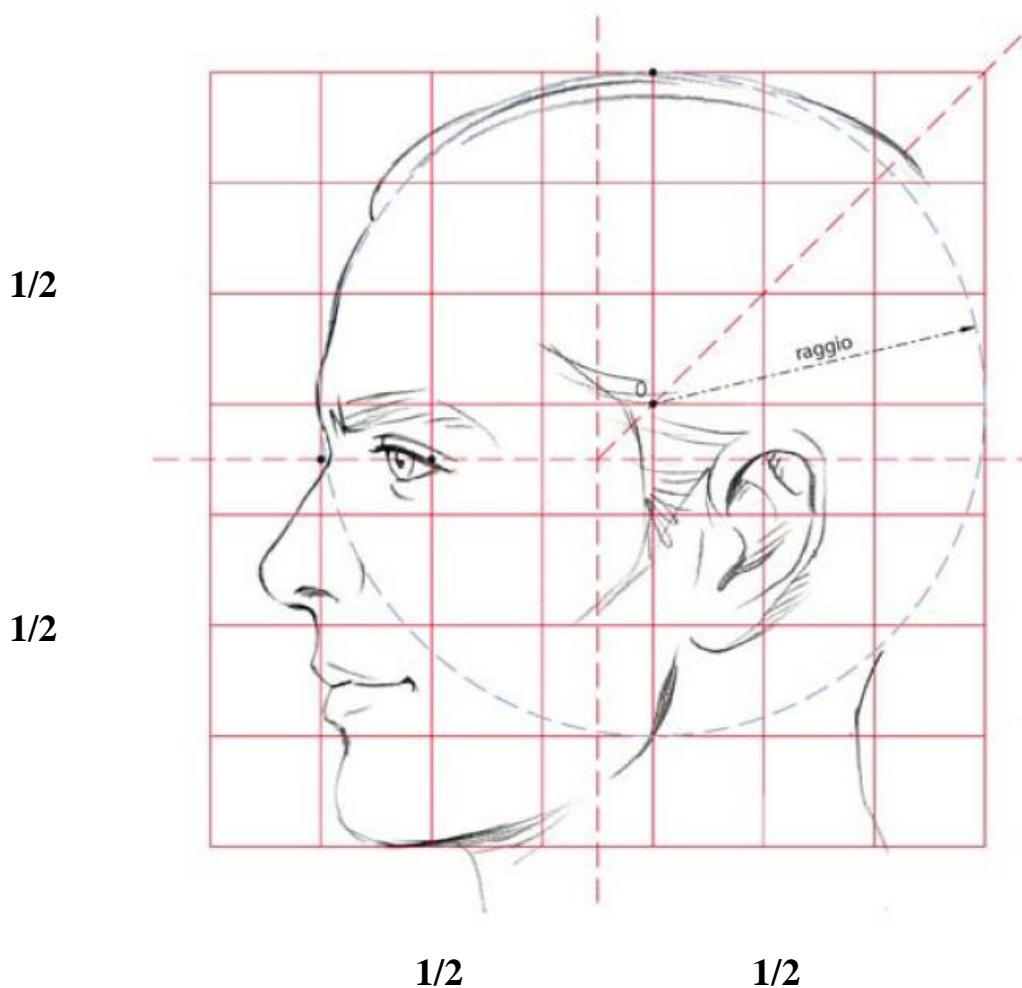
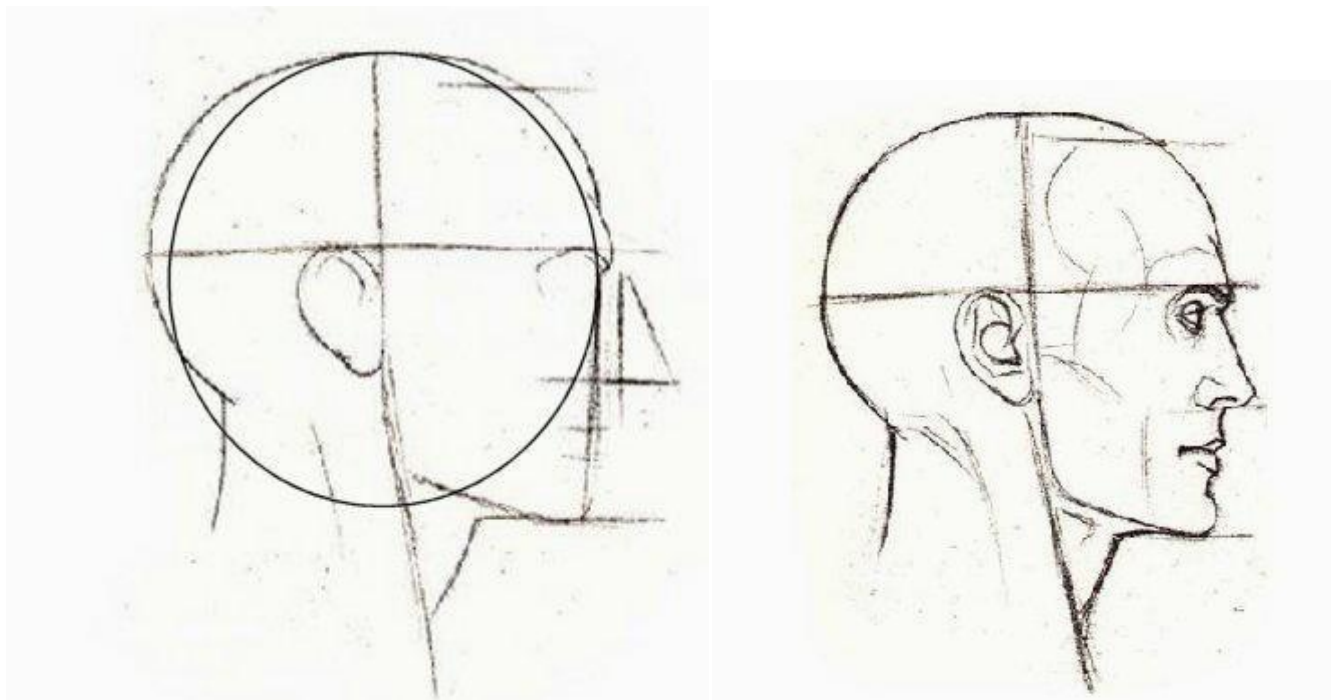
Crea una scala tonale riempiendo gli spazi imitando i toni della griglia superiore.

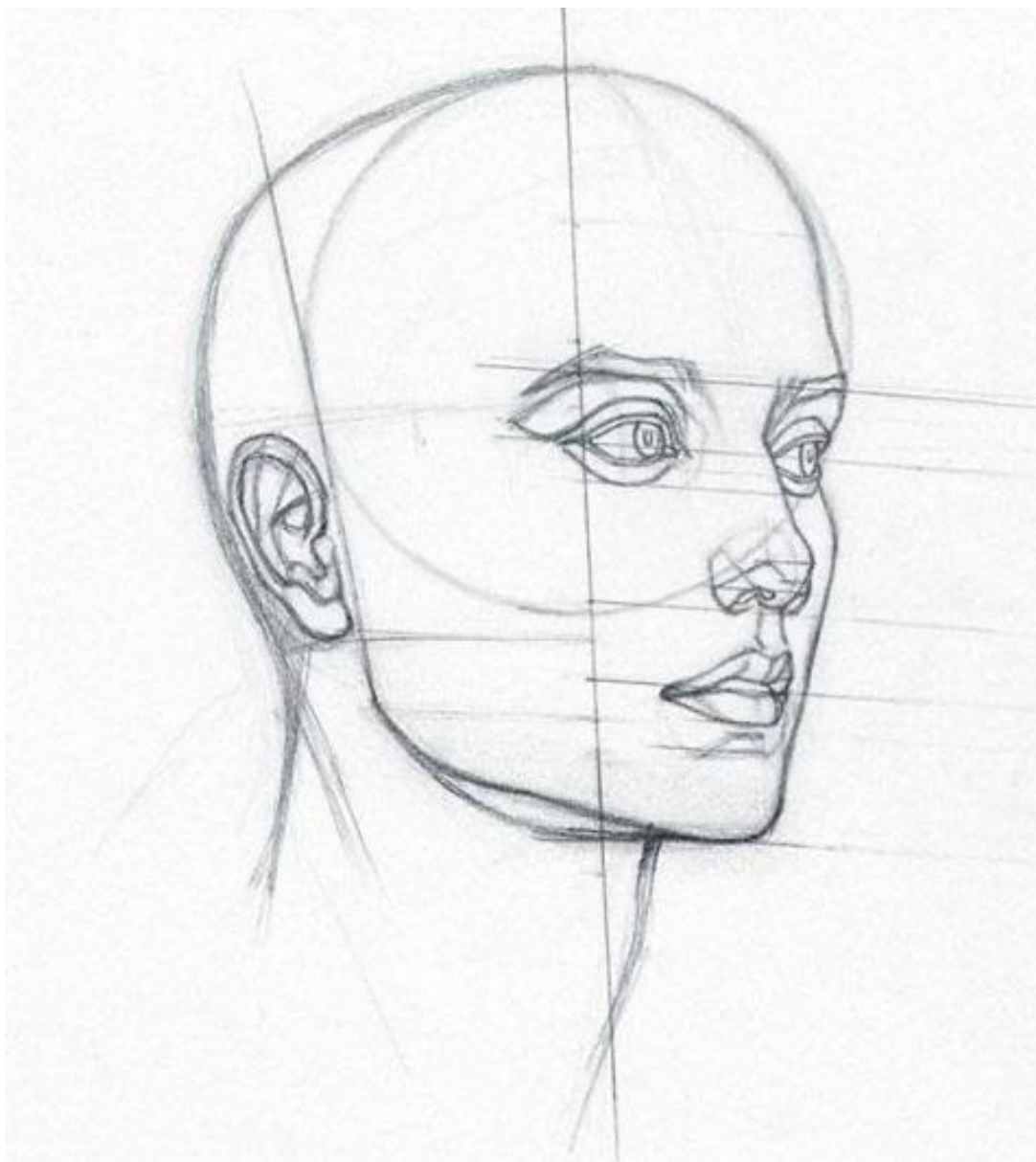
Come disegnare un VOLTO FRONTALE seguendo uno schema proporzionale

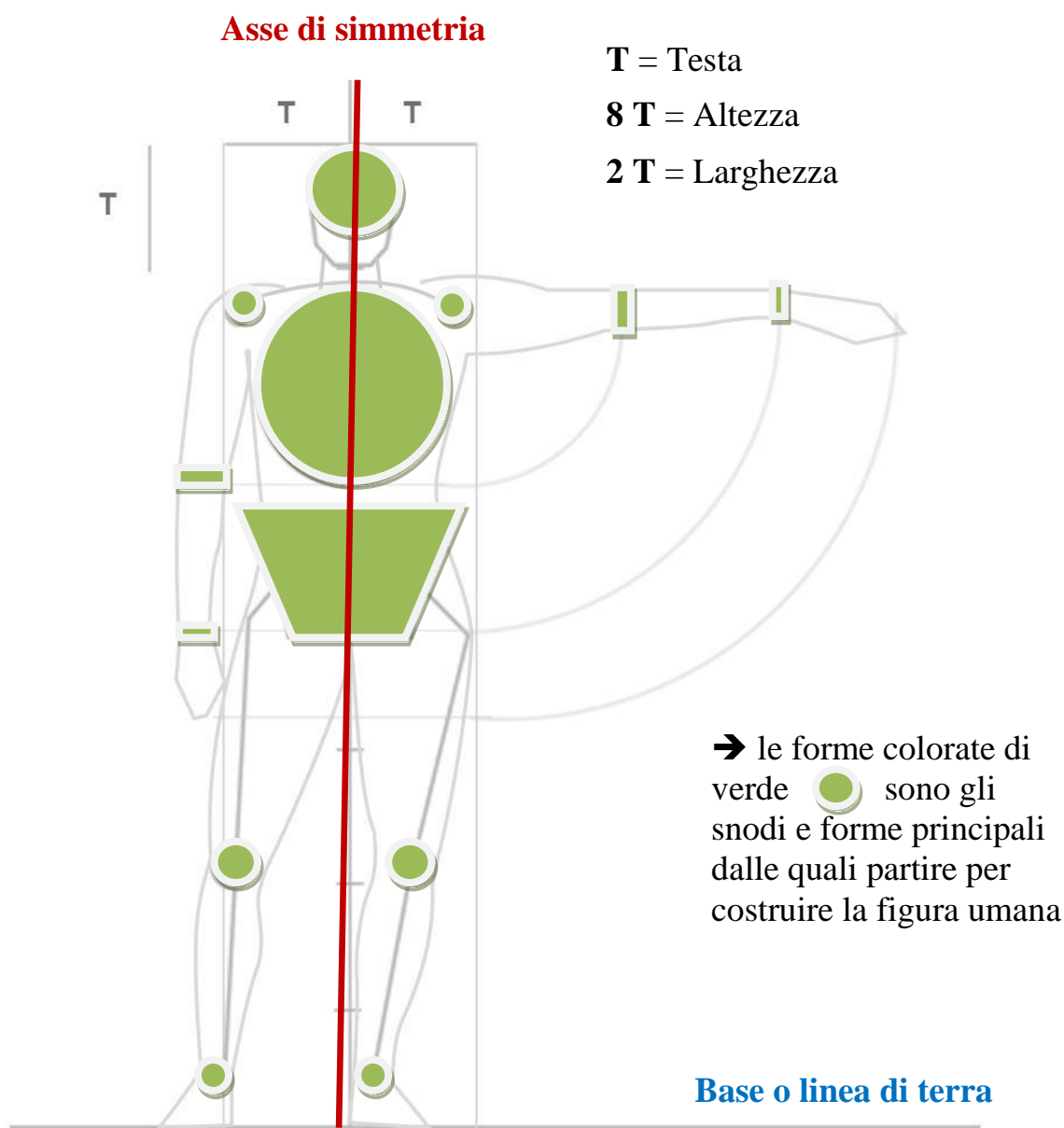
Come disegnare un VOLTO di PROFILO seguendo uno schema proporzionale

Come disegnare un VOLTO di TRE QUARTI seguendo uno schema proporzionale

Come disegnare il CORPO UMANO secondo uno schema proporzionale

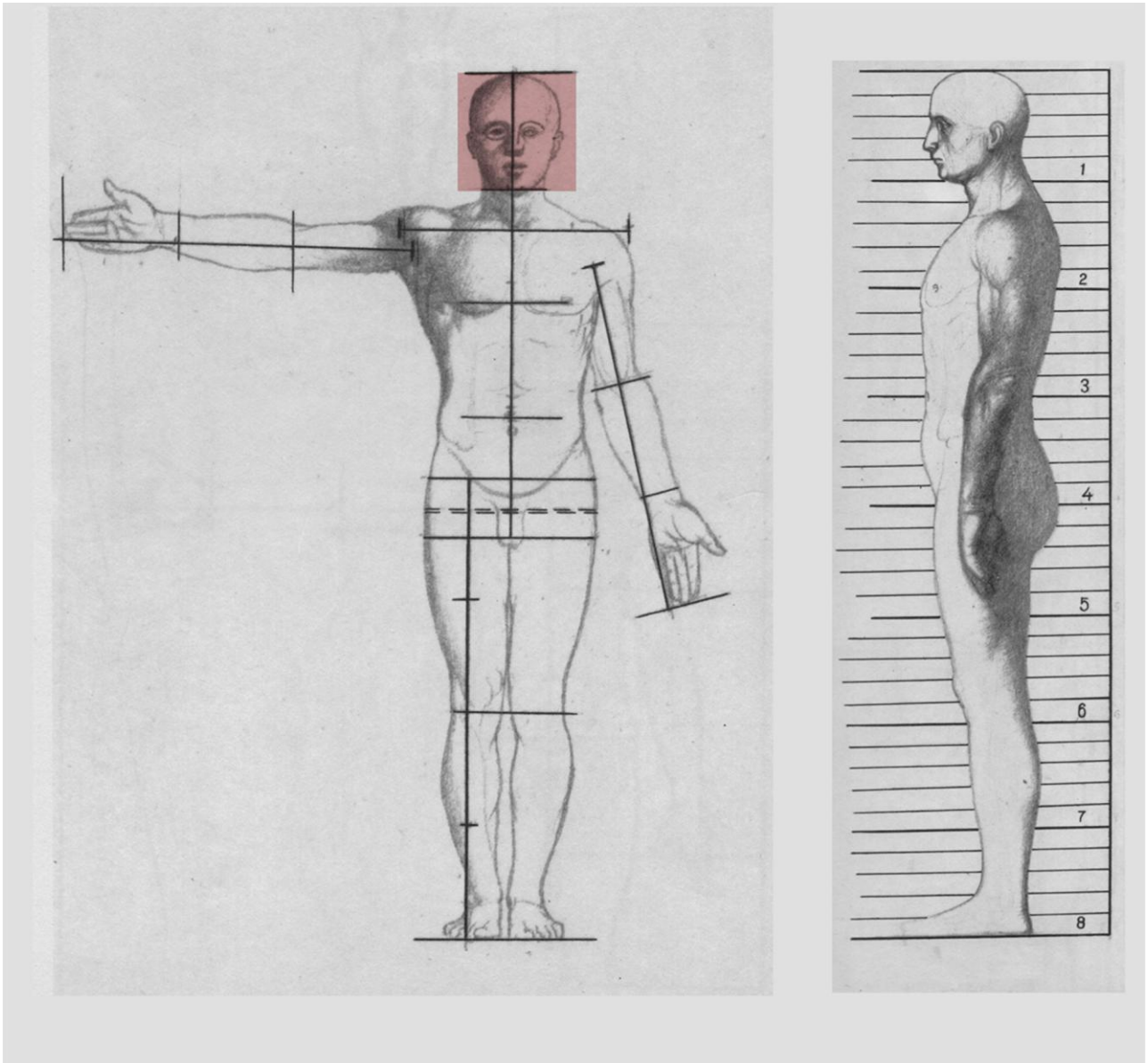
Il canone classico per le proporzioni del corpo umano maschile assume la misura della testa, dalla sommità del capo alla linea del mento, come modulo per proporzionare le altre parti del corpo.

Il canone scientifico è simile ma basandosi sulla statistica è più vicino alla realtà di quello classico, che tende a considerare il corpo umano secondo criteri di perfezione ideale.

Sostanzialmente la differenza tra i due consta nella proporzione tra l'altezza della testa/altezza del corpo:

→ per il canone classico il corpo corrisponde a 8 moduli (8 teste)

→ per quello scientifico corrisponde a 7 moduli e mezzo.

Il modulo corrispondente all'altezza della testa quindi fa da misuratore per le altre principali parti del corpo umano. Per la donna valgono le stesse proporzioni rapportate al modulo della testa x 6,5 volte l'altezza, anzichè 7,5 volte dell'uomo.

➔ Possiamo ricavare le seguenti proporzioni:

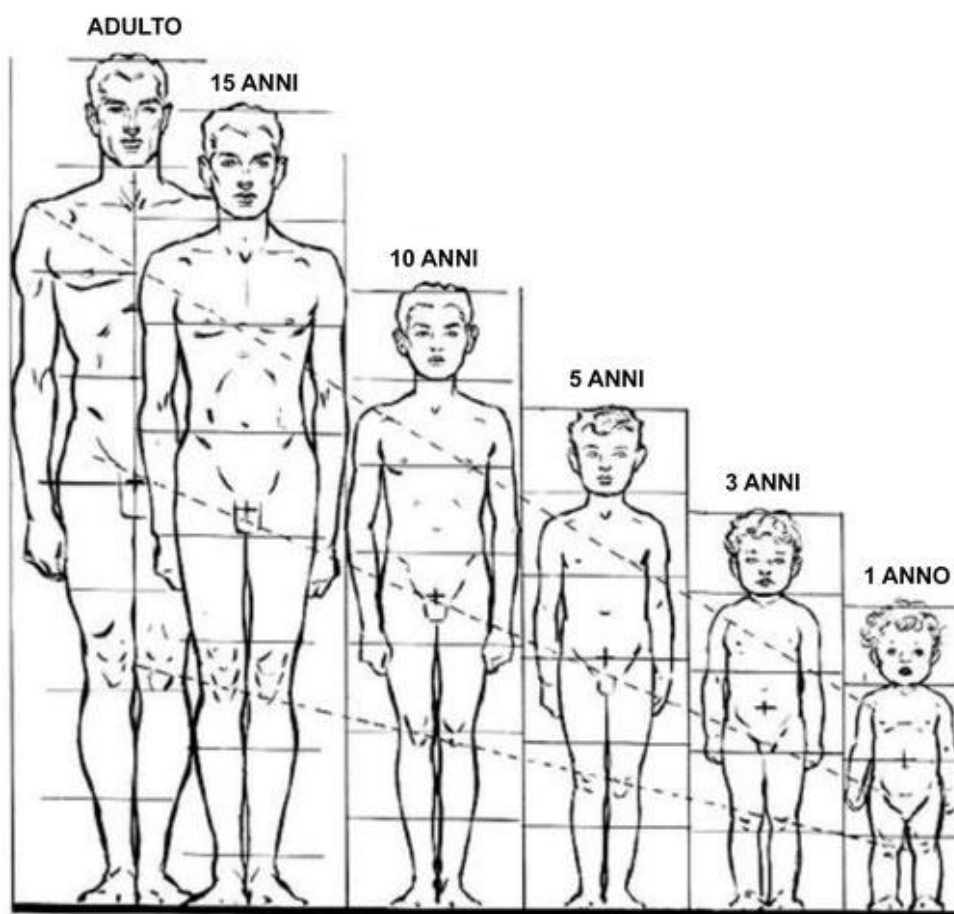
IN ALTEZZA

- 1 - testa fino al mento
- 2 - dal mento alla linea dei capezzoli
- 3 - dai capezzoli all'ombelico
- 4 - dall'ombelico al pube
- 5 - dal pube a metà coscia
- 6 - da metà coscia alla base del ginocchio
- 7 - dalla parte inferiore del ginocchio a metà gamba
- 8 - da metà gamba alla base dei piedi

IN LARGHEZZA

- 1 modulo determina la distanza tra i capezzoli
- 2 moduli determinano la larghezza delle spalle
- 3 moduli determinano la lunghezza del braccio:
 - I - dall'ascella al gomito
 - II - dal gomito al polso
 - III - dal polso alla punta delle dita

Queste proporzioni riguardano l'essere umano adulto. Dato che le ossa del cranio si sviluppano con la crescita dal bambino all'adulto in misura minore rispetto a quelle del corpo, il rapporto tra il modulo/testa e l'altezza varia notevolmente a seconda delle età, come riportato nell'esempio in figura:

ELISA MARIANINI

Cell: 3392933799

elisamarianini@tiscali.it

<https://www.elisamarianini.com>

Studio artistico:

Traversa del Mugello SP 551, Via Provinciale 14h,
Località La Torre, 50038 Scarperia San Piero, (FI).

Bottega d'arte e restauro:

Via del Porcellana, 39/b 50123
Firenze tel: 055-219250