

DISEGNARE A COLORI

Le matite colorate

Le matite colorate sono uno strumento pratico e facile da usare, che può dare risultati sorprendenti con una certa immediatezza.

Non ci sono tempi di asciugatura né attrezzi da pulire. Possono essere usate in poco spazio e riposte facilmente, non richiedono solventi e ti portano immediatamente nel meraviglioso mondo dei colori.

Fondamentale acquistare matite di qualità e scansare tutti i prodotti da scuola/cartoleria.

Una dotazione base non dovrebbe essere inferiore alle 36 matite.

Ci sono molte marche di ottime matite colorate disponibili: analizziamone alcune che secondo la nostra esperienza, diretta o indiretta, hanno risposto bene.

Caran D'Ache Luminance

Matite colorate a base di cera di altissima qualità, senza compromessi. Pigmenti estremamente stabili nel tempo; intensità elevata per lavori vividi. L'unico vero svantaggio è il prezzo esagerato, ma la loro resistenza alla luce le rende indispensabili per opere da Galleria o su commissione.

Pro

- Ottima luminosità
- Sfumature dolcissime
- Ottima fusione degli impasti
- Corpo in legno di cedro per una presa perfetta
- Fondo della scatola ben sagomato
- Bianco ottimo
- Ottima stabilità

Contro

- Decisamente care
- Carenti nella gamma dei colori spenti

Derwent Lightfast

Anche queste sono matite per opere da Galleria o su commissione, grazie al massimo grado di resistenza alla luce. Sono perfettamente compatibili con le Luminance (malgrado il legante a olio, come le Polychromos), estendendone la gamma colori: 100 contro i 76 delle Luminance. Sono matite praticamente senza difetti, ma costano un'esagerazione: rispetto alle Luminance hanno in più solo la gamma di colori

Pro

- Altissima qualità
- Alta resistenza alla luce e colori vivaci
- Resistenti alla rottura
- A base di olio
- Sovrapponibili a lungo senza lasciare caccoline di colore addensato
- Ottimo bianco
- Gamma ampia

Contro

- Le più care

Caran d'Ache Aquarelle Museum

Un'altra matita senza compromessi, per artisti e professionisti. A base cera, consente un'applicazione morbida e cremosa, con ottime fusioni. Colori intensi e profondi, con ottima resa sia a secco che a umido. Mina resistente e solidità alla luce superiore; 80 colori disponibili, sufficienti data l'ottima miscibilità delle tinte. Anche qui bisogna aprire il portafoglio.

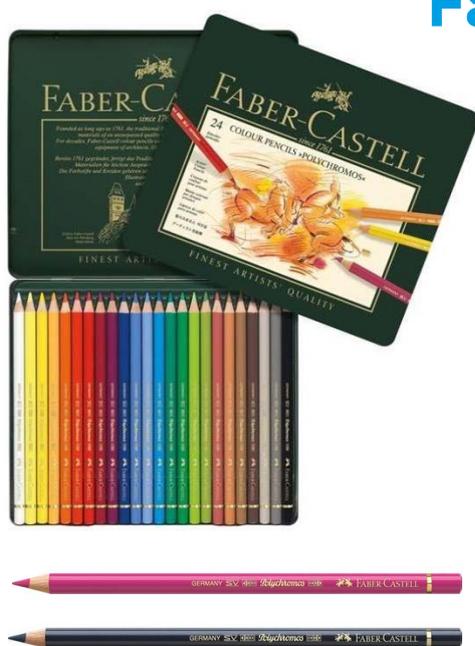
Pro

- Alta qualità
- Resistenti alla luce
- Sfumano bene
- Accettano bene le sovrapposizioni
- Ottime campiture
- Robuste
- I colori più brillanti tra le acquerellabili

Contro

- Costose

Faber Castell Polychromos

Si tratta di matite colorate brillanti, di altissima qualità. Sono piuttosto costose in negozio, ma su Amazon si possono trovare offerte vantaggiose. Principianti e hobbisti potrebbero inizialmente scegliere alternative più economiche, comunque un set di queste matite consente ad un artista risultati professionali sia nei dettagli che nelle campiture. Consigliato affiancarci un bianco Lightfast o Luminance.

Pro

- Altissima qualità
- Alta resistenza alla luce e colori vivaci
- Resistenti alla rottura
- A base di olio (senza il lucidino ceroso)
- Corrispondenza dei colori con i pigmenti FC nei pastelli etc.

Contro

- Il bianco è troppo duro

Prismacolor Premier

Le più vantaggiose per il rapporto tra costo e qualità. Tengono tranquillamente il passo con le matite colorate più costose ma hanno minore stabilità negli anni. Tratti morbidi estremamente delicati e setosi. Miscelazione efficace sia a secco che con l'aggiunta di solventi (ideale la benzina degli zippo o l'essenza di petrolio).

Si trovano regolarmente su Amazon, che periodicamente crea delle offerte vantaggiose. Sono le più usate dagli artisti negli USA.

Pro

- Convenienti
- Colori intensi
- Si mescolano bene
- Ampia gamma (150)
- Ottime per campiture
- Buon bianco

Contro

- Un po' troppo cerosi
- Impasto morbido, tengono poco la punta
- Il legno non è il massimo per la temperabilità
- Quasi impossibile trovare pezzi sfusi, o comunque sono cari

Derwent Coloursoft

In grado di costruire gradienti morbidi con copertura veloce (anche a colpi pesanti). Schizzi rapidi anche con linee forti: scivolano dolcemente su qualsiasi tipo di supporto, preferibilmente non liscio. Colori piuttosto opachi e luminosi, che rendono ben su carte non bianche.

Buon legno e mina, per limitare rotture interne. Gamma di 72 colori.

Pro

- Alta qualità
- Prezzo interessante cercando le offerte su Amazon
- Sfumano bene
- Ottime campiture
- Robuste
- Buon bianco
- Eccellenti su compensato

Contro

- Su carta liscia non sopporta molte sovrapposizioni
- Poca chiarezza sulla resistenza alla luce di alcuni colori

Stabilo Original

Si amano o si odiano. Il loro punto di forza è la mina più sottile delle altre marche, che consente un'ottima tenuta del dettaglio. Se volete fare un uso pittorico delle matite, non fanno per voi. Il miglior utilizzo è in concomitanza con matite morbide tipo Derwent Colorsoft o Prismacolor

Pro

- Mina fine per dettagli
- Parzialmente acquerellabile: i contorni rimangono precisi e chiari
- Grande resistenza alla luce
- Buon prezzo

Contro

- Mina fine inadatta a chi cerca campiture pittoriche
- Materiali non eccellenti
- Pochi colori

Esistono sul mercato da una vita. Ampia gamma di colori (120) e mina larga 4 mm: un buon equilibrio fra tenuta del dettaglio e campiture. Buona intensità del colore ma copertura non elevatissima. Rendono bene nel multi-layering e per effetti sottili. Rendono bene sulle carte scure, preferibilmente pesanti e non troppo lisce. Non hanno indicazioni sulla resistenza alla luce, ma ho qualche disegno fatto nei primi anni 80 che non ha perso nulla.

Pro

- Ottima selezione dei colori
- Resa vivida
- Ottima e sensibile sovrapposizione (layering) delle tinte

Contro

- Piccoli problemi di scheggiatura della mina con alcuni colori
- Un po' troppo trasparenti
- Bianco scarso

Derwent Studio

Dotate di un nucleo di cera piccolo, che consente loro di essere perfette per dettagli fini. Ottimo complemento per i set di matite Derwent più grandi e morbidi. Gamma limitata a 72 colori. Sconsigliato come primo set da acquistare.

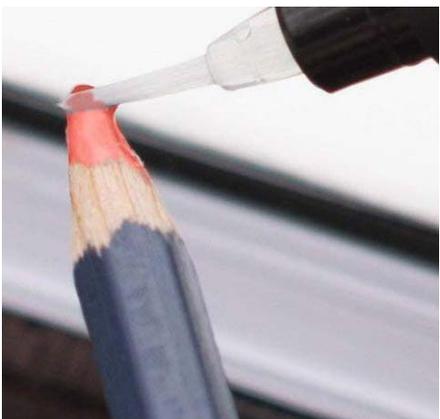
Pro

- Mina fine per dettagli
- Ottima gamma di gialli e aranci

Contro

- Non un grande set autonomo
- Non adatto a larghe aree

Derwent Watercolor

Un buon compromesso tra qualità pittorica e controllo, ad un prezzo sopportabile. La mina in cera morbida consente un'ottima miscelazione e una manipolazione generale del colore. E' possibile scegliere tra 72 colori. Rendono al meglio nei paesaggi e dove non siano richiesti colori vibranti. Con l'acqua bisogna lavorare veloci perché asciugano rapidamente: può essere un vantaggio però non lo si sfrutta quando si è agli inizi.

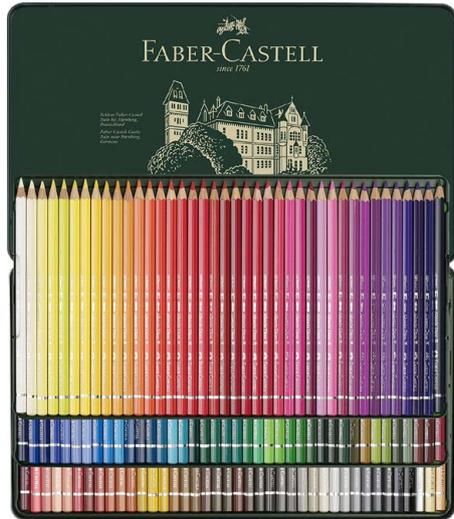
Pro

- Buona gamma colori
- Buona risposta all'acqua
- Applicazione fluida e dolce

Contro

- Non troppo intense
- Potrebbero costare meno

Faber-Castell Albrecht Dürer

Arrivano fino a 120 colori. Eccellenti caratteristiche di miscelazione, per un'ampia gamma di colori e tonalità. Rispondono benissimo all'acqua e l'applicazione di colori spessi può essere facilmente diffusa in grandi aree. Mine larghe a base di olio avvolte in legno esagonale di qualità. Costano, decisamente.

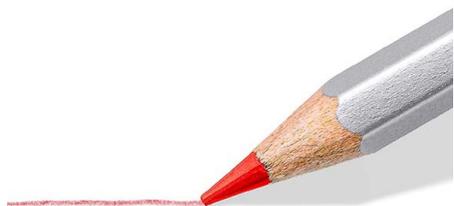
Pro

- Colori intensi
- Ottimo controllo
- Perfette per aree ampie
- Stabili nel tempo
- Materiali ottimi
- Corrispondenza dei pigmenti con le altre matite FC.

Contro

- Costano troppo
- Per i dettagli fini necessitano di una matita d'appoggio

Staedtler Karat

Miscela superiore, colori intensi, applicazione uniforme e discreta gamma di colori, malgrado una scelta limitata a 60. Buone sia per i dettagli che per le campiture, con ottima sfumabilità tra loro. Le mine sono a base di cera e sono avvolte da un legno esagonale. Consigliabile, se si può, acquistare la serie completa da 60: in modo da poter fare praticamente tutto con una scatola sola. Personalmente le adoro.

Pro

- Grande profondità di colore
- Ottima miscelabilità
- Sostengono le sovrapposizioni
- Buona selezione dei colori
- Su Amazon si possono trovare offerte

Contro

- Gamma limitata

Arteza Watercolor Expert

Pigmenti profondi, anche nei toni più chiari, come l'avorio e l'albicocca; rispondono all'acqua con ottima brillantezza.

Alcuni colori sono troppo simili tra loro e un certo numero di pigmenti sono poco stabili nel tempo (problema per lavori su commissioni e professionali, ma relativo per un hobbysta o chi crea materiale che verrà riprodotto dopo digitalizzazione).

Restano comunque prodotti di qualità eccellente a prezzi convenienti: l'ideale per iniziare con soddisfazione senza svenarsi

Pro

- Colori intensi
- Ottima risposta all'acqua
- Universali
- Rapporto prezzo-qualità imbattibile
- Robusti

Contro

- Alcuni colori simili tra loro
- Un certo numero di pigmenti sono poco stabili alla luce
- Sconsigliate per opere d'arte e lavori su commissione
- Non si trovano rimpiazzi sfusi

Castle Art Premium Soft Touch

Morbide e cremose, con mina generosa e colori profondi; non si sfaldano nelle sovrapposizioni, cosa assolutamente unica in matite dal prezzo così basso. Ben bilanciate in mano e di buona finitura superficiale, arrivano fino a 120 colori. Come al solito in queste fasce di prezzo, la stabilità alla luce non è altissima e varia da colore a colore (problema per lavori su commissioni e da Galleria, ma relativo per un hobbysta o chi crea materiale che verrà riprodotto dopo digitalizzazione).

Pro

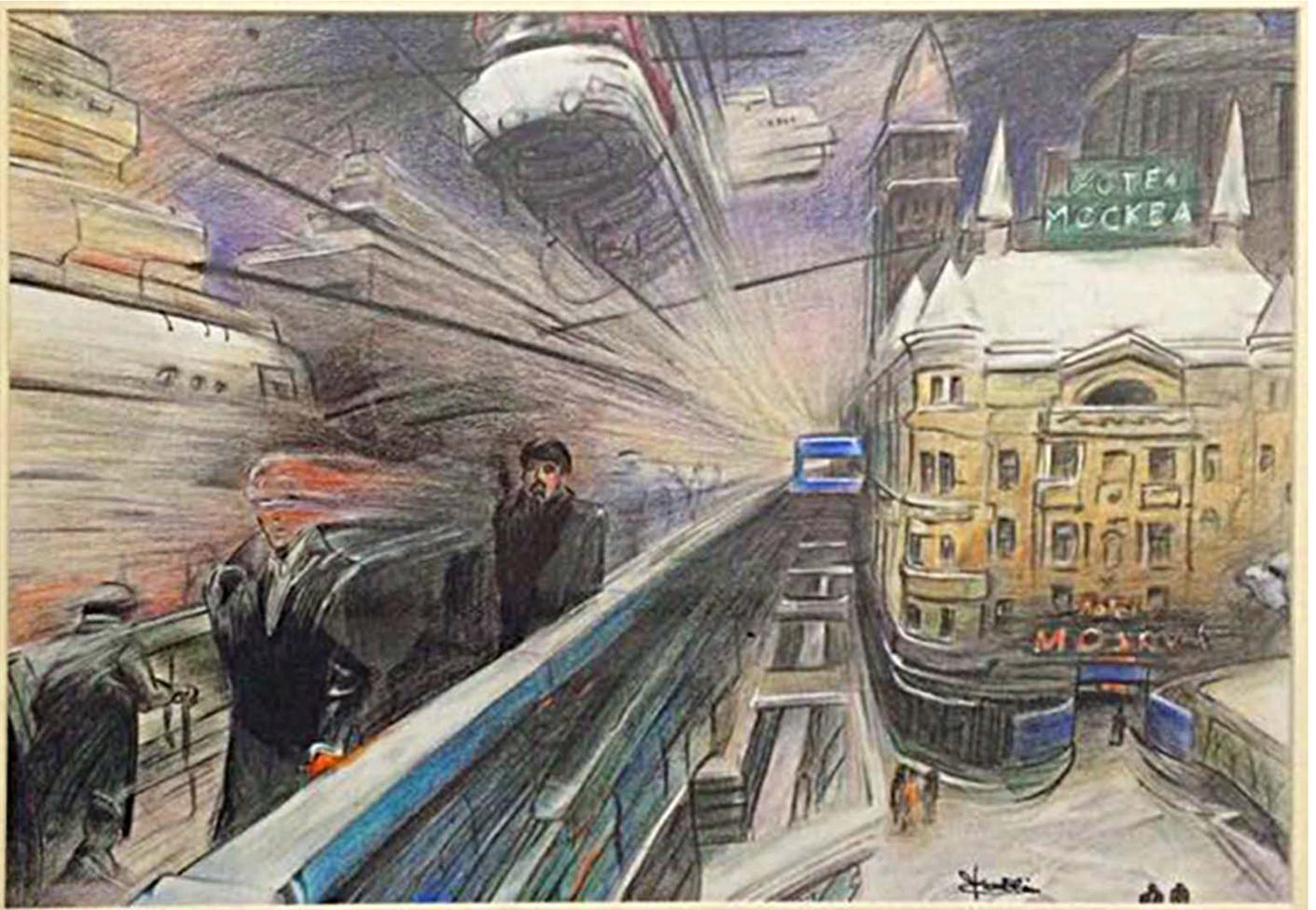
- Prezzo decisamente basso
- Grande profondità di colore
- Buona miscelabilità
- Hanno un piccolo tutorial su libriccino

Contro

- Resistenza alla luce dubbia
- Sconsigliate per opere d'arte e lavori su commissione
- Non si trovano rimpiazzi sfusi

Alcuni lavori eseguiti con matite colorate nel corso di disegno/grafica

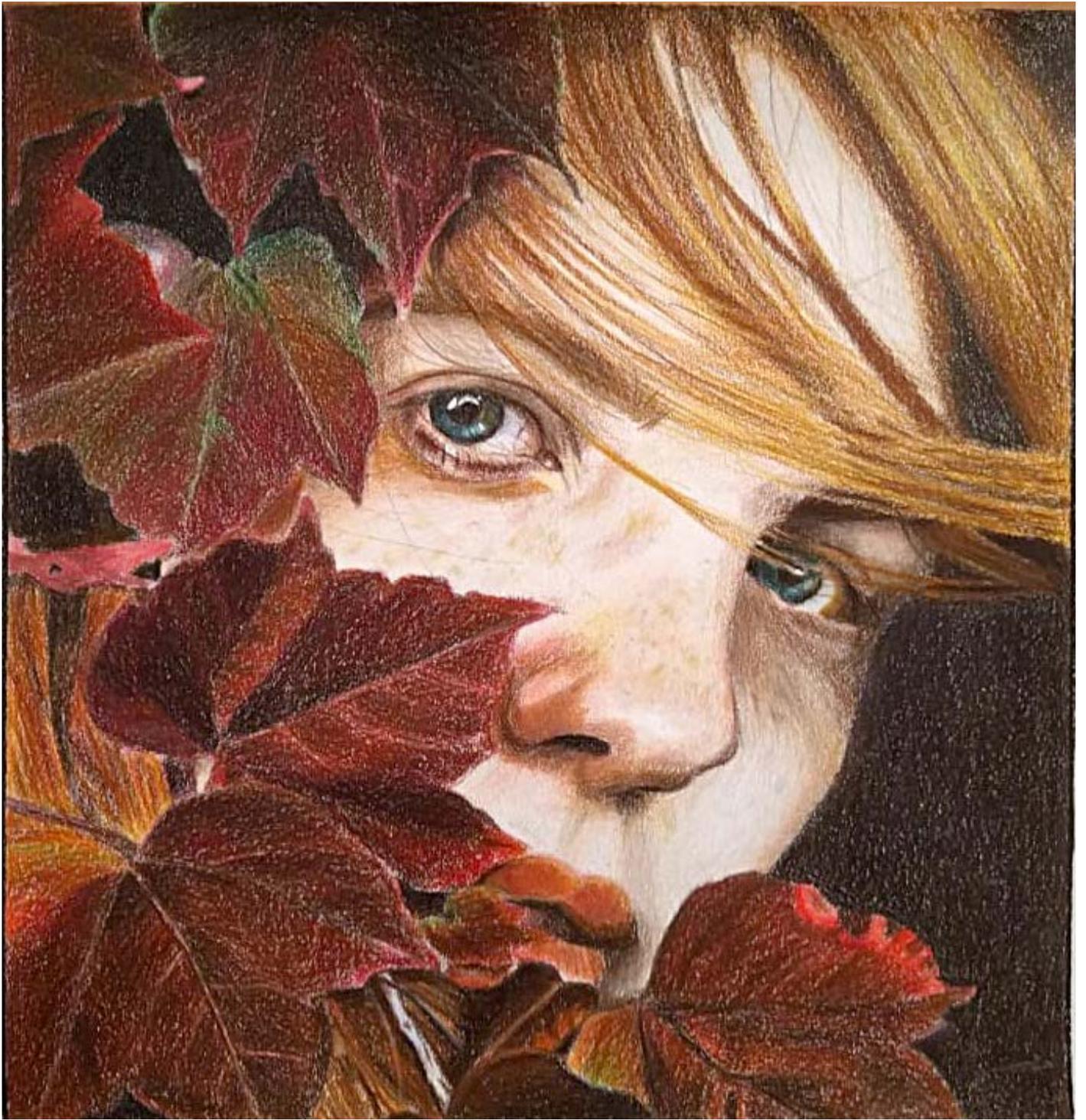

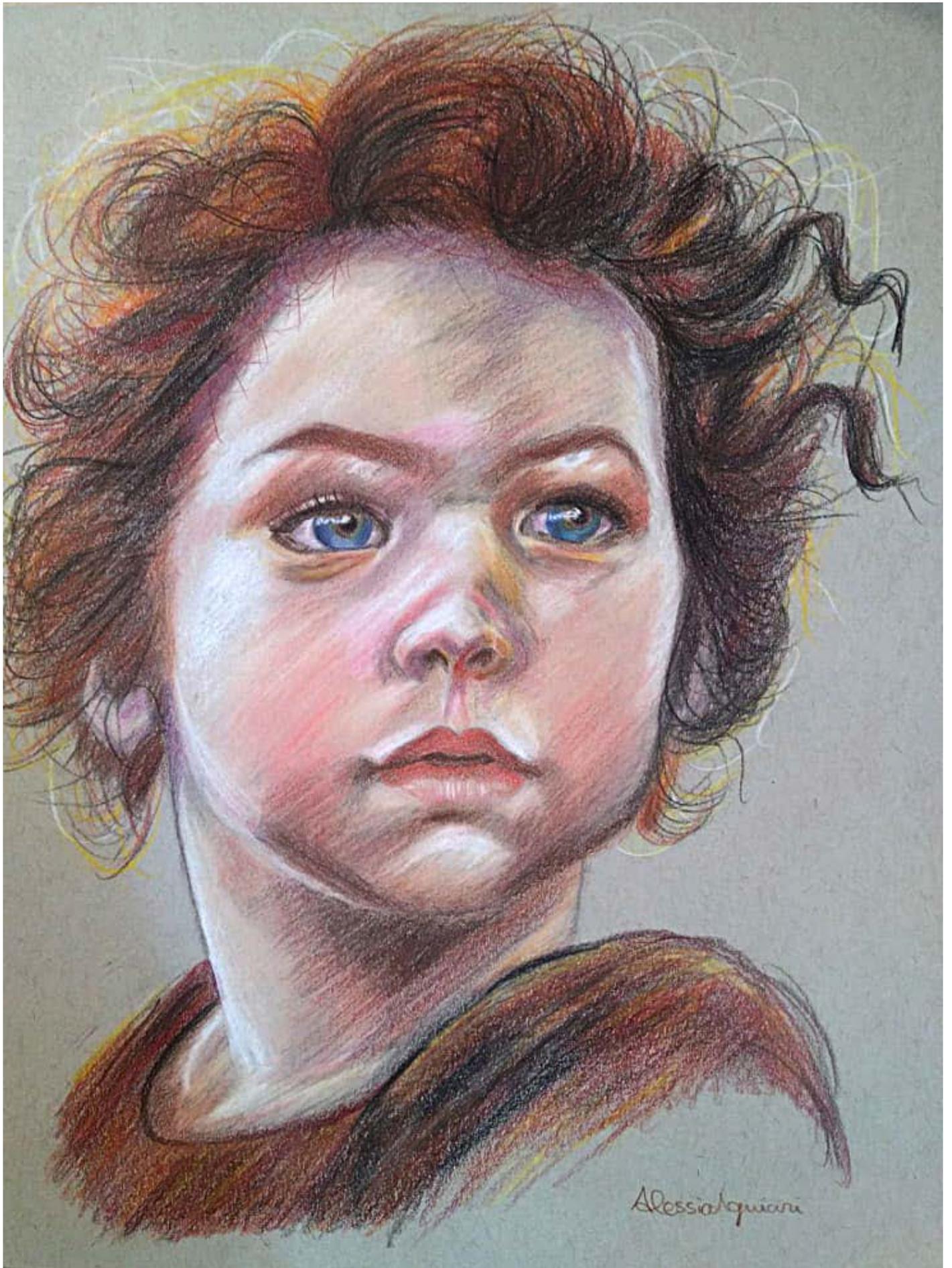

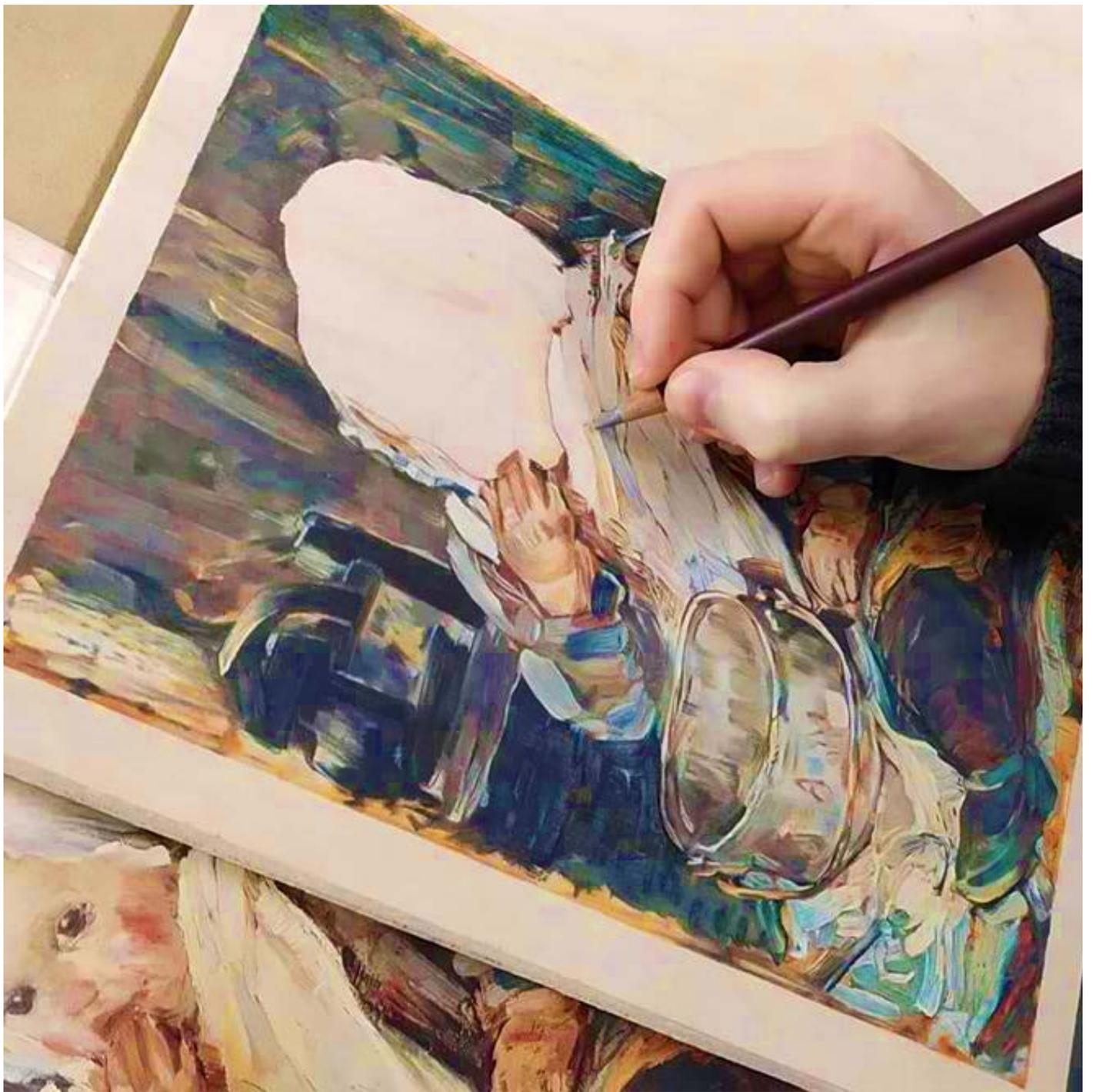

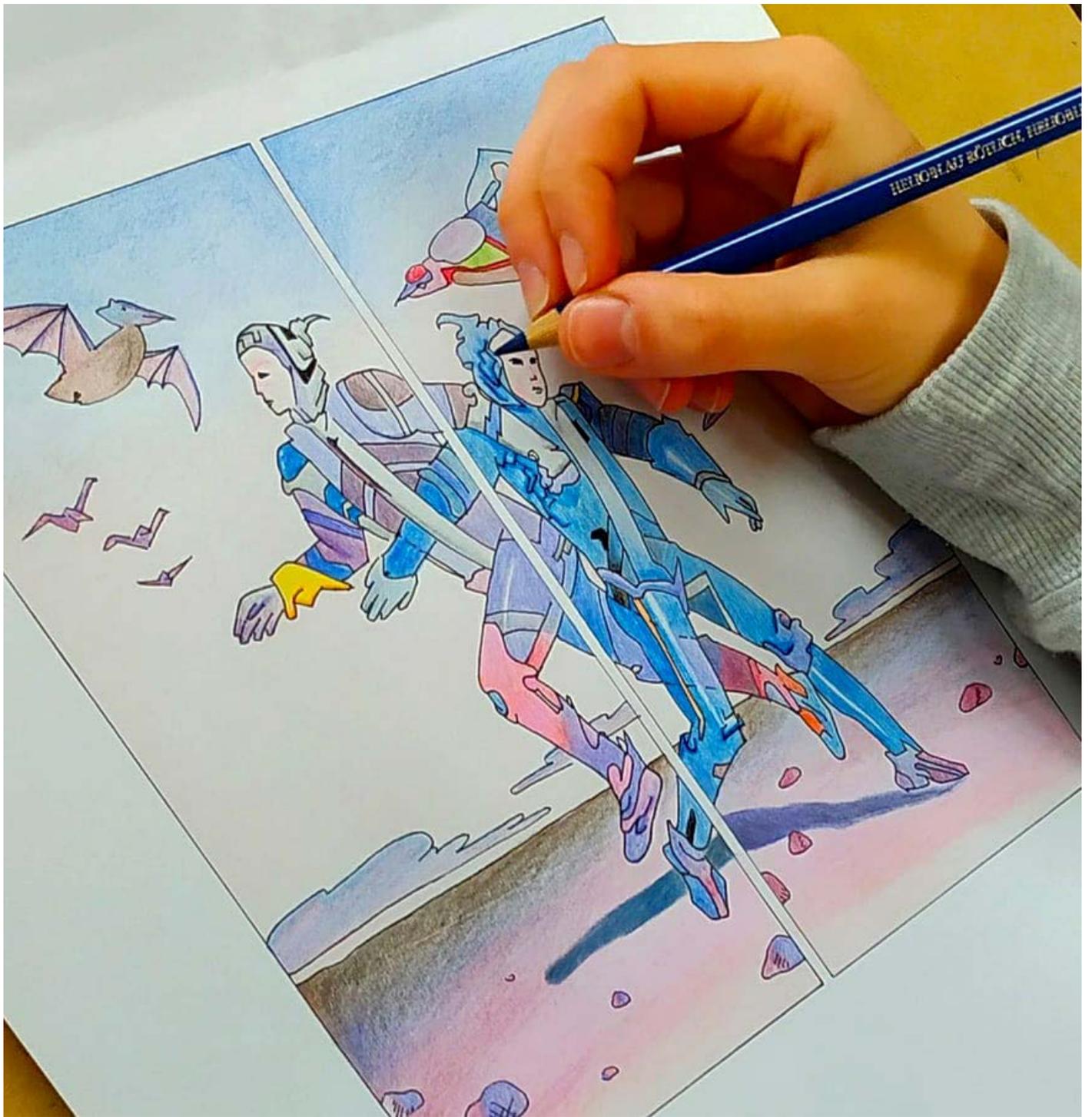

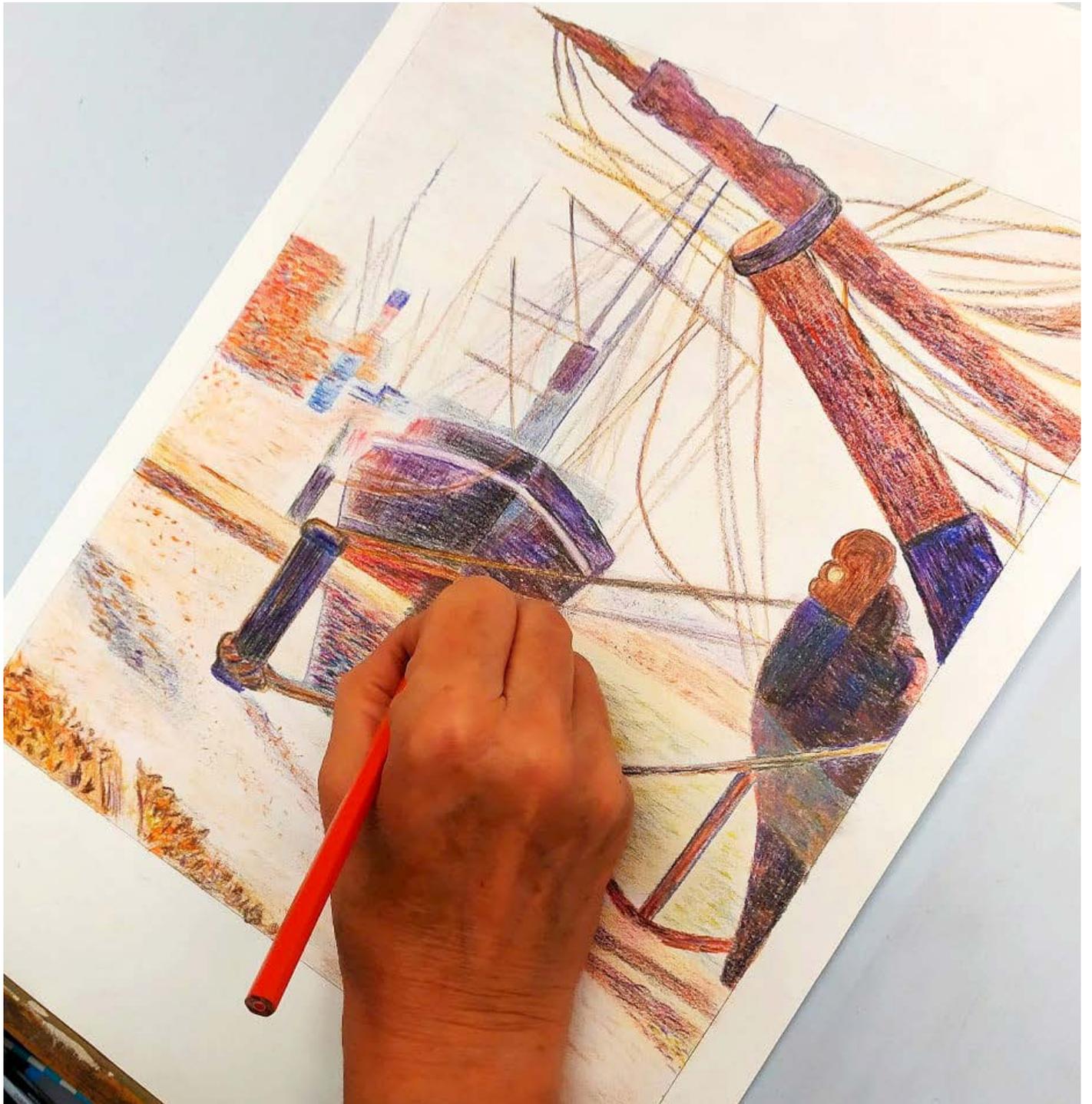

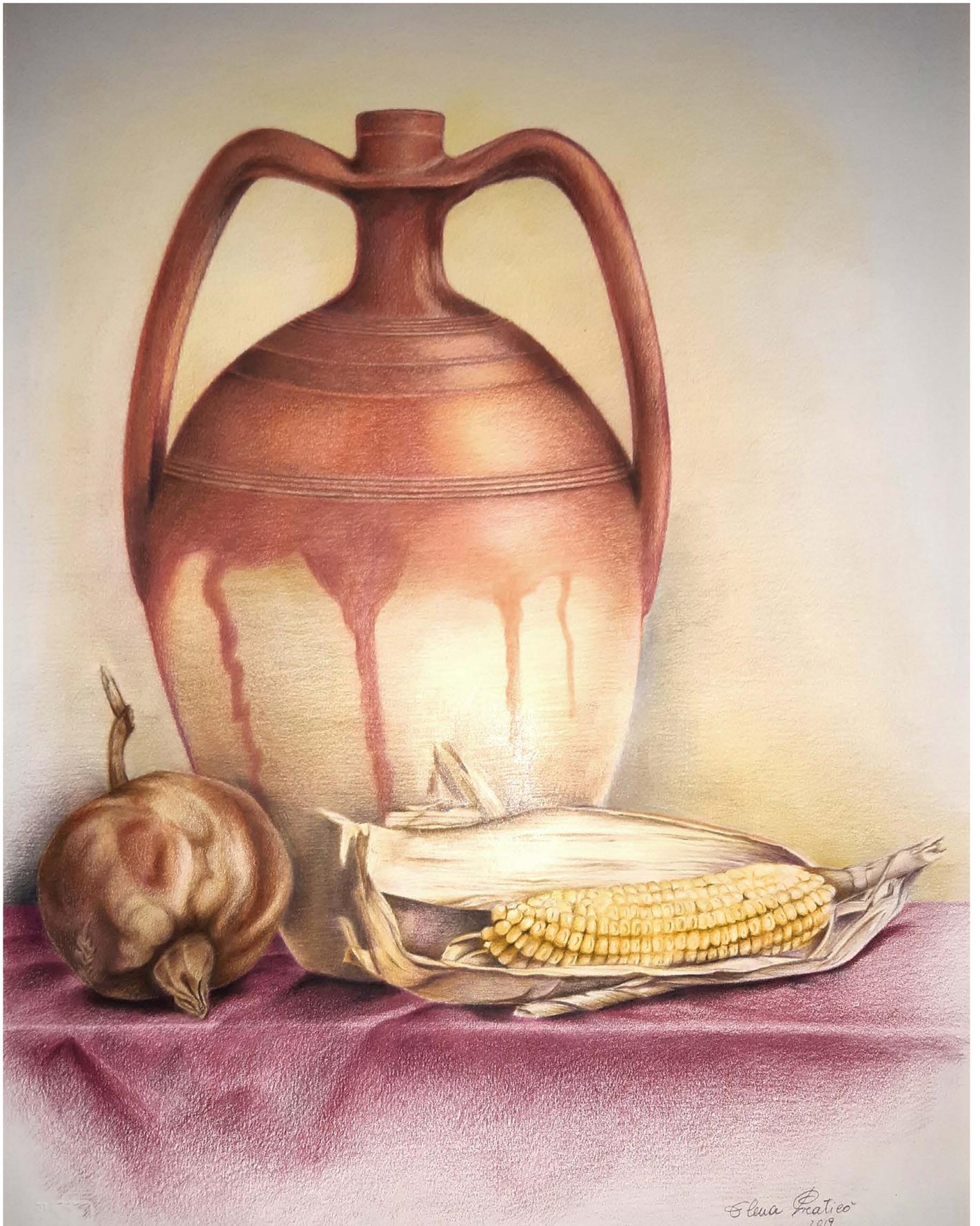

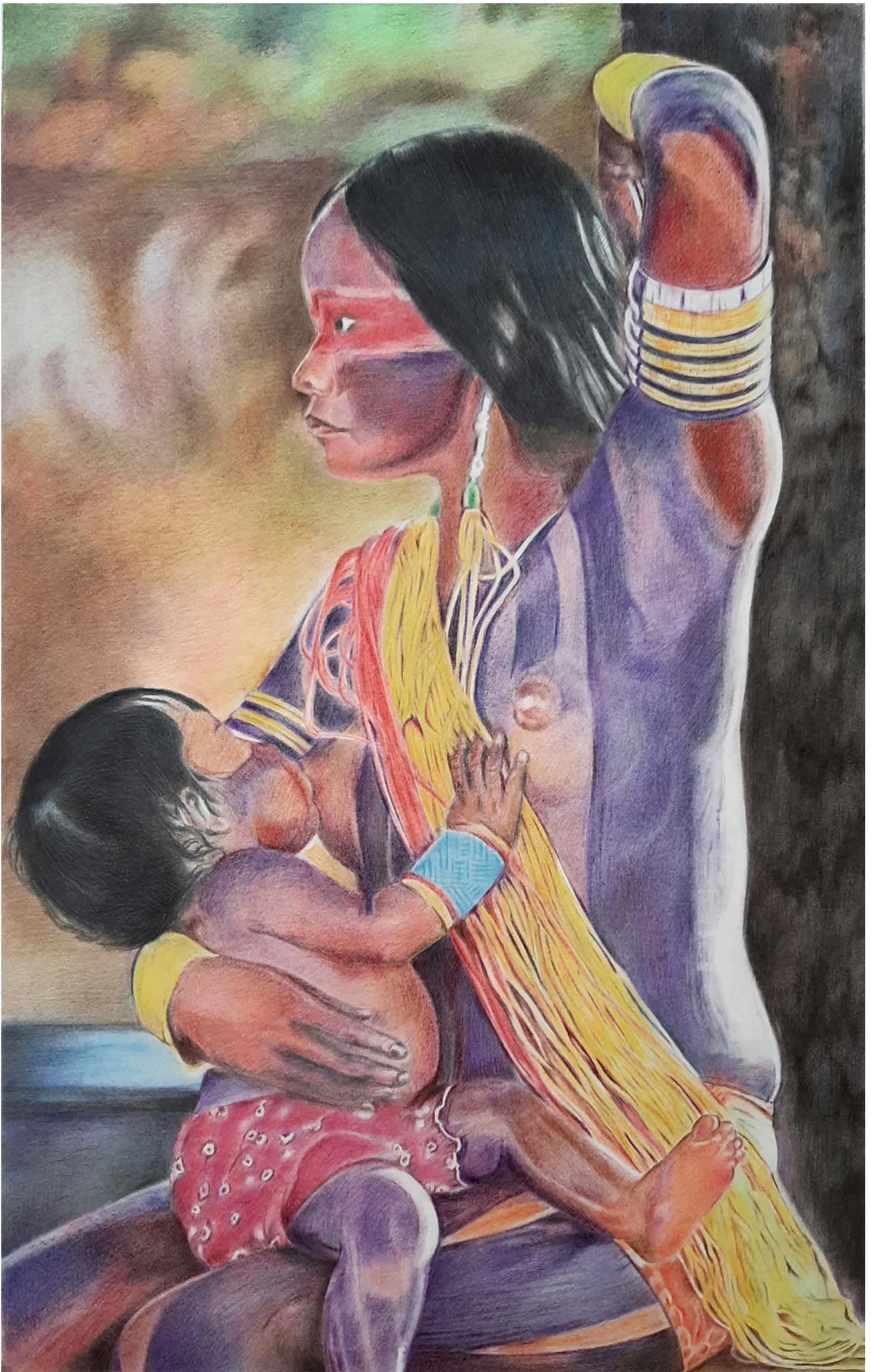

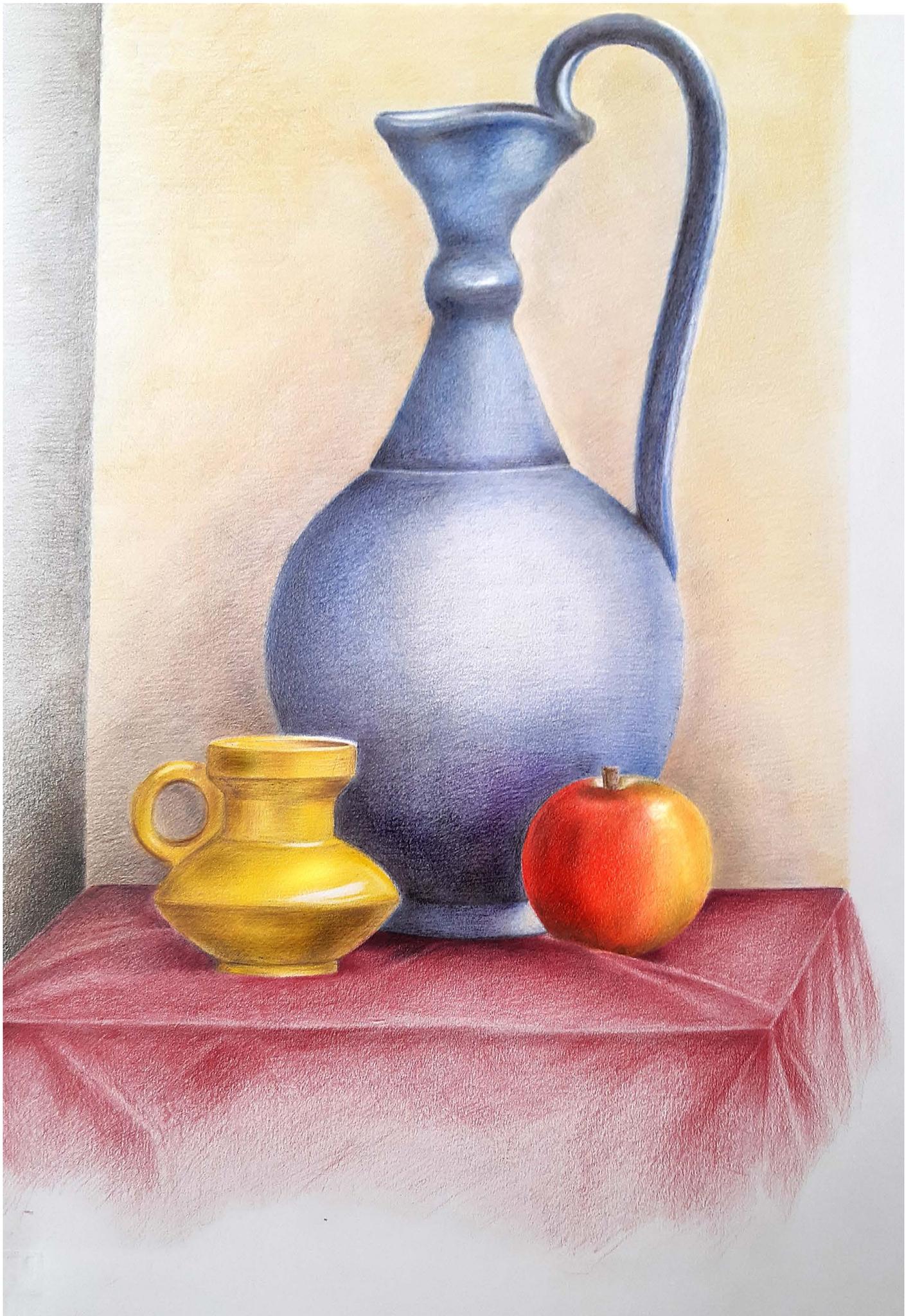

Olivia Fratico
2019

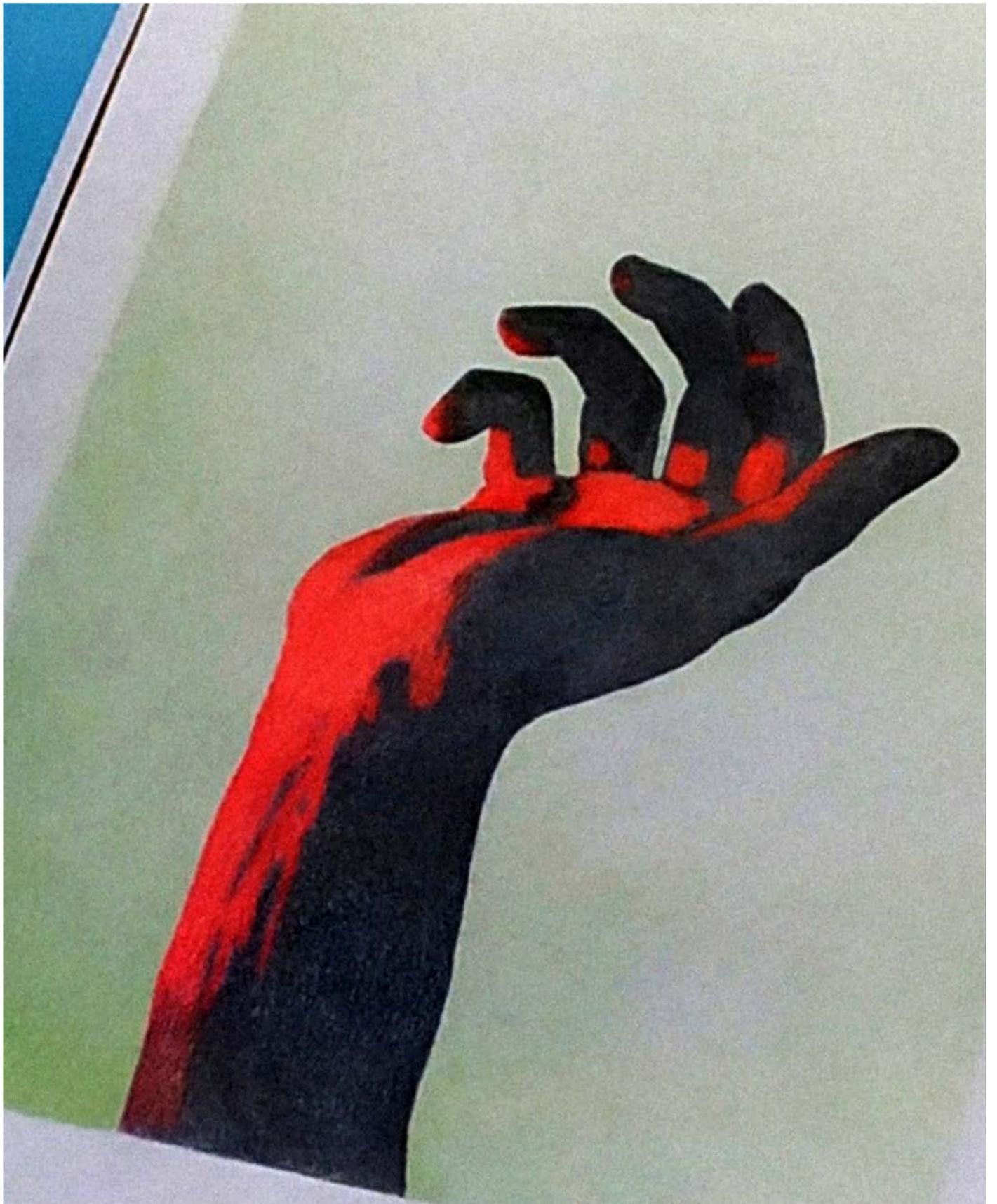

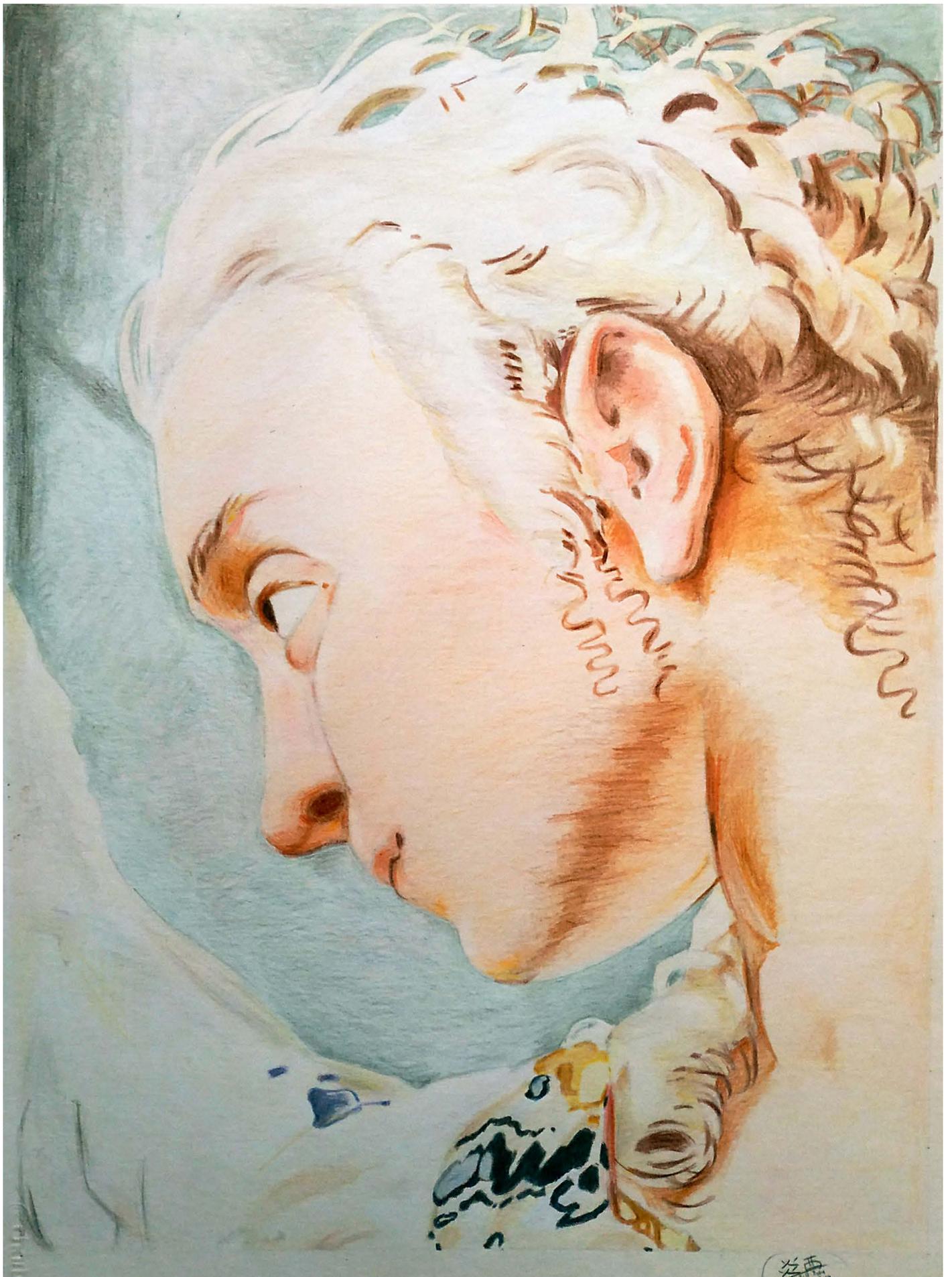

**Questi sono lavori miei, con piccole
aggiunte di altre tecniche**

Vedremo più in là di proseguire il discorso con alcuni metodi di stesura e sovrapposizione delle matite colorate, con qualche nota sui supporti.

Giacomo de Vincenzo

Fondazione d'Arte
Trossi Uberti

Marzo 2020