Dipingiamo delle piume con gli acquerelli Cotman

Ti è mai capitato di raccogliere delle piume in un parco o in un bosco?
Devo ammettere che le piume mi hanno sempre affascinato moltissimo! Ho scoperto che racchiudono significati simbolici anche in base al colore e all'uccello di provenienza e la cosa mi ha davvero incuriosito.

La guida che stai leggendo fa parte della serie di Tutorial che abbiamo sviluppato insieme alla bravissima illustratrice Giada Di Vita. **Dipingeremo delle piume con gli acquerelli**, ma non ci limiteremo solo a questo. Ci concentreremo su alcune tecniche, come il bagnato su bagnato e lavoreremo il colore per creare texture originali!

Le piume hanno ricoperto in passato molta importanza in diverse civiltà delle Americhe fino all'India. Rivestivano un ruolo simbolico di buono auspicio e venivano donate ai capi tribù nativo-americani, indossate su diversi copricapi ed erano inoltre inserite anche in diversi oggetti rituali per infondere in questi protezione. Ti ho incuriosito?

Per la tavola di oggi infatti ho scelto di dipingere sei diverse tipologie di piume! ?
Per farlo utilizzeremo gli Acquerelli Cotman di Winsor&Newton, dei colori perfetti se sei alle prime armi e di cui sono sicuro hai già sentito parlare.
La serie Cotman si compone di 40 tonalità disponibili in tubetto da 21ml o eventualmente in pastiglia da mezzo godet. Nel tutorial di oggi li utilizzeremo entrambi per dipingere le nostre piume dalla texture originale! ?

Sperimenteremo insieme la tecnica della stratificazione del colore e creeremo originali sovrapposizioni. Nel dipingere diversi strati di colore, sia sul colore bagnato sia sul colore asciutto, saremo in grado di ottenere, grazie alla stratificazione del colore, trame e motivi originali.

Non ci resta che metterci all'opera... ma prima facciamo un piccolo riepilogo di quello che ci serve!

Lista del materiale per dipingere

- Foglio di carta per acquerello Canson Montval, formato A4, Grana Fine da 300g
- Matita in grafite, durezza 2B
- Pennello n°12 tondo Da Vinci 5580 Cosmotop Spin
- Acquerelli Cotman Winsor&Newton:Giallo di Cadmio Arancio (cod.090); Terra d'Ombra Naturale (cod.554), Rosso di Cadmio Scuro (cod.098), Nero Avorio (cod.331), Blu Ceruleo (cod.139), Verde Veronese (cod.696), Blu Ceruleo (cod.139), Ultramarine (cod.660) by Winsor e Newton
- 2 contenitori per l'acqua
- Fazzoletto di carta
- Tavolozza per colori

Obiettivi della guida

- Usare tecnica bagnato su bagnato e bagnato su asciutto
- Creare stratificazione di colori
- Realizzare Texture originali

Piume: come dipingerle con gli acquerelli

Il disegno a matita delle piume

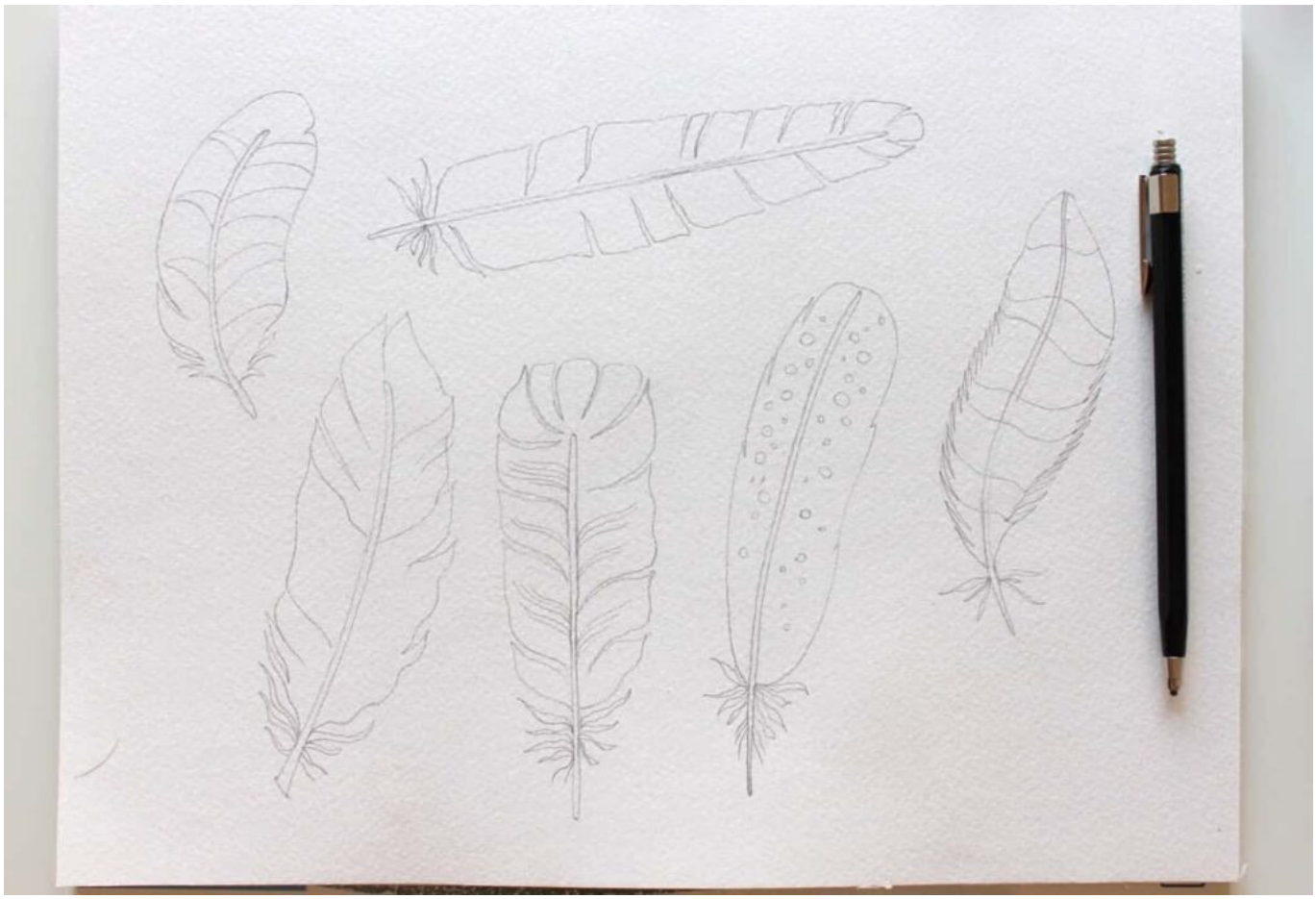
Per prima cosa dobbiamo disegnare le piume sul nostro foglio.
Per la guida di oggi ti chiedo di disegnarne non una sola, ma addirittura sei!

Questa fase del disegno è importate per mantenersi sempre allenati! Se hai difficoltà o non sei soddisfatta del risultato, puoi cercare su internet delle immagini di piume a cui poterti ispirare.

Se osservi i miei disegni, noterai che ogni piuma se pur simile, presenta delle differenze con le altre per forma e dimensione. Ma guardando meglio già dal disegno a matita è possibile percepirne la trama.

In via eccezionale ho deciso di non fissare il foglio al tavolo con lo scotch. Naturalmente sta a te decidere, se hai paura che la carta si imbarchi, ti consiglio di stendere

La carta che stiamo usando è la Canson Montval e l'album è collato sui 4 lati. Per questo motivo non ho fissato il foglio al tavolo. Se stai usando un foglio singolo, ti consiglio di preparare il foglio in maniera corretta, per evitare che si imbarchi o diventi tutto ondulato!

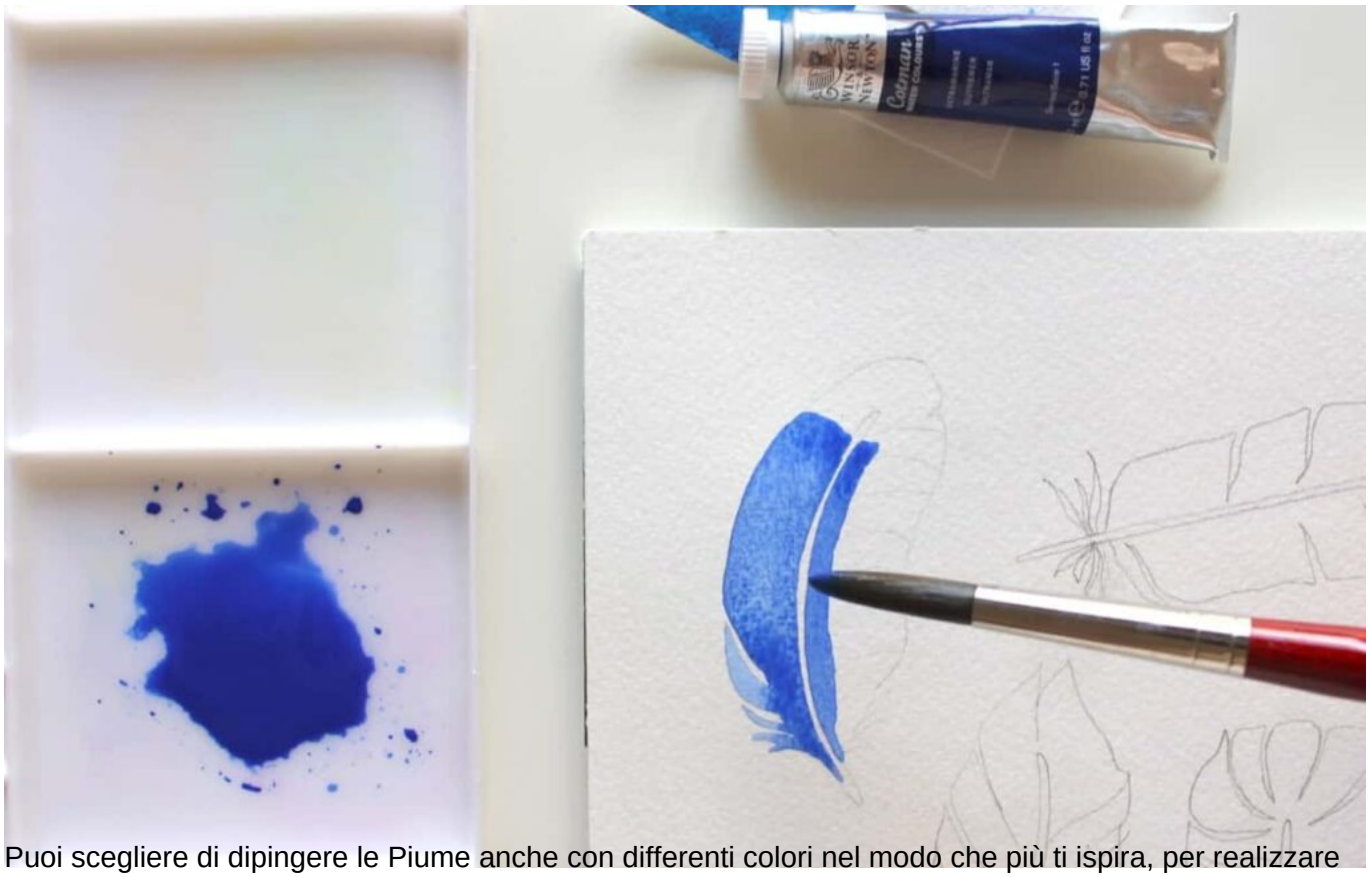


Texture 1: Dipingiamo la nostra prima piuma!

Diluisci con l’acqua una goccia di colore Blu Ultramarine, mescola il colore con l’aiuto del pennello e quando ti sembrerà aver raggiunto la giusta densità dipingi la base della prima piuma. Lascia asciugare il colore.

WATER COLOURS
WINSOR & NEWTON

Dipingi l’intera base della piuma, lasciando fluire il colore all’interno della piuma. Sfuma il colore in modo che la base non risulti piatta e riempi la parte restante. Lavora con la punta del pennello per ottenere anche i dettagli.

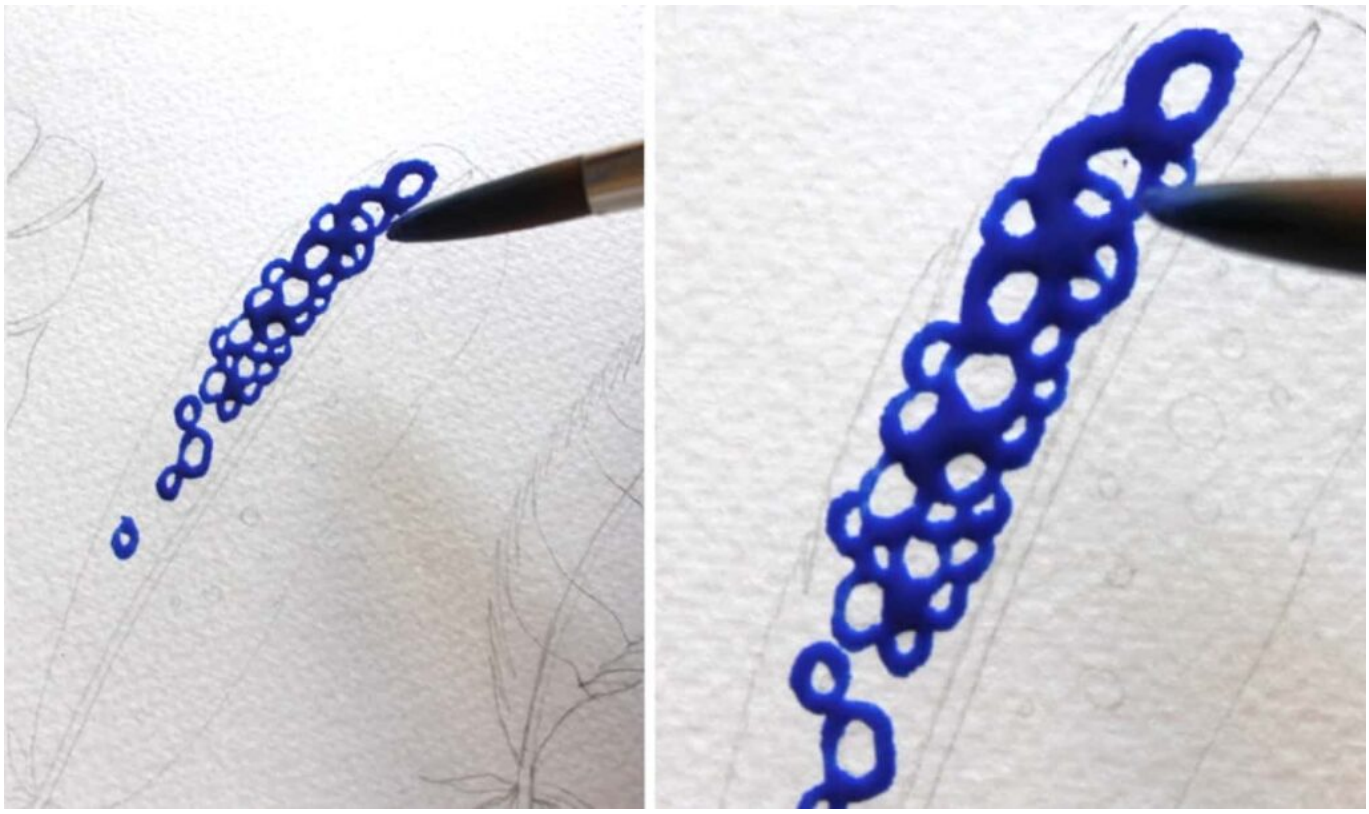


Puoi scegliere di dipingere le Piume anche con differenti colori nel modo che più ti ispira, per realizzare numerose versioni colorate a tuo piacimento! Winsor&Newton propone una vasta gamma di colori! Realizzare questa tavola ti consentirà di creare i tuoi accostamenti di colore preferiti! Posso dire che trovo i tubetti molto pratici e adoro la vivacità cromatica di tutta la linea.

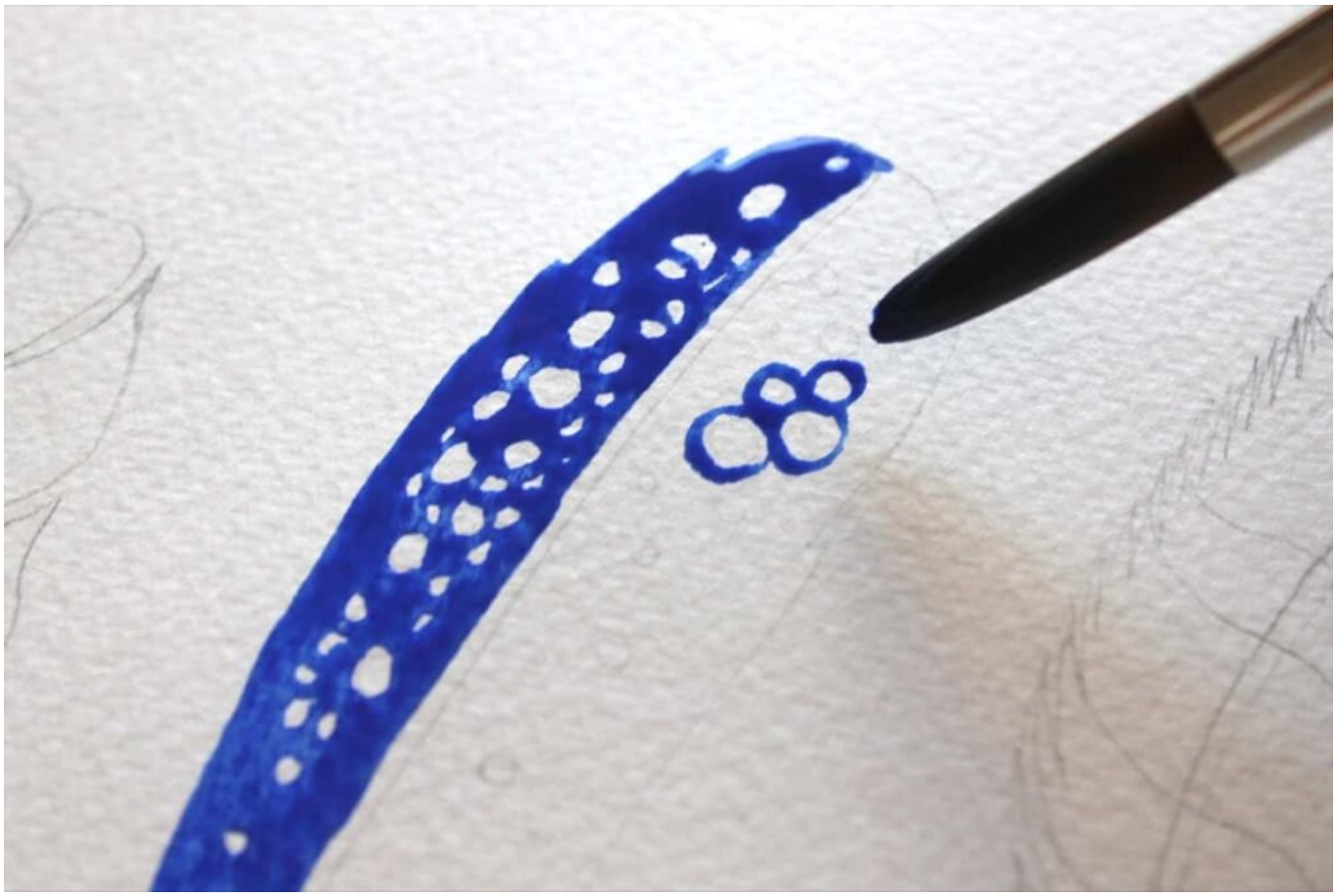
Una volta che la base è asciutta puoi procedere definendo la prima texture. Adesso su una tavolozza miscela una punta di Nero Avorio al Blu Oltremare, ottenendo un tono di Blu più scuro che ricorda il Grigio Payne (cod. 465) della Winsor & Newton. Dipingi le fasce della piuma su entrambi i lati e definisci anche i dettagli con delle sottili linee a ventaglio nella parte alta della piuma lavorando di punta.

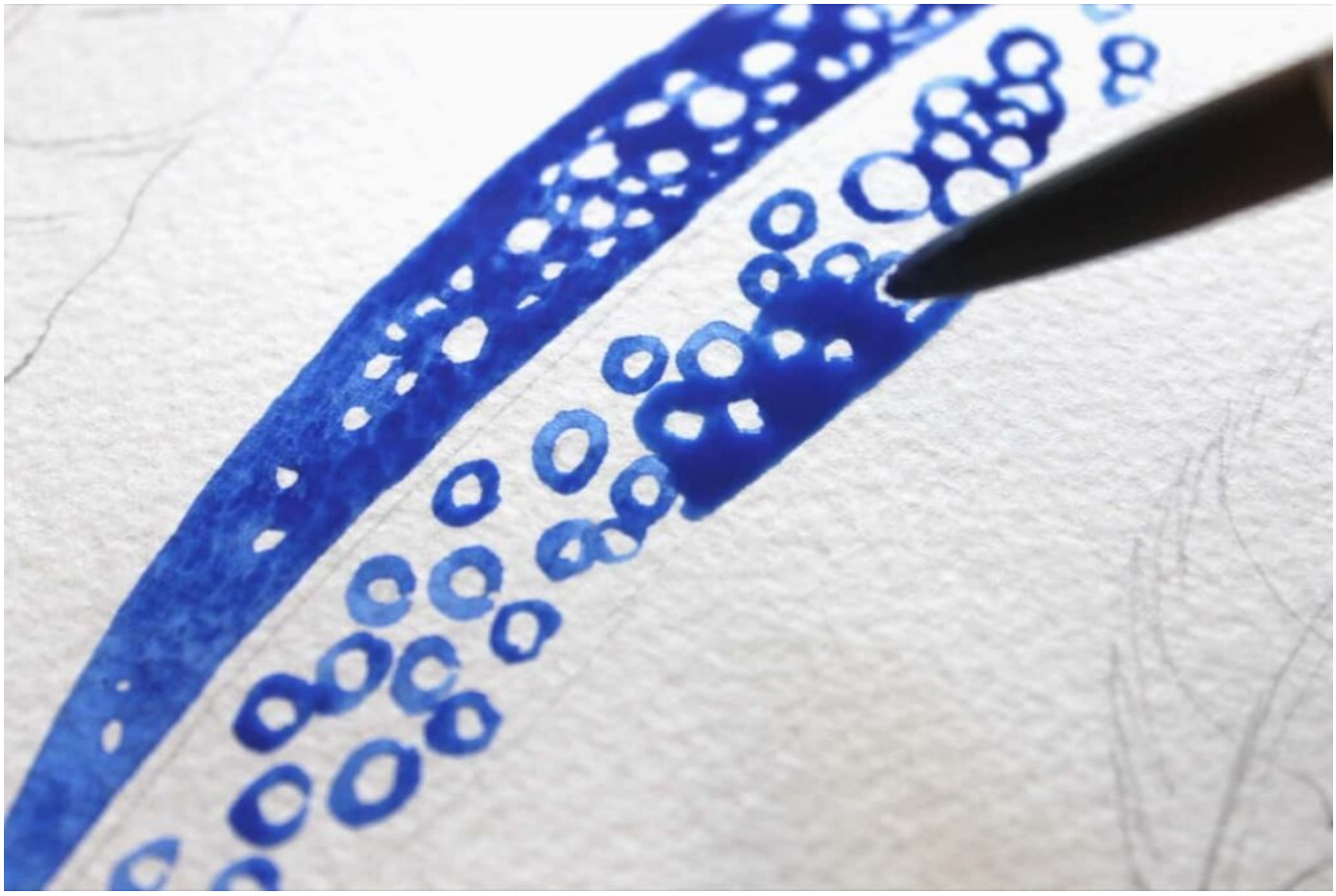
Texture 2: Una Piuma a Pois!

Per dipingere la seconda piuma, continuiamo ad utilizzare il Blu Ultramarine. Procedi disegnando con la punta del pennello i contorni dei cerchietti a matita, lasciando l’interno vuoto. Per ottenere questo risultato bisogna prestare molta attenzione al colore che non deve risultare eccessivamente diluito.



Man mano che procedi nel disegnare i cerchietti, ti accorgerai che i contorni si uniranno l’uno con l’altro creando una texture omogenea che ricorda la maglia di un alveare. Segui il disegno a matita e lascia che le forme siano irregolari in modo da creare un effetto più realistico. Infine dipingi la superficie rimanente con la punta del pennello. Procedi per entrambe le sezioni della piuma.



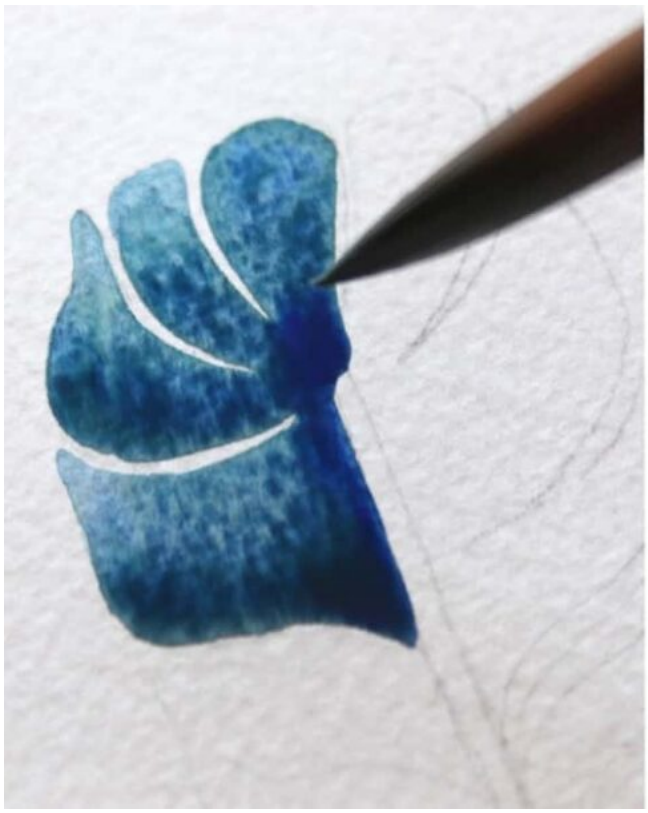


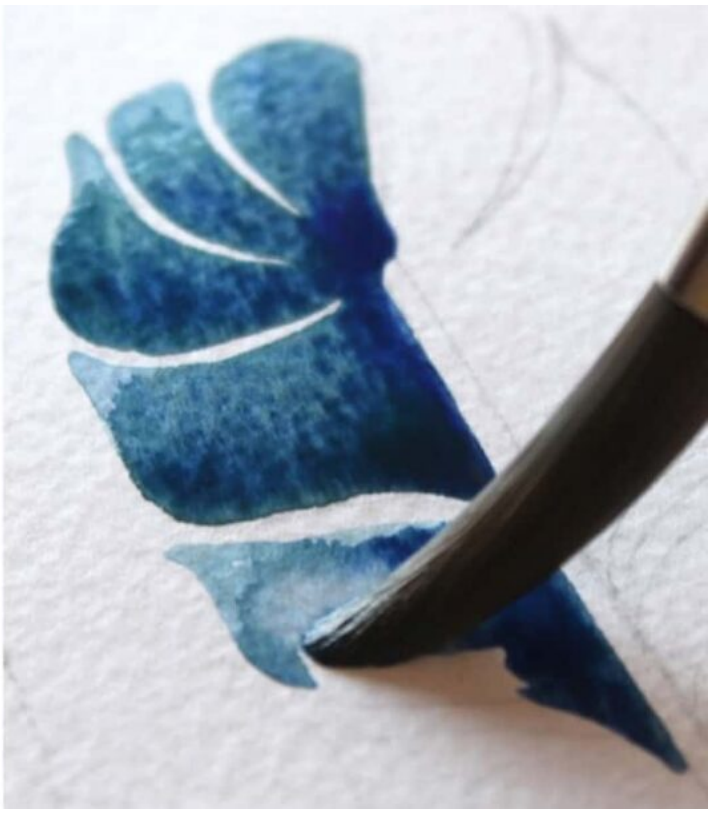
Una volta ricoperta la superficie restante, miscelate su una tavolozza nuovamente una punta di Nero Avorio al Blu Ultramarine, per ottenere un tono di Blu più scuro. Fintato che il colore è ancora bagnato dipingete uno strato leggero del blu ottenuto seguendo i contorni dei cerchietti dipinti in precedenza. Lasciate che il colore si espanda in modo naturale creando così un effetto di contrasto cromatico.

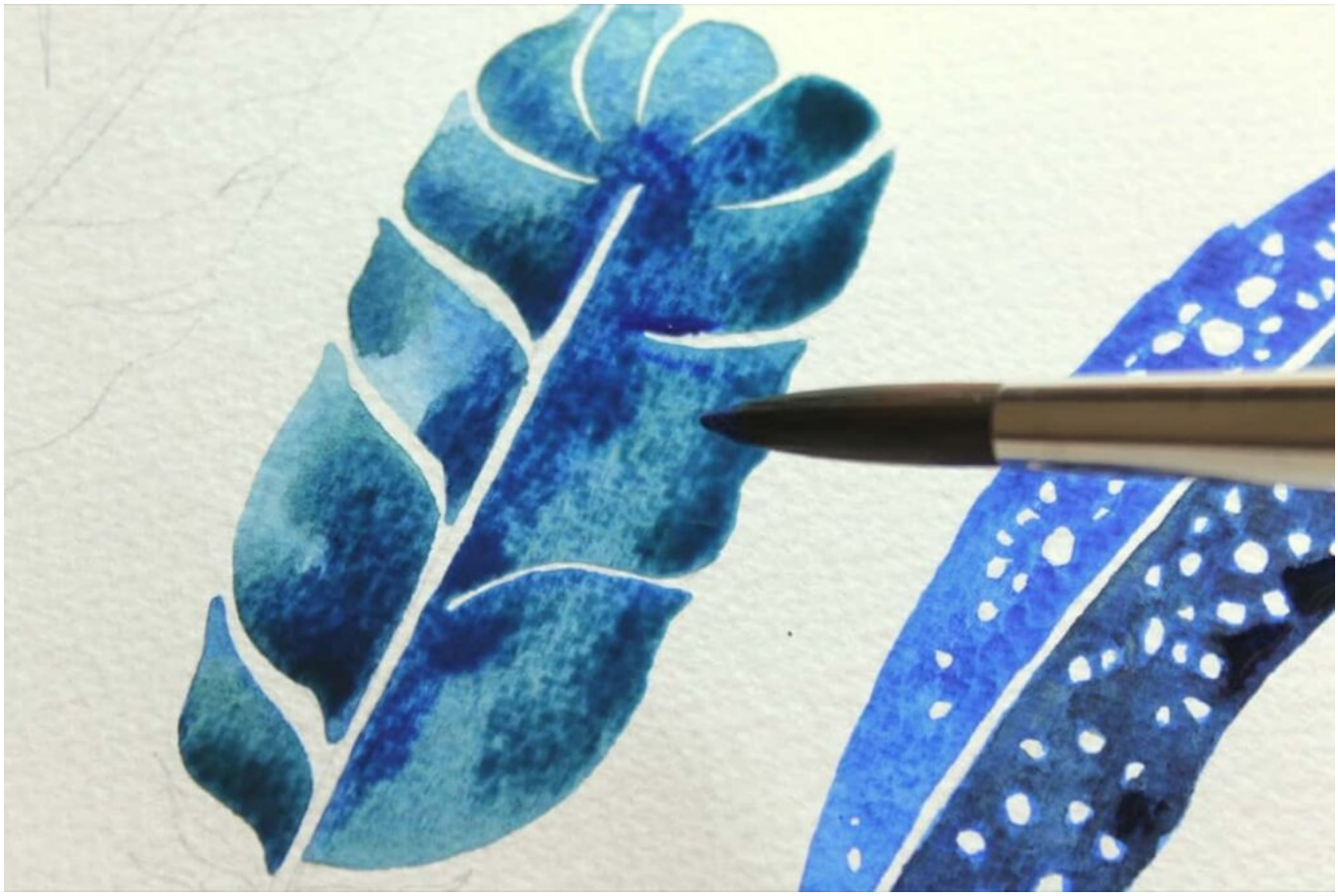
Texture 3: Piuma a macchie!

Per la nostra terza piuma prepariamo su una tavolozza una miscela ricavata dal Blu Oltremare e una punta di Verde Veronese ottenendo un Verde Petrolio scuro. Miscela finché il colore non risulterà omogeneo.

Dipingi le sezioni della piuma lasciando bianchi gli spazi che le separano. Con la punta del pennello definisci i dettagli e sfuma le zone più ampie.







Dipingete l’intera piuma e lasciate asciugare. Una volta che il colore sarà asciutto con il Blu Ultramarine picchiettate leggermente con la punta del pennello e formate dei piccoli tondi irregolari sparsi. A questo punto lasciate asciugare.

Texture 4: Piuma Bicolore

La nostra quarta piuma ha una forma allungata e presenta alcune zone di colore Blu Ceruleo sfumate con la Terra d’Ombra Naturale.

Mescolate con l’acqua su una tavolozza una punta di Terra d’Ombra Naturale e proseguite dipingendo la base della piuma. Sfumate il colore dal centro verso l’estremità delle singole sezioni della piuma e lasciate che il colore crei una sottile patina tendente alla trasparenza.

Una volta preparata la base, procedi sul colore ancora bagnato dipingendo con il Blu Ceruleo la punta della piuma e diverse sezioni sagomandone i contorni. In questo modo il Blu risulterà sfumato insieme alla Terra d’Ombra creando un effetto di mescolanza molto naturale. Lasciate asciugare. Infine con la

Terra d’Ombra divertiti a definire i dettagli interni della piuma dipingendo delle sottili linee. Per questo passaggio può risultarti più semplice utilizzare un tiralinee oppure un pennello dalla punta più sottile.

Texture 5: Piuma Striata

Veniamo alla nostra quinta piuma! Questa piuma presenta due distinte fasce colorate su cui applicheremo delle striature tono su tono quando il colore della base sarà completamente asciutto.

Prepara su una tavolozza il Giallo di Cadmio Arancio mescolando il colore con l’acqua. Una volta che hai raggiunto la consistenza giusta, facendo attenzione che il colore non risulti eccessivamente diluito, dipingi la sommità della piuma. Partendo dalla base espandi il colore creando delle sfumature più chiare man mano che ti avvicini alle punte.

Adesso, con lo stesso Verde Petrolio che abbiamo già ricavato per la terza piuma, dipingi la parte sottostante della piuma creando con il pennello diverse zone più o meno sfumate e lascia asciugare.

Con un tono di Arancio più carico definisci le striature sottili lavorando con la punta del pennello, se vuoi facilitarti il compito puoi utilizzare anche un pennello dalla punta più sottile. Lo stesso discorso vale per la parte della piuma dipinta di verde su cui dipingere delle sottili striature con una punta di colore più carico rispetto alla base.

Texture 6: Piuma a Fasce

Per la nostra ultima piuma ci occorre il Rosso di Cadmio Scuro e il Terra d’Ombra Naturale. Prepara il Rosso su una tavolozza e miscela il colore con sufficiente acqua. Dipingi la piuma alternando fasce Rosse e in Terra d’Ombra Naturale.

WINSOR & NEWTON
Cotman
WATER COLOUR
21 ml

Con l’aiuto della punta del pennello ti sarà possibile creare i bordi dall’effetto sfrangiato su entrambi i lati esterni della piuma. Dipingi le fasce rimanenti alternate con quelle rosse con la Terra d’Ombra Naturale. Lascia asciugare.

Adesso puoi divertirti a creare piume dalle texture variegate e coloratissime! Puoi accostare i tuoi colori preferiti creando originali giochi di colore e contrasti cromatici. Questo tipo di esercizio al di là del risultato ottenuto può risultare molto utile per comprendere come interagire con il colore e creare diverse texture!

Mi auguro che il tutorial di oggi sia stato di tuo gradimento e che potrai sperimentare le tecniche descritte a tuo piacimento!
Come sempre grazie per la tua partecipazione. Adesso non resta che mettersi all'opera! Inviaci le tue realizzazioni e considerazioni oppure lascia un commento qui sotto all'articolo!

Articolo ed illustrazioni a cura della formidabile Giada Di Vita.
Sito web: https://giadadivitart.webnode.it/
Profilo Facebook: https://www.facebook.com/Giadadivitaillustration/
Profilo Instagram: https://www.instagram.com/giadadivita_illustrazioni/