Dipingere un Girasole con gli Aqua Drop Schmincke

Il girasole è uno dei fiori che rappresenta al meglio l'estate.
I suoi colori caldi, la struttura slanciata ed imponente, il verde vivo delle foglie e del gambo.

Direi che è il soggetto ideale per un bel acquerello estivo, non trovi??
Ed in più sfrutteremo l'occasione per provare dei nuovi colori, scegliendo le tinte necessarie per realizzare questo magnifico fiore.

Nell'articolo di oggi ti spiegherò **come dipingere un Girasole con gli acquerelli liquidi Aqua Drop Schmincke**.
La guida è realizzata in collaborazione con la bravissima acquerellista Federica "Fede Creativa".

Cosa dici, iniziamo?

Disegnare e dipingere un girasole con gli acquerelli liquidi Schmincke

Come sempre partiamo elencando i materiali utilizzati in questa guida.
Protagonisti, oltre al nostro bellissimo girasole, saranno gli acquerelli liquidi Aqua Drop Schmincke.

Probabilmente la parola acquarello liquido ti stupirà, magari non l'hai mai sentita. Devi sapere infatti che oltre ai godet e tubetti, esistono anche gli acquerelli in formato liquido.

In sostanza il pigmento è già disciolto e diluito in una sostanza acquosa e sono quindi colori pronti all'uso. Non devono essere però confusi con degli inchiostri, che spesso vengono realizzati con coloranti.
Ecco i colori Aqua Drop che ho utilizzato: Ambra 620, Verde Giada 550, Sepia 680, Giallo Limone 200.

Come pennelli ho utilizzato quelli contenuti nel set Da Vinci Floreale, cioè una selezione di pennelli pensati proprio per la pittura botanica e per l'illustrazione di fiori e piante. Oltre a questi ho utilizzato anche un pennello a punta tonda misura 3/0 e un pennello punta piatta misura 2 (anche misura 3 va bene).

Per ultima, la carta: avevo a disposizione un bellissimo blocco di carta Fabriano Artistico Extra White a grana fine! Nel mio caso la misura è di 12,5 x 18cm, quindi la misura piccola, molto comoda anche per dipingere quando si è in giro!

Nota: ovviamente il tutorial può essere seguito anche con acquerelli normali!

Il disegno del girasole

Iniziamo riportando il disegno sul foglio da acquerello.

Se non vuoi disegnarlo a mano libera, trovi l'immagine originale alla fine dell’articolo. Puoi usare la carta velina (o carta da lucido) per aiutarti.

Rilevalo con la carta velina e riportalo sul foglio con il vecchio metodo della matita: ripassa il disegno sul retro con una matita morbida e poi ricalca dal diritto rilasciando la traccia sulla carta da acquerello.

Per finire puoi rifinire il disegno nei punti poco precisi e se necessario alleggerire il tratto con della gomma pane.

Prepariamo il lavoro

La praticità degli Aqua Drop sta nel fatto che si tratta di acquerelli pronti all’uso.

Si presentano già alla massima intensità e nella giusta (e costante, molto importante!!!) diluizione. Questo è un bel vantaggio soprattutto in fase di miscelazione, perché rende il processo molto più controllabile e facilmente ripetibile.

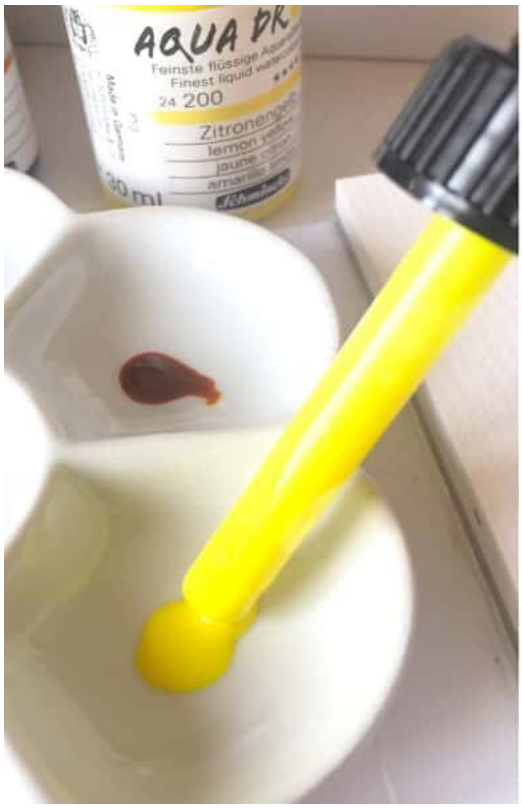
Una goccia poi è sufficiente per dipingere a volontà e una volta terminato il colore è possibile re-integrarlo in pochi istanti! Niente tappini che scivolano dalle dita, niente godet da riattivare o da diluire come quello precedente.

Apri, aggiungi una goccia, e richiudi.

Trasferiamo quindi nel piattino una sola goccia di colore per ciascuna tonalità. Ne aggiungeremo solo se necessario!

Iniziamo a dipingere i petali con il Giallo Limone

Per i petali ho lavorato con il pennello misura 2 direttamente su carta asciutta, quindi con bagnato su asciutto.
In questo modo il giallo, che di per sé è un colore molto chiaro, risalterà di più. Meglio non sfumarlo.



Visto che il processo è simile per tutti i petali, approfondiremo il primo in ogni dettaglio e poi troverete a

seguire vari esempi che vi aiuteranno a differenziare.

Per lavorare con gli Aqua Drop usiamo sempre il pennello umido ma scaricato dall’acqua in eccesso (tamponalo su della carta assorbente o passalo tra due dita).
Preleva poco colore Giallo Limone e, dopo aver picchiettato alla base del petalo, allunga delle pennellate verso la punta.

Abbi cura di lasciare SEMPRE degli spazi bianchi. Questo darà maggiore luminosità al disegno.
Picchietta ancora alla base con altro colore, per intensificare.

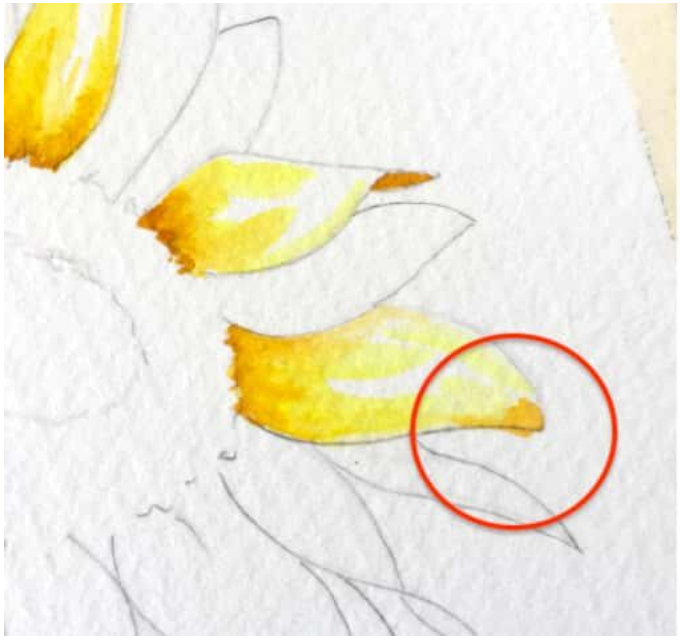
Sciacqua il pennello e scarica sempre l’acqua in eccesso.

Ricordati sempre che gli Aqua Drop sono già diluiti! Preleva pochissimo color Ambra e picchietta il margine alla base del petalo mentre il giallo precedente è ancora umido.
Poi, usando la miscela un po' più diluita, allunga delle pennellate verso l’alto senza mai coprire le parti bianche e senza influenzare del tutto il giallo. Scurisci un po’ anche la punta del petalo. Subito dopo picchietta di nuovo la base del petalo, prelevando del colore puro se necessario.

Inizia allo stesso modo con un altro petalo. Quando avrai maggiore familiarità con il processo, sarà possibile dipingerne anche 2 o 3 alla volta per ottimizzare i tempi.
Si tratta comunque di un lavoro di pazienza, come sai il girasole ha tanti petali!
Ecco alcuni esempi. E' possibile tornare su un petalo precedente per creare nuove sfumature, in caso di necessità.

A volte capita di fare degli errori come questo cerchiato in basso ? cioè di uscire inavvertitamente dai bordi… A me capita spessissimo!
Se vuoi rimediare, prendi un pennello piatto sintetico: bagnalo e passalo tra due dita togliendo l’acqua in

eccesso. Cancella l’errore strofinando leggermente sulla parte colorata. Poi tampona subito con un fazzolettino.
La maggior parte dei colori ad acquerello si cancella facilmente, anche se devo dire che i gialli sono proprio quelli che lasciano sempre un po’ di traccia…



Come accennato prima, puoi anche lavorare contemporaneamente su 2-3 petali, purché non sovrapposti.
Continua a saltare di petalo in petalo in base alla concentrazione del pigmento che al momento avrai sul pennello.

Se hai voglia di spezzare un po' il processo, prendi il pennello più sottile che hai (io ho usato un Da Vinci n.000) e con il color Ambra dipingi tutti i “risvolti" dei petali.
Poi, sempre con il color Ambra, ripassa la base dei petali creando un profilo frastagliato e irregolare attorno alla corolla, come una sorta di zig-zag.

Una volta dipinti i petali in primo piano, andranno dipinti anche quelli al di sotto.
Per fare questo usa il color ambra puro partendo dalla base del petalo. Poi, scaricando un pò l'intensità del colore (sfiora semplicemente l'acqua con la punta del pennello e tocca poi il fazzolettino di carta per scaricare l'eccesso) "trascina" delle pennellate verso la punta.

Con il colore Ambra così diluito crea anche dei tratti più nitidi sopra al giallo, come puoi vedere nelle foto qui sotto a destra.

Dipingiamo la parte centrale del girasole

Una volta terminata la corolla di petali, ci occuperemo della parte centrale del girasole. La coloreremo usando tutti e 4 i colori: giallo, ambra, verde, seppia.
Creiamo un verde medio partendo dal Verde Giada, ma smorzandolo con un pò di Ambra e di Seppia.

Sempre in piccole dosi!
Poi prepariamo un verde scuro aggiungendo una quantità maggiore di Seppia.

Lavoriamo su carta asciutta ma faremo fondere insieme i colori:

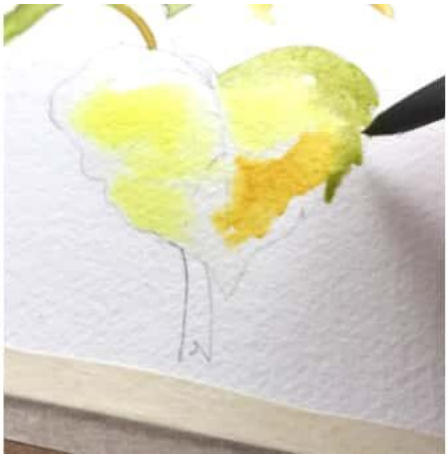
1. Dopo aver picchiettato dei puntini di giallo (vedi sopra) aggiungine altri con la miscela verde medio, poi qualche punto di Ambra, e infine la miscela verde scuro nella parte alta.
   Lascia che si fondano l'uno nell'altro e non fate caso ai contorni. Li sistemerai in un secondo momento.
2. Una volta asciutto, allo stesso modo picchietta i vari colori per colorare l'anello tutto intorno.
   Lascia dei punti bianchi nelle zone in alto a destra. Viceversa, scurisci le parti in basso a sinistra.
   Anche qui lasciamo che i puntini si fondano tra di loro.
3. Lasciamo asciugare completamente e poi usiamo il Sepia puro per creare dei puntini più definiti, soprattutto nella parte alta.

Dipingiamo le foglie piccole

Per queste foglie useremo sempre il Giallo limone e i 2 toni di verde creati nel passaggio precedente. Iniziamo dipingendo la punta con del giallo, proseguiamo verso l'interno con il verde medio, e finiamo con il verde scuro nelle parti più in ombra e a contatto con i petali del girasole.
Aggiungiamo pochi tocchi di Ambra per variare.

Dipingiamo la foglia in primo piano

Per la foglia più grande lavoriamo invece bagnato-su-bagnato. Con il pennello n.8 bagnare il fondo come nella foto.
Poi distribuiamo delle macchie di colore partendo dal Giallo Limone, un tocco di Ambra, del verde medio tutto attorno, e poi del verde scuro solo in alcune aree.



Mentre il fondo è ancora umido, con il pennello n.2 abbozziamo le venature, lasciando che il colore si espanda creando un effetto di profondità.
Una volta asciutto tracciamole in modo più preciso. Dipingiamo anche lo stelo.

Qui sotto vediamo altri piccoli interventi di colore. Per fare questo bagnate alcune aree con acqua molto pulita e picchiettate del colore a contrasto:

- tocchi di Ambra sulle foglie
- pennellate Ambra sui petali in ombra
- qualche accenno di verde sui petali

Un altro tipo di intervento che a volte si rende necessario, è quando accade che un'area risulta troppo marcata rispetto al resto del disegno.
Nel mio caso ho notato che la foglia in primo piano era un pò “scura e appesantita” rispetto al resto.

Quello che possiamo fare è questo: assicurarsi che il fondo sia ben asciutto; poi con un pennello morbidissimo (io uso proprio quello contenuto nel set Da Vinci, che è davvero ottimo allo scopo, molto delicato) distribuiamo dell’acqua pulitissima sopra all’area in questione.

Stiamo molto leggeri, sfioriamo semplicemente il foglio, in una sola passata. Lasciamo stare così per qualche istante e poi tamponiamo con della carta assorbente pulita. In questo modo il tutto viene alleggerito!

I tocchi finali

A questo punto mi sono lasciata tentare … e ho provato ad inserire dei tocchi (non previsti) di Rosso di Garanza - un altro bellissimo colore incluso in questo kit di Aqua Drop. E non sono riuscita più a fermarmi ?.

Con questa tonalità ho acceso il colore dei petali in ombra e ho ripassato i vari contorni. Non è necessario, ma il risultato è molto bello!

Per finire, con della tempera bianca ho ritoccato i punti di luce nella parte centrale del girasole e ho creato dei puntini nella zona in alto.

Ecco il girasole finito!

Il disegno originale:

Articolo ed illustrazioni a cura della incredibile Federica, in arte "Fede Creativa". :)
Profilo Instagram: https://www.instagram.com/fede.creativa/
Shop Etsy: https://www.etsy.com/it/shop/FedeCreativaEtsy
Sito Web: https://fedecreativa.weebly.com/