Dipingere un ruscello alberato con gli acquerelli - parte seconda

Oggi completeremo la tavola che abbiamo iniziato nella precedente lezione e che fa parte del nostro ciclo di lezioni interamente dedicate alla tecnica dell'acquerello.

In questa serie di due lezione abbiamo scelto come soggetto un magico ruscello alberato, dove l'acqua scorre tranquilla, ma inarrestabile tra i sassi e le rocce. In particolare ti mostrerò come utilizzare ed applicare l'effetto a spugna per dare un tocco particolare la tuo dipinto.

Ti riporto tutto l'occorrente, necessario per realizzare questo dipinto.

- Foglio di carta per acquerello Canson Heritage, A4, grana fine 300g
- Matita 2B
- Pennello n°12 tondo
- Colori Cotman Winsor&Newton: Blu Ceruleo (cod.139), Blu oltremare (cod.660), Giallo di Cadmio (cod.119); Verde Veronese (cod.696), Terra d'ombra bruciata (cod.076), Terra d'ombra naturale (cod.554) Blu Oltremare (cod.660).
- Spugna naturale a nido d'ape
- 2 contenitori per l'acqua
- Fazzoletto di carta
- Tavolozza in ceramica
- Carta assorbente

Quali sono gli obiettivi di questa lezione?

- Applicazione della tecnica della spugna
- Realizzare texture con una spugna
- Creare l'effetto del fogliame con una spugna bagnata
- Dipingere con strati di colore
- Mescolare i colori

Dipingiamo insieme un ruscello con gli acquerelli

Nella lezione di oggi metteremo in pratica la tecnica della spugna.

Questa tecnica infatti è molto versatile e può essere applicata con differenti metodi e colori. Ti consentirà di creare texture davvero originali!
La volta scorsa abbiamo già affrontato il metodo di applicazione di questa tecnica con degli esercizi semplici sull’utilizzo delle differenti spugne.

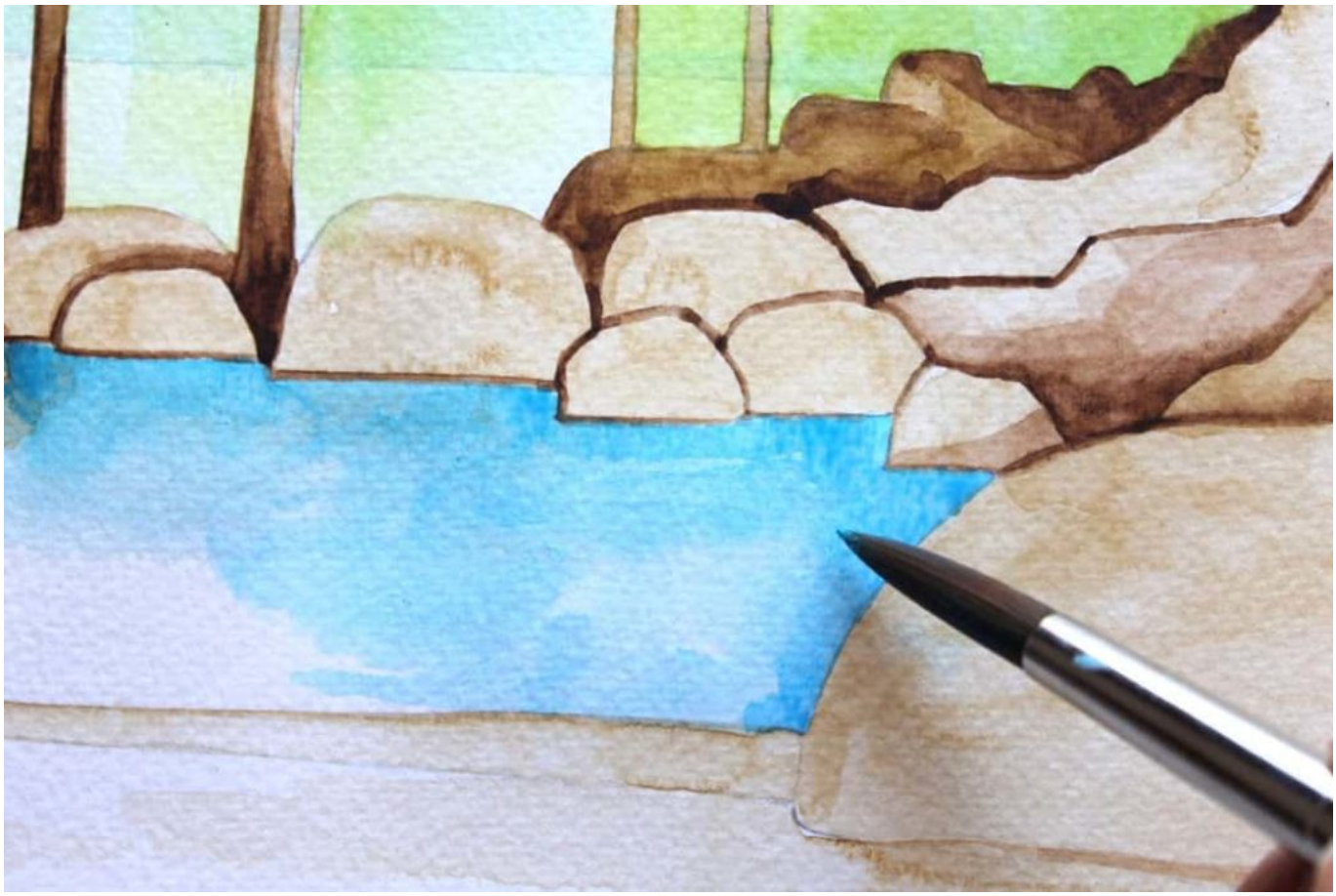
L'acqua del ruscello

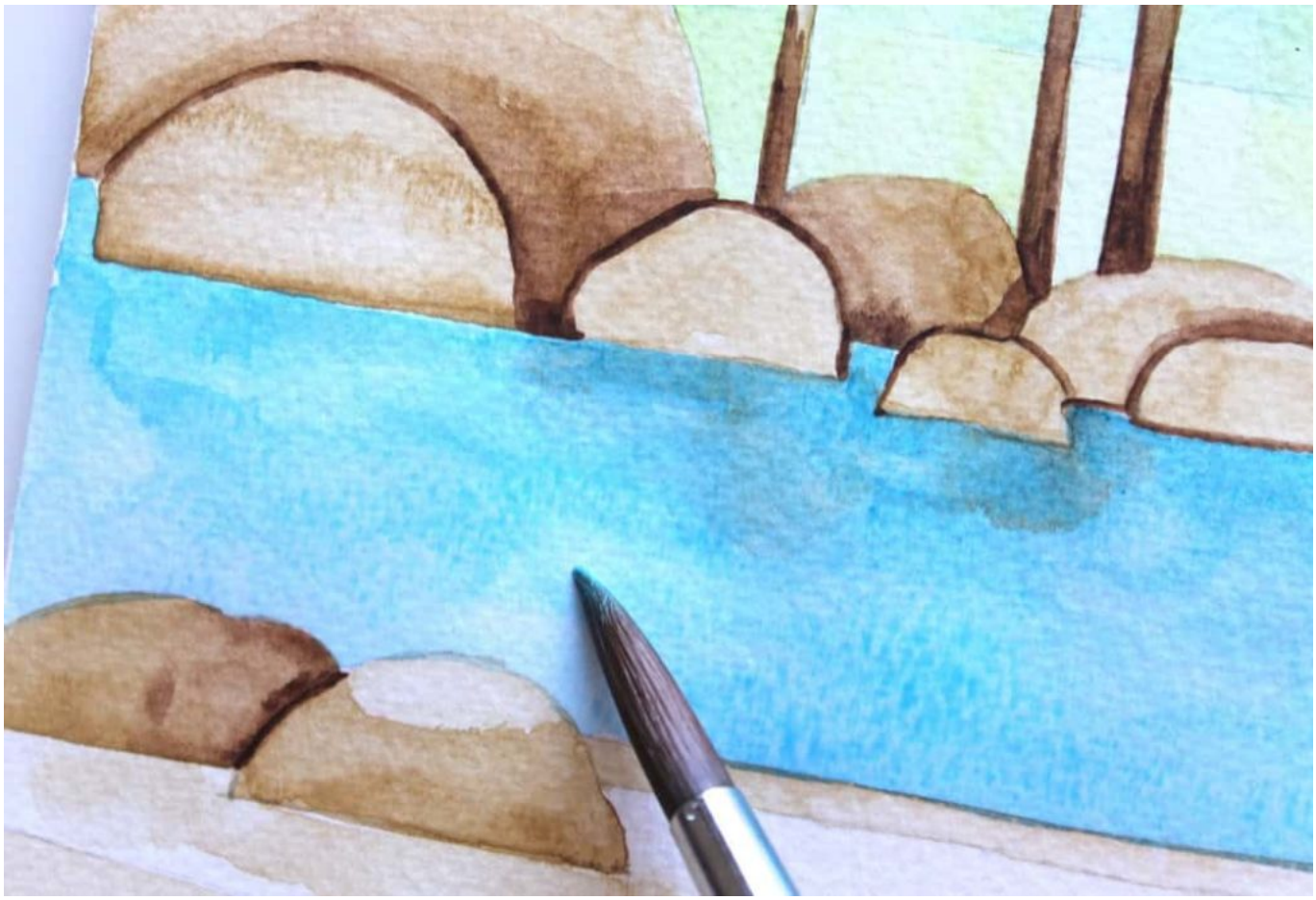
Nella prima fase della seconda lezione ho realizzato la base su cui oggi completeremo la nostra tavola.

Una volta che hai dipinto i sassi e la base delle chiome degli alberi procediamo con una miscela di Blu Ceruleo diluito con dell’acqua per dipingere il ruscello. Cerca di dipingere con un tratto leggero realizzando una prima base di colore, su cui ritorneremo più tardi per dipingere con la tecnica della stratificazione del colore.

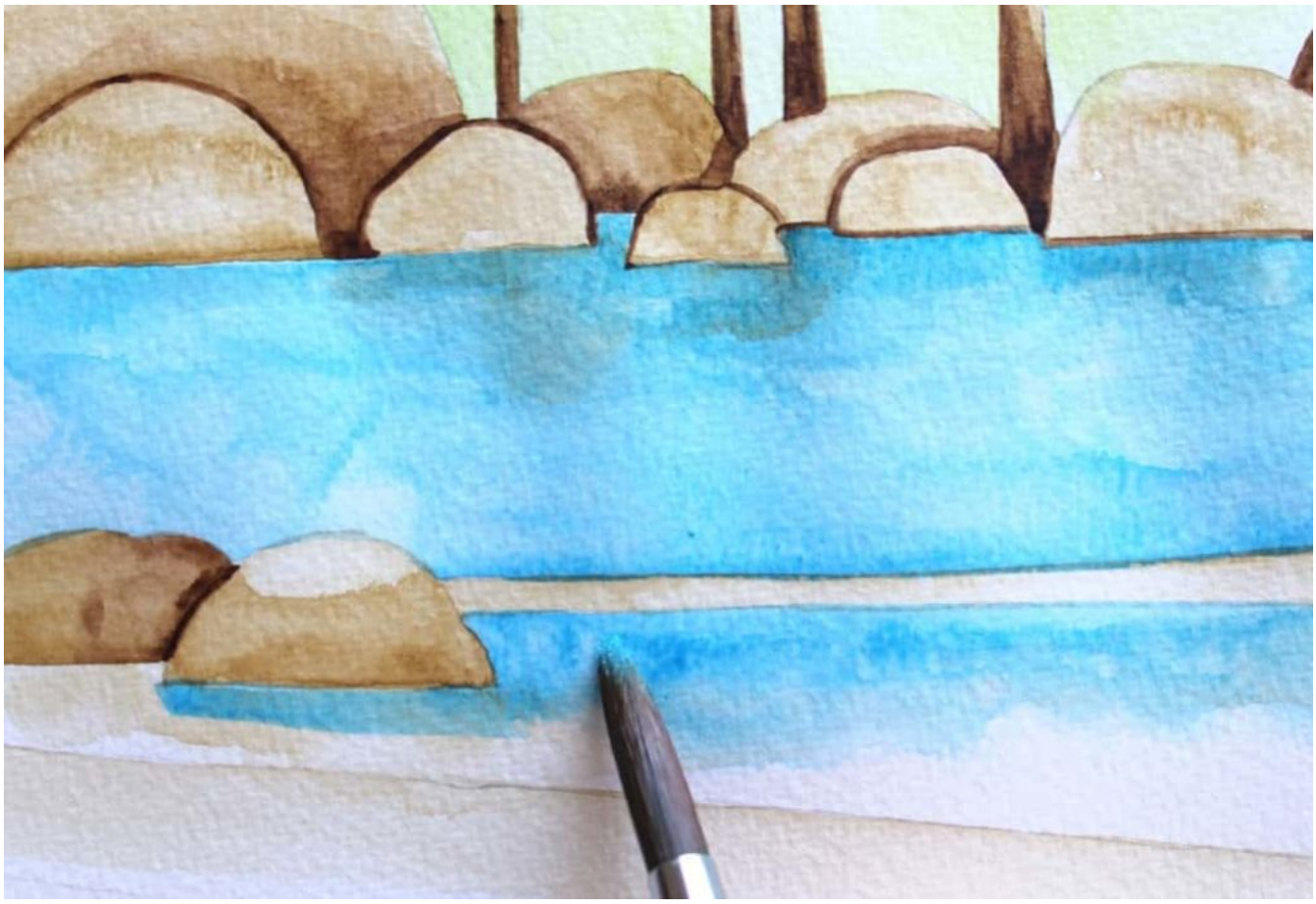
Stendi il colore diluito in senso orizzontale intensificando le zone che contornano i massi per creare l’effetto della profondità.

Dipingi il ruscello con il colore diluito e con l’aiuto della punta del pennello fai arrivare il colore anche negli angoli più stretti tra i sassi.



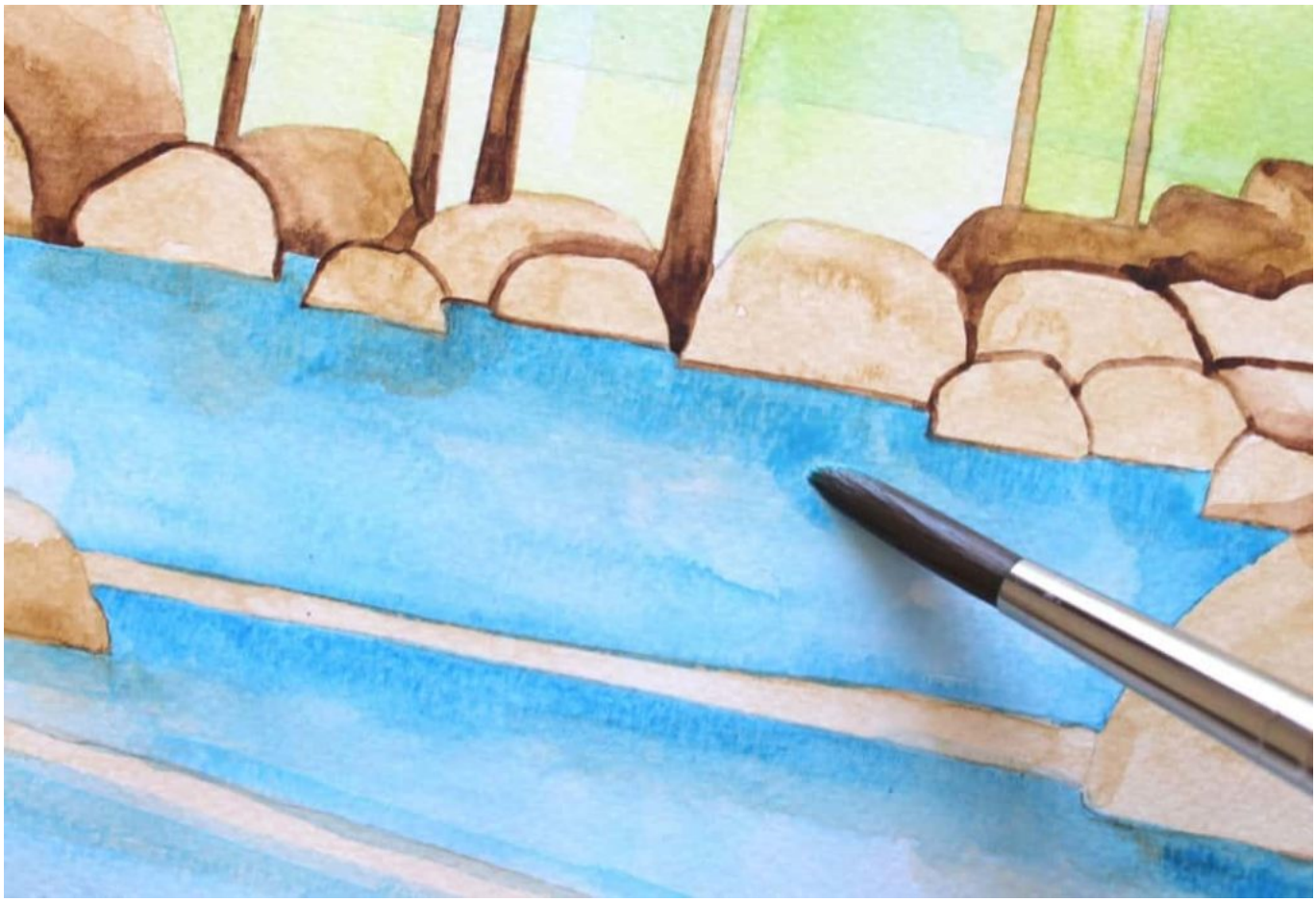


Non dimenticare anche agli angoli sull’estremità del foglio, dove continua il ruscello tra i sassi. Dipingi con il Blu Ceruleo il ruscello tralasciando le bande orizzontali dipinte con la Terra d’Ombra Naturale. Cerca di stendere il colore in senso orizzontale, limitandoti solo alle zone lasciate bianche.



Continua dunque a dipingere il ruscello al di sotto della zona dipinta con la Terra d’Ombra Naturale.

Questo procedimento serve per creare un effetto di chiaro-scuro e allo stesso tempo di movimento. Segui con il pennello l’andamento orizzontale lasciando che il colore si stenda in modo da creare delle zone più chiare e sfumate e delle altre più cariche di colore. Una volta che avrai steso il colore, attendi e lascia asciugare.



Diamo un tocco scuro all'acqua

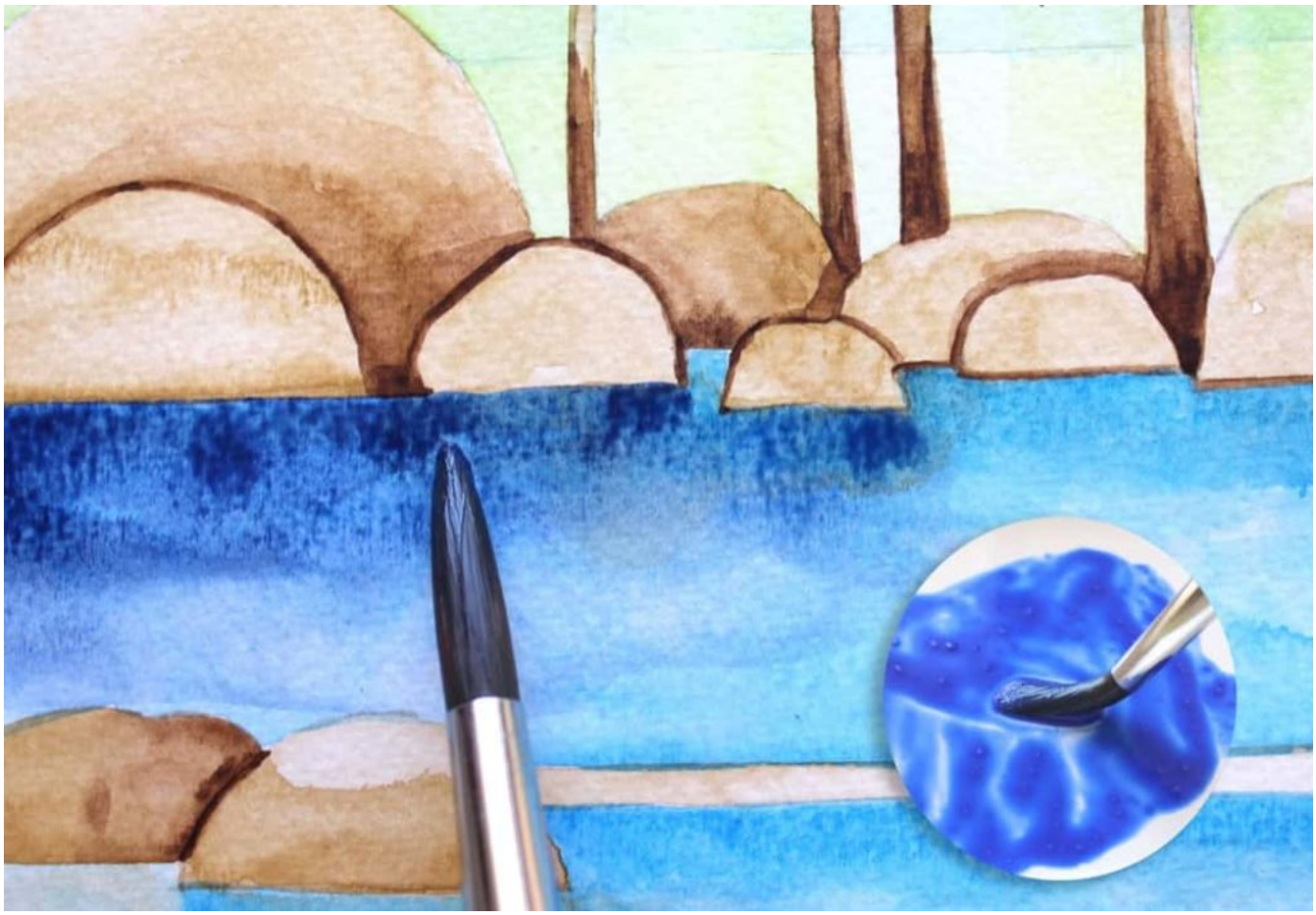
A questo punto del lavoro abbiamo definito la base del ruscello, ma ora dobbiamo cercare di dare più profondità all'acqua.

Diluisci il Blu Oltremare su una tavolozza. Per questo passaggio però non è sufficiente utilizzare il colore puro, in quanto risulta essere un colore molto intenso e brillante. Per il nostro lavoro infatti, ci occorre un tono più freddo che si può ricavare miscelandolo con un tocco di Terra d' Ombra Bruciata, ricavando un tono di Blu tendente al grigiastro.

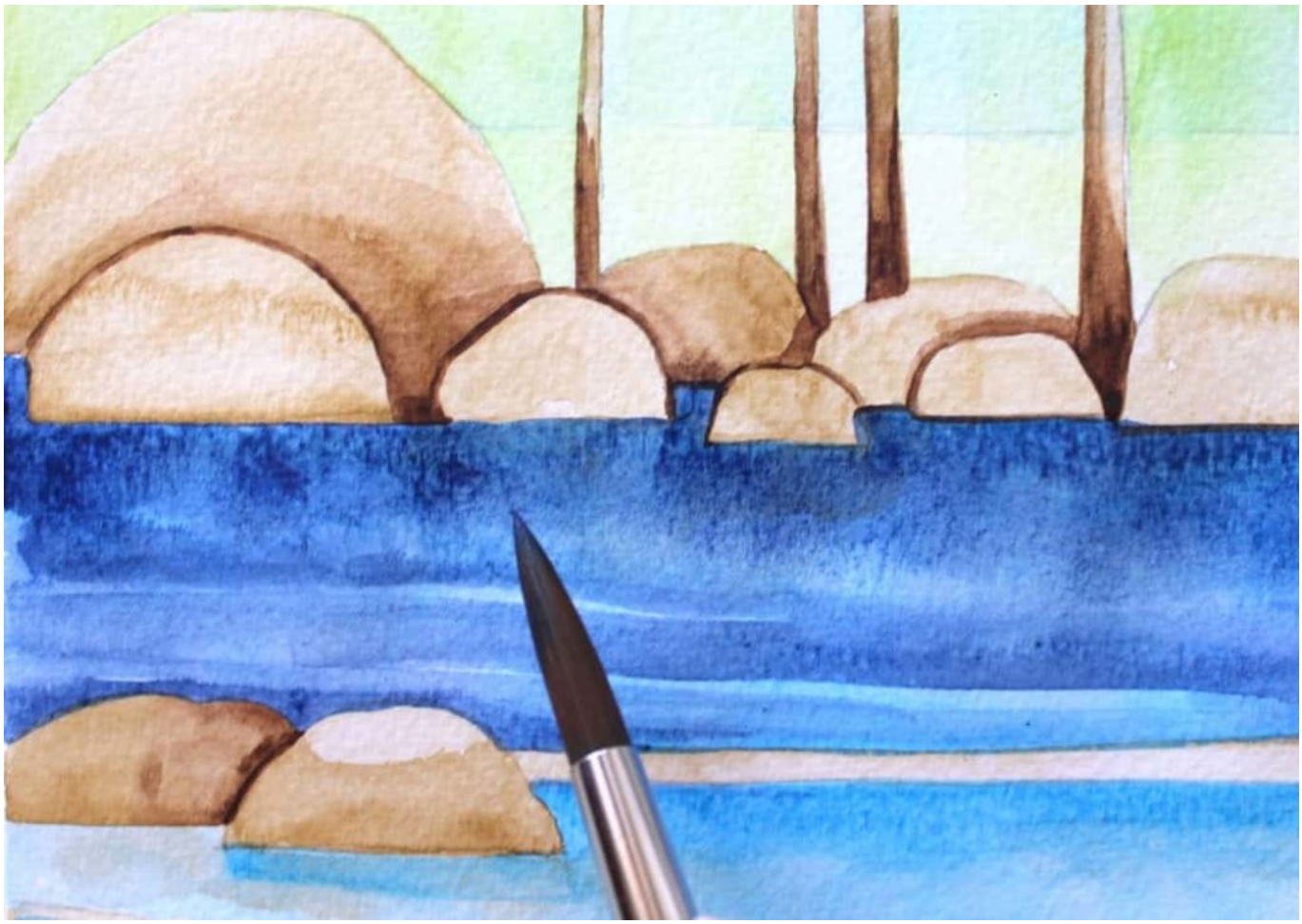
WINSOR & NEWTON
Cotman
WATER COLOURS
ULTRAMARINE
OUTREMER
ULTRAMAR
Series/Série 1
0.71 US fl oz

Una volta ottenuto il colore che ti occorre, stendilo con il pennello in modo da ottenere delle leggere sfumature di colore sulla fascia dipinta di Blu Ceruleo.

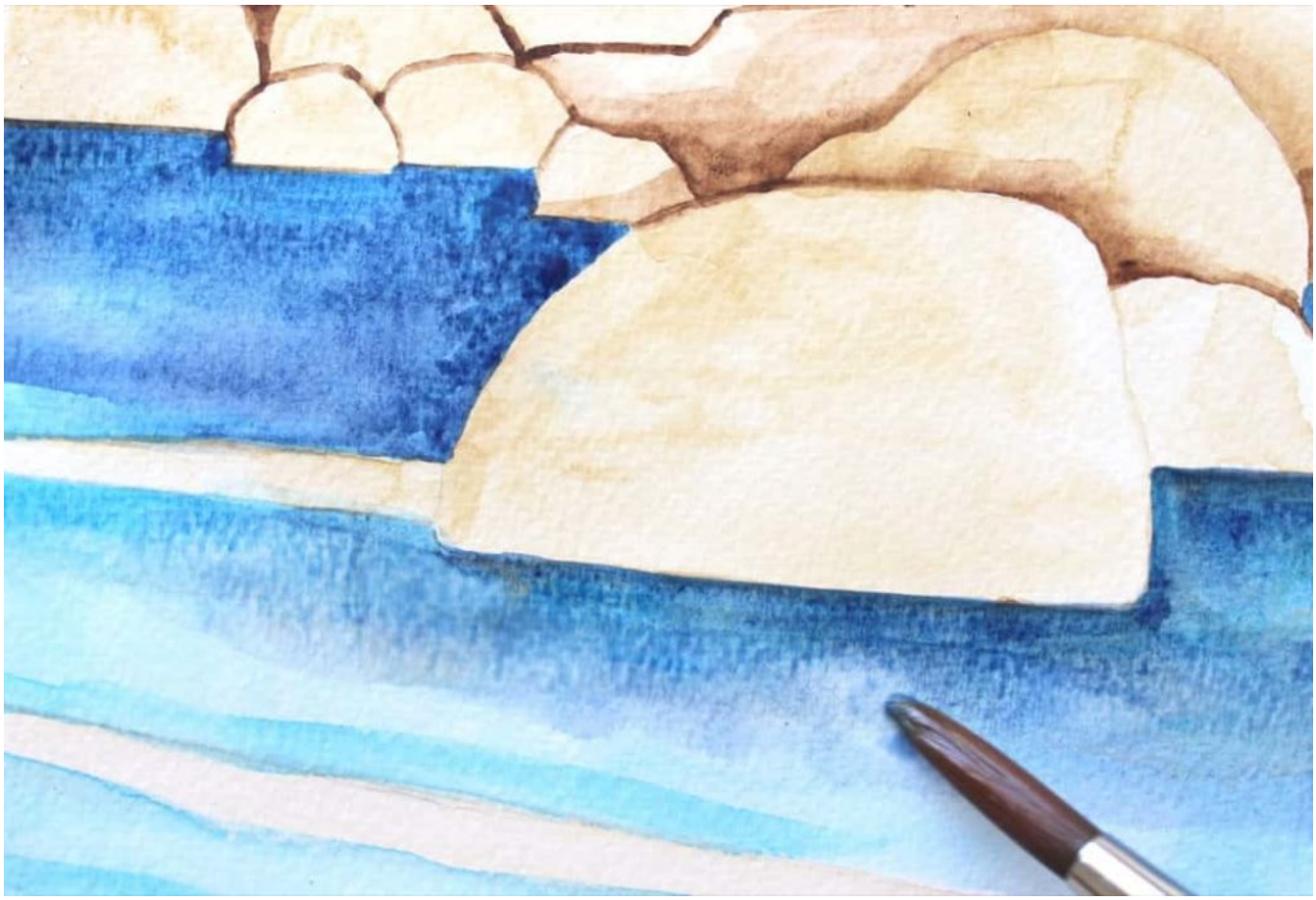
In questo passaggio stiamo dipingendo con la tecnica della stratificazione di colore procedendo bagnato su asciutto. Dosa la giusta componente di acqua e colore e presta molta attenzione al dosaggio dell’acqua. Laddove il pennello possa risultare troppo carico di colore, è sufficiente tamponare l’acqua in eccesso con un pezzetto di carta.

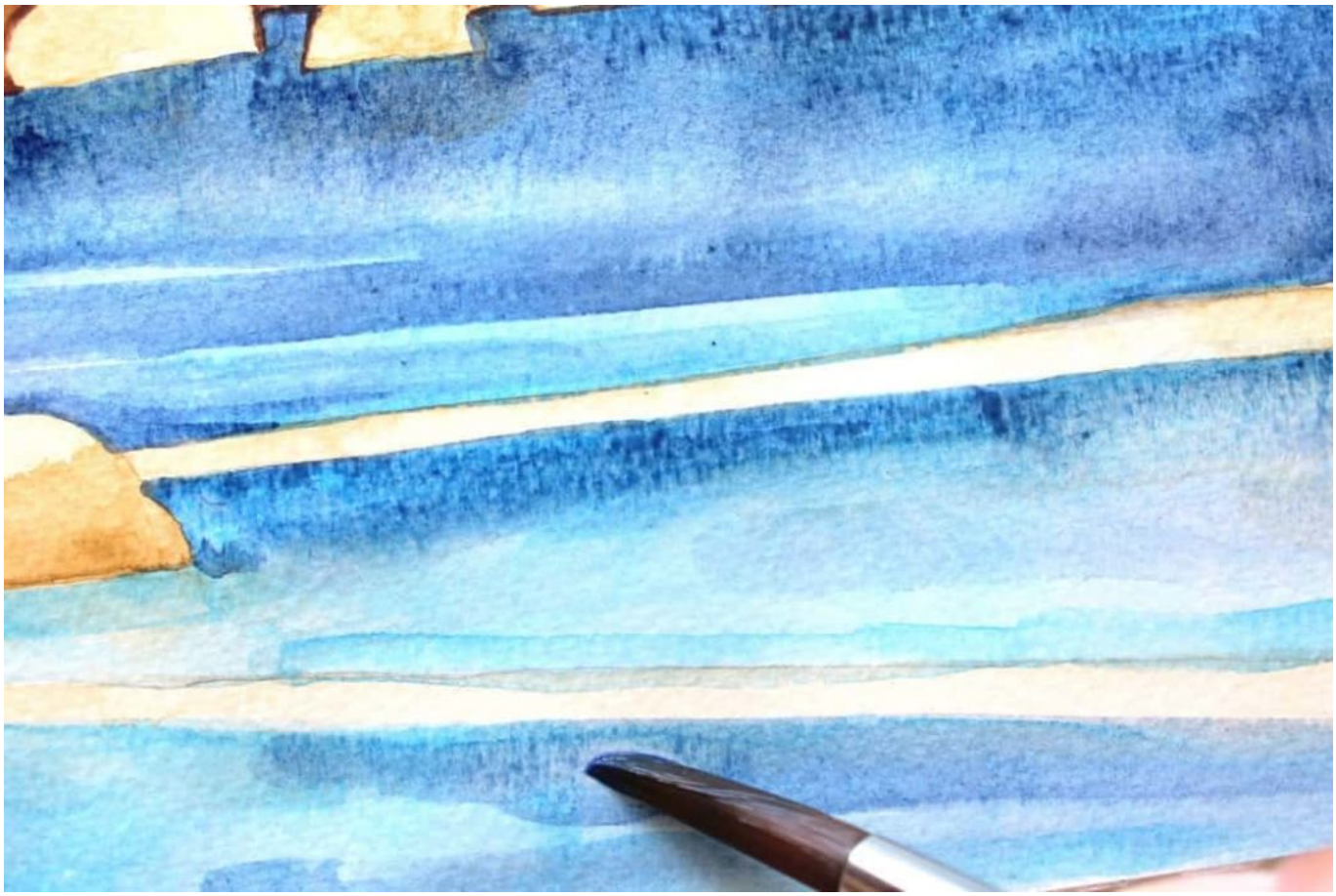


Procedi dipingendo l’intero ruscello e crea con il pennello (dove e se possibile) delle zone dal tono più carico, in particolar modo contornando maggiormente i sassi e sfumando con il pennello.



A questo punto la parte destinata al ruscello è finita!
Affinché il ruscello risulti realistico è consigliabile stendere il colore con delle leggere velature lasciando trasparire a tratti il colore di fondo.





La tecnica della spugna per realizzare il fogliame

Ci siamo, è arrivato il momento di applicare la tecnica della spugna per realizzare il fogliame degli alberi sullo sfondo.
Prima di procedere bisogna preparare le miscele di verde che ci occorrono.

Come primo colore diluisci il Verde Veronese con dell’acqua. Come secondo colore miscela al Verde Veronese una punta di Terra d’Ombra Naturale, per ottenere un verde dal tono naturale e corposo. Per terzo colore miscela il secondo verde con del Giallo di Cadmio: ne ricaverai un tono più brillante dello stesso verde. Infine miscela il Giallo di Cadmio con una punta di Verde Veronese per ottenere un verde erba luminoso.

Queste quattro miscele di verde ti serviranno per realizzare l’effetto del fogliame.

A questo punto non ti resta altro che munirti della spugna a nido d’ape. Procedi in questo modo: dalla gradazione di verde chiaro, inumidisci la spugna con dell’acqua (scarica l’acqua in eccesso in un contenitore o su un foglio di carta) e immergi la punta della spugna nel verde chiaro. Con dei tocchi decisi inizia a tamponare la zona dipinta di verde intorno ai tronchi degli alberi.

Adesso che hai realizzato la base della chioma degli alberi, continua man mano con le successive gradazioni di verde.
Il trucco nell’eseguire questa tecnica sta nel creare degli strati di colore sovrapposti.

Individua dove volete che il fogliame risulti più intenso e tampona con il verde più scuro fino a creare l’effetto desiderato.

Procedi ancora con il Verde Veronese per definire le zone più brillanti.
Una delle caratteristiche di questa tecnica sta proprio nella possibilità di mescolare i colori sulla carta realizzando effetti davvero originali!

Come vedrai provando tu stessa, il risultato di questa tecnica alle volte è imprevedibile! Ma essendo davvero molto versatile, può essere utilizzata nei modi che più ti ispirano!

Non vi è una vera a e propria regola nell’eseguirla, quando le chiome degli alberi risulteranno corpose, dai qualche ultimo tocco di spugna sui margini delineati a matita per creare un effetto come di movimento.

Congratulazioni, Hai completato il vostro “Ruscello Alberato” ad acquerello!
E ora divertiti a creare differenti composizioni e dipinti con le tecniche che ti ho mostrato in questa lezione, non vedo l'ora di vederle! ;)

E continua a seguirci, le lezioni non finiscono qui! Se ti va puoi anche inviarci le tue realizzazioni, le tue domande, o i tuoi commenti sulla lezione di oggi.
A presto! J