Dipingere una viola con gli acquerelli

I fiori, che soggetto fantastico per un dipinto!

Freschi, colorati, riescono a risollevarci il morale anche nelle situazioni più tristi e sono un ottimo regalo... sia per una donna che per uomo!
Chi ha detto che agli uomini non piacciono i fiori? ;P

L'articolo che stai per leggere è realizzato in collaborazione con Federica "Fede Creativa" ed insieme ti mostreremo **come realizzare un acquerello floreale**.

Iniziamo subito! :)

Come dipingere un fiore con gli acquerelli: la Viola del Pensiero

La Viola del Pensiero, nota anche come Pansé, è una delle piante da fiore forse più comuni.
Eppure se la osserviamo bene ci rendiamo conto di quanto il suo fiore sia interessante ed adatto ad essere dipinto ad acquerello.

Il fiore ha 5 petali frastagliati e in molti casi i 2 petali posteriori sono del tutto diversi per colore e dettagli: alcune combinazioni sono davvero incredibili!
Per iniziare dipingiamo le versioni più semplici. Potremo poi sfruttare lo stesso disegno per dipingere altre varianti più complesse.

Il materiale necessario per dipingere una viola

Di seguito trovi la lista dei materiali utilizzati in questo articolo.
Per ogni prodotto trovi il link alla pagina con tutte le informazioni tecniche.

- Carta Arches fogli singoli 100% cotone grana fine
- Acquerelli Horadam Schmincke, colori: Blu Cobalto 486, Blu Ceruleo 481, Arancio di Cadmio 227, Rosso di Cadmio 349, Malva 476, Verde Maggio 524, Verde Oliva 525e
- Da Vinci Set Floreale
- Tintoretto 334 Punta Tonda n.3/0
- Penna per Mascherare Schmincke

Iniziamo con il disegno del fiore

Iniziamo trasferendo il disegno sul foglio da acquerello. Potete disegnarlo a mano libera, oppure potete scaricarlo (vedi immagine in fondo all'articolo), rilevarlo con carta velina e riportarlo sul foglio da acquerello con il vecchio metodo della matita: riempire il disegno sul retro della velina con la matita, ripassare dal dritto premendo leggermente per rilasciare la traccia sulla carta da acquerello; rifinire il disegno.

Prepariamo i primi colori

Ora che il disegno è pronto, lo blocchiamo alla nostra tavoletta e poi con della gomma pane ne alleggeriamo il tratto, in modo che a lavoro finito la matita quasi non si veda più.

Mascheriamo infine quei dettagli che dovranno rimanere bianchi con l'apposito liquido di mascheratura (nel mio caso ho usato la penna della Schmincke, il cui tratto è effettivamente molto preciso e sottile). Se preferite mascherate anche i piccoli risvolti dei petali.

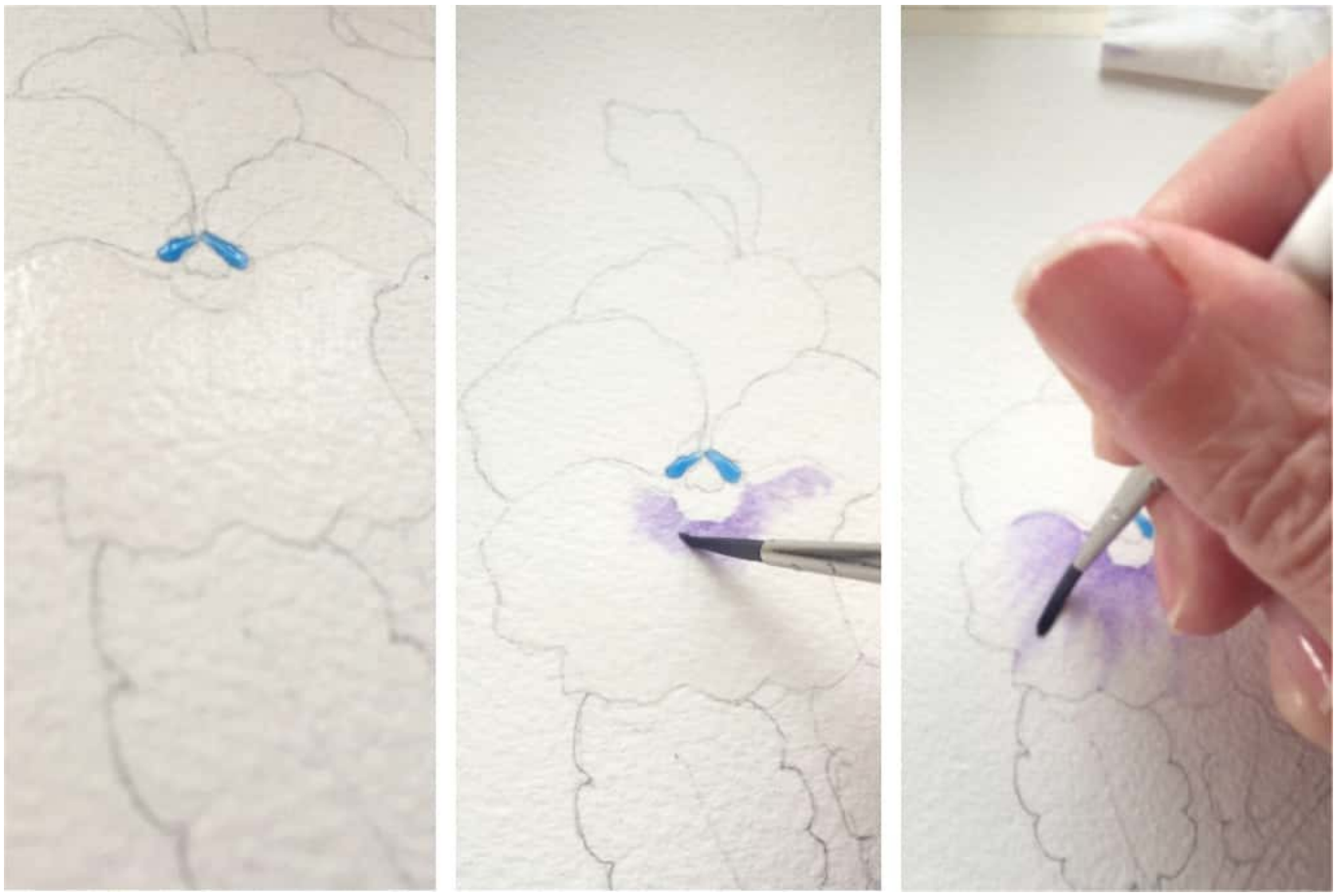
Andiamo quindi a diluire i primi 3 colori necessari: viola (=Malva 476), turchese (=Ceruleo 481) e cobalto (=Cobalto 486).

Dipingiamo il primo fiore

Procedere bagnando con cura il primo petalo con il pennello Da Vinci nr. 8.

Suggerimento: all'inizio ho usato il nr. 8 per bagnare e il n.2 per dipingere. In seguito mi sono resa conto che il n.8 è estremamente preciso e quindi l'ho usato spesso anche per dipingere la base di petali e foglie, rendendo il lavoro più veloce!

Attendere qualche istante e poi iniziare a picchiettare del colore viola attorno al centro del fiore. Se il colore si allarga troppo velocemente, lasciar asciugare la carta ancora per qualche attimo. Creare un semicerchio alla base del petalo e poi allungare delle pennellate a raggio verso l’esterno, cercando di dare un effetto curvato e ben distribuito, con alcune “punte” più lunghe.



Senza attendere che il foglio asciughi, picchiettare con del cobalto i bordi esterni del petalo, avendo cura però di lasciare delle aree bianche.
Infine, se la carta è ancora un po' umida, picchiettare ancora un pò di viola alla base del petalo e attorno ai piccoli risvolti in alto, per intensificare il colore.

Suggerimento: è un passaggio molto delicato e potrebbe dare luogo a brutte macchie (come in effetti è successo a me col primo petalo!) Se siete incerte non fatelo, e lasciate asciugare. Si potrà intensificare in un secondo momento.

Bagnare il secondo e poi il terzo petalo e procedere allo stesso modo. Ricordarsi di non dipingere i piccoli risvolti del petalo, ma se ciò accadesse non è un problema. Non devono restare bianchi. È sufficiente che a lavoro finito siano più chiari e in contrasto con il resto del petalo.
Come vedete qui sotto, a questo punto ho iniziato ad usare tranquillamente il pennello più grande...

Continuare con i 2 petali posteriori. Questa variante di viola del pensiero ha i petali posteriori bianco-azzurri, quindi li ho colorati principalmente con il cobalto e pochi accenni di viola. Se vi piace aggiungere tocchi di colore, create anche qualche sfumatura con il turchese.

Suggerimento: spesso si creano dei segni troppo marcati sui contorni. Ecco come possiamo rimediare: attendere l’asciugatura completa della carta, strofinare con attenzione con un pennellino piatto e appena umido, e infine premere un fazzolettino morbido trascinando un po’ verso l'interno.
Ripetere se necessario.

Dopo esserci assicurati che la carta sia completamente asciutta, possiamo bagnare di nuovo l’area dei petali con acqua pulitissima e andare ad accentuare le venature centrali. Lavorare il meno possibile per non danneggiare la pittura sottostante!

Colorare con la stessa modalità i due boccioli, uno a base turchese e l’altro viola.

Prepariamoci ora a colorare il fiore arancione.
Useremo i colori Arancio di Cadmio 227 e Rosso di Cadmio 349.

Dipingiamo il fiore arancio

Come abbiamo fatto in precedenza con il fiore viola, creare un semicerchio alla base del petalo con il colore arancio, e poi allungare delle pennellate più o meno lunghe seguendo il movimento del petalo. Sfiorare anche i bordi esterni creando altre zone colorate. Ritornare dopo qualche istante su alcuni punti picchiettando per accentuare il colore. Con il colore rosso arricchire la parte centrale tracciando nuove linee. Attenzione a non usare una miscela troppo ricca d'acqua per non danneggiare il lavoro precedente. Nel dubbio lasciar asciugare e bagnare di nuovo.

In un secondo momento ho deciso di aggiungere qua e là delle sfumature giallo limone per “accendere” le tonalità. Ho fatto asciugare bene la carta (potete usare il phon), l'ho bagnata con acqua pulitissima e ho picchiettato del giallo qua e là. Questo però ha rimosso parte del colore rosso (che ho ri-applicato in seguito).

Suggerimento: per accentuare i punti d’ombra potete anche picchiettare a carta asciutta del colore rosso, sfumandone poi i bordi con un pennellino pulito e appena umido (passatelo tra pollice e indice ? per scaricare l’acqua)

Dipingiamo le foglie del fiore

Ora che la base dei fiori è pronta passiamo alle foglie, che dipingeremo con 2 toni di verde: Verde Maggio 524 e Verde Oliva 525.
Le foglie non sono il mio forte a dir la verità, e non ho ancora un’idea chiara di come rappresentarle! Ad ogni modo ho seguito la stessa modalità dei petali: ho bagnato con acqua pulita, ho applicato una base verde chiaro accentuando alcuni punti, e prima che la carta asciughi troppo ho aggiunto dei tocchi con il verde scuro. Lo stesso ho fatto per gli steli.

Ho variato anche il colore stesso delle foglie, miscelando sul piattino del colore turchese con i verdi.
Ho anche aggiunto dei tocchi arancio su alcune foglie: per fare questo applicare del colore sui bordi e poi sfumare con un pennellino pulito e appena umido.

Creiamo i dettagli più sottili e marcati

Creare 2 miscele più scure (per i toni caldi e per i toni freddi):
ROSSO+VERDE OLIVA = color mattone
COBALTO+VIOLA = color blu scuro

Con un pennello sottilissimo (io ho usato il Tintoretto 334 n.3/0) tracciare le venature scure e nitide dei petali con tutta l’attenzione possibile. Se necessario tracciate prima dei segni a matita. Se sbagliate, correggete poi a carta asciutta in base al suggerimento descritto prima.

Colorate poi il centro dei fiori come da foto, usando il colore poco diluito. Rifinitene i contorni con il color mattone usando il pennello sottile.

Continuare dipingendo le foglie nel dettaglio. Usate le diverse tonalità di verde miscelate anche con il turchese.
Cercate ispirazione nelle referenze fotografiche alla fine dell’articolo, ma senza sforzarvi troppo di dipingere ogni dettaglio. Alcune possono rimanere anche incomplete: dopotutto fanno solo da cornice ai fiori!

Gli ultimi ritocchi

Con il pennello sottile aggiungere contorni al disegno in generale, creando dei tratti sottili e ben marcati per dare profondità (sempre nel tono di colore dell’elemento di base). Approfittiamo per sistemare alcuni

contorni poco precisi!

Ed ecco il lavoro finito!

Disegno originale e immagini per ispirarsi

Di seguito trovi il disegno originale realizzato da Federica che potrai riprodurre prima di iniziare a dipingere.
Inoltre aggiungiamo alcune foto da usare come riferimento per fiori e foglie!

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/