

Acquarello creativo

**UNA GUIDA
PASSO PASSO**

Ana Victoria Calderón

 IL CASTELLO

Schizzi di colore

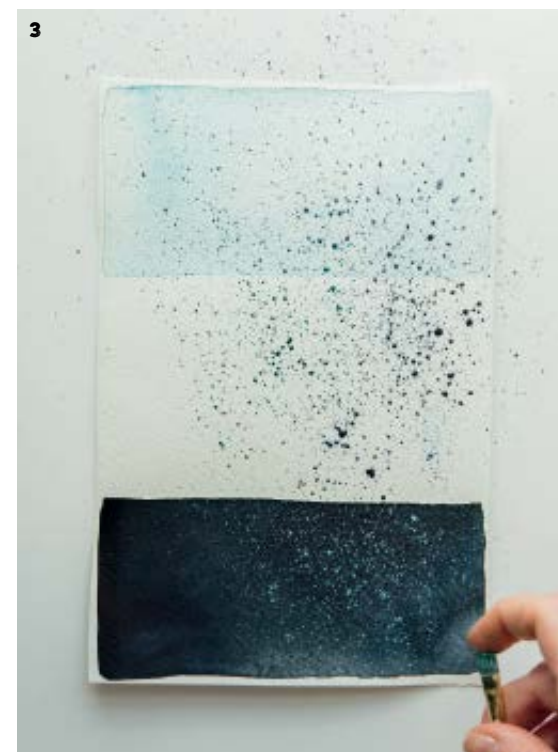
Schizzare il colore è un metodo divertente per aggiungere texture ai vostri dipinti. Questa tecnica può essere applicata in due diversi modi. Potete usare un pennello piatto dalle setole dure o perfino uno spazzolino da denti per questo esercizio! Le dimensioni del pennello e la quantità di colore vi daranno risultati differenti.

1 Cominciate con alcune aree di sfondo diverse. Qui ho usato un rettangolo di colore semitrasparente, un'area asciutta e vuota e un'area opaca di colore scuro. Per ottenere i risultati migliori, assicuratevi che lo sfondo sia del tutto asciutto prima di aggiungere gli schizzi.

2 Raccogliete il colore col pennello e cominciate a schizzarlo sullo sfondo asciutto facendo scorrere il dito sulle setole. È una buona idea sistemare un pezzo di carta sotto il dipinto: è difficile, infatti, controllare del tutto il colore quando si utilizza questa tecnica.

3 Ripetete lo stesso procedimento sul rettangolo più scuro usando l'inchiostro o il colore bianco. (Uso questa tecnica per creare le stelle sui cieli notturni!)

4 Provate la tecnica modificando alcune variabili: la quantità d'acqua nella miscela di colore, l'angolazione con la quale tenete il pennello e la vicinanza del pennello alla carta.

5 Dopo aver fatto un po' di pratica, immaginate le diverse applicazioni di questa tecnica. Potete usarla, per esempio, per decorare gli sfondi di dipinti a tema floreale o come tecnica astratta, magari per creare texture in un paesaggio. Le possibilità sono infinite!

Stratificazione del colore

Il tempismo è importantissimo quando si dipinge con gli acquarelli. Questo semplice esercizio vi aiuterà a capire come funziona la stratificazione del colore—e vi insegnerà a essere pazienti!—, oltre a permettervi di creare un dipinto astratto.

1 Usando una miscela di colore diluita dipingete dei cerchi su tutto il foglio. Assicuratevi che non si tocchino.

2 Aspettate che i primi cerchi asciughino completamente e cominciate a dipingerne altri sullo strato asciutto. È anche un ottimo modo per giocare col colore. Qui ho scelto una serie di colori caldi, ma potete anche provare quest'esercizio con un colore solo, o perfino una tavolozza arcobaleno, e osservare ciò che accade!

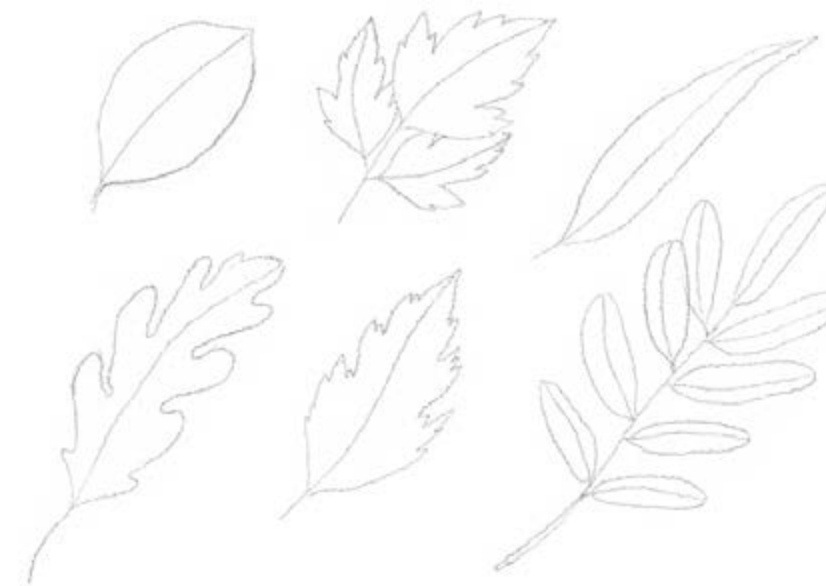
3 Continuate! Assicuratevi di usare tanta acqua per rendere il dipinto sufficientemente trasparente. Se il dipinto è troppo opaco, non sarete in grado di apprezzare il vero effetto delle trasparenze. Se usate due colori diversi, dove si sovrappongono otterrete un terzo colore.

4 Alla fine creerete nuovi colori coi vari strati di cerchi, esercitandovi nell'acquisire il giusto ritmo e il tempismo necessari. Il risultato è anche molto bello!

STUDI DI FOGLIE

Quando dipingiamo le foglie, tendiamo a immaginare la semplice foglia a forma di occhio ma, osservando con attenzione la natura, scopriamo che ci sono centinaia di forme, tipologie e colori da esplorare. Quest'esercizio aiuterà anche gli artisti esperti a esplorare le possibilità offerte dal ritrarre dal vero questo soggetto, e a mettere in campo nuove capacità o affinare il proprio stile.

Qui sotto una foto di diverse tipologie di foglie. Sceglietene alcune come ispirazione o fate una passeggiata nella natura e raccoglietene un po'!

1 Una volta scelte le vostre foglie, partite disegnandone i semplici contorni. Mantenete i disegni il più minimali e puliti possibile. Quando dipingete su un disegno, non potrete cancellare i tratti che si intravedono sotto gli strati di colore trasparenti.

2 Applicate i primi strati di acquarello. Ci sono un paio di cose da osservare qui. Dal momento che aggiungeremo colore, mantenete questi strati abbastanza trasparenti. Avete visto come ho iniziato ad aggiungere il dettaglio del contorno della prima foglia? È importante perché a volte è la forma del pennello a fare il lavoro ed è sufficiente un disegno semplice per cominciare.

Varianti: Segnaposto con fiori & foglie

I temi botanici sono infiniti! Riuscite a concepire altri progetti? Eccovi qualche idea:

E per una cena elegante? Mettetevi alla prova utilizzando solo l'acquarello o un inchiostro nero, **elementi botanici ricercati e un font con grazie per il lettering.**

Che ne dite invece di un progetto allegro con cactus verdi e rosa? Potrebbe essere una bella idea per un incontro di lavoro o la festa di compleanno di un adolescente. Qui utilizziamo lo stesso stile di lettering del progetto principale, ma sostituiamo il colore metallizzato col rosa acceso.

Un'altra idea per segnaposto stravaganti in occasione di un pomeriggio dedicato a vino, crudité e formaggio con gli amici. Usate una palette di colori tenui con **toni del lavanda e foglie ocra con un bel lettering script arioso.**

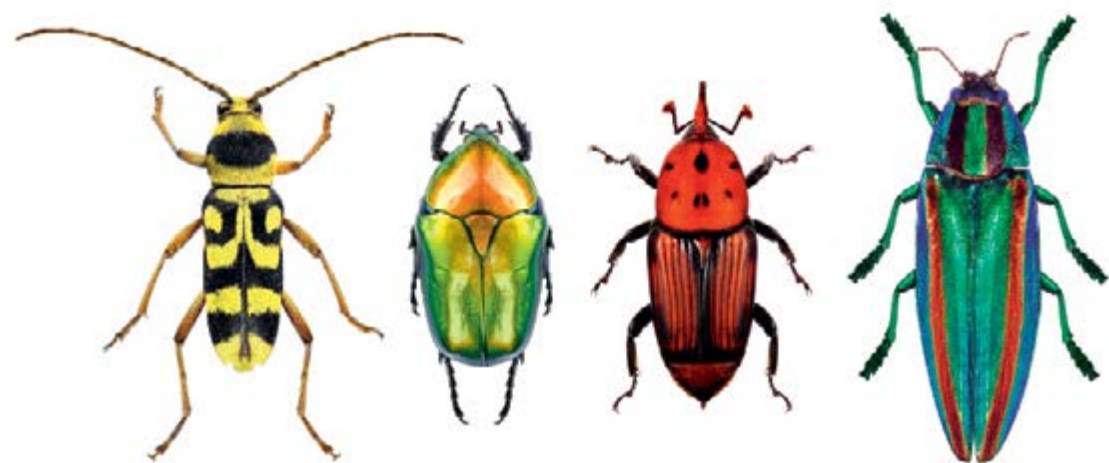

Oppure provate con un segnaposto più raffinato e semplice per una cena per fare colpo. Ho disegnato le foglie e il nome in corsivo a matita e poi ho dipinto attorno al disegno con una tonalità di malva scuro per avere uno stile più ricercato.

Questi sono tutti progetti che potete realizzare per i momenti speciali della vostra vita. Pensate a un tema e create opere d'arte per gli ospiti. Apprezzeranno sicuramente dettagli pensati, personalizzati e fatti a mano, e potranno portarli a casa per ricordo!

COLEOTTERI

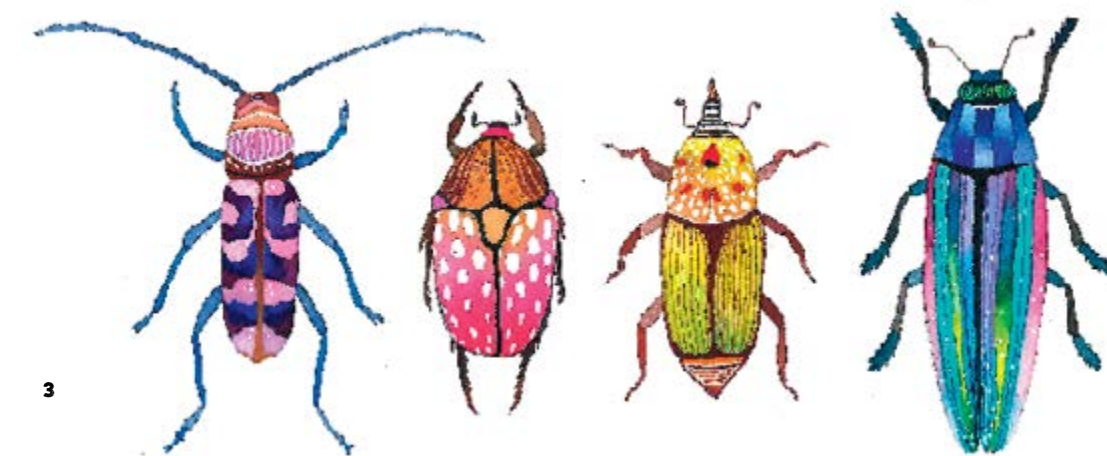
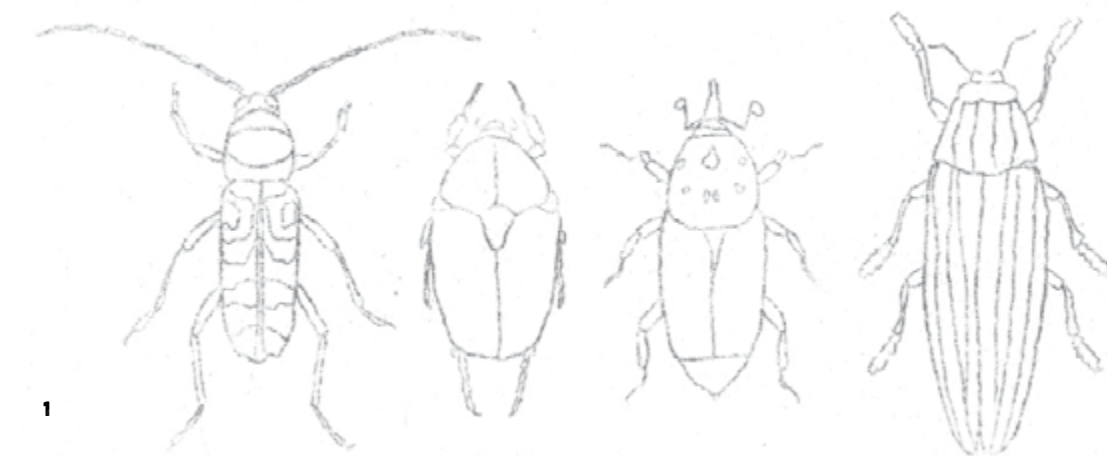
Vi mostrerò come ricalcare un'immagine e farla comunque vostra utilizzando il colore e la fantasia. Qui sotto trovate l'immagine originale dei coleotteri che ho usato, che potete utilizzare come riferimento, ma potete anche scegliere un altro insetto.

1 Ricalcate o disegnatte i contorni degli insetti. È bello osservare i dettagli delle forme quando disegniamo gli insetti. L'anatomia e la composizione di elementi semplici come zampe e antenne renderà molto migliori le nostre illustrazioni e potrà servirci come riferimento per disegnare gli insetti in generale.

2 Cominciate ad applicare i primi strati di colore. Andate con ordine e lasciate asciugare ciascun area prima di dipingere quelle vicine. Qui ho giocato col colore, sperimentando e aggiungendo tocchi personali.

3 Completate l'illustrazione aggiungendo i dettagli. Mi piace stratificare la texture con gli acquarelli e aggiungere tocchi di inchiostro bianco per completare i miei dipinti. Puntini, linee, strisce e altre forme semplici sono utilissimi.

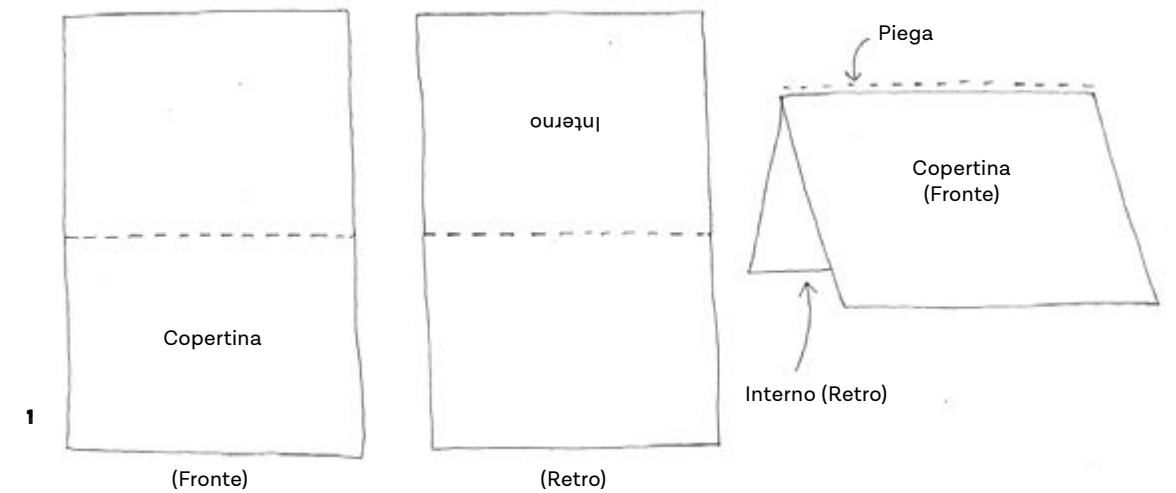

CARTOLINA CON RICETTA DELLA MARMELLATA DI FRAGOLE

Avete una ricetta speciale che vorreste condividere? Realizzate una cartolina regalo che la presenti in modo bello e personale. Questo progetto mostra come dipingere gli ingredienti per la marmellata di fragole, ma le possibilità sono infinite! Un breve elenco di ricette divertenti da dipingere: smoothie alla banana, salsa guacamole (vedete pp. 104–105), sidro di mele, biscotti speziati alla zucca e granola fatta in casa.

Potete dipingere una cartolina singola o scannerizzare entrambi i lati del dipinto finito per poi stamparli e farne copie da regalare ad amici e parenti.

1 Su un foglio di carta da acquarello disegnete con la matita una linea orizzontale leggera per dividerlo perfettamente a metà. Il passaggio n. 1 mostra come piegare il foglio e quali aree utilizzare per ottenere la disposizione desiderata per la cartolina.

2 Disegnete con tratti leggeri i contorni degli ingredienti che desiderate includere nella copertina (fronte) della cartolina. Se lo desiderate, aggiungete il titolo della ricetta e i nomi degli ingredienti. Limitate al massimo i tratti a matita per avere un dipinto pulito.

DECORARE & VALORIZZARE IL LETTERING CON TECNICHE MISTE

Adesso che vi siete esercitati con diversi modi di realizzare lettering con gli acquarelli, sperimentiamo con diverse idee per decorare le vostre parole. È un esercizio semplice e divertente incorporare nuovi strumenti per valorizzare le parole.

Pennarelli per la profondità

1 Cominciate dipingendo una parola. Qui ho scelto "Thank You" ("grazie") in un semplice maiuscolo. Una volta asciutto il colore, usate un pennarello per disegnare sul lato sinistro o destro della parola.

2 Adesso avete creato un po' di profondità o ombra usando un pennarello. Alcuni trovano che disegnare coi pennarelli o le penne sia più facile dal punto di vista del controllo che dipingere con un pennello. È sempre una buona idea quando volete essere precisi disegnando anziché dipingere.

Aggiungere dettagli vegetali con le penne

1 Dipingete una parola usando il corsivo. Ho scelto *Leben*, che significa "amore" in tedesco. Aspettate che il colore asciughi e cominciate a disegnare dettagli di foglie e rametti attorno alla parola.

2 Questo darà al vostro lettering un aspetto estroso e incantato, ed è anche un altro modo per aggiungere dettagli molto piccoli se preferite il disegno all'uso del pennello.

STATIONERY PER MATRIMONIO: NOTTE STELLATA

Adesso il nostro ultimo progetto! La carta da lettera è perfetta per gli acquarelli e per mettere a frutto gli esercizi illustrati in questo libro. Quest'esercizio consiste nel creare una stationery per matrimonio composta da diversi pezzi—per esempio una partecipazione, un invito, un segnaposto e così via—abbinati tra loro. Potete prepararne una anche per baby shower, feste di compleanno, brunch speciali—davvero qualsiasi evento vi venga in mente!

1 Prima di creare il primo pezzo di una stationery, mi piace riflettere un po' sull'idea. Prendete l'esempio della "notte stellata". Che aspetto avrebbe? Quale potrebbe essere il layout? Che tipo di colori e stili userete? Mi piace capire tutto questo creando uno schizzo e realizzare un campione o due del progetto.

DIVENTARE UN PROFESSIONISTA

Se state realizzando un progetto per un cliente, creare un campione è un ottimo modo per mostrargli l'aspetto e l'atmosfera della vostra creazione prima di dedicare tempo alla realizzazione dell'illustrazione completa.

2 Una volta completato il progetto, passate a dipingere l'elemento principale. In questo caso la partecipazione di nozze. Riuscite a riconoscere le tecniche che ho usato? In questo dipinto ho utilizzato schizzi, sviluppo e stratificazione del colore, inchiostro bianco su sfondo ad acquarello e dettagli dorati!