Dipingere un paesaggio astratto con gli acrilici Liquitex

Dedichiamo questo tutorial al mondo dei colori acrilici, con un quadro astratto e sperimentale.

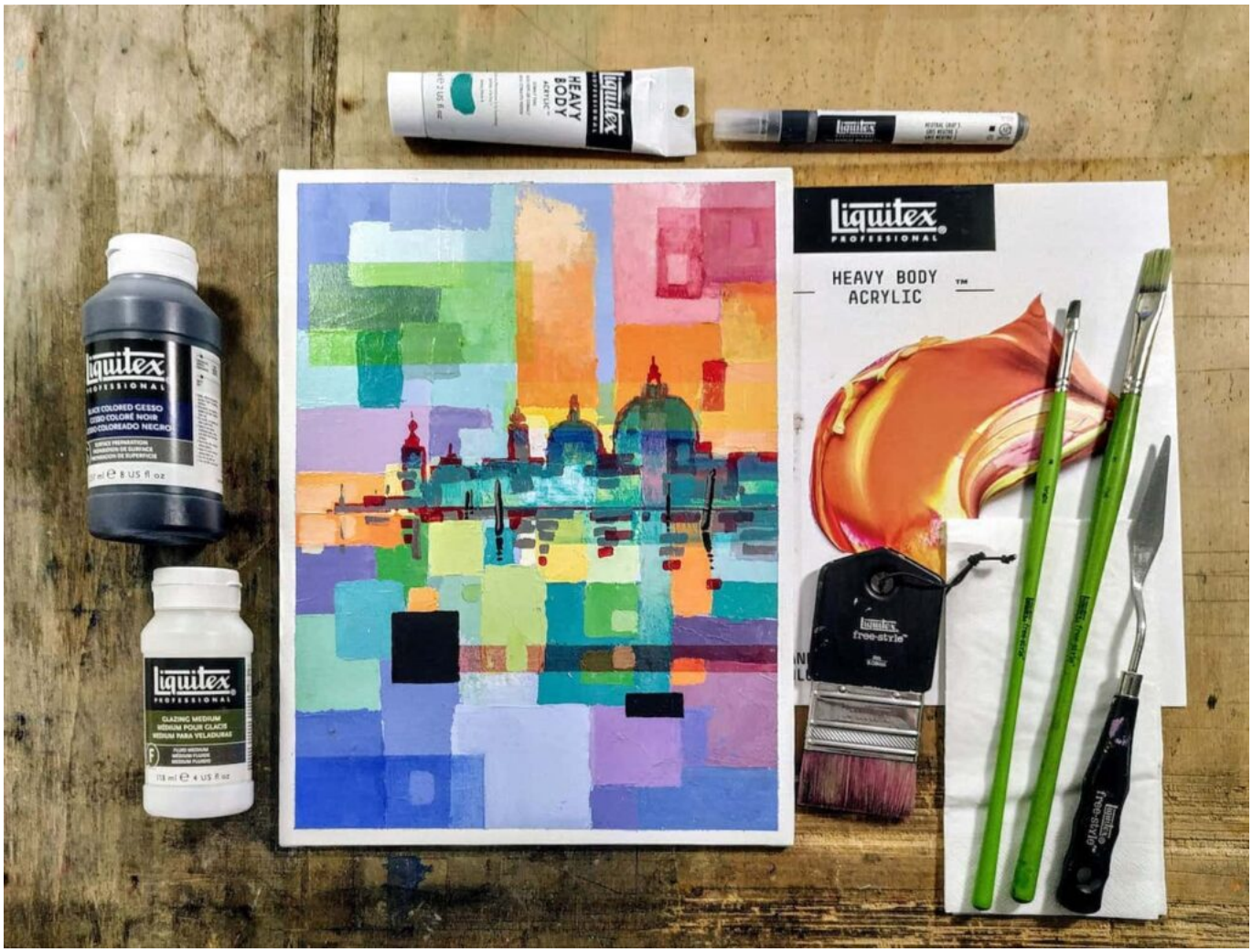
Ho deciso infatti di **dipingere insieme a te un paesaggio astratto**.

Paesaggio astratto? Per alcuni sembra quasi un ossimoro!
In questa guida ti dimostrerò il contrario, che è possibile realizzare un paesaggio utilizzando degli elementi presi dalla realtà e degli elementi astratti, lavorando sulle forme e sui colori.

Qualche tempo fa abbiamo parlato proprio di come realizzare un quadro astratto, e questa è la buona occasione per una dimostrazione pratica.

Realizzeremo infatti un fondo geometrico, **giocando con i colori caldi e con i colori freddi**. Sopra di questo tracceremo lo skyline di una città molto conosciuta (il nostro paesaggio!) e lavoreremo per contrasti cromatici, di forme e stile.

Ma non perdiamo altro tempo... partiamo subito con la guida!



Usiamo i colori acrilici per dipingere un paesaggio astratto

I materiali di questo tutorial

Per la realizzazione di questo tutorial utilizzeremo i colori acrilici della serie Heavy Body. Sono colori di altissima qualità prodotti dalla celebre azienda americana Liquitex. Sono caratterizzati da una pasta molto densa e viscosa ed è proprio da questa peculiarità che deriva il nome "heavy body".

Le tinte che useremo sono le seguenti: Alizarina Carminio Permanente, Rosso Medio Cadmium-free, Arancione Cadmium-free, Giallo Chiaro, Blu Cobalto Hue, Verde Vivo Limone, Verde di Cobalto Chiaro, Bianco di Titanio.

Uno dei punti forti dei vari prodotti Liquitex è la possibilità di poterli utilizzarli insieme, anche sullo stesso quadro, un po' come nei lavori di mixed media. Per questo motivo useremo anche dei marker acrilici a punta fine, i Paint Marker. Colori usati: Rosso Scuro Cadmio e Grigio Neutro 5.

Naturalmente i colori da soli non bastano! Ad aiutarci avremo anche due medium: il gesso nero ed il medium per velature.

Per finire non possono mancare i pennelli della serie free-style a punta piatta, una spatola, un cartone telato da circa 25x25cm ed una tavolozza in legno.

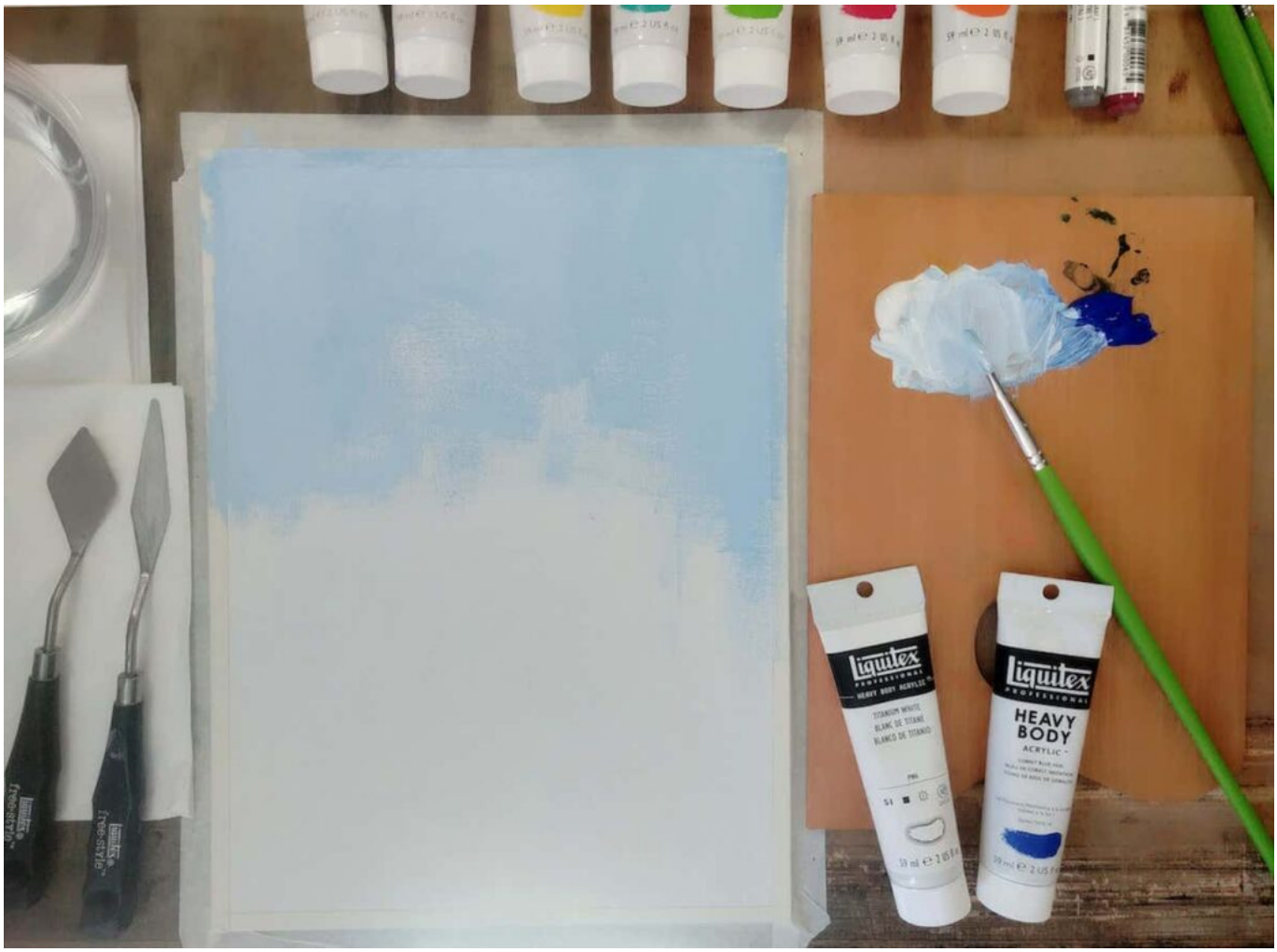
Prepariamo il fondo

Siamo pronti per iniziare a dipingere, partiamo?

Prima cosa da fare è fissare il cartone telato al piano di lavoro usando dello scotch di carta. Questo ti permetterà di lavorare in completa tranquillità, senza la preoccupazione che la superficie su cui stai dipingendo si sposti e senza doverla tenere ferma con le mani.

Il fondo verrà preparato stendendo una miscela di colore realizzata con del Blu Cobalto Hue mischiato a del Bianco di Titanio. Stendi la vernice usando il pennello piatto Freestyle misura 6, cercando di ottenere un risultato uniforme. Ricordati che andremo a dipingere sopra questa fondo colorato con altri colori.

Attendi la completa asciugatura del primo strato prima di passare la passaggio successivo.



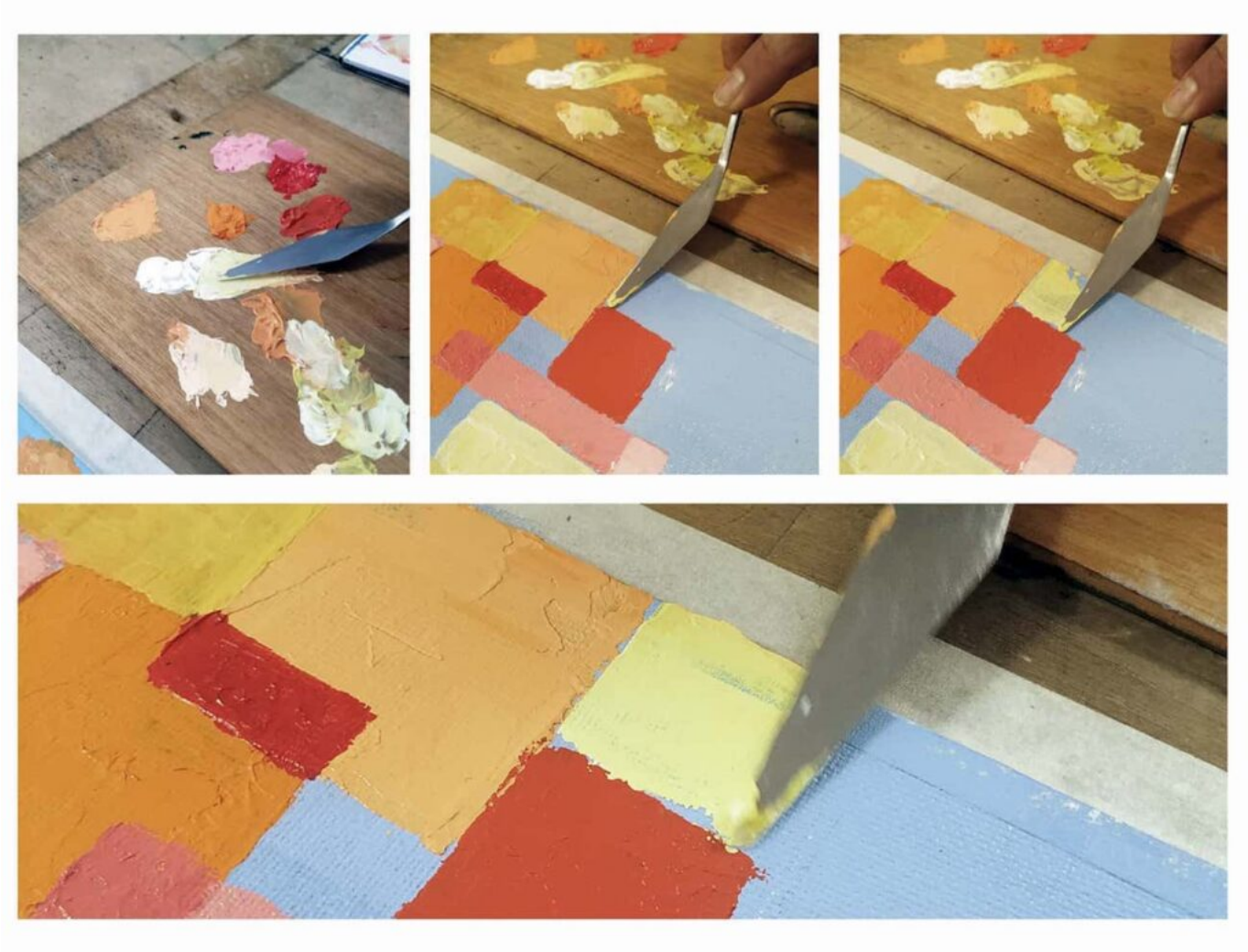
Creiamo delle geometrie con i colori caldi

L'idea che ho pensato per questo dipinto è di creare uno sfondo geometrico e astratto, utilizzando un pattern con quadrati e rettangoli di vari colori e dimensioni. Queste forme geometriche saranno affiancate l'une alle altre o si sovrapporranno in alcuni punti.

Per la realizzazione delle geometrie ti consiglio di non usare il pennello, ma la spatola misura 5 della Liquitex. Lavorando con la spatola otterai un risultato più grossolano nella stesura della vernice, ma potrai creare delle forme regolari con linee dritte, usando il taglio della spatola.

Iniziamo realizzando le prime forme usando i colori caldi. Puoi usare l'Arancio e mischiarlo con del Bianco di Titanio. Altra possibilità è quella di usare il Rosso Medio e il Giallo chiaro, sia tra di loro che mischiati ai due colori precedenti.
Potrai ottenere così una gamma di tinte che va dal giallo e arancione chiaro fino al rosso o rosa, passando anche per l'ocra chiaro e scuro.

HEAVY BODY ACRYLIC
CADMIUM-FREE ORANGE
ORANGE SANS CADMIUM
S4
59 ml e 2 US fl oz
Liquitex
PROFESSIONAL
HEAVY BODY ACRYLIC
TITANIUM WHITE
BLANC DE TITANE
BLANCO DE TITANIO
S1
PW6
59 ml e 2 US fl oz



liquitex
HEAVY BODY
ACRYLIC
liquitex
free style

Consigli sull'utilizzo della spatola di taglio

Come accennato in precedenza, oggi stiamo provando a lavorare quasi esclusivamente con la spatola. Per poter creare i quadrati e rettangoli nella giusta maniera, devo però darti qualche dritta su come impugnare ed utilizzare lo strumento.

Il procedimento è spiegato bene nell'immagine qui sotto:

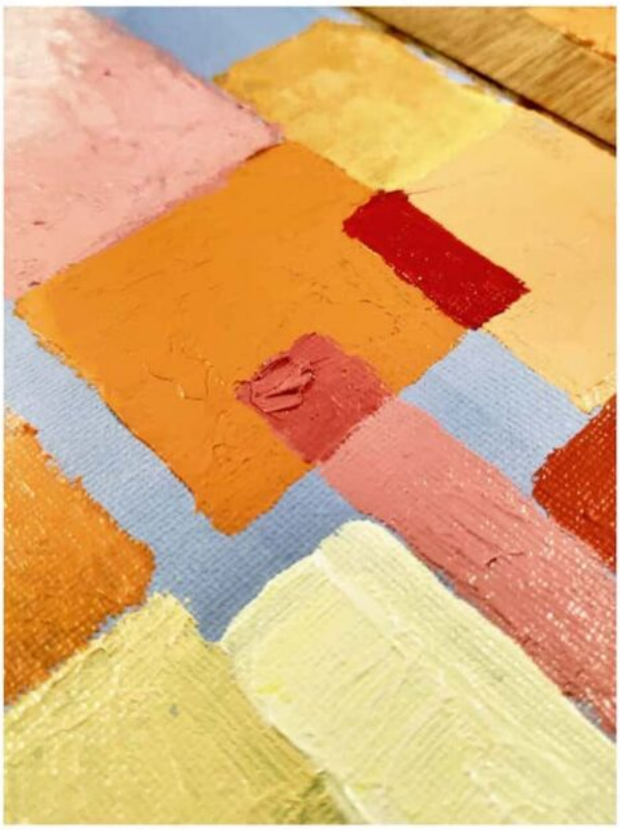
- Prepara il colore sulla tavolozza
- Quando hai ottenuto la tinta che ti interessa, preleva la quantità di colore necessaria
- Applica il colore dall'alto verso il basso, poggiando la spatola di taglio (anche detto a coltello) sulla tela
- Cerca di conservare delle linee dritte. Proprio per questo consiglio l'uso di taglio.
- Stendi il colore con calmain modo deciso, questa volta sia dall'alto verso il basso che dal basso verso l'alto, fino al raggiungimento del risultato desiderato.

Consigli sull'utilizzo della spatola di punta

Quando la spatola viene utilizzata in una posizione piatta o parallela rispetto alla tela e devi lavorare su aree più piccole, ti converrà usare la punta.

Ecco una serie di consigli da tenere a mente:

- Prepara il colore sulla tavolozza
- Preleva una piccola quantità di colore e poggialo sulla tela
- Usa la punta per accompagnare il colore, stendendolo con dei piccoli tocchi
- Sta a te decidere se preferisci lasciare il colore con uno spessore più irregolare oppure creare appiattirlo con la parte piatta della spatola.



Crea le geometrie con i colori freddi

In questo passaggio ripeteremo la stessa procedura effettuata nel secondo punto, dove abbiamo dipinto i primi quadrati e rettangoli usando gli acrilici Heavy Body.

In questo caso però useremo esclusivamente colori freddi.

Qui lascio a te carta bianca su come vuoi distribuire i colori freddi rispetto a quelli bianchi, ma dipende naturalmente come hai riempito il quadro nel passaggio precedente. Potresti ad esempio fare la parte superiore con colori caldi e quella inferiore con colori freddi, oppure dividere il quadro seguendo una delle due diagonali.

Come colori useremo le seguenti tinte: Verde di Cobalto Chiaro, Cremisi di Alizarina, Blu Cobalto e

Bianco di Titanio. I colori andranno poi a miscelarsi per ottenere uno spettro cromatico più ampio.

Le forme potrebbero sovrapporsi una con l'altra. Se vuoi ottenere un risultato ben definito, lascia che lo strato precedente si sia asciugato prima di procedere con il successivo. In alternativa, puoi lavorare sulla vernice ancora fresca per creare sfumature e nuances.

Lasciamo asciugare la base e la texture geometrica

Prima di procedere alla seconda parte del lavoro, attendi che la vernice si sia completamente asciugata.

Ti consiglio di prenderti una pausa di almeno un'oretta, mettiti un po' al sole, bevi un buon caffè o una tisana e lascia che il quadro si riposi...

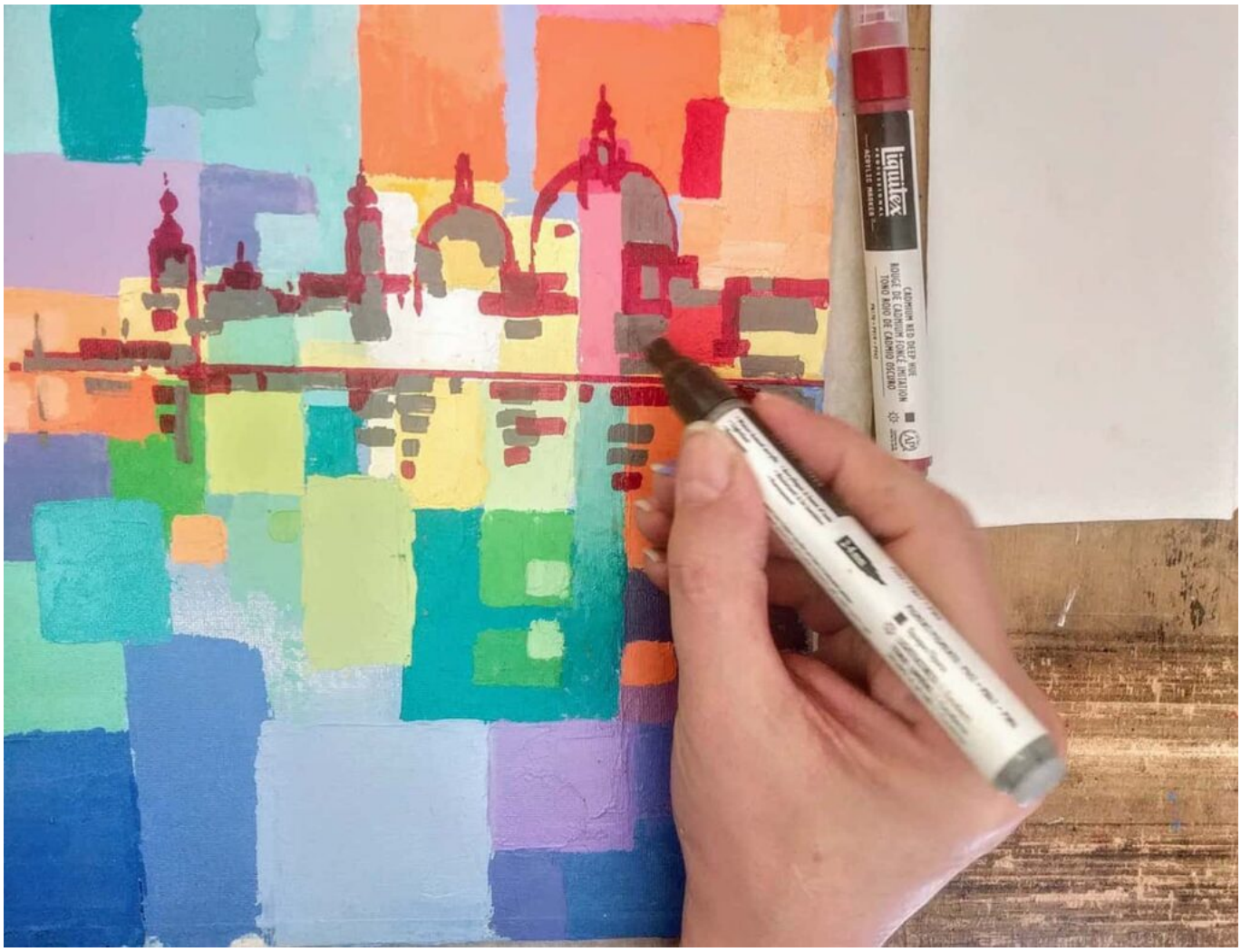
Prima di iniziare di nuovo assicurati che la vernice sia asciutta.

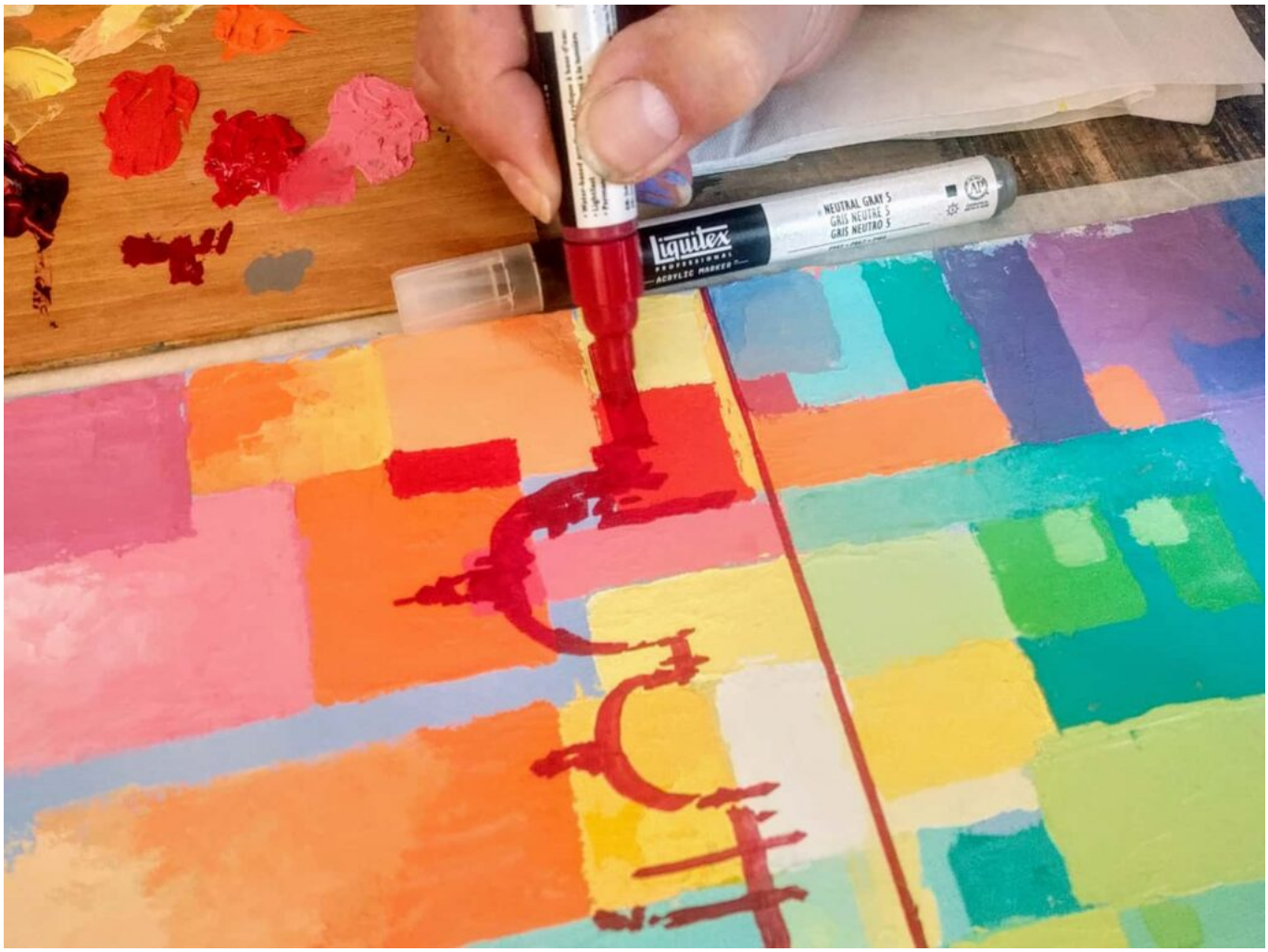
Disegnamo uno skyline con i marker

Anche se potresti pensare che il quadro sia già bello e finito con solo questo pattern geometrico, non abbiamo ancora finito.

Ho deciso infatti di sperimentare l'uso combinato di due prodotti della gamma Liquitex. Il primo è l'Heavy Body che abbiamo usato per creare il fondo, il secondo sono i marker acrilici Paint Marker.

L'idea è quella di creare una sorta di skyline, cioè il profilo di una città, dove si intravedono sia cupole antiche che palazzi moderni, il tutto utilizzando dei tratti molto semplificati. Volendo potresti creare delle versioni diverse, dove in ogni quadro mostri lo skyline di una città diversa: New York, Parigi, Roma, Berlino, ...


liquitex
CADMIUM RED DEEP HUE
ROUGE DE CADMIUM FONCÉ IMITATION
TONO ROJO DE CADMIO OSCURO



Come puoi usare i marker acrilici a punta fine Liquitex

Sono dei pennarelli acrilici con una punta a scalpello da 4mm e permettono di realizzare dei segni modulati in base all'utilizzo di punta o di piatto.

Come accennato una caratteristica interessante è che perfettamente intermiscibili con gli altri colori della famiglio Liquitex Acrylic.

Come ho realizzato lo skyline

Nel mio caso ho deciso di realizzare lo skyline di Venezia.

Ho tracciato le linee principali, la linea dell'orizzonte e quella delle cupole e dei tettim, utilizzando il colore Rosso Scuro di Cadmio.

Con il colore Grigio Neutro 5 ho poi aggiunto dei dettagli, rinforzato dei passaggi ed aggiunto quelle che possiamo considerare ombre o riflessi, per dare più volume al tratto.

L'idea è quella di creare dei piccoli segni regolari, per dare un senso di movimento e creare uno stacco tonale e stilistico forte con i colori vivaci dello sfondo.

Nel mio caso come vedi ho anche dei piccoli tratti che ricordano i riflessi dell'acqua, tipici dei canali di Venezia.

Realizziamo delle velature con il glazing medium

Ho deciso di colorare la parte interna dello skyline appena tracciato, e per farlo voglio sperimentare la tecnica delle velature.

Quello che vorrei ottenere è un sottile strato di colore trasparente, che lasci intravedere il lavoro fatto precedentemente con i marker e che si fonda con esso, per creare un nuovo risultato cromatico.

Spesso per realizzare le velature con gli acrilici si diluiscono semplicemente i colori con acqua, in modo da ottenere una vernice più liquida ed una trasparenza più alta. Nulla di male a diluire il colore acrilico con l'acqua, ma dobbiamo tenere a mente che così facendo abbassiamo il tono, la brillantezza e la bellezza del colore.

Liquitex offre un prodotto pensato per lo stesso scopo, ma con dei vantaggi notevoli: si tratta del medium per velature o glazing medium. Permette di diluire il colore per l'utilizzo nelle velature e, contemporaneamente, mantiene il carattere e tono della vernice.

liquitex
PROFESSIONAL
GLAZING MEDIUM
MEDIUM POUR GLACIS
MEDIUM PARA VELADURAS
118 ml e 4 US fl oz
free-stroke
liquitex
HEAVY BODY
ACRYLIC

liquitex
HEAVY BODY
ACRYLIC
liquitex
PROFESSIONAL
GLAZING MEDIUM
MEDIUM POUR GLACIS
MEDIUM PARA VELADURAS

Come ho steso la velatura

In una vaschetta ho preparato un quantità di medium con un po' di colore Verde di Cobalto Chiaro. Visto che ho già esperienza nell'utilizzarlo, sapevo già quante parti di medium usare e quante di colore, se è la prima volta che lo provi ti consiglio di partire dal colore e aggiungere il medium un po' alla volta per arrivare al risultato sperato in termini di trasparenza.

Ho applicato quindi la velatura dentro lo skyline disegnato con i marker. Il risultato è sorprendente: la velatura si fonde ai dettagli in grigio e ai colori del fondo, creando un risultato inaspettato, ma straordinario.

Ho deciso di realizzare delle velature anche su alcune parti del fondo geometrico.
Prima di applicare il colore puoi incollare dello scotch di carta intorno alle forme per una maggiore precisione e per non "uscire dai bordi".

In questo caso ho creato una velatura con il colore Verde Vivo Limone e la ho applicata su delle zone dipinte in precedenza con i colori freddi.

Interveniamo con del gesso nero

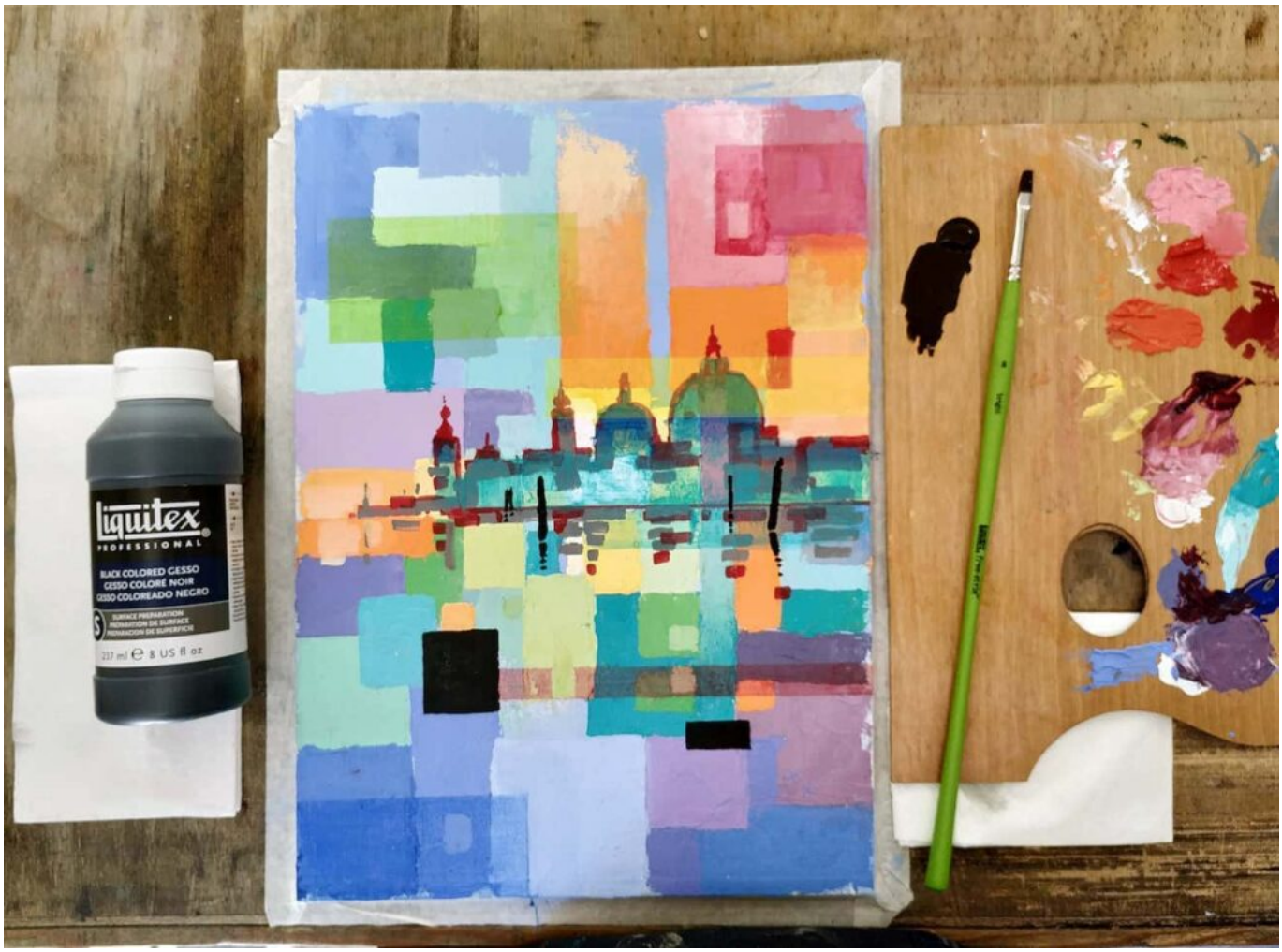
Non so se hai mai sentito parlare del gesso nero Liquitex.

Si tratta di un preparato per supporti, ma in questo caso ho deciso di fargli avere un ruolo da protagonista, utilizzandolo quasi fosse un colore.

Ha una finitura completamente opaca e quasi vellutata. Può essere applicato sia con il pennello che con la spatola, in quanto ha una struttura fluida.

E' stato usato come segue:

- Ho creato delle geometrie in nero, sovrapposte ad elementi e velature realizzate in precedenza per generare un nuovo equilibrio e creare contrasto.
- Ho dipinto dei pali nell'acqua (visto che ho realizzato lo Skyline di Venezia) e giocato ancora con i riflessi.



Il quadro è pronto!

Il nostro dipinto è finalmente pronto! Nella foto puoi vedere il risultato finale, o almeno quello che è il mio risultato.

Oggi abbiamo visto come miscelare ed utilizzare in maniera combinata più prodotti, siano essi colori e vernici o medium e ausiliari alla pittura.

Il vantaggio della linea di prodotti acrilici Liquitex è proprio questo: sono tutti complementare e miscibili tra loro, permettendoti di sperimentare al massimo nuove forme e soluzioni creative.

Il tuo risultato non dovrà essere per forza identico al mio, anzi! Ricordati che hai piena libertà nelle forme delle geometrie e nella disposizione dei colori. Magari vorrai realizzarne una versione dove le geometrie al posto di quadrati saranno dei cerchi e degli ovali... a te la scelta!

Se ha domande o commenti, scrivi pure qui sotto, saremo felici di risponderti e sapere cosa ne pensi!

Buona Arte!

Articolo realizzato il collaborazione con l'artista Carlo Monopoli e Liquitex.
A Carlo va il credito per la realizzazione delle foto, per l'idea dell'articolo e per il dipinto.

Profilo Instagram: https://www.instagram.com/carlomonopoli_artist/