

FIGURE PAINTING PT.1

FIGURE PAINTING BASICS + THE SWIFT PAINTING STYLE

Comprehensive tutorial preparation and painting basics of plastic 1/35 scale figures

+

2 comprehensive tutorials on swift method painting thorough the use of SDW Shading Colors

Tutorial completo sulle basi di preparazione e pittura di figure in plastica in scala 1/35

+

2 tutorials completi sulla colorazione con metodo speditivo, utilizzando gli SDW Shading Colors

The products we'll use come from True Earth's paints and weathering range. These products can be diluted in water, and free from solvents or alcohol.

They're available into our web shop www.true-earth.com

I prodotti che utilizzeremo sono presi dalla gamma di pitture e intermediari per il weathering True Earth. Questi prodotti sono tutti diluibili in acqua, e privi di solventi o alcool.

Sono disponibili nel web shop www.true-earth.com

Premise :

The indications on dilution, airbrush pressure and the like are often omitted, because you can find them in the basic tutorials of the individual product lines, within the website www.true-earth.com.

I will only indicate them when they deviate from ordinary use.

And now...Let's have fun modelling, with True Earth !

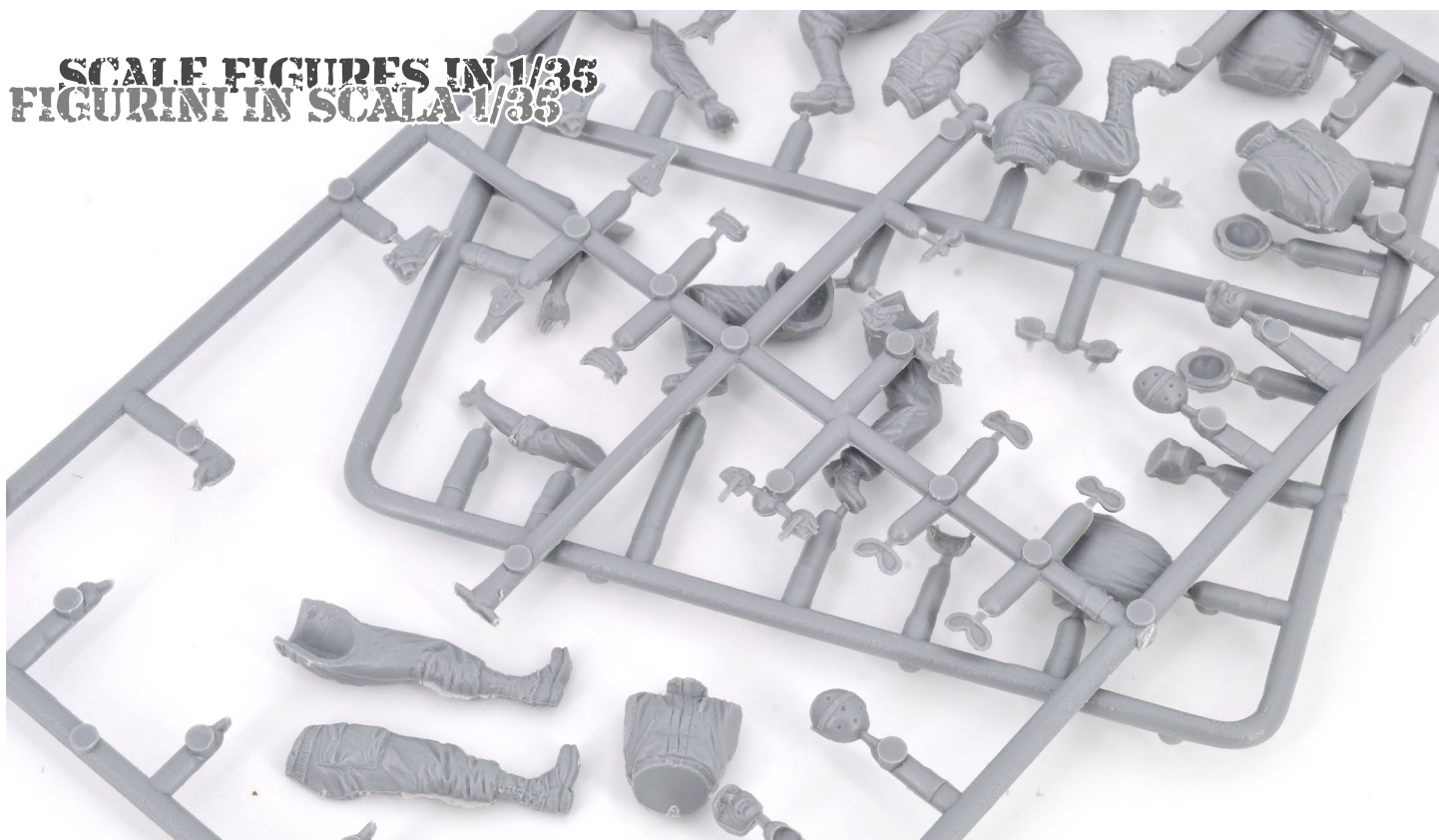
Premessa :

Le indicazioni su diluizione, pressioni aerografo e simili sono spesso omesse, perchè le trovi nei tutorials di base delle singole linee di prodotto, all'interno del sito web www.true-earth.com.

Le indicherò solo quando si discostano dall'uso ordinario.

E adesso... Divertiamoci a modellare, con True Earth !

SCALE FIGURES IN 1/35 FIGURINI IN SCALA 1/35

Considering that most of our customers make 1/35 scale vehicles, I thought for this first tutorial on figure painting, to give priority to ordinary plastic figures in kits.

There is a very wide choice, and they are the most suitable for giving a little life to our armored vehicles and various vehicles. They also allow those small adjustments during the assembly phase, necessary to place them into a specific context. And because of the low cost, they are ideal for practicing.

Considerando che la maggior parte dei nostri clienti realizza mezzi in scala 1/35, ho pensato per questo primo tutorial sulla colorazione delle figure, di dare la precedenza a dei normalissimi personaggi in plastica, in scatola di montaggio.

Ce n'è una scelta ampissima, e sono i più indicati per dare un pò di vita ai nostri mezzi corazzati e veicoli vari.

Permettono inoltre quei piccoli adattamenti in fase di montaggio, necessari a sistamarli in un mezzo specifico.

E per via del costo contenuto, sono ideali per fare pratica.

METHOD AND TRAINING METODO E PRATICA

If you have that resigned approach that you need an innate talent to paint figures, well, forget it.

It's just a matter of doing things calmly, methodically, and training.

Se hai quell'approccio rassegnato che per dipingere figurini serve un talento innato, beh, scordatelo.

E' solo una questione di fare le cose con calma, metodo, e di esercizio.

LEARN LOOKING IMPARA AD OSSERVARE

Obviously we need a spirit of observation, but luckily we have a lot of humans in the surroundings to understand how light behaves on clothes folds and faces...

We also have extraordinary artists who have managed to convey on a flat canvas, with raw mediums, worst than ours, true masterpieces of vitality and realism.

Ovviamente serve spirito di osservazione, ma per fortuna di umani in giro per capire come si comporta la luce sulle pieghe degli abiti e sui volti, ne abbiamo...

Abbiamo anche straordinari artisti che sono riusciti a tramettere su una tela piatta, con materiali più grezzi dei nostri, dei veri capolavori di vitalità e realismo.

PREPARATION PREPARAZIONE

There is a very important step in plastic figures, and that is cleaning.

This must be done on the separate parts, before mounting the figure.

The insidious burrs of the molding that meander between the folds of clothes, if forgotten, will tend to pop out at the least opportune moment, during painting. When it's too late to fix ... Be careful and check two, three times !

To better identify them, a thin layer of primer may be useful. Spread it along the joint marks before removing parts from sprues. It is left to dry and then proceed with a cutter, file, sandpaper.

I prefer to clean heads, at least partially, while they are still attached to the sprue. It is easier than holding them in your hand.

C'è un passaggio importantissimo nei i figurini in plastica, ed è la pulizia.

Questa v'è fatta sulle parti separate, prima di montare la figura.

Le insidiose bave dello stampaggio che serpeggiano fra le pieghe degli abiti, se dimenticate, tenderanno a saltar fuori nel momento meno opportuno, durante la pittura. Quando è troppo tardi per rimediare... Fai attenzione e controlla due, tre volte !

Per meglio individuarle, può essere utile un velo di primer diluito, steso lungo le giunture degli stampi prima di staccare le parti. Si lascia asciugare e poi si procede con cutter, lime, carta abrasiva.

Le teste preferisco pulirle, almeno in parte, mentre sono ancora attaccate allo sprue. E' più facile che tenendole in mano.

When the figure is assembled, a foot is drilled with a hand drill and a pin is firmly glued. I usually use a paper clip, which can be placed on various supports.

This gives stability during painting, and a joint for subsequent positioning.

Don't resort to makeshift arrangements. A pin, and no problems later !

For seated figures I usually put the pin under the butt. I fix it with a cheap cyanoacrylate, so that it is easy to extract it after painting. On the other hand, if you cut it there would be a risk that it protrudes a little, leaving the figure raised.

Quando la figura è montata, si fora un piede con un trapanino a mano e si incolla solidamente un perno. Solitamente utilizzo una graffetta, che può essere sistemata su vari supporti.

Questo dà stabilità durante la pittura, ed un incastro per il posizionamento successivo.

Non ricorrere a sistemazioni di fortuna. Un perno prima e problemi zero dopo !

Per i figurini seduti di solito metto il perno sotto al sedere. Lo fisso con una cianoacrilica a buon mercato, in modo che sia facile estrarlo a colorazione finita. Tagliandolo invece ci sarebbe il rischio che sporga un poco, lasciando il figurino sollevato.

PUTTY AND PRIMING STUCCATURA ED INPRIMITURA

After gluing the main parts of the body, we will have to fill the joints.

With the right tools, the problem is easy to solve.

We use TEWP02 Waterfiller Putty, and with a fine brush we let it slide inside the cavities. To fill the deeper ones, maybe two or three passes will be needed, letting it dry for a few minutes between one pass and the next. But the great convenience is that in the end, cotton swabs and a brush with a little alcohol will be enough to remove the excess.

And we will save the microscopic details that would be erased with traditional putties.

This technique also allows you to better see those points that, due to having to adapt parts positioning, protrude a little, and where we will then have to traditionally work with file and sandpaper.

Dopo l'incollaggio delle parti principali del corpo, dovremo colmare le fessure.

Con gli strumenti giusti, il problema è di facile soluzione.

Utilizziamo TEWP02 Waterfiller Putty, e con un pennello fine lo lasciamo scivolare all'interno delle cavità. Per riempire quelle più profonde magari serviranno due o tre passaggi, lasciando asciugare qualche minuto almeno tra un passaggio e l'altro. Ma la grande comodità è che alla fine basteranno cotton fioc e pennello con un pò di alcool per rimuovere l'eccesso.

E salveremo i microscopici dettagli che con gli stucchi tradizionali verrebbero cancellati.

Questa tecnica permette inoltre di vedere meglio quei punti che a causa del dover adattare la posizione delle parti, sporgono un poco, e dove dovremo poi lavorare tradizionalmente di lima e carta abrasiva.

After the putty process, spread a little of TEPR07 Chromatic Primer, which is the ideal primer for the figures, along the joints and for a couple of millimeters around. This helps to better see if everything is ok, or if we need to review some areas. At the end, we glue the heads and all the accessories, and after a wash in soapy water, the whole figure can be primed, still with TEPR07 Chromatic primer.

The warm hue of this primer makes it ideal for almost any kind of figure. The alternative is TEPR08 White Primer, better suited when we want to pull out the maximum light from the colors.

Remember that the primer is a fundamental step to get the most from the coloring, I don't add a word more.

By brush it can be spread diluted with water or undiluted, stretching it well on the surface.

A little trick to further increase primer's hardness : when it is dry or almost dry, (usually half an hour is enough) I gently rinse it with water and let it dry.

A seguito della stuccatura, stendiamo un poco di TEPR07 Chromatic Primer, che è il primer ideale per le figure, lungo le giunzioni e per un paio di millimetri attorno. Questo aiuta a vedere meglio se è tutto a posto, o se dobbiamo rivedere alcune zone. Al termine, incolliamo le teste e tutti gli accessori, e dopo averla lavata in acqua e sapone, primerizziamo tutta la figura, con TEPR07 Chromatic primer.

La tonalità calda di questo primer lo rende ideale per quasi tutti i figurini. L'alternativa è TEPR 08 White Primer, più adatto per quando vogliamo la massima luminosità dai colori.

Ricorda che il primer è un passaggio fondamentale per ottenere il massimo dalla colorazione, non aggiungo altro.

A pennello lo si può stendere diluito con acqua o non diluito, tirando bene.

Un piccolo trucco per solidificare ulteriormente il primer : quando è asciutto o quasi asciutto, (di solito una mezz'ora è sufficiente) sciaquo delicatamente con acqua e lascio asciugare.

The main techniques for figure painting are:

- acrylics
- oils
- airbrush

Acrylic paints require a progressive layering technique. The painting is gradually lightened or darkened to create lights and shadows. And it is then rolled out in ever smaller areas. Each layer on the previous dry one.

In this way, a smooth transition from light to dark is achieved, or should be achieved.

The transition is created by our eye, which connects the various values - levels of darkness / lightness - of the paint in a continuous path. It is an apparently simple but long method. And it requires different blends of different brightness that go perfectly in progression. The advantage is that they are diluted in water only.

With oils, light / dark transitions are obtained by manually blending together the different values of a color with each other while still fresh. It is a paint with a long drying time, sometimes too much.

More drawbacks are that they require the use of thinners, white spirit, or call it whatever you like. They also require an acrylic base, so you need two different paints, which you need to mix in almost equal shades.

And then they must be carefully prepared separately, because being in a tube and rich in an oily binder, which leaves the color tending to be shiny, they must be "discharged" before using them.

Not exactly the best of practicality ...

Le tecniche principali per la colorazione dei figurini sono :

- acrilici
- olii
- aerografo

ACRYLICS AND OILS ACRILICI ED OLI

Gli acrilici richiedono una tecnica di stratificazione progressiva. La pittura viene mano a mano schiarita o scurita per creare luci ed ombre. E viene poi stesa in aree sempre più ristrette. Ogni strato sul precedente asciutto.

In questo modo si ottiene, o si dovrebbe ottenere, una morbida transizione dal chiaro allo scuro.

La transizione viene creata dal nostro occhio, che raccorda i vari gradini di luminosità della pittura in un passaggio continuo. E' un metodo apparentemente semplice, ma lungo. E richiede diverse miscele di luminosità diversa che vadano perfettamente in progressione. Il vantaggio è che si diluiscono in sola acqua.

Con gli olii le transizioni chiaro / scuro si ottengono fondendo manualmente fra loro, a fresco, le luminosità diverse di un colore. E' una pittura che ha una asciugatura lunga (talvolta anche troppo). Ulteriori inconvenienti sono che richiedono l'uso di diluenti, acquaragia, white spirit o chianmatela come volete. Richiedono inoltre una base ad acrilico, quindi ti servono due pitture diverse, che devi miscelare in tonalità quasi uguali. E poi vanno preparati accuratamente a parte, perchè essendo in tubo e ricchi di un legante oleoso, che lascia il colore tendenzialmente lucido, vanno "scaricati" prima di usarli.

Non proprio il massimo della praticità...

SDW SHADING COLORS

With SDW Shading Colors you can apply both of these techniques, in an easier way, and by airbrush too.

You have an extremely versatile paint at your disposal, with which you can paint your model kits with a perfect finish, either by brush or by airbrush. You have a longer workability time, for example for a good slice of weathering on the vehicles, and to be able to paint scale figures by varying and fitting the techniques together at your taste. To be free to move from a fresh paint gradation as it is done with oils, to the layering of acrylics,

This all into a water-based and odorless product, with which you could also paint in your kitchen, without being confined into a dark cubicle by your family ...

The whole dressed with a great pleasure when painting.

Con gli SDW Shading Colors puoi applicare entrambe queste tecniche, in modo più facile, ed anche l'aerografo.

Hai a disposizione una pittura estremamente versatile, con cui puoi dipingere i modelli con una finitura perfetta, sia a pennello che ad aerografo. Hai un tempo di lavorabilità più lungo, ad esempio per una buona fetta di weathering sui mezzi, e per poter dipingere i figurini variando ed incastrando fra loro a tuo gusto le tecniche. Quindi essere libero di passare dalla sfumatura come si fa con gli olii, alla stratificazione degli acrilici.

Questo in un prodotto ad acqua ed inodore, con cui puoi dipingere anche in cucina, senza essere confinato in un cubicolo buio dalla tua famiglia...

Il tutto condito da una grande piacevolezza nella stesura.

EFFECTIVENESS VS. PERFECTION EFFICACIA CONTRO PERFEZIONE

If you have to paint a perfect figure, alone, to take enlarged photos and get likes on facebook, that's one thing ...

If, on the other hand, you have to place your figures in a vehicle, or in a diorama, perfection is useless, indeed, sometimes it is also counterproductive.

In this case we must consider that, apart from the moment in which we are painting it, for the rest of our life we will see it from a distance that is at least forty centimeters at best, and with a mediocre light. In addition, the colors of the vehicle and / or the setting in which we place it will cause the optical effect of making a too clean and perfect figure look out of place.

For these purposes, a simpler coloring is more effective.

Se devi dipingere un figurino perfetto, da solo, per scattargli delle foto ingrandite ed ottenere dei like su facebook, è un conto...

Se invece devi inserire le tue figure in un mezzo, o in un diorama, la perfezione è inutile, anzi, a volte è anche controproducente.

In questo caso dobbiamo considerare che, tolto il momento in cui lo stiamo dipingendo, per il resto della nostra vita lo vedremo da una distanza che quando va bene è di almeno una quarantina di centimetri, e con una luce mediocre.

Inoltre, i colori del mezzo e/o della ambientazione in cui lo sistemiamo causeranno l'effetto ottico di far sembrare fuori posto un figurino troppo pulito e perfettino.

Per questi scopi invece, una colorazione più semplice si rivela più efficace.

THE SWIFT STYLE IL METODO SPEDITIVO

As anticipated, with the SDW Shading Colors you can paint with both acrylic and oil or airbrush techniques. We will see them in an upcoming tutorial.

What I propose to you now is a quick, simple and effective method. Made possible by the properties of this particular paint.

A method suitable for beginners, to start exploiting the characteristics of blendability. And which combines the requirements of simplicity and effectiveness mentioned above.

Especially suitable for 1/35 scale figures and up to 1/24 scale, or smaller.

Maybe not the technique to get masterpieces, but fun yes!

You will see it applied here to two completely different types of figures.

I advise you to read both tutorials carefully, because the method is the same, and therefore some explanations are not repeated.

Come anticipato, con gli SDW Shading Colors puoi dipingere sia con tecnica ad acrilico che ad olio o aerografo. Le vedremo in un tutorial di prossima pubblicazione.

Quello che ti propongo ora invece è un metodo speditivo, semplice ed efficace. Reso possibile dalle proprietà di questa particolare pittura.

Un metodo adatto ai principianti, per iniziare a comprendere le sfruttare le caratteristiche di sfumabilità, e che combina fra loro i requisiti di semplicità ed efficacia citati più sopra.

Soprattutto adatto alle figure in scala 1/35 e fino alla 1/24, o più piccole.

Magari non la tecnica per ottenere dei capolavori, ma divertente sì !

Lo vedrai qui applicato a due tipi di figure completamente diversi.

Ti consiglio di leggere attentamente entrambi i tutorial, perchè il metodo è lo stesso, e quindi alcune spiegazioni non sono ripetute.

ZENITHAL LIGHT LUCE ZENITALE

The great mystery of the zenithal light ...

In practice it is a "stylistic convention", according to which we consider that the light comes from the top of the figure, like a sun at its zenith.

This affects the areas in which we will have to reproduce, force, natural lights and shadows with the use of paint.

Because a scale figure exposed to normal light is not large enough to correctly reproduce lights and shadows. And if painted in a single color - or rather: in a single light value of a given color - , it appears flat and "false".

Illuminating the figure from above with a screened lamp, moving it slightly here and there helps you to perceive the phenomenon, and also to "know" the figure: how folds and the areas of light and shadow are positioned.

In practice: everything that looks up is lighter, everything that looks down is darker.

All that is between one and the other is a transition zone.

Although in the image the face, due to the helmet, and the chest area under the head are in shadow, by convention we paint them as if they were exposed to light.

SIZE LIGHT LUCE VOLUMETRICA

We can also add volumetric light to the zenith light: in practice, everything that protrudes is slightly lighter than what lies in depth. Although both planes are equally inclined to the light.

The flaps of a coat are the ideal example.

This is all you need to know about zenith light.
The rest is just a matter of practice.

Il grande mistero della luce zenitale...

In pratica è una "convenzione stilistica", secondo la quale consideriamo che la luce provenga dall'alto delle figura, come un sole allo zenith.

Questo va a condizionare le zone in cui dovremo, con l'uso della pittura, riprodurre, forzare, le luci ed ombre naturali.

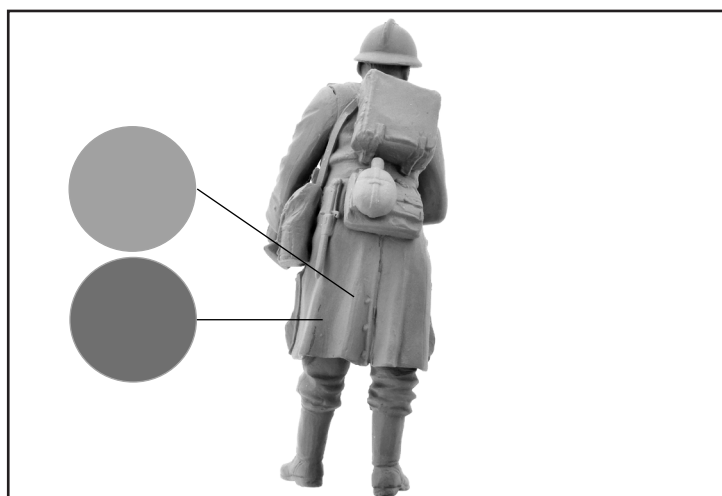
Perchè una figura in scala, esposta ad luce normale non è sufficientemente grande per riprodurre correttamente luci ed ombre. E se dipinta in un unico colore (o meglio : in un'unico livello di luminosità di un dato colore), appare piatta e "falsa".

Illuminare la figura dall'alto con una lampada schermata, muovendola leggermente di qua e di là ti aiuta a percepire il fenomeno, ed anche a "far conoscenza" col figurino : come sono posizionate le pieghe, le zone di luce e di ombra.

In pratica : tutto quello che guarda in sù è più chiaro, tutto quello che guarda in giù è più scuro.

Tutto quello che stà fra una e l'altra è una zona di transizione.

Anche se nell'immagine il viso, a causa dell'elmetto, e la zona del petto sotto alla testa sono in ombra, per convenzione le dipingiamo come se fossero esposte alla luce.

Alla luce zenitale possiamo aggiungere anche la luce volumetrica : in pratica tutto quello che sporge è leggermente più chiaro di quello che stà in profondità.

Anche se entrambi i piani sono inclinati allo stesso modo rispetto alla luce. Le falde di un cappotto sono l'esempio ideale.

*Questo è tutto quello che ti è necessario sapere sulla luce zenitale.
Il resto è solo una questione di pratica.*

DISASSEMBLE THE FIGURE SCOMPORRE LA FIGURA

The largest part of uniforms, and in particular those of the 1st and 2nd World War, have the same basic cut, and the seams in the same positions, a visible belt.

With the painting technique that we are going to illustrate in the next pages, we will have to spread the lights on an area which is still paint-damp.

As previously mentioned, SDW Shading Colors have a longer drying time than acrylics, but still much shorter than oils.

For this reason we ideally break down the dressed figures using these "block zones": the steps related to the shading / blending of the paints will be carried out on each of these parts separately, in sequence.

We will therefore treat in order:

- back, up to the belt and up to the vertical seam under the armpits
- lower back jacket flaps if present
- chest
- low front jacket flaps if present
- legs, to your taste each back and front up to the side seam, or each completely
- sleeves, one at a time

You can also start with the legs if you prefer. I personally prefer to start from the back, because it is usually a wider and smoother part. Easier to understand transitions or if I find that I need to correct a hue. Also being behind, it is usually less visible.

WHICH FIRST COSA PRIMA

One frequent question: should you paint the skin / face first or the rest of the figure first?

The answer is simple: paint them together !

There are various reasons for doing this:

- If we progress hand in hand, we have the opportunity to harmonize the tones, the contrasts, the shadows between skin tones and uniforms / dresses. The result will be a more balanced painting.
- SDW Shading Colors, once mixed in a palette, last a very long time, gradually thickening. So you can prepare all the colors, lights and shadows together. And it is much easier to do this separately, and check the correctness of the shades, before moving on to the sketch.
- Any corrections and tweaks are easier.

Le uniformi, ed in particolare quelle della 1a e 2a guerra mondiale, hanno per la maggior parte lo stesso taglio di base, e le cuciture nelle stesse posizioni, una cintura visibile.

Con la tecnica di pittura che andremo ad illustrare nelle prossime pagine, dovremo stendere le luci su una zona di pittura ancora umida.

Come detto precedentemente gli SDW Shading Colors hanno una asciugatura più lunga rispetto agli acrilici, ma comunque molto più breve rispetto agli oils.

Per questo motivo scomponiamo idealmente le figure vestite utilizzando queste "zone di blocco" : i passaggi relativi alla sfumatura verranno realizzati su ognuna di queste parti separatamente, in sequenza.

Tratteremo quindi nell'ordine :

- dorso, fino alla cintura e fino alla cucitura verticale sotto alle ascelle
- falde basse posteriori della giacca se presenti
- petto
- falde basse frontali se presenti
- gambe, a tuo gusto cadauna retro e fronte fino alla cucitura laterale, o ognuna in modo completo
- maniche una per volta

Puoi anche partire dalle gambe se preferisci. Io personalmente preferisco partire dal dorso, perchè è una parte di solito più ampia e liscia. Più facile per capire le transizioni o se mi accorgo che devo correggere una tonalità. Inoltre essendo dietro, di solito è meno visibile.

Una domanda frequente: dipingere prima gli incarnati o il resto del figurino ?

La risposta è semplice : dipingerli insieme !

Ci sono vari motivi per cui operare in questo modo :

- *Se progrediamo di pari passo, abbiamo modo di armonizzare fra loro i toni, i contrasti, le ombre fra incarnati e uniformi/abiti. Il risultato sarà una pittura più bilanciata.*
- *Gli SDW Shading Colors, una volta miscelati in una tavolozza, durano molto a lungo, addensandosi progressivamente. Quindi puoi preparare tutti i colori, luci ed ombre insieme. Ed è decisamente più facile fare questo a parte, e verificare la correttezza delle tonalità, **prima** di passare al figurino.*
- *Eventuali correzioni e ritocchi sono più facili.*

ORDER AND DISCIPLINE... ORDINE E DISCIPLINA...

Two extremely useful tricks to work methodically, and consequently simplify the procedure.

The first is to use a ceramic palette, equipped with several wells and a cover cap.

It is an investment, but it is one of the best you can make and it will last a lifetime.

The SDW Shading Colors within the palette last for days, gradually thickening. And for the style of painting that we will shortly illustrate, there is no need for the complication of a wet palette or having to redo the mixes at each session: you will have everything available for as long as you need to paint. retouch, modify...

Due accorgimenti estremamente utili a lavorare con metodo, e di conseguenza semplificare il procedimento.

Il primo è utilizzare una tavolozza di ceramica, dotata di diversi pozzetti e di un coperchio.

E' un investimento, ma è uno dei migliori che tu possa fare e durerà una vita.

Gli SDW Shading Colors all'interno della tavolozza durano per dei giorni, addensandosi progressivamente. E per lo stile di pittura che andremo fra poco ad illustrare, non serve la complicazione di una tavolozza umida o dover rifare le miscele ad ogni sessione : avrai tutto a disposizione per tutto il tempo necessario a dipingere. ritoccare, modificare...

The second trick is to take note, perhaps in a notebook, of the color mixtures.

And there are three good reasons to do it:

- all liquid paints always have a slightly different tone from when they dry. The paper absorbs and immediately restores the tone of the dry paint
- it is a visual aid when you have to mix the light / dark progressions of the various colors. You do on paper first, correct if necessary, and then you move on to the figure
- it is however useful to have a reminder for the future, in case of "posthumous" adjustments and for the next works

Il secondo accorgimento consiste nel tener nota, su un quaderno magari, delle miscele di colore.

E ci sono tre buoni motivi per farlo :

- tutte le pitture allo stato liquido, hanno sempre un tono leggermente diverso da quando poi asciugano. La carta, assorbe e ti restituisce immediatamente il tono della pittura asciutta
- è un aiuto visivo quando devi miscelare le progressioni chiaro / scuro dei vari colori. Si verifica prima sulla carta, si corregge se necessario, e si passa poi al figurino
- è comunque utile avere un promemoria per il futuro, in caso di ritocchi "postumi" e per i prossimi lavori

BANTAM CREW

56TH LONDON INFANTRY DIVISION

EQUIPAGGIO BANTAM

Since these are figures in a desert environment, therefore subjected to dazzling light, and whose uniforms are subject to fading, I preferred to start with very light shades, and add shadows later.

Shake well the paint bottles, then start mixing the colors for the larger areas.

- uniform : 3pt TESC02 White, 2pt TESC31 Khaki, 1pt TESC99 Matt Additive
- socks : 2pt TESC02 White, 1pt TESC28 ral7008, 1pt TESC99 Matt Additive
- footwear : 1pt TESC54 Skin Light, 1pt TESC32 Brown
- skin, being them English, pink tones prevail : 1pt TESC Skin Light, 2pt TESC53 Skin Pink, 1pt TESC50 Skin Warm 1

By pt we mean parts, or drops, thanks to the precision dropper cap of the SDW Shading Colors, everything is easier.

Trattandosi di figurini in ambiente desertico, sottoposti quindi ad una luce abbagliante, e le cui uniformi sono soggette a sbiadirsi, ho preferito iniziare da tonalità molto chiare, ed aggiungere le ombre successivamente.

Agita bene i flaconi, ed iniziamo quindi a miscelare i colori per le aree più grandi.

- uniforme : 3pt TESC02 White, 2pt TESC31 Khaki, 1pt TESC99 Matt Additive
- calze : 2pt TESC02 White, 1pt TESC28 ral7008, 1pt TESC99 Matt Additive
- calzature : 1pt TESC54 Skin Light, 1pt TESC32 Brown
- incarnati, trattandosi di inglesi, i toni rosati prevalgono : 1pt TESC Skin Light, 2pt TESC53 Skin Pink, 1pt TESC50 Skin Warm 1

Per pt si intendono parti, o gocce, grazie al tappo contagocce di precisione degli SDW Shading Colors è tutto più facile.

The first step is to paint all the base colors mixed as above.

Since there is not too much distance between the color of the primer and that of the uniform, and therefore a great opacity is not needed, to speed up this phase you can use the paint slightly diluted in water, dilution that you will do aside, so as not to affect the mixture.

La prima fase consiste nel dipingere tutti i colori di base miscelati qui sopra.

Visto che non c'è troppa distanza fra il colore del primer e quello dell'uniforme, e quindi non serve una grande coprenza, per velocizzare questa fase puoi utilizzare la pittura leggermente diluita in acqua, diluizione che farai a parte per non intaccare la miscela di base.

Two more small but very useful tricks :

- always remix the paint when you pick it up with a brush
- unload the excess on an old porous sponge

By stirring the paint and discharging the excess onto the sponge, the quality and quantity of the paint on the brush are always constant, and this helps you to always work in the same condition.

Ancora due piccoli trucchi, ma utilissimi :

- rimescola sempre la pittura quando la prelevi col pennello
- scarica l'eccesso su una vecchia spugna porosa

Rimescolando al pittura e scaricando l'eccesso sulla spugna, la qualità e la quantità della pittura sul pennello sono sempre costanti, e questo ti aiuta a lavorare sempre nella stessa condizione.

As the basecoat dries, we will begin to blend the respective shadow tones of the previous colors.

- uniform: 3pt TESC02 White, 3pt TESC31 Khaki, 1pt TESC97 Bistro, 1pt TESC99 Matt Additive
- socks: TESC28 ral7008 with a touch of TESC97 Bistro
- footwear: TESC32 Brown with a touch of TESC97 Bistro
- skin: first shadow with 1pt TESC50 Skin Warm1, 1pt Sin Warm 2. Second shadow with 1pt Skin Warm 2 with 1pt Skin Warm3

You may have noticed that, in the shadow tones, the color is slightly warmed, and to darken them all we added Bistro, and not black. With black, the yellowish uniform would turn green. And with a single shade of shade for all colors, they will better match together.

And here ends the first painting session, put the cover on the palette. We'll resume works tomorrow.

Mentre la base asciuga, inizieremo a miscelare i rispettivi toni di ombra dei colori precedenti.

- uniforme : 3pt TESC02 White, 3pt TESC31 Khaki, 1pt TESC97 Bistro, 1pt TESC99 Matt Additive
- calze : TESC28 ral7008 con un tocco di TESC97 Bistro
- calzature : TESC32 Brown con un tocco di TESC97 Bistro
- incarnati : prima ombra con 1pt TESC50 Skin Warm1, 1 pt Sin Warm 2. Seconda ombra con 1pt Skin Warm 2 con 1pt Skin Warm3

Avrai notato che, nei toni ombra, il colore viene leggermente scaldato, e per tutti per scurirli abbiamo aggiunto il Bistro, e non il nero. Col nero, l'uniforme giallastra virerebbe al verde. E con un unico tono di ombra per tutti, i colori rimangono meglio armonizzati.

E qui termina la prima sessione di pittura, mettiamo il coperchio alla tavolozza, Si riprende domani.

Second painting session.

Mix the shadow tone of the uniform, put a little aside and pour it with about the same amount of water.

Spread it this way, liquid and a little abundant, on the back.

As you can see, this step simplifies the task for you, because the paint itself shows the areas of light and shadow.

Wait about a minute or two until it is still slightly moist, but not as liquid and shiny as it was when just spread.

Seconda sessione di pittura.

Rimescola il tono ombra dell'uniforme, ne metti un pochino a parte e lo diluisci con circa pari quantità di acqua.

Lo stendi così, liquido ed un poco abbondante, sul dorso.

Come vedi, questo passaggio ti semplifica il compito, perché la pittura da se già evidenzia le zone di luce e di ombra.

Attendi circa un minuto o due finché appare ancora leggermente umido, ma non così liquido e lucido come appena steso.

Now apply the base tone again, the lighter one, in the high areas and on the most noticeable folds.

Adesso stendi di nuovo il tono di base, quello più chiaro, nelle zone alte e sulle pieghe più evidenti.

If you notice, during the night all the paints have slightly thickened, and the essence of the expeditious method is this: the drafting of a light and dense tone on a base of diluted shadow.

Se ci fai caso, nel corso della notte tutti i colori si sono leggermente addensati, e l'essenza del metodo speditivo è questa: la stesura di un tono chiaro e denso su una base di ombra diluita.

In the wider and flatter areas, where the transition is softer, you can blend the point of contact between the two tones by tapping very lightly with a slightly wider brush.

Nelle zone più ampie e piatte, dove la transizione è più morbida puoi sfumare il punto di contatto fra i due toni picchiando leggerissimamente con un pennello un po' più ampio.

On the sharpest creases, however, it will not be needed: the "automatic" melting capacity of the SDW Shading Colors along the drying will be sufficient.

Sulle pieghe più nette invece non servirà: la capacità di fusione "automatica" degli SDW Shading Colors durante l'asciugatura sarà sufficiente.

Then proceed on the rest of the uniform, following the disassembly rules of the figure seen on page 9, and after you have identified the areas in light and shadow through the experiment on page 8.

With the same style you will make socks and shoes.

Procedi quindi sul resto dell'uniforme, seguendo le regole di scomposizione della figura viste a pag.9, e dopo che avrai individuato le zone in luce tramite l'esperimento della pag.8.

Con lo stesso stile farai calze e scarpe.

We don't wait for the uniform to dry : we do everything together.
Mix the medium tone of skin, the first shadow, and dilute it, but slightly less than the previous one.
You spread it out on all parts concerned.

*Non aspettiamo che il resto asciughi : facciamo tutto insieme.
Rimescola il tono medio degli incarnati, la prima ombra, e diluiscilo, ma leggermente meno rispetto al precedente.
Lo stendi su tutte le parti interessate.*

Now put the light tone on cheekbones, eyebrows, bridge of the nose.
In larger areas, you can also blend slightly more the transition area stippling very gently with a larger brush.

*Ora applica il tono di luce, zigomi, sopracciglia, dorso del naso.
Nelle zone più ampie, dopo, puoi anche sfumare leggermente la zona di transizione picchiettando leggerissimamente con un pennello più ampio.*

Then, spread the second shadow tone, the darker one.
Blend it only from under the chin towards the cheeks. It will also be applied to the root of the nose under the eyebrows, and under and into the ears.

*Subito dopo applica il secondo tono ombra, quello più scuro.
Lo sfumi solo da sotto al mento verso le guance. Andrà applicato anche alla radice del naso, proprio sotto le sopracciglia, e sotto e dentro alle orecchie.*

And here we see the result of this intermediate phase.

The officer on the left only with the basic tones, while the other two with the gradient created on uniforms and skin.

Of course if you look at them very closely, the finish is now a little rough.

But from a distance some exaggerations and some heavy lines will be appropriate to the context of insertion in a vehicle.

We end the second session here, and see you tomorrow.

E qui vediamo il risultato di questa fase intermedia.

Il figurino dell'ufficiale a sinistra solo con i toni di base, mentre gli altri due con la sfumatura realizzata su uniformi ed incarnati.

Certo se li guardi da vicinissimo, la finitura è un pò grezza.

Ma da lontano alcune esagerazioni ed alcune linee pesanti saranno appropriate al contesto dell'inserimento in un veicolo.

Terminiamo qui la seconda sessione, e ci si vede domani.

Third session.

For the eyes I use a drop of TESC01 Black, but made dirty and desaturated with leftovers of previous colors.

A very small almond is drawn with a fine triple zero brush or similar.

Terza sessione.

Per gli occhi utilizzo una goccia di TESC01 Black, ma sporcata e desaturata con avanzi dei colori precedenti.

Si disegna, con un pennello fine triplo zero o simile, una piccolissima mandorla.

Then we prepare a white with TESC02, also dirtied by a little of the other colors in the palette.

A very small crescent that follows the contour of the lower eyelid will suffice.

Or a dot on one side for a sideways look.

Remember to unload the brush on the sponge first. Otherwise ... sblotch!

If you learn to make good eyes, the figure will come to life by itself.

Poi prepariamo un bianco con TESC02, anch'esso sporcato da un poco degli altri colori nella tavolozza.

Basterà una piccolissima mezzaluna che segue il contorno della palpebra inferiore.

Oppure un puntino in un lato per uno sguardo di sbieco.

Ricorda, prima, di scaricare il pennello sulla spugna. Altrimenti... sblotch !

Se impari a fare bene gli occhi, il figurino prenderà vita da se.

So far the coloring has highlighted lights and shadows, but you see that something is missing.

It lacks a sharp definition of the details, which we will get with the profiling.

It consists of a dark, sharp and thin edge that surrounds and “detaches” the elements that form the figure. The pockets from the chest, the edges of the collar, the edge between the collar and the neck, between the sleeves and hands, between the legs and trousers, the belt from the jacket, the two overlapping parts at the buttoning...

To do it best, it is advisable to both lye your hands and the figure on the work surface, so that you can work stable.

Never, touch the figure with your hands. Remember. The fingers always have that minimum of greasy secretion, which adheres to the opaque paint and repels the paint.

The dark eye blend is used, but further desaturated with various warm and cold tones taken from the leftovers of the palette, and slightly diluted.

At this point, and after the ideal three days, three sessions in which we have divided the painting phases, you still have all your colors available and usable into the palette.

If you need to do some retouching, you can use them as they are, thickened and therefore more opaque, or restore their fluidity and blendability with TESC96 Fusion Extreme Additive.

For example, you could further lighten the uniform color mixture, and add highlights to the edges of the collar and the upper edges of the pockets.

Finora la colorazione ha evidenziato luci ed ombre, ma ad occhio vedi che manca qualcosa.

Manca una definizione nitida dei dettagli, che otterremo con la profilatura.

Consiste in un bordo scuro, nitido e sottile che circonda e “stacca” gli elementi in cui è composto il figurino. Le tasche dal petto, i bordi del colletto,, il bordo fra colletto e collo, fra maniche e mani, fra gambe e pantaloni, la cintura dalla giacca, le due parti sovrapposte all'altezza dell'abbottonatura...

Per farla al meglio è consigliabile appoggiare bene sia le mani che il figurino al piano di lavoro, in modo da lavorare con stabilità.

Mai, toccare il figurino con le mani. Ricorda. Le dita hanno sempre quel minimo di secrezione grassa, che aderisce alla pittura opaca e respinge la pittura.

Si utilizza la miscela degli occhi, ma ulteriormente desaturata con vari toni caldi e freddi presi dagli avanzi della tavolozza, e leggermente diluita.

A questo punto nella tavolozza, e dopo i tre giorni ideali, tre sessioni in cui abbiamo ripartito le fasi di pittura, hai ancora tutti i tuoi colori a disposizione.

Nel caso ti fosse necessario fare dei ritocchi, li potrai utilizzare così come sono, addensati e quindi più coprenti, oppure ristabilirne la fluidità e la sfumabilità con TESC96 Fusion Extreme Additive.

Potresti ad esempio schiarire ulteriormente la miscela di colore dell'uniforme, e aggiungere delle luci alte ai bordi del colletto e sui bordi superiori delle tasche.

Ed ora i tre tipi stilosi sono pronti per montare sulla loro jeep ed andare a perdersi nel deserto...

Lascia asciugare bene la pittura, rimuovi i perni ed inserisci i figurini nel loro mezzo.

Utilizza un guanto, ricorda che non devi toccarli con le mani nude.

And now our three stylish guys are ready to jump into their car and get lost in the desert ...

Let the paint dry, remove the pins and fit figures in place.
Use a glove, remember that you must not touch them with bare fingers.

And now ... review the finished figures placed on the vehicle at page 2

Ed ora... rivedi i figurini finiti e collocati sul mezzo a pag.2

Note :

SDW Shading Colors, although dry after half an hour / an hour, continue to "work" under the surface.

Before evaluating the result, wait two or three days for the paint to settle and get matt.

Nota :

gli SDW Shading Colors, benchè asciutti dopo mezz'ora / un'ora, continuano a "lavorare" sotto la superficie.

Prima di valutare il risultato della colorazione, aspetta due o tre giorni, in modo che la pittura si assesti e si opacizzi.

GERMAN TANKER CARRISTA TEDESCO

In the previous tutorial we saw how to apply the swift method on figures with a light uniform.
Now let's see the opposite, on one of the most represented figures for armour modellers, a German tank driver in his completely black uniform.

It would be natural to think that for the lights, black should be lightened with white. It is not so. Black plus white simply gives ... gray. And we must not represent a gray uniform, but a uniform of black cloth illuminated by the sun and perhaps a little worn by washing, dust ...

Box arts can be a great help: someone has already solved the problem of light and shadow for us. You may notice for example that the color base is not a solid black, and that the light is not gray, it is rather a warm, vaguely pinkish-yellow tone.

Complicated? No ... The solution is simple : lighten the black with something that already contains these two shades.

For example TESC50 SkinTone Warm 1

And therefore the first shade that we will apply on the uniform, which with the expeditious method is the lighter one corresponding to the light, will simply be 1 pt of TESC01 Black, 3 pt of TESC50 and one of TESC99 Matt Additive.

For shoes and belt TESC32 Brown with a slight touch of the tone of the uniform mixture, to desaturate it a little.

For TESC54 Skin Tone Light complexions.

The starting point is the same as the previous figures, Chromatic Primer.

We then paint the figure with the three mixes.

Nel tutorial precedente abbiamo visto come applicare il metodo speditivo su dei figurini con una uniforme chiara. Vediamo adesso l'opposto, su uno dei figurini più rappresentati per chi fa mezzi, un carrista tedesco nella sua uniforme completamente nera.

Verrebbe spontaneo pensare che per le luci, il nero vada schiarito con il bianco. Non è così. Nero più bianco dà semplicemente... grigio. E noi non dobbiamo rappresentare una uniforme grigia, ma un'uniforme di panno nero illuminata dal sole e magari un pò usurata dai lavaggi, impolverata...

Le box art possono essere un ottimo aiuto : qualcuno ha già risolto per noi il problema di luci ed ombre.

Puoi notare ad esempio che la base di colore non è un nero pieno, e che la luce non è grigio, è piuttosto un tono caldo, vagamente giallo-rosato.

Complicato ? No... La soluzione è semplice : schiarire il nero con qualcosa che già contenga queste due tonalità.

Ad esempio TESC50 SkinTone Warm 1

E quindi la prima tonalità che applicheremo sull'uniforme, che con il metodo speditivo è quella più chiara corrispondente alla luce, sarà semplicemente 1 pt di TESC01 Black, 3 pt di TESC50 ed una di TESC99 Matt Additive.

Per scarpe e cintura TESC32 Brown con un leggero tocco del tono della miscela dell'uniforme, per desaturarlo un poco.

Per gli incarnati TESC54 Skin Tone Light.

La base di partenza è la stessa dei figurini precedenti, Chromatic Primer.

Stendiamo quindi i tre colori sul figurino.

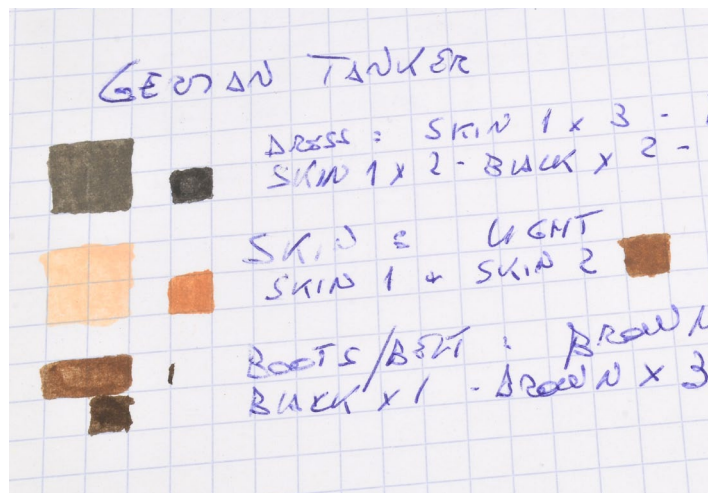

A peculiarity: by applying the diluted tone of the uniform, you can see that the primer shows through in some areas. It is a deliberate choice, on which we will return to later.

If, on the other hand, you prefer this base to be more uniform and covering, and therefore the final result of a cleaner figure, paint an undiluted coat.

Una particolarità : stendendo il tono dell'uniforme diluito, puoi vedere che lo strato di pittura non è coprente : il primer è rimasto visibile sulle zone in luce. E una scelta voluta, su cui torneremo più tardi.

Se invece preferisci che questa base sia più uniforme e coprente, e quindi il risultato finale di un figurino più pulito, stendi la pittura non diluita.

Now let's create shadow tones.

Misceliamo ora le tonalità più scure per le ombre.

Uniform : 2 pt TESC01 Black, 2 pt TESC50 Skintone Warm 1, 1 pt TESC099 Matt Additive
Footwear and belt : 3 pt TESC32 Brown, 1 pt TESC01 Black
Skin : first shade with 1pt TESC50 Skintone Warm 1, 1pt TESC51 Skintone Warm 2. Second shade with 1pt Skintone Warm 1, 2pt Skintone Warm 2, 3pt Skintone Warm 3

You can of course simplify the skin by using them as they are, and then progress from Light-1-2-3. But I like to mess around and always customize the shades.

Do a paper test to check the correctness of the shades, also taking note of the blends.

Okay .. now I already gave you those mixes, but it's valid as a working method !

Thus we finish the first painting session, allowing the figure to dry and the paint to thicken into the closed palette.

- Uniforme : 2 pt TESC01 Black, 2 pt TESC50 Skintone Warm 1, 1 pt TESC099 Matt Additive
- Calzature e cintura : 3 pt TESC32 Brown, 1 pt TESC01 Black
- Incarnati : prima ombra con 1pt TESC50 Skintone Warm 1, 1pt TESC51 Skintone Warm 2. Seconda ombra con 1pt Skintone Warm 1, 2pt Skintone Warm 2, 3pt Skintone Warm 3

Chiaramente puoi semplificare gli incarnati utilizzandoli così come sono, e quindi progredire da Light-1-2-3 . Ma a me piace pasticciare e personalizzare sempre le tonalità.

Fai un test sulla carta per verificare la correttezza delle tonalità, prendendo anche nota delle miscele.

D'accordo.. adesso te le ho già date io, ma vale come metodo di lavoro !

Terminiamo così la prima sessione di pittura, lasciando asciugare il figurino ed addensare la pittura nella tavolozza chiusa.

Second session.

Remix the shadow tone of the uniform, put a little aside and dilute it with about an equal amount of water.

Please, it's not something you have to bang your head on. Simply dip the brush in the water and add it to the paint. With time, you will learn to control this action at best.

This figure has more defined folds on the back as well, so when you spread the diluted paint, notice how it already helps you understand where the light and dark areas are.

This is one of the positive aspects of this method: you don't have to start from scratch, but you use the forms of the figure and the characteristics of the SDW Shading Colors to speed up and simplify everything.

Again wait about a minute or two and ...

... let's take a step forward, and physically see how the brush should move. This is something no one ever says, but it is essential !

RULE:

if you paint a light, always start putting the paint from the lighter-most point, and go towards the shadow.

Of course, the opposite is also true. If you paint a shadow you will start putting the paint in the darkest spot, and you will move towards the light. In this case, with the expeditious method, the shadow is distributed everywhere and therefore it works just for the light.

Seconda sessione.

Rimescola il tono ombra dell'uniforme, mettilne un poco a parte e diluiscilo con circa pari quantità di acqua.

Mi raccomando, non è una cosa su cui devi sbattere la testa. semplicemente intingi il pennello nell'acqua e aggiungi alla pittura. Si va ad occhio, e col tempo si impara.

Questo figurino ha pieghe più definite anche sul dorso, e quindi quando stendi la pittura diluita, nota come già ti aiuta a capire dove sono le zone in luce e quelle in ombra.

E' uno degli aspetti positivi di questo metodo : non devi partire da zero, ma sfrutti le forme del figurino e le caratteristiche degli SDW Shading Colors per accelerare e semplificare il tutto.

Di nuovo attendi circa un minuto o due e...

...facciamo un passo avanti, e vediamo fisicamente come si deve muovere il pennello. Questa è una cosa che nessuno mai dice, ma è fondamentale !

REGOLA :

se dipingi una luce, inizia sempre a mettere la pittura dal punto più in luce, e vai verso l'ombra

Chiaramente vale anche il contrario, e cioè che se dipingi un'ombra inizierai a mettere la pittura nel punto più in ombra, e ti muoverai verso la luce. In questo caso, con il metodo speditivo, l'ombra viene distribuita dappertutto e quindi è superfluo dirlo.

And then pick up the light tone, unload the excess on the sponge and start spreading it at the highest point. It is slightly dense and should not be diluted, do you remember?

Then, without taking any more paint, and following the folds of the uniform, start blending the two shades together with small, short brush strokes upwards in the transitional area, leaving full light at the uppermost areas.

E quindi preleva il tono luce, scarica l'eccesso sulla spugna ed inizia a stenderlo nel punto più alto. il tono luce (questo è leggermente denso e non va diluito, ricordi ?).

Dopodichè, senza prelevare altra pittura, e seguendo le pieghe dell'uniforme, inizia a fondere le due tonalità lungo l'area di transizione con piccole pennellate corte verso l'alto, lasciando la piena luce nella parte più in alto.

Then continue going downwards, always with very short strokes low to high.

What does it happen ?

It happens that as you increase the number of brush strokes, the brush releases the light tone and blends it with the liquid shadow below.

In this way a natural blend is created, a gradation of value from the highlight to the shadow.

You don't see the final result immediately, so don't be scared if you notice little at first or the transition doesn't seem perfect.

When the figure is dry, the color will be more saturated, opaque, and with softer transitions.

On the left leg we highlight small folds bringing the color from the outside of the leg to the front of the thigh. Being a large and smooth surface, we gently blend the effect with small, gentle strokes of a wider brush.

It must also be taken into account that the leg is slightly bent forward, so the upper half is slightly more in light than the part from the knee down.

They are subtleties, but in the end they are noticed.

Proseguì scendendo verso il basso, con pennellate sempre molto corte dal basso verso l'alto.

Cosa succede ?

Succede che mano mano che aumenti il numero delle pennellate, il pennello si scarica del tono luce e lo fonde con l'ombra liquida sotto.

In questo modo si crea una fusione naturale, una gradazione di luminosità dal punto luce a quello in ombra.

Il risultato finale non lo vedi subito, quindi non spaventarti se all'inizio si nota poco o la transizione non sembra perfetta.

Quando il figurino sarà ben asciutto il colore sarà più saturo, opaco, e le fusioni più morbide.

Sulla gamba sinistra evidenziamo delle piccole pieghe portando il colore dall'esterno della gamba verso la parte anteriore della coscia.

Essendo una superficie ampia e liscia, fondiamo dolcemente l'effetto con piccoli colpetti delicati di un pennello più ampio.

Bisogna anche tener conto del fatto che la gamba è leggermente piegata in avanti, quindi la metà superiore è leggermente più in luce della parte dal ginocchio in giù.

Sono sottigliezze, ma che alla fine si notano.

Where the creases are deep and sharp, for example on the back of the pants, there is no need to blend manually, just apply the light and the paint blends on its own just enough for these small areas.

Another advantage of the slow drying of SDW Shading Colors is that there is time to remove any excess with a damp brush and water.

On the other hand, "normal" acrylics, drying immediately, always leave stains and marks.

Dove le pieghe sono profonde e nitide, ad esempio sul lato posteriore dei pantaloni, non c'è bisogno di sfumare manualmente, basta applicare la luce e la pittura si fonde da sé quanto basta per queste piccole aree.

Un altro vantaggio della lenta asciugatura degli SDW Shading Colors, è che c'è il tempo di rimuovere eventuali eccessi con un pennello umido e acqua.

Gli acrilici "normali" invece, asciugando subito, lasciano sempre macchie ed aloni.

We then go on the various parts of the figure, in sequence, with the same technique: liquid shadow, dense light.

I always leave the sleeves for last, because for me they are always a problem. In general, the sleeves of plastic figures have very deep folds, sometimes out of scale.

To avoid making them too obvious, I tend to treat them by volume rather than highlighting every single fold, because the liquid shadow tone already shows them enough.

So I limit myself to giving light to the volumes that look upside, leaving what is below in shadow.

Proseguiamo quindi a completare le varie parti del figurino, in sequenza, con la stessa tecnica : ombra liquida, luce densa.

Lascio sempre le maniche per ultime, perchè per me sono sempre un problema. In genere le maniche dei figurini in plastica hanno pieghe molto profonde, talvolta fuori scala.

Per evitare di renderle troppo evidenti, tendo a trattarle per volumi piuttosto che lumeggiare ogni singola piega, perchè la stesura del tono ombra liquido le evidenzia già abbastanza.

Quindi mi limito a dare luce ai volumi che guardano in alto, lasciando quello che sta in basso in ombra.

It may happen that you overdo or smudge applying the lights.

While the paint is still fresh, correct by applying the liquid shadow tone where needed.

Può capitare di eccedere o sbavare applicando le luci.

Mentre la pittura è ancora fresca, correggi applicando il tono ombra liquido dove necessario.

Quick method for boots too.
Spread the shadow tone, wait a couple of minutes.
Discharge the paint from the brush onto a rag, and use it to remove from the light areas.

This way we end the second painting session. Greetings, and see you tomorrow.

*Metodo veloce anche per gli scarponi.
Stendi il tono ombra, attendi un paio di minuti.
Scarica la pittura dal pennello su uno straccio, ed usalo per rimuovere dalle zone in luce.*

Termina così la seconda sessione di pittura. Saluti e a domani.

For the face, since it has more prominent and defined features, I adopted a different method than the Englishmen in the previous tutorial.

After spreading the liquid shadow - the first shadow tone we formulated, the less-dark one - , I waited a minute and, with the brush lightly cleaned on a rag, I gently removed the paint from the most light areas, getting the light background color to reappear.

Attention, do not clean the brush in water! Download the paint on the rag and use it this way to remove.

Here we see the effect, a little more pleasant, when the paint is dry.

Per il viso, dato che ha dei tratti più prominenti e definiti, ho adottato un metodo diverso rispetto agli inglesi del tutorial precedente.

Dopo aver steso la prima ombra liquida (la prima ombra che abbiamo miscelato, quella meno scura), ho atteso un minuto e, col pennello leggermente ripulito su uno straccio, ho rimosso delicatamente la pittura dalle zone più in luce, facendo riapparire il tono chiarissimo di fondo.

Attenzione, non ripulire il pennello in acqua ! Scarica la pittura sullo straccio e usalo così com'è per rimuovere.

Qui vediamo l'effetto, un pò più gradevole, quando la pittura è asciutta.

Third session.

We paint the eyes. For greater stability, I placed the figure on the work surface.

We complement the eyes, as we have already seen, with a mixture of off-white.

I retouched the face by applying a top light with TESC54 Skintone Light, and the shadows with the already created tone of the second shadow.

Applying them, dense as they are now, with a very minimum amount of paint on the brush, the gradation we need will come out by itself.

We will see in more detail the blending technique with thickened SDW Shading Colors in a forthcoming tutorial.

For now, let's not put too much meat on the fire !

The edges of shoulder boards and insignia are in pink, waffenfarbe of the armored troops. Sometimes even the edge of the collar, but not always.

Being a light color and very contrasting with the base, we resort to an expedient:

At first a very light color, for example TESC54 Skintone Light that we already have in the palette, and that approaches the tone of pink. Paint it slightly diluted and let it dry, a few minutes is enough.

Then a little of TESC04 Magenta is added to the surplus of Skintone Light, which would give a brighter tone. Or, as I did here, TESC39 Minium red, and lay it on the lighter coat.

With this technique you save yourself from adding many paint layers to stand out a light color over a dark one.

Terza sessione.

Dipingiamo gli occhi. Per una maggiore stabilità ho appoggiato il figurino al piano di lavoro.

Completiamo gli occhi, come abbiamo già visto, con una miscela di bianco sporco.

Ho ritoccato il viso applicando una luce massima con TESC54 Skintone Light, e le ombre con il tono già creato della seconda ombra.

Applicandoli, densi così come si presentano ora, con un pennello molto scarico di pittura, la sfumatura che ci è necessaria verrà da se.

Vedremo in modo più approfondito la tecnica di sfumatura con gli SDW Shading Colors addensati in un tutorial di prossima pubblicazione.

Per ora, non mettiamo troppa carne al fuoco !

I bordi delle spalline e delle mostrine sono in rosa, waffenfarbe delle truppe corazzate. A volte anche il bordo del colletto, ma non sempre.

Trattandosi di un colore chiaro e molto contrastante con la base, ricorriamo ad un espediente :

Prima si realizzano in un colore chiarissimo, ad esempio TESC54 Skintone Light che già abbiamo nella tavolozza, e che si avvicina al tono del rosa. Leggermente diluito, e lo si lascia asciugare, qualche minuto è sufficiente.

All'avanzo di Skintone Light si aggiunge un poco di TESC04 Magenta, che darebbe un tono più acceso. O, come ho fatto io qui, TESC39 Minium red, e lo si stende sulla base chiarissima.

Con questa tecnica ti risparmi di dare tanti strati per evidenziare un colore chiaro su uno scuro.

We finish the figure with profiling, adding black to the shadow tone of the uniform, and applying it diluted.

And highlighting the belt buckle, the buttons, the eagle on the chest, with TESC42 Light Gray.

Terminiamo con la profilatura, aggiungendo nero al tono ombra dell'uniforme, ed applicandolo diluito.

Ed evidenziando la fibbia della cintura, i bottoni, l'aquila sul petto, con TESC42 Light Grey.

At this point the figure is finished, but it does not yet have its final appearance.

A questo punto la figura è finita, ma non ha ancora il suo aspetto definitivo.

Although the paint is dry, let it "settle" for two or three days to make the most of the colors, shades and opacity.

Malgrado la pittura sia asciutta, lasciamole due-tre giorni di "assestamento" per rendere al meglio i colori, le sfumature, l'opacità.

SWIFT STYLE SUMMARY RIEPILOGO DEL METODO SPEDITIVO

First session:

- Mix and spread the lighter colored bases on all the larger areas
- Mix the colors of the shadows

Second session:

Spread a thin layer of shadow tone

On this layer, when fresh, apply the thickened light tone

Third session:

- Paint the eyes
- Paint details
- profiling
- Adjust lights and shadows if necessary

Variants:

- Remove some of the shadow tone from the highlights
- Combination with other techniques - which we will see in the next issue -.

Prima sessione :

- Miscelare e stendere le basi di colore più chiare su tutte le zone più ampie
- Miscelare i colori delle le ombre

Seconda sessione :

- Stendere un velo di tono ombra diluito
- Su questo strato, a fresco, stendere il tono luce addensato

Terza sessione :

- Dipingere gli occhi
- Dipingere i dettagli
- profilatura
- Aggiustare luci ed ombre se necessario

Varianti :

- Rimuovere parte del tono ombra dalle zone in luce
- Combinazione con altre tecniche (che vedremo nella prossima pubblicazione).

PAINT SESSIONS SESSIONI PITTURA

To split out the painting of a figure into work sessions of one or two hours, in addition to being practical from an organizational viewpoint, is also useful for counteract a certain "inurement effect", which occurs after a certain time that we are fixed on an object.

The eyes get used to it, and you start losing appreciation and messing around.

Waiting for the next day allows you to see the work with new eyes, and to better understand how to proceed.

Suddividere la colorazione di un figurino in sessioni di lavoro da una o due ore, oltre ad essere pratico da un punto di vista organizzativo, è utile anche a contrastare un certo "effetto di assuefazione", che si manifesta dopo un certo lasso di tempo in cui stiamo fissi su un oggetto.

Gli occhi si abituano, e si inizia a non capire più niente ed a pasticciare.

Attendere il giorno successivo ci permette di vedere il lavoro con occhi nuovi, e di capire meglio come procedere.

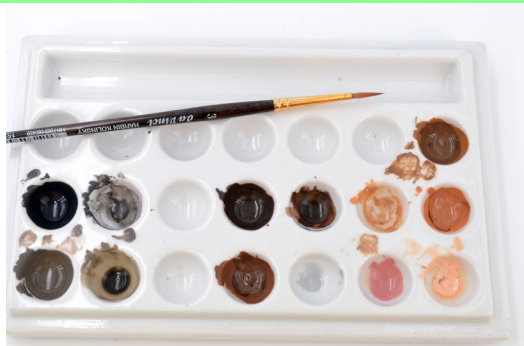
MATT FINISH FINITURA OPACA

SDW Shading Colors tend to a matt finish. But ... By brushing them on figures, with overlapping layers and continually smoothing them with the brush, they tend to remain a little more shiny. This is why, for uniforms and suits, it is advisable to add a little TESC99 Matt Additive to your paint mixes. Usually 1/4 or 1/5. The additive also slightly accelerates the thickening times, which will be useful during coloring.

For skin and leather, instead, it is not necessary.

Gli SDW Shading Colors sono tendenzialmente opachi. Ma... Dipingendoli a pennello sui figurini, sovrapponendo strati e lasciandoli continuamente col pennello, tendono a rimanere un poco più lucidi. Ecco perchè, per uniformi ed abiti, è consigliabile aggiungere un poco di TESC99 Matt Additive alle miscele. Di norma 1/4 o 1/5. L'additivo inoltre accelera leggermente i tempi di addensamento, il che ci sarà utile durante la colorazione.

Per gli incarnati ed il cuoio invece non è necessario.

If in the meantime you have the patience to leave the SDW Shading Colors in the closed palette, you can still use them, even several days later, for re-touching and corrections at will.

Se nel frattempo avrai la pazienza di lasciare gli SDW Shading Colors nella tavolozza chiusa, potrai ancora utilizzarli, anche diversi giorni dopo, per ritocchi e correzioni a piacere.

Should the paint still be a little shiny, there is one last trick :

With a wet brush, dissolve very little soap in the water.

You need very little of it, and don't invent things, a normal hand soap.

Wet the figure with this soapy water, without touching it or rubbing it, just wet it.

And then rinse it well with clean water.

As soon as it dries the figure will appear slightly chalky, but the next day, if you have done everything lightly, you will see that the paint has opacified to the right point.

Nel caso la figura rimanesse ancora un pò lucida, c'è un ultimo trucco :

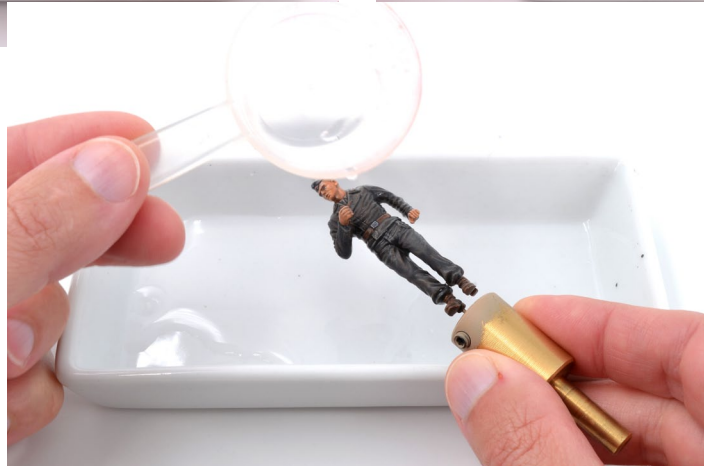
Con un pennello bagnato, sciogli pochissimo sapone in acqua.

Ne serve davvero poco, e non inventarti cose, un normale sapone per le mani.

Bagna la figura con l'acqua saponata, senza toccarla ne strofinare, bagna e basta.

E poi sciaquala bene con acqua pulita.

Appena asciuga la figura apparirà leggermente gessosa, ma il giorno dopo, se hai fatto tutto con leggerezza, vedrai che la pittura si è opacizzata al punto giusto.

COLOR REITERATION REITERAZIONE DI COLORE

If you remember, on page 19 I applied the paint so that it didn't completely cover the primer, promising that I would explain why later.

It is a painting technique called color reiteration. That is to say that the background color, in this case the color of the primer, reappears here and there through the colors painted later.

There can be various reasons for wanting to do this. One is to give greater liveliness, variety, to the tones of a figure painted mainly with a neutral or dull tone, in this case black.

The second, and this is what interested me most here, is to better harmonize the figure with the vehicle or terrain in which it should be inserted.

For example, a dusty and worn tank, on which a clean, precise and perfumed figure as if going to dinner with his girlfriend would be completely out of place ...

A little by choice - here at True Earth things are not done by chance ... - and a little for convenience, the color tone of Chromatic Primer adapts well to this situation, giving us the image of an operational tank crewman, somewhat dusty.

You can see the effect in the following images of the finished figure.

As already mentioned, if you want to avoid the headache of this technique and have a clean and evenly finish, spread the undiluted light tone and cover well, if necessary in two subsequent and well-stretched layers, spaced half an hour apart.

Se ricordi, a pag.19 ho steso la pittura in modo da non coprire completamente il primer, promettendo che ne avrei spiegato più tardi il motivo.

Si tratta di una tecnica pittorica chiamata reiterazione di colore. Vale a dire che il colore di fondo, in questo caso il colore del primer, riappare qua e là attraverso i colori stesi successivamente.

Ci possono essere vari motivi per voler fare in questo modo. Uno è di dare maggiore vivacità, varietà, ai toni di una figura dipinta in prevalenza con un tono neutro o spento, in questo caso il nero.

Il secondo, ed è quello che qui mi interessava maggiormente, è di meglio armonizzare il figurino con il mezzo o il terreno in cui dovrebbe essere inserito.

Ad esempio un carro impolverato ed usurato, sul quale un figurino pulito, preciso e profumato come se andasse a cena con la morosa sarebbe del tutto fuori luogo...

Un pò per scelta (qui da True Earth non si fanno le cose così per caso...) ed un pò per convenienza, il tono di colore di Chromatic Primer si adatta bene a questa situazione, restituendoci l'immagine di un carrista operativo ed un pò impolverato.

L'effetto lo puoi notare nelle immagini a seguire del figurino finito.

Come già anticipato, se vuoi evitarti il mal di testa di questa tecnica ed avere una finitura pulita ed uniforme, stendi il tono luce non diluito e copri uniformemente. Se necessario in due strati successivi e ben tirati, distanziati di una mezz'ora.

COPYRIGHT

All rights reserved

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or by mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the author.

Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo fascicolo può essere riprodotta o copiata, con nessun mezzo né elettronico né meccanico, incluse fotocopie, registrazioni o tramite qualunque metodo di immagazzinamento di informazioni, senza esplicito permesso scritto dell'autore.

© **TRUE EARTH / IRON WORK MODELS** by Giuseppe Vitali

4990-118 Ponte de Lima - Portugal - vat n.295154411

Products : www.true-earth.com - Tutorials : www.ironworkmodels.com

Mob. 0351.91.5224570 - E MAIL : info@true-earth.com