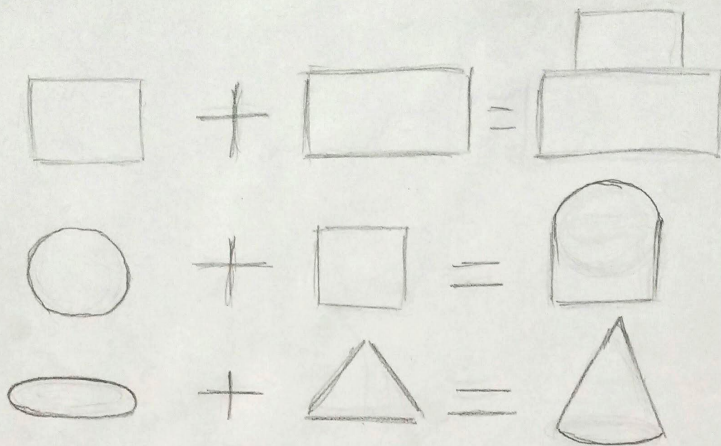
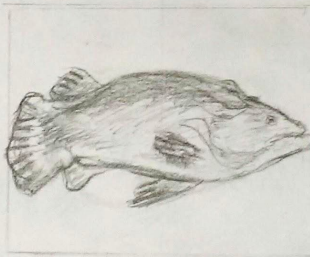
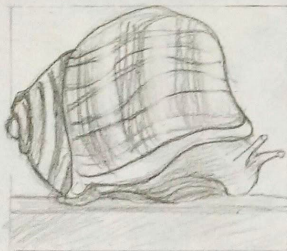

Ebook Crie formas! Tonalize! Texturize!!

Parte 1 - Esboços iniciais no desenho!

Exercitando formas!

EBOOK Crie formas! Tonalize! Texturize!

Olá, obrigado por adquirir este ebook! Vamos aprender os fundamentos básicos de desenho e pintura para poder iniciar nossas pinturas e desenhos.

Sou Fernando Josei, Ilustrador freelancer na área de Editorial, Publishing e Publicidade. E vou ser seu instrutor aqui neste livro! Espero que goste! São fundamentos iniciais então sempre estude e busque materiais de referência, outros cursos e vá sempre se aprimorando! O importante é você não deixar o papel em branco, force mesmo, desenhe e saia o que sair saiu! Na medida que você vai desenhando você vai notando o avanço, e buscando o que você acha que precisa melhorar!

É um ebook simples e prático mas aprendendo os fundamentos básicos vamos começar a desenhar e a pintar de referências seja observação ou pegando fotos e imagens e criar nossos desenhos e pinturas.

Vamos aprender como iniciar os desenhos com as formas geométricas iniciais, perspectiva para dar efeitos de 3 dimensões, tonalidades de luz e sombreado, texturas e pintura. Na parte de pintura vamos aprender os fundamentos básicos de cores como tipos, harmonia e misturas.

Vamos iniciar com a parte 1 materiais necessários, parte 2 se preparar para desenhar, parte 3 formas e esboços iniciais, parte 4 tonalidades e textura, parte 5 exercícios e dicas e parte 6 estudo das cores.

Bons estudos!

Materiais para este ebook

Vamos ver a seguir alguns materiais usados em desenho e pintura, como tipos de lápis, outros meios como o carvão, canetas, borrachas, esfuminhos, papéis e outros materiais para usar durante o percurso, e como poder usá-los também, algumas orientações sobre cada material.

O básico para fazer este ebook pode ser um lápis, uma borracha, apontador, papel simples e régua. Bom fazermos todos os exercícios propostos, tentando por conta própria procurando referências ou então desenhe os exemplos também para ir fixando o conteúdo!

Bons estudos!

Materiais para este ebook

Existem vários tipos de lápis, ou seja suas graduações, alguns são mais claros, grafites mais duros e outros mais escuros que seriam os grafites macios com aglutinantes. É sempre bom manter apontado, você vai precisar também de um apontador, estilete ou lixa ou um pedaço de carvão também serve para afiar bem a ponta em casos extremos, para deixar seu lápis bem afiado especialmente para detalhes e textura. O esfuminho serve para mesclar o grafite ou o pó do carvão, são papéis prensados em forma de caneta para mesclar o grafite, é bom ter um também, ou você pode usar o dedo ou fazer seu próprio esfuminho. Ou ainda usar papel também para mesclar, qualquer pedaço ou tipo de papel ir testando, papel lenço que são finos e macios ou papéis mais ásperos.

Para fazer o esfuminho use papéis usados, enrole bem e cole ele com cola ou então amarre para prensar o o papel. Ou então dobre ele para obter uma ponta mais dura.

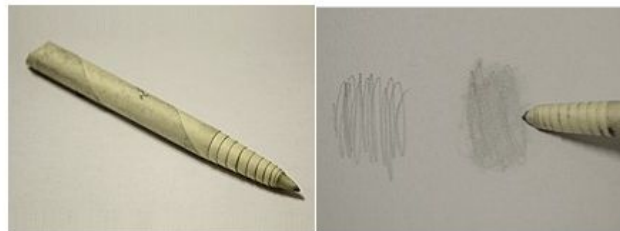
A borracha também é importante para poder apagar e criar efeitos no desenho. Existem vários tipos, em lápis, caneta, lapiseira e o limpa tipo, que é uma borracha maleável. O interessante é desenhar com traços bem leves no início e depois finalizar com traços fortes, assim você evita ficar apagando, pois o traço forte fixa o grafite no papel ficando difícil de apagar depois. Uma régua é bom ter também para exercício de perspectiva. Existe ainda o boleador usado para marcar o papel, é uma caneta com ponta de aço para fazer marcas no papel, assim você pode passar o lápis e ficará os riscos feito pelo boleador sem o grafite, ou seja ficam partes claras.

Materiais para este ebook

borrachas

limpatipo novo e usado

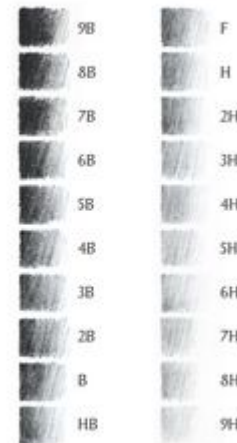

esfuminho - [referência](#)

borrachas - [referência](#)

Na sequência: 2 lápis grafite sem madeira, 2 de carvão e 2 de graxa.

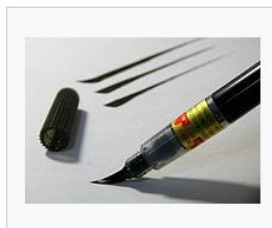
gradações lápis - [referência](#)

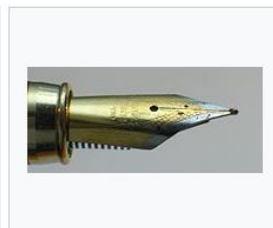
Linhas criadas por uma caneta gel (superior) e uma caneta esferográfica (inferior)

Uma caneta rollerball à base de gel

Uma caneta pincel

A ponta de escrita de uma caneta-tinteiro

canetas - [referência](#)

Materiais para este ebook

carvão para arte - [referência](#)

tamanhos de grafite - [referência](#)

bastões de giz - [referência](#)

lapis de cor - [referência](#)

Materiais para este ebook

No caso do carvão, você precisa de pedaços, você vai notar que algumas partes do pedaço de carvão vegetal para churrasco não sai linhas, outras sim, depende do pedaço. Agora o lápis e bastões de carvão próprios para arte são comprimidos e misturados com aglutinante dando uma qualidade maior e também tonalidades mais fortes. Alguns também são produzidos com tons de cores, como por exemplo tons de pele ou branco. Você pode mesclar o carvão passando o dedo para unir tonalidades.

O esfuminho vai servir aqui também para mesclar o pó do carvão, o mesmo, se fizer muito forte os traços vai fixar o pó do carvão no papel, evite no começo traços fortes, finalize depois.

A borracha também pode ser usada aqui, o carvão é usado para iniciantes no desenho e pintura pois é fácil de remover o pó, mas se você fixar muito com traços fortes fica difícil remover. Existe a borracha limpa-tipo que é maleável, é usada para apagar partes mais difíceis do desenho, você afina a borracha para apagar detalhes menores por exemplo.

O spray fixador é usado para fixar o pó do carvão no papel, ou pó de mídias secas como pastel seco ou até o grafite mesmo e tintas que com este com o tempo pode sair do papel, ou você pode deixar de molho no óleo de linhaça para deixar ele macio e assim fixa o pó no papel.

Materiais para este ebook

A caneta de pigmento é usada para finalizar o desenho, existem várias graduações também desta caneta para espessuras de traços mais espessos a mais finos, existem também tipos de caneta como a caneta marcadora, caneta tinteiro, a comum que tem um bico rolável(exemplo a bic) e outras.

A caneta não tem como mesclar com esfuminho pois a tinta rapidamente é absorvida pelo papel. Portanto é usado técnicas de textura para fazer o efeito de sombreamento. Como por exemplo o pointilhismo ou traçando linhas entre si...

Caso você não tenha caneta pigmento para desenho, pode usar qualquer caneta por exemplo caneta comum com bico rolável para fazer os exercícios aqui.

Bom ter também um kit de desenho técnico, que vem com esquadro(régua com angulo de 45, 90 graus), compasso(para fazer curvas e círculos e outros), régua e transferidor(protactor), vai ser uma régua com uma curva de 180 graus. Bom para início, para entender e estudar as formas iniciais, pois depois precisamos ter um traço reto sem régua ou um círculo sem precisar de compasso, não é regra também, tudo depende do que queremos quanto ao desenho e pintura final, em pintura por exemplo, não podemos fazer uma linha reta com uma régua e etc... o esboço sim porém a arte final temos que ter o traço e pinceladas bem firmes.

Materiais para este ebook

O papel você podemos usar o chamequinho A4 ou qualquer outro, lembre se que vai depender da absorção e da textura do papel, e também sua espessura, alguns papéis são compostos com algodão por exemplo, e sobre textura e cor, é bom para dar os efeitos desejados que você queira.

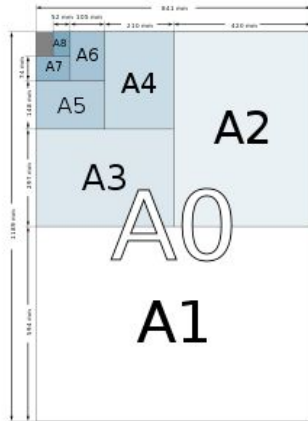
O papel para arte, Canson é o mais conhecido, e o Ingres, lembremos de escolher de acordo com o efeito que queiramos dar e a composição do papel, existem papéis para absorver melhor tintas, e outros para meios secos como o carvão, grafite e giz. Alguns lisos para dar efeito de superfícies bem lisas, e outros são mais porosos, para efeitos de textura, outros são finos para desenhos realistas etc...

Outras marcas, Strathmore, Fabriano, Clairefontaine, Arches, Hahnemühle, Bugra, Amalfi, Sennelier, Ampersand, Saunders Waterford, Kraft, Bristol, Flamboyant, Twinrocker.

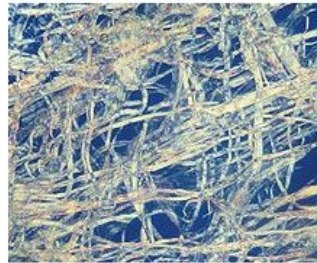
A gramatura influencia nisto, o símbolo lb e g/m^2 , indica a gramatura, uma variedade de fatores que influencia, a rigidez, composição, espessura, ingredientes etc... por exemplo papéis de 90/140lbs são indicados para pinturas para mídias aquosas, como tintas, já gramaturas menores 40 por exemplo para grafites e mídias secas.

Ter um caderno para fazer esboços também é uma boa opção, para treinos. Pode ser qualquer caderno e tipo de papel pois serão somente esboços e treinos. As folhas para desenho pode ser guardada para desenhos finais que queiramos fazer.

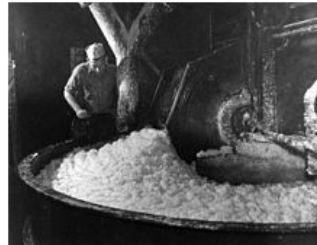
Materiais para este ebook

tamanhos

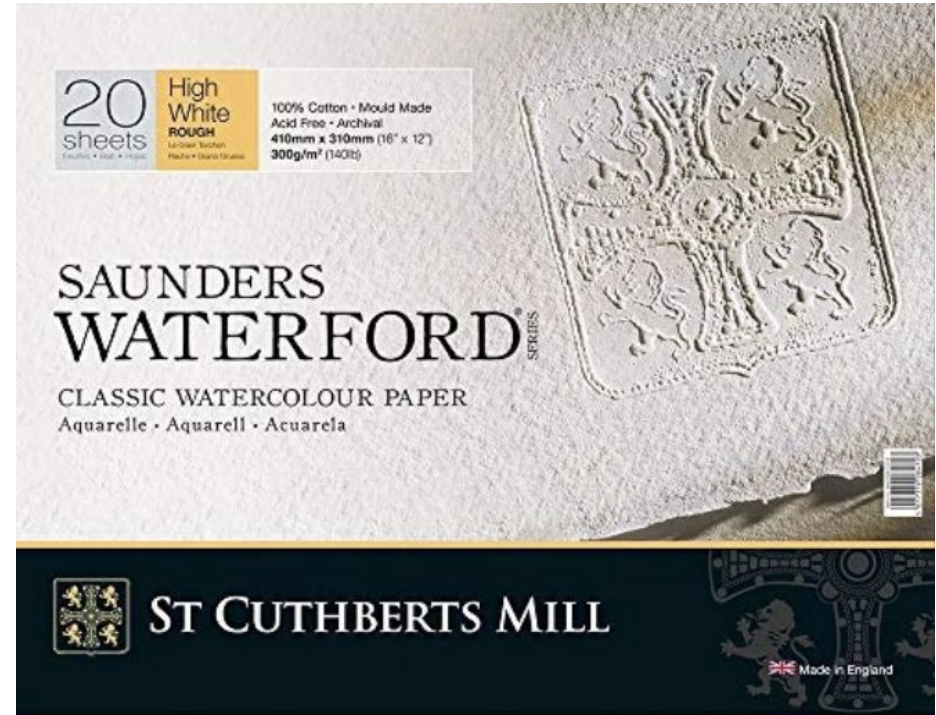

polpa do papel

fabrica de papel

tamanhos de papel e fibra do papel em fábrica [referência](#)
[referencia](#)

textura de papel, gramatura alta para mídia aquosa
[referência](#)

Materiais para este ebook

Concluindo vimos os materiais necessários para este ebook, veja que são materiais bem simples que você nem precisar gastar muito, se tiver em casa já os materiais, muito bom.

Caso não tenha todos, pode ser somente uma caneta bic, lapis hb normal, borracha normal, apontador, um pedaço de carvão para churrasco e papel comum.

O esfuminho usado para mesclar o grafite pode ser feito em sua casa, ou pode usar o dedo também. Se tiver somente papel e um lápis simples pode também. Depois você vai comprando seus materiais.

Parte 2: Se preparar para desenhar

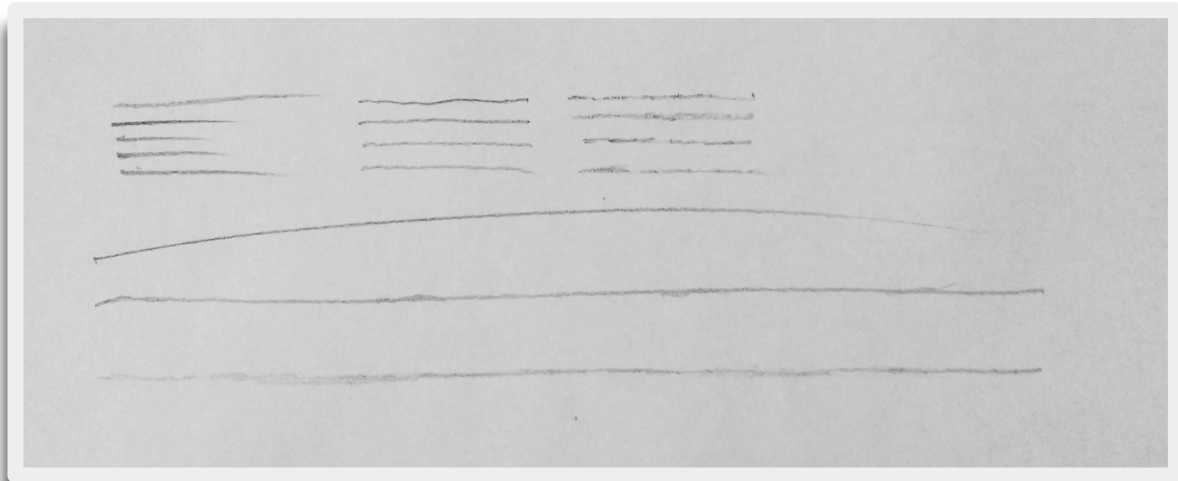
A posição da mão você escolhe, como se estivesse escrevendo, ou então segurando como pinça, bom praticar as duas formas, geralmente a pinça é bom para fazer os esboços iniciais e a posição de escrever para detalhes menores. Posição de escrever é boa para detalhes mas também para todos os movimentos do braço, e a pinça com o polegar em cima, bom para pintar tonalidades.

Você usa o movimento dos dedos, para detalhes, e desenhos pequenos, e o movimento do braço todo, para traços maiores. Mas na posição de escrever também é usado o movimento do braço.

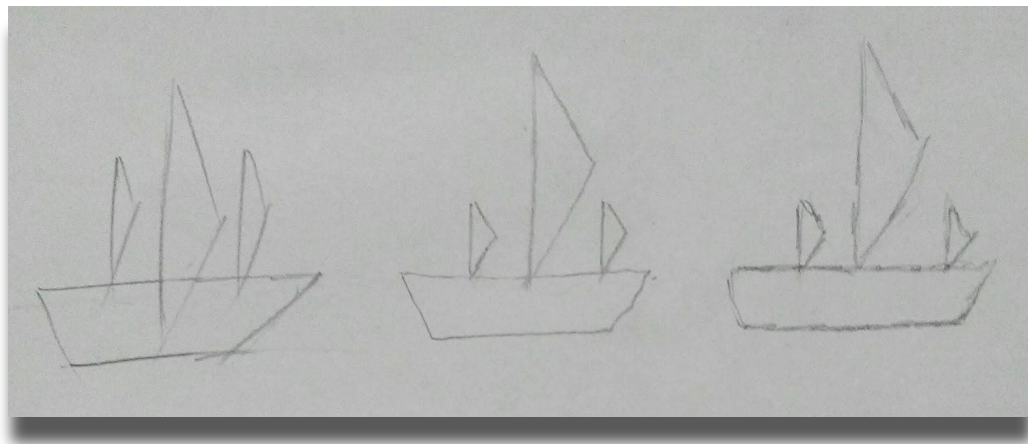
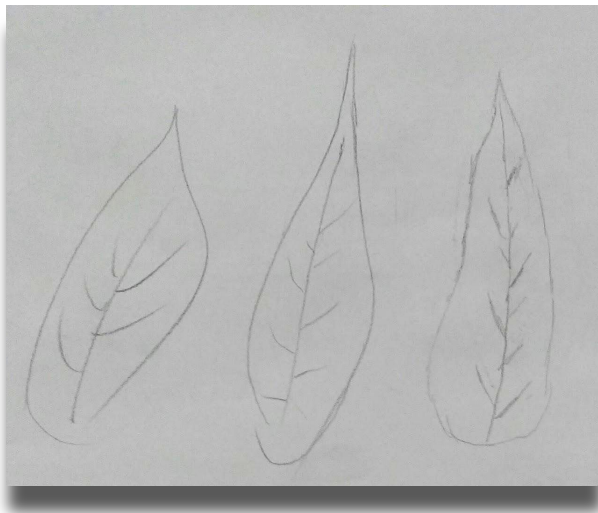
Parte 2: Se preparar para desenhar

Já o seu traço você pode golpear rápido como no exemplo 1, das linhas pequenas, no segundo é tracejando em forma contínua e media velocidade ou lenta, veja que sai um pouco tremida, e no terceiro são linhas com pinceladas, com a posição de escrever sem mover o braço. Em um desenho você pode começar por qualquer direção, o melhor é seguir a sua posição se for destro começar pela esquerda e se for canhoto pela direita, para não apagar o desenho.

Parte 2: Se preparar para desenhar

Segue abaixo alguns exemplos, o traço você pode fazer movimentos de punho e de braço, pode criar golpeando, como se estivesse pintando e fazendo movimentos contínuo e calmamente. O traço vai melhorando a medida que você vai desenhando cada vez mais, treinando exercícios de aquecimento e fazendo esboços em seu caderno.

Parte 2: Se preparar para desenhar

Os traços podem conter também espessura, isso ajuda a dar um dinamismo nas formas e também ajuda a estabelecer as tonalidades, veja ao lado que nas partes mais grossas se pintou mais escuro e nas partes mais finas utilizamos para as luzes. Vá inclinando o lápis para produzir linhas mais grossas.

Parte 2: Se preparar para desenhar

A textura são os detalhes, a superfície rugosa ou áspera. A tonalidade são as luzes que o objeto projeta do ambiente, veja no exemplo abaixo onde a luz reflete mais. Separado disto veja a textura de cada objeto.

Treinar vários destes círculos ajuda muito para praticar tonalidades e textura. Mais adiante vamos ver com mais detalhes este processo de tons e texturização dos desenhos. Um desenho é composto ou por 1 tipo de textura ou combinando vários, pontilhados e riscos, esfumaçado e granulado e assim por diante.

Por enquanto saiba que no desenho podemos fazer somente linhas, como ilustração, ou então deixar ele um pouco mais realista com texturas e tonalidades, ou combinar os dois.

Parte 2: Se preparar para desenhar

Mais alguns exemplos de textura com lápis grafite. Mais adiante vamos treinar bastante esta parte.

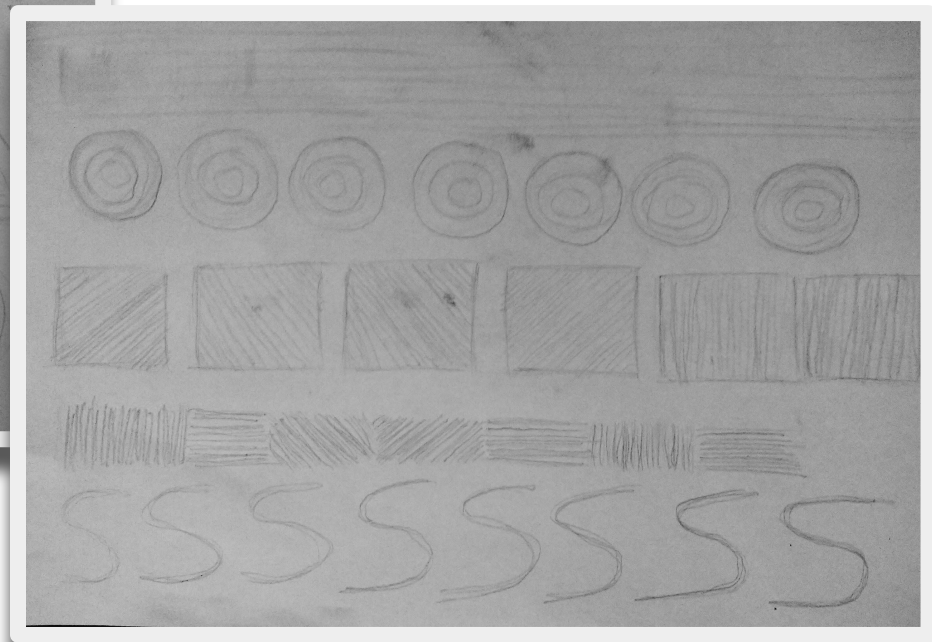
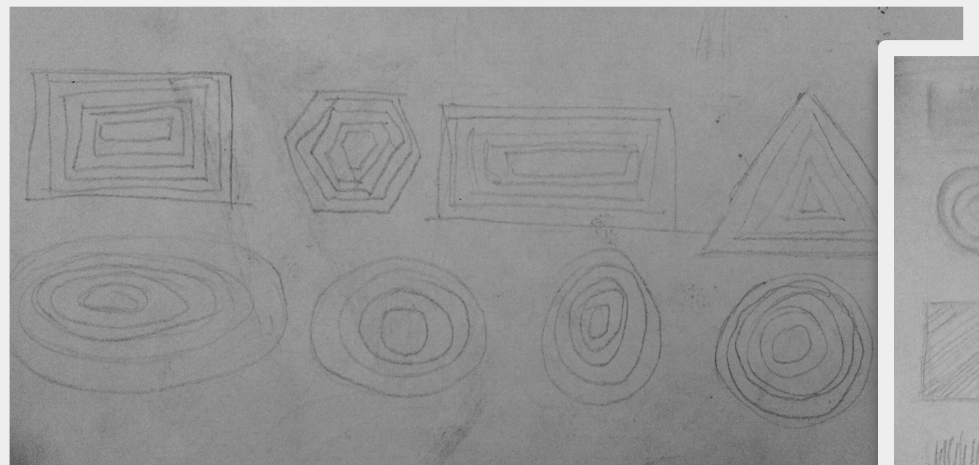
Parte 2: Se preparar para desenhar

Para exercitar o seu traço você pode fazer sequências de exercícios, e assim sua mão e braço ficam mais firmes, ou então antes de desenhar algo fazer um aquecimento.

Pode seguir a sequência a seguir, usando as posições das mãos, e os traços, de preferência o contínuo, e o golpe.

Faça pelo menos todas as sequências em tamanhos grandes também, pelo menos 15 minutos durante a primeira semana ou 2 semanas, antes de exercitar algum desenho, tipo um aquecimento. Quanto mais você exercitar no início melhor.

Parte 2: Se preparar para desenhar

Parte 2: Se preparar para desenhar

No início sai bem torto como no exemplo que coloquei, mas o objetivo é chegar o mais reto e no caso do círculo bem circular e as outras formas também. Não é obrigatório mas ajuda muito no início.

Crie os seus próprios também, procure por formas geométricas ou vá variando a direção do traço e linhas, veja onde você tem mais dificuldade e comece aí.

E também não se preocupe se não sair igual, dificilmente o desenho sairá totalmente igual, existem técnicas e também estilos que fazem o contorno do objeto com carbono ou traçando as linhas por cima de foto ficando ultra realista o desenho como por exemplo os desenhos realistas.

Técnicas de grids, entre outras, podemos usar também, então com tantas técnicas, não há necessidade de nos preocuparmos.

Parte 2: Se preparar para desenhar

Uma dica também é especificar seus estudos, por exemplo, você quer fazer uma composição com algum animal, pessoa, árvore, flor etc...

Antes de começar seu desenho faça vários esboços para estudar o movimento das formas, a textura e detalhes específicos do elemento. Por exemplo se for desenhar um peixe, faça vários desenhos de peixes, esboços, mesmo se sair estranho vá desenhando de várias referências que encontrar, desenhe em várias posições.

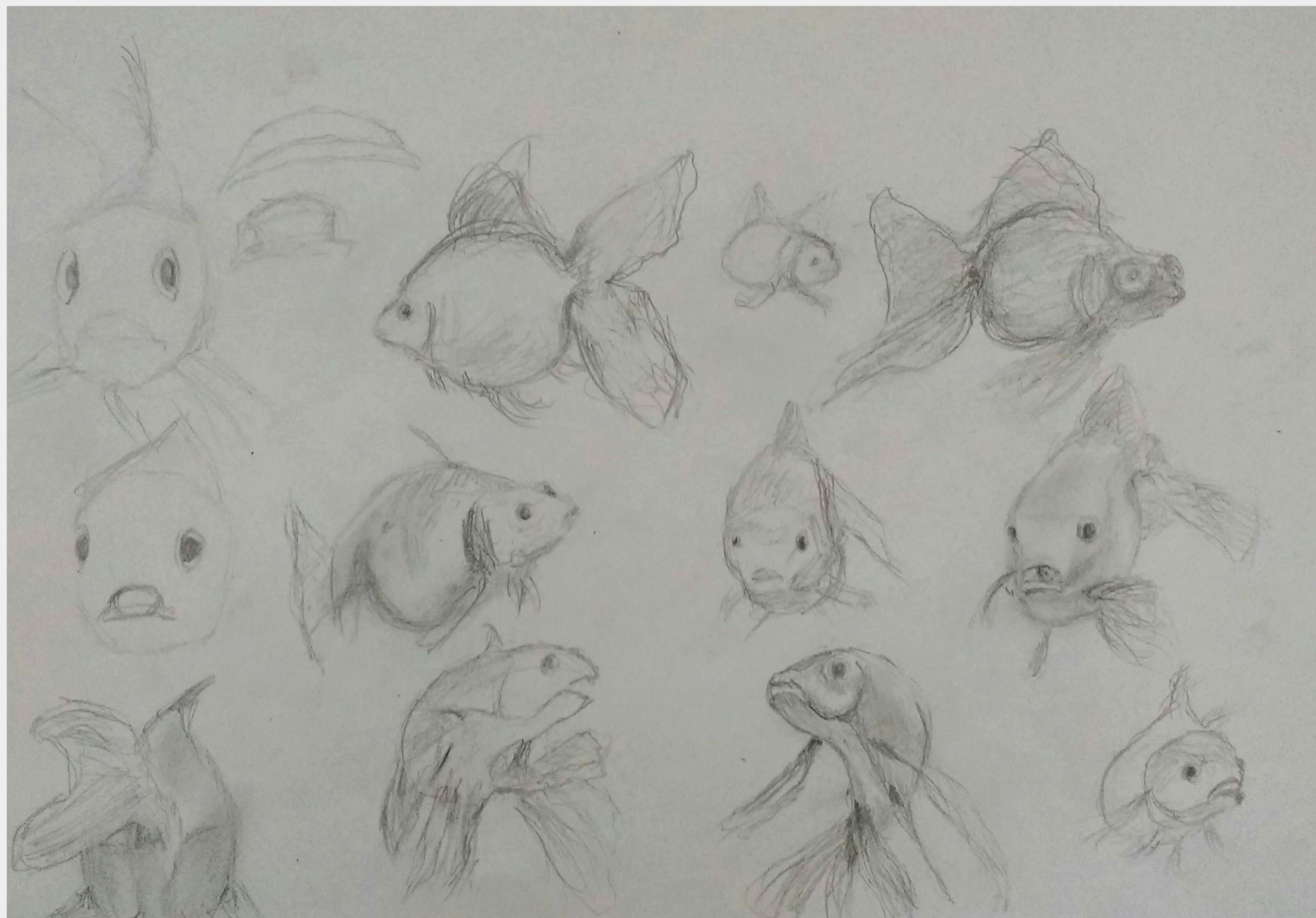
Pegamos uma folha e fazemos desenhos pequenos, para traçarmos aquelas formas, desenhar em várias posições o tema que vamos desenhar, se for paisagens desenhar vários cenários. São esboços pequenos mas que fazem bastante diferença quando vamos realmente finalizar o desenho ou pintura.

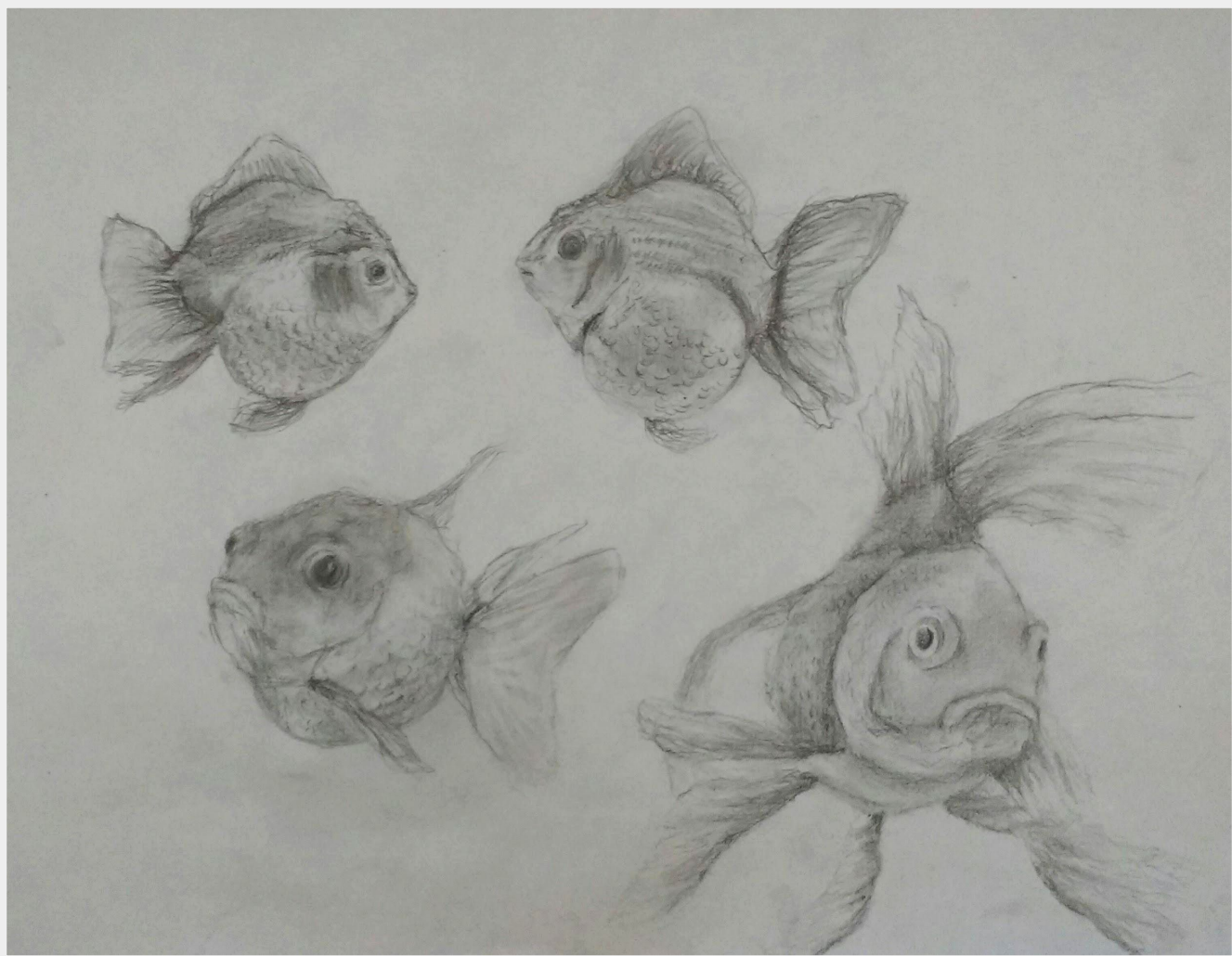
Parte 2: Se preparar para desenhar

A medida que você vai desenhando vai vendo mais detalhes na textura, nas formas, quais as curvas que mais caracterizam o elemento, desenhe as partes separadas, faça esboços somente do nariz, da boca, dos olhos, etc...

Isso ajuda a entender mais, e na hora de desenhar o que você quer fica mais familiarizado. Tendo mais domínio para criar e podendo usar formas diferentes, ou texturas diferentes se quiser também. Vá desenhando o esboço e como sair saiu, vá para a próxima referência e assim por diante. Veja que no exemplo a seguir os esboços estão bem simples, e alguns bem fora do que é a referência, mas vá esboçando, procurando entender as formas, partes do objeto, quanto mais você ir esboçando mais vai entendendo o desenho final que escolheu e assim fica mais claro para você ao fazer pra valer o desenho que quer

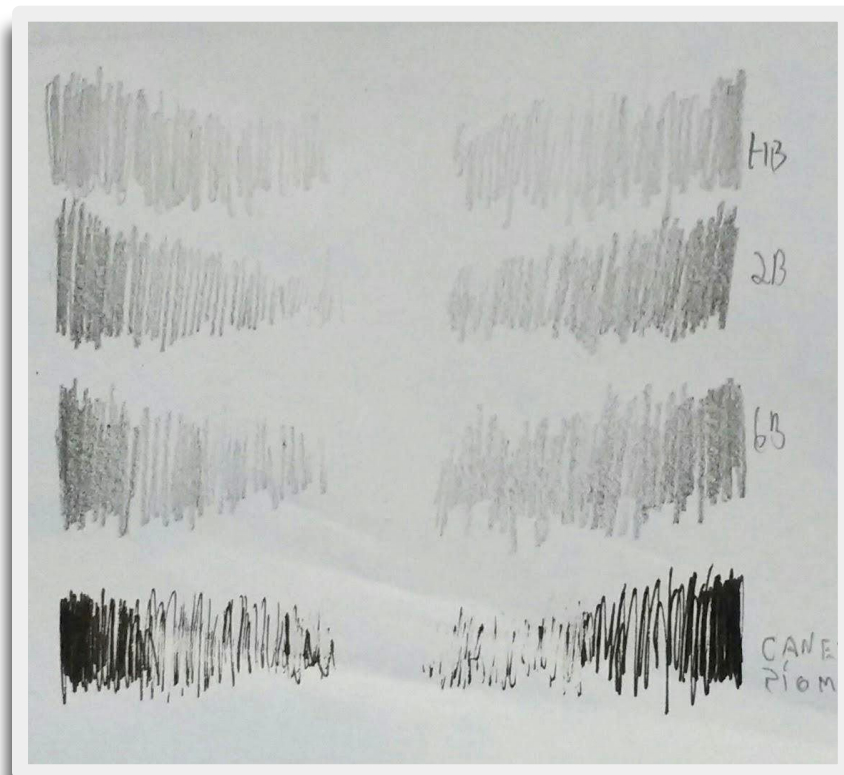
E também para cores, testar várias cores, fazer as misturas e combinações que vamos aprender na parte 6, tudo isso ajuda a conhecermos mais o assunto que vamos desenhar ou pintar.

Parte 2: Se preparar para desenhar

Faça exercício de tonalidade também, teste seus lápis e veja como cada tipo de grafite tem sua dureza, os grafites mais macios são mais escuros e os grafites mais duros são mais claros. Assim para a caneta, treine essa suavidade na mão, comece forte e deixe o traço bem fraco, isso ajuda na hora de começar a adicionar as tonalidades e detalhes, para controlar o traço.

Parte 2: Se preparar para desenhar

Quando estiver desenhando faça algumas comparações, o desenho visto de longe une mais as formas, tonalidades e texturas, se vemos o desenho muito de perto por exemplo as texturas por exemplo não fazem muito sentido. Então atente-se para isto, quando estiver desenhando coloque o desenho um pouco distante de sua vista, vá analisando, uma dica também é fechar um poucos os olhos, desfocando a imagem então para ver as formas e tonalidades como um todo. Mas o melhor mesmo é se distanciar e ver o desenho de longe ou a imagem que você está desenhando ou pintando.

Então se você ver que está estranho a textura por exemplo logo de primeira, coloque o desenho distante e veja que as vezes os traços e tonalidades se ajustam. Mas algumas vezes não, vá modelando da forma que achar melhor.

Parte 2: Se preparar para desenhar

Referência do livro Oak tree [ver aqui](#)

Parte 2: Se preparar para desenhar

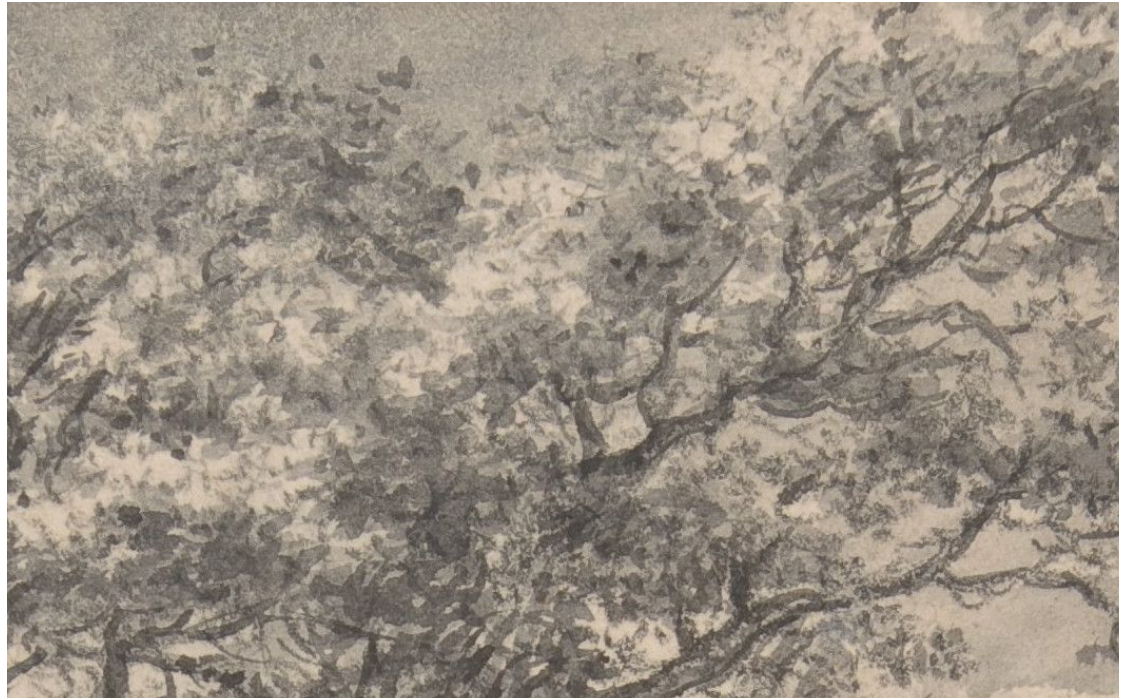
Em grafite. Referência do site MET [ver aqui](#)

Parte 2: Se preparar para desenhar

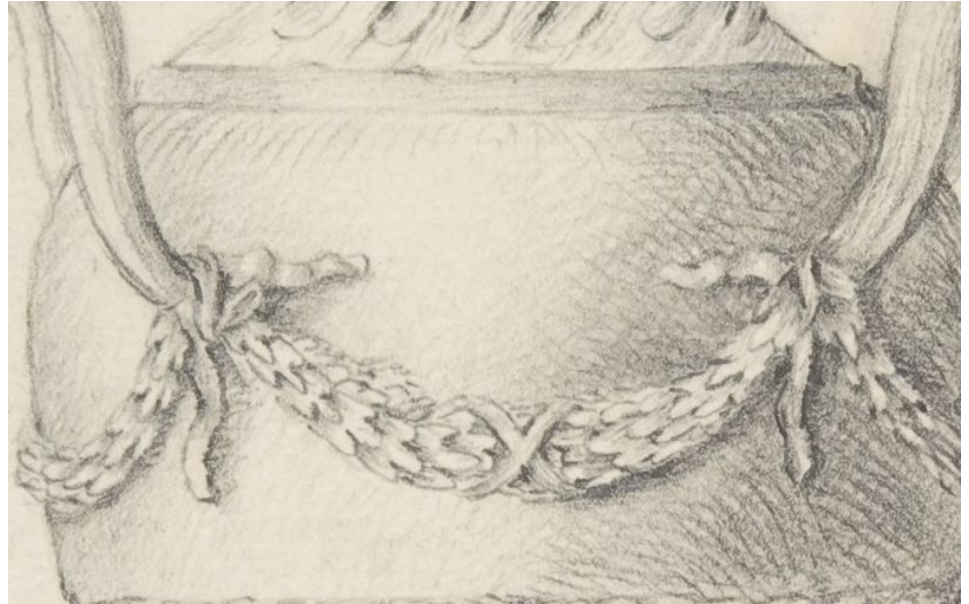
Tinta. Referência do site MET [_ver aqui](#)

Parte 2: Se preparar para desenhar

Caneta Marcador. Referência do site MET [ver aqui](#)

Parte 2: Se preparar para desenhar

Em grafite. Referência do site MET [ver aqui](#)

Parte 2: Se preparar para desenhar

O desenho e pintura é muito vasto, existem estudos somente de formas, expressões, anatomia, perspectiva cores, textura e fora os estilos de desenho como ilustração, abstrato, realista, estilos estrangeiros e outros então, uma dica importante é que façamos exercícios em sequência escolha o que você vai treinar, por exemplo formas, escolhas fotos ou objetos para esboçar as formas, faça vários esboços de várias formas, vá entendendo o ritmo das formas, o movimento etc...

O mesmo para perspectiva, pegue uma régua e faça exercícios em sequência para ir fixando melhor. Se for treinar anatomia ou expressões corporais o mesmo, faça exercícios, sequências de desenho somente rostos, ou somente o corpo, ou somente de uma parte do corpo por exemplo. Isso ajuda muito no começo para ir treinando e praticando.

Parte 2: Se preparar para desenhar

Desenhar e pintar podem ser formas de expressar ideias, emoções e sentimentos etc ... Pode ser por um objetivo mais direto ou pode ser mais subjetivo, deixando o espectador interpretar à sua maneira. Quando estamos desenhando, uma boa dica é autoobservar-se e ver quem está desenhando e pintando, de onde vem a inspiração ou uma ideia que vem à nossa mente ou emoção. Lembrar-se de si mesmo enquanto desenhamos, ou pintamos, prestando atenção o que reagimos, nossos pensamentos, corpo, emoções é uma boa maneira de tornar a prática do desenho ou da pintura útil para a nossa autodescoberta e para o despertar da nossa consciência. Isso se aplica a qualquer área de nossa vida, desde as coisas mais simples até as mais complicadas.

Os grandes mestres nos ensinam que a arte de fazer algo, é fazer ali com atenção plena em si mesmo, na atividade que se está fazendo, seja em qualquer área da vida, a arte está presente em todas as formas de atividades em nossa vida. Com aquele cuidado ali, sempre com dedicação e boa apresentação.

Se concentrando ali para desenhar ou criar alguma arte, e vemos as coisas tal como são, aplicando ali uma atenção plena, vamos podendo também aplicar em nossa vida diária, sem fanatismos ou formas exageradas, mas sempre observar quem está ali fazendo à ação.

Parte 2: Se preparar para desenhar

Concluindo vimos então como se preparar para desenhar, a posição da mão você escolhe, mas algumas posições são melhores para detalhar por exemplo outras para criar os traços maiores. E também usando o punho ou o braço todo para desenhar.

Os traços podem sair com golpes rápidos, controlados e mantendo a velocidade e pintado. Isso varia da parte do desenho que se está fazendo, e também estilos de traço, não tem regra do qual usar, mas com o tempo você vai sentir o que usar em determinada situação.

Vimos os exercícios para aprimorar o traço e também para aquecer antes de começar a desenhar, nas primeiras semanas é bom fazer pelo menos 15 minutos para ir se familiarizando com o lápis e grafite, posição da mão e coordenação e controle, vá observando estes pontos desde como sai o grafite a sua posição da mão, braço e a sua coordenação.

E vimos também o exercício de tonalidade, controlando a força para definir tonalidades.

[Clique aqui para fazer o download do Livro completo com o kit bonus](#)