

Desenho

Para
leigos

Tradução da
2ª Edição

Jamie Combs

Professora na Herron School of Art & Design

Brenda Hoddinott

Artista premiada e educadora de artes

ALTA BOOKS
E D I T O R A
Rio de Janeiro, 2016

Sobre as Autoras

Jamie Combs é uma artista e educadora que cresceu e viveu no Centro-oeste até sua recente mudança para a Costa Leste dos Estados Unidos. É Bacharel em Belas Artes com ênfase em pintura pela Kendall College of Art and Design em Grand Rapids, Michigan e Mestre em Belas Artes com ênfase em pintura pela Indiana University em Bloomington, Indiana. Há muitos anos, leciona na área de desenho, pintura, teoria da cor e design em diversas escolas, dentre elas a Herron School of Art and Design, em Indianápolis, Indiana, na DePauw University, em Greencastle, Indiana e na Ivy Tech Community College, em Bloomington, Indiana. O trabalho de Jamie como artista plástica e professora tem profundas raízes em sua formação e na paixão pelo desenho.

Brenda Hoddinott é uma artista visual, artista forense e ilustradora autodidata. Seus temas favoritos de desenho são pessoas e seus estilos incluem o hiperrealismo, o surrealismo e a fantasia.

Dedicatória

Para minha mãe — JC.

Agradecimentos da Autora

Jamie Combs: Gostaria de agradecer a Michael Lewis, Sarah Faulkner e Amanda Langferman da Wiley Publishing pela ajuda e competência que tornaram este projeto possível. A Mick Gow, do site www.ratemydrawings.com, cujo conhecimento tornou este livro muito mais valioso.

Gostaria, ainda, de agradecer aos autores de *Pastels For Dummies* e *Painting For Dummies* (John Wiley and Sons, Inc.) e meus amigos e colegas da Herron School of Art and Design, Anita Giddings e Sherry Stone, por terem me indicado esta oportunidade, pelos conselhos e gentileza e pelo constante encorajamento.

Quero expressar minha gratidão a todos meus professores, especialmente Perin Mahler, Deborah Rockman, Barry Gealt, Tim Kennedy e Bonnie Sklarski. Assim como minha eterna gratidão a meus alunos, que me ensinaram tantas coisas surpreendentes sobre como é aprender a desenhar.

Finalmente, aos meus amigos e familiares: obrigada por sempre estarem ao meu lado. Não posso imaginar fazer tudo isso sem vocês.

Sumário Resumido

Introdução	1
Parte 1: Descobrimo o que É Preciso para Desenhar	7
CAPÍTULO 1: Preparando-se para Começar (e Continuar) a Desenhar	9
CAPÍTULO 2: Reunindo Tudo o que Precisa para Começar	19
CAPÍTULO 3: Trabalhando pelos Estágios de Desenvolvimento do Desenho	43
CAPÍTULO 4: Desenhando em Seu Computador	57
CAPÍTULO 5: Um Novo Ponto de Vista: Familiarizando-se com a Perspectiva do Artista	83
Parte 2: Desenvolvendo as Habilidades Básicas	101
CAPÍTULO 6: Planejando Seus Desenhos	103
CAPÍTULO 7: Vendo e Desenhando Linhas e Formas	131
CAPÍTULO 8: Explorando a Terceira Dimensão	153
CAPÍTULO 9: Adicionando Vida aos Seus Desenhos com Sombreamento	169
CAPÍTULO 10: Identificando e Reproduzindo Texturas	187
CAPÍTULO 11: Investigando o Desenho em Perspectiva	203
Parte 3: Experimentando com Diferentes Temas	227
CAPÍTULO 12: Desenhando Naturezas-mortas Significativas	229
CAPÍTULO 13: Representando o Mundo Natural em Seus Desenhos	245
CAPÍTULO 14: Dando Vida a Animais no Papel	267
CAPÍTULO 15: Desenhando Pessoas	283
Parte 4: A Parte dos Dez	311
CAPÍTULO 16: Dez Dicas para Desenhar Cartoons	313
CAPÍTULO 17: Dez Maneiras de Crescer como Artista	323
CAPÍTULO 18: Respondendo Dez Questões Comuns de Direitos Autorais	333
Índice	339

Sumário

INTRODUÇÃO	1
Sobre as Autoras	v
Dedicatória	vii
Agradecimentos da Autora.	vii
Sobre Este Livro	1
Convenções Usadas Neste Livro.	2
O que Você Não Precisa Ler	2
Penso que.....	3
Como Este Livro Está Organizado	3
Parte 1: Descobrimo o que É Preciso para Desenhar	4
Parte II: Desenvolvendo as Habilidades Básicas.....	4
Parte III: Experimentando com Diferentes Temas	5
Parte IV: A Parte dos Dez	5
Ícones Utilizados Neste Livro.....	5
De Lá para Cá, Daqui para Lá	6
PARTE 1: DESCOBRINDO O QUE É PRECISO PARA DESENHAR	7
CAPÍTULO 1: Preparando-se para Começar (e Continuar) a Desenhar	9
Conhecendo o Terreno: Você Tem o que é Preciso para Desenhar?	10
Desbancando o mito do talento	10
Abraçando sua individualidade	11
Definindo Desenhar.	11
Olhando os primeiros desenhos.....	11
Pesquisando as tendências atuais de desenho	12
Analisando a Motivação por Trás do Desenhar	12
Encontrando utilidades para o desenho	13
Considerando os benefícios de desenhar.....	13
Equipando-se para o Trabalho	15
Descobrimo Seu Estilo Artístico	16
Praticando Hábitos de Desenho Sustentáveis	17
Adquirindo habilidades essenciais	17
Implementando uma ordem de operações eficiente	17
Adaptando-se à ambiguidade	18
CAPÍTULO 2: Reunindo Tudo o que Precisa para Começar ...	19
Explorando Suas Preferências de Desenho	20
Segurando sua ferramenta de desenho	20

Criando traços com seu meio preferido	23
Decidindo entre deixar seu desenho solto e esboçado ou mais definido.....	24
Encontrando Inspiração	25
Extraindo ideias dos trabalhos de outros artistas (e dos seus também!).....	26
Desenhando suas memórias	27
Encontrando Espaço e Tempo para Desenhar.....	29
Tornando seu espaço de desenho confortável e eficiente.....	29
Encontrando tempo para desenhar	30
Usando Seu Caderno de Rascunhos	31
Desenhando longe de casa	31
Brincando com as ideias	34
Escolhendo Seu Material de Desenho.....	35
Materiais necessários	35
Itens da lista de desejos	39
Projeto: A Pupila da Íris	40
CAPÍTULO 3: Trabalhando pelos Estágios de Desenvolvimento do Desenho	43
Estágio 1: Em Busca das Linhas.....	44
Estágio 2: Passando de Linhas para Formas.....	46
Estágio 3: Adicionando uma Terceira Dimensão com o Volume.....	48
Usando a perspectiva para criar profundidade	48
Criando luz e volume por meio do sombreado.....	49
Estágio 4: Reproduzindo Texturas	50
Estágio 5: Harmonizando os Elementos: A Composição	51
Projeto: Desmembrando um Desenho para Ver como os Cinco Estágios Funcionam Juntos	53
CAPÍTULO 4: Desenhando em Seu Computador	57
Considerando os Benefícios de Desenhar Digitalmente	58
Trabalhando com uma tela digital.....	59
Flexibilizando seu processo de desenho.....	60
Verificando o Hardware Necessário para Desenhar Digitalmente ..	61
Explorando Softwares de Desenho Digital	64
Ferramentas de desenho gratuitas para baixar na internet	65
Softwares de arte acessíveis e para iniciantes	66
Softwares de nível profissional	66
Entrando no Mundo do Desenho Online	68
Construindo uma galeria em sites de comunidade de arte.....	69
Criando um portfólio pessoal online	70
Experimentando o desenho interativo online.....	70
Ganhando novas perspectivas na internet	71
Começando no Desenho Digital	73
Familiarizando-se com as ferramentas digitais.....	73
Criando um esboço prévio.....	74

Entendendo as camadas	75
Projeto: Criando Seu Primeiro Desenho Digital	77
CAPÍTULO 5: Um Novo Ponto de Vista: Familiarizando-se com a Perspectiva do Artista	83
Dissecando Seu Cérebro para Ver que Lado Afeta Suas Habilidades para Desenhar	84
Despertando o Lado Direito do Seu Cérebro	85
Alternando entre os lados direito e esquerdo do cérebro	85
Alcançando o equilíbrio com a simetria	86
Controlando a alternância entre o lado esquerdo e direito	87
Dando férias para o lado esquerdo do seu cérebro	88
Explorando o Mundo como um Artista	91
Encontrando coisas divertidas para desenhar bem na sua frente	91
Vendo sua casa de uma perspectiva totalmente nova	92
Da geladeira para o papel de desenho	93
Explorando a vizinhança e além	94
Descobrimo o Olhar de Artista	95
Comparando as percepções do lado esquerdo e direito do cérebro	95
Rabiscando rabiscos	96
Projeto: Um Rabisco para Chamar de Seu	98
Colocando as linhas	98
Enxergando além das linhas	99
Criando desenhos a partir de rabiscos	100
PARTE 2: DESENVOLVENDO AS HABILIDADES BÁSICAS	101
CAPÍTULO 6: Planejando Seus Desenhos	103
Concentrando-se nos Elementos da Composição	104
Enfatizando o ponto focal	105
Sobrepondo para acrescentar unidade e profundidade	106
Tirando proveito das formas negativas	107
Usando as linhas a seu favor	109
Equilibrando objetos em uma composição	112
Considerando o contraste: equilibrando valores e formas	114
Atribuindo proporções aos seus objetos	115
Considerando Fórmulas Básicas de Composição	116
A regra dos terços	117
Composições com S-O-U-L	119
Usando Algumas Ferramentas de Desenho para Ajudar a Planejar suas Composições	122
Escolhendo sua composição enquadrando o objeto	123
Planejando uma composição a partir de uma fotografia	124
Projeto: Planejando uma Composição	125

CAPÍTULO 7: Vendo e Desenhando Linhas e Formas	131
Familiarizando-se com as Linhas	132
Apreciando a Diversidade de Linhas	134
Alinhando linhas retas	135
Aparando as arestas com linhas angulares	137
Seguindo o fluxo com linhas curvas	138
Capturando o Gesto	139
Focando nas Proporções e nas Formas	142
Desmembrando objetos em formas simples	143
Corrigindo problemas de proporção	145
Projeto: Usando Linhas e Formas como Ferramentas de Investigação	149
CAPÍTULO 8: Explorando a Terceira Dimensão	153
Enxergando Luz e Sombra e Usando Valores para Representá-las	154
Olhando luz e sombra mais de perto	154
Explorando o contraste em um desenho	157
Olhos semicerrados para traduzir a visão em valores	158
Levando as Formas para a Terceira Dimensão	160
De quadrados a cubos	161
De retângulos e triângulos a caixas, cilindros e cones	161
De círculos a esferas	163
Projeto: Desenhando uma Esfera	166
CAPÍTULO 9: Adicionando Vida aos Seus Desenhos com Sombreamento	169
Usando Técnicas de Desenho Aditivo para Acrescentar Valor	170
Criando tom contínuo	170
Experimentando a hachura e a hachura cruzada	172
A escala do claro ao escuro	176
Reproduzindo valores graduados	177
Usando a Borracha para Criar Valor	179
Aplicando o Sombreamento em Seus Desenhos	181
Mapeando seus valores básicos	182
Refinando seus valores	183
Projeto: Desenhando um Ovo	184
CAPÍTULO 10: Identificando e Reproduzindo Texturas	187
Visualizando — e Sentindo — as Diferenças entre Texturas e Padrões	188
Identificando Texturas	189
Texturas lisas, opacas, brilhantes e cintilantes	190
Texturas fofas e crespas	192

Texturas peludas e cabeludas	192
Texturas ásperas e gramíneas	194
Traduzindo Texturas em Desenhos	195
Planejando seu desenho texturizado	195
Criando textura no papel	196
Combinando formas tridimensionais com padrões e texturas	197
Projeto: Criando Duas Texturas Divertidas	198
Esboçando com a criação de marcação textural	198
Desenhando uma pelagem malhada	199
CAPÍTULO 11: Investigando o Desenho em Perspectiva	203
Compreendendo a Perspectiva Geométrica	204
Olhando para a linha do horizonte	205
Encontrando os pontos de fuga	208
Identificando Sua Perspectiva em Profundidade	213
Expandindo os Elementos da Perspectiva	215
Incorporando a perspectiva atmosférica em seus desenhos	215
Lidando com o Escorço	216
Projeto: Desenhando em Perspectiva de Um Ponto	217
Projeto: Desenhando em Perspectiva de Dois Pontos	219
Projeto: Desenhando em Perspectiva de Três Pontos	221
Projeto: Expandindo no Espaço com o Desenho de Perspectiva Dinâmica	224
PARTE 3: EXPERIMENTANDO COM DIFERENTES TEMAS	227
CAPÍTULO 12: Desenhando Naturezas-mortas Significativas	229
Escolhendo Temas para Desenhos de Natureza-morta	230
Escolhendo naturezas-mortas significativas para você	230
Agrupando objetos de natureza-morta	231
Curtindo o desafio dos objetos transparentes	233
Compondo Sua Natureza-morta	235
Iluminando sua Natureza-morta	237
Projeto: Desenhando uma Natureza-morta	240
CAPÍTULO 13: Representando o Mundo Natural em Seus Desenhos	245
Explorando Céu e Terra	246
Capturando diferentes céus e nuvens no papel	247
Examinando e desenhando árvores	250
Criando flores convincentes	255
Projeto: Usando Sua Borracha para Criar um Inverno Branco	259
Projeto: Um Lírio Adorável	262

CAPÍTULO 14: Dando Vida a Animais no Papel	267
Criando Texturas de Pelos e Penas	268
Identificando o pelo longo e curto	268
Desenhando asas e penas	273
Capturando a Vida em Retratos de Animais	275
Projeto: Asas na Água	278
CAPÍTULO 15: Desenhando Pessoas	283
Desenhando o Corpo	284
Examinando a anatomia humana superficial	284
Medindo proporções	286
Capturando o gesto	287
Construindo um corpo a partir de formas simples	288
Usando linhas de contorno para refinar seu desenho	290
Escolhendo o Retrato	291
Medindo proporções da cabeça e do rosto	291
Desenhando traços faciais	293
Desenhando cabelos que realmente parecem crescer da cabeça	300
Desenhando Figuras Distantes e Pessoas em Movimento	302
Desenhando pessoas e multidões distantes	302
Desenhando figuras em movimento	304
Projeto: Multidão na Linha de Chegada	306
PARTE 4: A PARTE DOS DEZ	311
CAPÍTULO 16: Dez Dicas para Desenhar Cartoons	313
O Nascimento de uma Ideia	314
Adotando Suas Influências sem Perder a Si Mesmo	315
Tomando Decisões com Sua Ideia em Mente	316
Escolhendo o Material Adequado	317
Organizando o Local para Desenhar	319
Esboçando Sua Ideia	319
Avaliando Seu Esboço	319
Planejando Seus Valores	320
Limpando Seu Desenho	320
Pintando Seu Trabalho	320
CAPÍTULO 17: Dez Maneiras de Crescer como Artista	323
Adentre o Mundo da Apreciação de Arte	324
Experimente Ferramentas de Desenho	325
Descubra Quem Você É como Artista	326
Investigue Diferentes Estilos de Desenho	327
Trabalhe a Partir da Realidade e de Fotografias	328
Frequente Aulas, Cursos e Workshops de Arte	329

Dê uma Chance à Pintura.	330
Acenda a Centelha da Criatividade.	330
Poste Seus Desenhos na Internet.	330
Procure Outras Formas de Divulgar Seus Trabalhos.	331
CAPÍTULO 18: Respondendo Dez Questões Comuns de Direitos Autorais	333
O que É Direito Autoral?	334
Que Tipos de Obras São Protegidas por Direitos Autorais?	334
Quando uma Obra de Arte Não É Original?	335
Posso Usar Imagens com Direito Autoral para Desenhar?	335
Se Eu Fizer Alterações em uma Imagem com Direitos Autorais Ela Pode Passar a Ser Minha?	336
Posso Desenhar a Partir de uma Ilustração Deste Livro?	336
Como Reivindicar Direitos Autorais de Meu Trabalho Artístico Original?	336
Como Posso Provar que Detenho os Direitos Autorais?	337
Posso Colocar o Símbolo de Direitos Autorais © em Minha Obra Original?	337
Como Devo Usar o Símbolo de Direitos Autorais ©?	338
ÍNDICE	339

Introdução

Bem-vindo ao *Desenho Para Leigos*, tradução da 2ª edição, um livro que se concentra no básico sobre desenho para artistas iniciantes, mas também inclui diversos desafios para os artistas mais experientes.

A maioria das pessoas começa a desenhar assim que consegue segurar um giz de cera e continua desenhando com entusiasmo durante toda a infância. Algumas pessoas continuam desenhando até a vida adulta, enquanto outras tomam novos caminhos por um tempo e redescobrem o desenho mais tarde em suas vidas. *Desenho Para Leigos*, foi criado para ser um recurso útil e fácil, sem qualquer suposição sobre sua experiência e, por isso, consegue atender às suas necessidades, seja qual for o seu conhecimento.

Nossa filosofia é simples: se você consegue enxergar e fazer comparações, tem tudo que precisa para desenhar. Ao longo deste livro, mostramos uma abordagem sólida e versátil para desenhar que funciona sempre, não importa o que você esteja desenhando. Ao avançar pelas técnicas deste livro, poderá se surpreender ao descobrir que, depois de entender como desenhar um tema, os mesmos conceitos poderão ser aplicados para desenhar qualquer coisa.

Sobre Este Livro

Neste livro, você descobre tudo o que precisa saber para começar a desenhar, incluindo os materiais, técnicas e processos que precisam ser usados para criar diferentes tipos de desenhos. As partes mais importantes deste livro são os inúmeros exercícios e projetos, portanto, mantenha seus materiais de desenho sempre por perto enquanto estiver lendo! Junto com cada exercício e projeto, você encontra ideias, dicas e estratégias que lhe ajudarão a ir até o fim.

Tratamos de uma variedade de temas, todos com o objetivo de reforçar a noção de que um bom desenho vem de uma boa visão e que ajudam você a desenvolver suas habilidades de desenho de um modo divertido e eficiente. Mas não sinta que precisa ler o livro do início ao fim. Você pode escolher o que quer ler sem perder as ideias centrais do livro. Na maioria dos capítulos, há questões tratadas em mais detalhe em outros capítulos, mas não se preocupe: criamos referências cruzadas para que saiba onde deve ir para encontrar a informação que precisa.

As centenas de ilustrações deste livro servem para lhe mostrar como o resultado de uma ideia ou exercício deve ficar. Elas têm a finalidade de ilustrar e inspirar, e não de serem uma réplica exata de seus desenhos. Ao trabalhar nos exercícios e projetos do livro, não se preocupe se seus desenhos são diferentes

das ilustrações. O principal é dominar os conceitos e não adotar um estilo de desenho específico. Seus desenhos serão criações únicas — mesmo que você siga as instruções à risca.

Seu desenvolvimento como artista é pessoal. Espere que ele seja diferente de tudo que já viu ou conheceu. É claro que você não precisa percorrer essa jornada sozinho. Este livro está aqui para ajudá-lo a entender as ideias essenciais sobre desenho e dominar importantes técnicas e habilidades que artistas de todos os tempos descobriram repetidamente. Tudo de que você precisa é uma mente aberta e curiosa e um pouco de paciência e persistência.

Convenções Usadas Neste Livro

Estabelecemos as seguintes convenções para facilitar a leitura deste livro:

- » Termos novos aparecem em *itálico*, e suas definições são apresentadas.
- » Textos em **negrito** destacam as palavras-chave nas listas e partes que indicam ação nas listas numeradas.
- » A fonte `TeX Gyre Cursor` indica uma página da web. Quando este livro foi impresso, alguns endereços de sites podem ter sido divididos em duas linhas de texto. Se isso acontecer, considere que não foram inseridos quaisquer caracteres extra (como hifens) para indicar a quebra. Então, ao usar um destes endereços, basta digitar exatamente o que está no livro, como se a linha não tivesse sido quebrada.
- » Antes de cada projeto ou exercício, há uma lista de materiais recomendados. Se você não tiver aquele material específico, não se preocupe; é possível fazer todos os projetos neste livro com o material que tiver. Os resultados podem ser um pouco diferentes, mas a falta do material “correto” não deve ser um impedimento para desenhar.

O que Você Não Precisa Ler

Não é todo dia que lhe dizem para pular uma parte de um livro e, sinceramente, não ficaremos nem um pouco chateadas se você ler o livro todo, página por página. No entanto, se não tem muito tempo livre ou tem pressa para chegar à parte que mais lhe interessa, sinta-se à vontade para pular as seguintes partes:

- » **Qualquer texto sinalizado pelo ícone Papo de Especialista:** Embora esses parágrafos sejam interessantes e possam lhe trazer uma nova perspectiva do mundo do desenho, eles não são essenciais para seu crescimento como artista.
- » **Box:** Estes quadros de texto com fundo cinza contêm informação normalmente divertida e interessante (pelo menos para nós!), mas um pouquinho fora do assunto.

Se você está comprometido em aprender a desenhar, não pule as partes menos divertidas e mais trabalhosas. Se pular essas partes em uma primeira leitura, retome-as depois, pois as seções que focam na prática contêm muita informação sobre as habilidades necessárias para impulsionar seu crescimento artístico. Arte é trabalho, mas, como você já deve saber, o trabalho vale muito a pena e, em alguns casos, é, na verdade, a parte mais divertida!

Penso que...

Ao escrever este livro, fizemos algumas suposições sobre você, leitor:

- » Você já desenha um pouco, mas não leva a sério, e gostaria de descobrir como desenhar direito.
- » Você pode pensar que desenhar bem depende de um talento natural e evidente.
- » Você pode achar que desenhar bem significa ser capaz de desenhar de forma realística a partir de sua imaginação.
- » Você pode pensar que desenhar só é bom se você produzir um bom resultado.

Usamos essas suposições para nos ajudar a explicar uma forma totalmente nova de encarar o desenho. Ao ler este livro, perceberá que nossa filosofia se baseia na crença de que: desenhar é mais do que criar um bom produto; o ato de desenhar é uma experiência saudável e gratificante por si só; apenas o talento não é suficiente para produzir bons desenhos; você pode aprender a ser um excelente desenhista, não importa seu grau de conhecimento ao começar.

Como Este Livro Está Organizado

Este livro começa ajudando você a se sentir confortável com o ato de desenhar. Daqui em diante, você descobre os fundamentos, desde a compra de materiais

até a maneira de segurar um lápis, desenhar linhas e criar sombreamento. O resto do livro está repleto de tópicos e assuntos variados sobre desenho; sintase à vontade para ler os tópicos na ordem que preferir. Leia um pouco, desenhe um pouco, depois leia mais um pouco e desenhe um pouco mais.

Parte 1: Descobrimdo o que É Preciso para Desenhar

O título desta parte diz tudo. Se você não está totalmente convencido de que desenhar é para você, leia esta parte, capítulo por capítulo, e faça os exercícios e projetos que incluímos nela. Quando terminar, ficará surpreso em relação a como a maioria de suas preocupações sobre começar a desenhar terão desaparecido.

Aqui, você encontra todas as informações necessárias para começar a desenhar, desde uma lista de materiais de desenho, diferentes formas de encontrar inspiração, até um resumo de passos a seguir para desenhar. Você ainda descobre o que significa olhar para o mundo ao seu redor como um artista.

Como bônus, você descobre tudo o que precisa saber sobre o mundo do desenho digital (desenhar com seu computador ou dispositivos semelhantes), caso esteja curioso sobre como este tipo de desenho pode ser comparado ao desenho tradicional com lápis e papel.

Desenhar é uma habilidade humana perfeitamente natural. E como tudo que é novo, dar o primeiro passo é sempre a parte mais difícil. Mas depois de começar a trabalhar nesta parte, você descobrirá uma atividade inteiramente nova, excitante, divertida e produtiva.

Parte 2: Desenvolvendo as Habilidades Básicas

Se você é um iniciante no desenho, não pode perder os seis capítulos desta parte. As habilidades básicas apresentadas aqui trazem as respostas para muitas das perguntas complicadas sobre desenho que você deve estar curioso para saber, por exemplo, como começar a desenhar, como criar dimensões em um pedaço de papel plano e outras mais. Mesmo que você seja um profissional do desenho, não pule esta parte, pois pode encontrar alguns truques novos para velhas habilidades.

Aqui, você descobre estratégias que podem ser usadas para transformar objetos tridimensionais em ilusões bidimensionais verossímeis. Descubra como usar o sombreamento para criar luz e sombra se movimentando sobre os objetos e no espaço. Você também entende como dispor e desenhar seus objetos para criar um desenho completo e balanceado com um senso de profundidade convincente.

Se você vai demorar alguns dias ou alguns meses para completar esta parte do livro, não importa. Não desista dela e proporcione a você mesmo uma sólida base na arte de desenhar. Ao dedicar seu tempo para desenvolver as habilidades básicas de que precisa para desenhar, evitará uma tonelada de frustração no futuro.

Parte 3: Experimentando com Diferentes Temas

Esta parte contém uma porção de capítulos focados nas quatro categorias principais dos temas de desenho: natureza-morta, paisagem, animais e pessoas. Cada capítulo apresenta questões sobre desenho que surgem ao desenhar cada um dos temas tratados. Descubra como começar seus desenhos de forma simples para máximo controle e flexibilidade e tenha muitas oportunidades para praticar a elaboração de desenhos completos para cada tema.

Ao trabalhar em todos ou mesmo dois ou três dos capítulos da Parte III, você descobre que realmente tem todas as ferramentas de que precisa para desenhar qualquer coisa, pois o ato de desenhar é essencialmente o mesmo, não importa qual é o seu tema.

Parte 4: A Parte dos Dez

Esta parte do livro inclui um festival de dicas para facilitar o processo de desenhar, assim como ideias para desenhar cartoons. Se você nunca pensou sobre desenhar cartoons, talvez esta parte lhe inspire.

Se terminar todos os projetos deste livro e ainda quiser mais, também incluímos dez maneiras para você crescer como artista. Finalmente, respondemos algumas questões de direitos autorais para lhe ajudar a manter seu trabalho seguro e evitar que você infrinja direitos de outros artistas.

Ícones Utilizados Neste Livro

Nas margens de quase todas as páginas deste livro, você encontra pequenas figuras circulares chamadas *ícones*. Eles aparecem para alertá-lo sobre os diferentes tipos de informação. Veja o que eles significam:

DICA

Este ícone economiza seu tempo e energia, mostrando um método útil para fazer alguma coisa.

LEMBRE-SE

Este ícone indica informações importantes que você precisa saber ao desenvolver suas habilidades para desenhar. Às vezes, serve como lembrete para algo tratado em outra parte do livro e outras vezes avisa que você precisará lembrar desta informação mais tarde.

CUIDADO

Este ícone sinaliza problemas em potencial e soluções positivas. Preste atenção para não cometer o mesmo erro que nós.

PAPO DE
ESPECIALISTA

Sinta-se à vontade para pular essas informações (e retomar depois) altamente técnicas indicadas por este ícone. Esperamos que os leitores em níveis mais avançados se interessem em saber um pouco mais sobre os aspectos técnicos do desenho.

RASCUNHO

Ao ver este ícone, pegue seu material de desenho, abra seu bloco de rascunhos, ponha o gato para fora, alimente o cachorro e se prepare para dedicar um tempo valioso para desenhar. Planeje fazer muitos dos exercícios e projetos assinalados com este ícone, pois suas habilidades para desenhar melhoram toda vez que você pratica.

De Lá para Cá, Daqui para Lá

Você não precisa ler este livro na sequência. Você pode espiar o índice e saltar diretamente para os tópicos que mais lhe atraem. Para ter certeza de que você não perdeu algo importante ao pular daqui para lá e de lá para cá, incluímos muitas referências cruzadas para que você encontre o que precisa. Por exemplo, ao longo do livro, você será instruído a aplicar sombreamento em diversos exercícios. Como demoraria uma eternidade se tivéssemos que falar tudo o que você precisa saber sobre sombreamento (e todas as técnicas que podem ser usadas) toda vez que um exercício ou projeto necessitar dessa técnica, não o explicamos sempre que ele for solicitado. Em vez disso, apenas o orientamos a ir ao Capítulo 9 (o capítulo sobre sombreamento) para encontrar o que precisa.

1

**Descobrimo
o que É
Preciso para
Desenhar**

NESTA PARTE . . .

Pense nos primeiros cinco capítulos deste livro como uma versão da cabine telefônica do Clark Kent para artistas. Imagine-se, gentil e curioso, entrando na Parte I... e, um tempo depois, saindo armado com tudo o que precisa saber para começar a desenhar.

Os capítulos desta parte descrevem as ferramentas, a atitude e os processos dos quais você precisa para se familiarizar antes de colocar o lápis no papel. Aqui, você tem uma visão geral de todos os assuntos explorados neste livro, assim como um capítulo inteiro com dicas e truques para ter em mente ao escolher seus primeiros materiais de desenho. Para dar uma espiada no futuro da sua carreira de desenhista, esta parte também inclui um capítulo que resume os passos comuns no processo de desenhar. E, por estarmos na era digital, há um capítulo inteiro dedicado ao uso de materiais de desenho high-tech, como o seu computador. Finalmente, você descobre o que significa ver o mundo e seus habitantes com olhos de artista.

NESTE CAPÍTULO

Decidindo se você tem o que precisa para começar a desenhar

Descobrimo o que é desenhar

Encontrando a motivação, o material e o estilo necessários para continuar desenhando

Desenvolvendo hábitos de desenho que o farão superar os momentos difíceis

Capítulo 1

Preparando-se para Começar (e Continuar) a Desenhar

Desenhar é primitivo, universal e profundamente pessoal ao mesmo tempo. É primitivo, pois o impulso para desenhar é inato (em outras palavras, você provavelmente desenha desde antes de saber falar). É universal e pessoal, pois quer você decida desenhar uma árvore ou apenas uma espiral, rabiscando um papel, você conecta o mundo interior de sua mente com o mundo exterior.

Então você está pronto para dar um passo sério e afiar suas habilidades de desenho. Bem, você está no lugar certo! Este capítulo é uma introdução ao desenho como objeto de estudo. Junto com um breve resumo dos materiais e das habilidades de que você precisa para começar, você encontra informações úteis sobre as abordagens históricas e contemporâneas ao desenho. Caso queira saber mais sobre quaisquer dos tópicos mencionados aqui, salpicamos

este capítulo com referências de outros capítulos, onde você pode encontrar uma explicação mais aprofundada do assunto. Como bônus, incluímos algumas informações logo no início sobre como identificar se o desenho é ou não para você. (Alerta de spoiler: desenho é para você!)

Conhecendo o Terreno: Você Tem o que é Preciso para Desenhar?

Para muitos artistas iniciantes, com aquela ideia persistente e empolgante de que podem ter o que é preciso para desenhar, colocar o sonho à prova parece um grande risco. Afinal, se falharem, o sonho estará arruinado — simples assim. Se você tem medo de arriscar e destruir o seu sonho de se tornar um artista, pare de se preocupar! Vá em frente e arrisque-se; você poderá se surpreender ao descobrir que não está se arriscando de verdade por uma simples razão: todos que querem aprender a desenhar bem podem conseguir.

Desbancando o mito do talento

Toda escola fundamental tem pelo menos uma criança que consegue desenhar um unicórnio incrível (ou outro animal ou objeto rico em detalhes) sem olhar nenhum livro ou foto para se inspirar. Todos os professores e alunos olham para aquela criança e dizem, “essa criança realmente tem talento”. Talvez essa criança tenha sido você. Ou talvez você tenha apenas desejado poder desenhar como ela. De qualquer forma, você pode aprender a desenhar bem hoje, desde que esteja pronto para colocar sua mente (e lápis) para trabalhar.

LEMBRE-SE

O que chamamos de *talento* para desenhar é, na verdade, uma alta sensibilidade visual (o que, felizmente, é algo que qualquer um pode desenvolver!). Para desenhar bem, você deve ser capaz de ver as características físicas, como tamanho, forma, valor, textura e cor das coisas e fazer comparações do que vê. Objetos familiares normalmente são difíceis de desenhar porque, quando olhamos para eles e sabemos o que são, nosso cérebro não analisa com cuidado e atenção sua aparência. Para ver as coisas como realmente são, você precisa praticar prestar atenção às coisas como elas são, mais do que o que elas são enquanto um objeto. Quando você realmente se atenta à realidade de como algo é, aquela característica especial se torna muito mais fácil de desenhar. (Veja os Capítulos 5 e 7 para algumas dicas excelentes de como mudar sua forma de ver as coisas.)

Talento por si só não faz um artista. Sim, a habilidade de ver as coisas como um artista e fazer comparações visuais é uma condição necessária para desenhar bem, mas elas não importam se você não tiver também a paixão por desenhar. Mesmo que você sinta não ter talento artístico algum, se tiver o desejo de desenhar correndo em suas veias, pode dominar os outros elementos com um pouco

de determinação e prática. Afinal, a parte principal para melhorar no desenho é trabalho — e não talento. Não importa o quanto seja talentoso, você não crescerá como artista se não trabalhar fisicamente para afiar suas habilidades e a paixão é o que lhe dá força e motivação para fazer o trabalho.

Abraçando sua individualidade

Uma das características mais cativantes de um artista é sua singularidade ou estilo. Mas não pense que necessitará de um estilo próprio logo de cara. Mesmo os artistas mais consagrados e de sucesso são, geralmente, influenciados pelo trabalho de outros a quem admiram. Por exemplo, é possível identificar traços de Cézanne nos trabalhos de Picasso, mas Picasso, ainda assim, é indiscutivelmente único.

Provavelmente, você também tem seus ídolos artísticos. Talvez tenha feito algumas cópias de seus trabalhos ou tentado imitar o estilo deles. Caso contrário, experimente; copiar o trabalho de outras pessoas é uma maneira fantástica de praticar e desenvolver suas habilidades de desenho. Apenas saiba que não poderá reivindicar nenhuma dessas cópias como um trabalho seu. (Confira os Capítulos 2, 6 e 17 para mais detalhes sobre como se desenvolver como artista inspirando-se em outros artistas e veja o Capítulo 18 para saber mais sobre direitos autorais.)

LEMBRE-SE

Mesmo que você copie os trabalhos e estilos de seus ídolos, não se esqueça de abraçar sua própria individualidade como artista e não tente eliminar aquilo que diferencia seu trabalho dos trabalhos de seus ídolos. Eles já se consolidaram e se definiram como artistas; agora é a sua vez! As coisas que o diferenciam dos seus ídolos são dicas importantes sobre quem você é como artista.

Definindo Desenhar

Essencialmente, *desenhar* é o ato de aplicar marcas a uma superfície. Um desenho normalmente é constituído de traços e tons em um papel, mas nem sempre foi e também não é sempre assim atualmente (veja as seções seguintes para mais detalhes).

LEMBRE-SE

Não importa a sua definição de desenhar, o importante é ter em mente que desenhar é um verbo; é uma ação que você executa. Não importa quais as ferramentas que utilize para desenhar, o ato de desenhar é o mesmo: você move sua mão/braço/corpo todo segurando uma ferramenta que faz marcas e deixa vestígios de seu movimento na superfície de desenho.

Olhando os primeiros desenhos

Os primeiros desenhos conhecidos são antigas representações de animais e figuras feitas com pigmentos naturais na superfície rochosa do interior de

cavernas. Estes desenhos antecedem a história escrita e são alguns dos registros mais antigos de como era a vida humana há cerca de 30.000 anos. Os egípcios usavam o desenho para criar pictogramas que, mais tarde, foram identificados como o primeiro sistema de escrita (chamado de *hieróglifos*).

Durante centenas de anos, o desenho foi encarado como uma arte funcional. As pessoas o usavam para se comunicar, contar histórias, planejar pinturas, projetar arquitetura e muito mais. Os desenhos resultantes podem ter se transformado em bonitos artefatos, mas sua finalidade original era preparatória e funcional — não artística.

Pesquisando as tendências atuais de desenho

Hoje, o desenho assume diversas formas. Artistas ainda usam o desenho como uma maneira de expressar ideias e planejar projetos. Arquitetos, por exemplo, ainda usam o desenho para projetar seus prédios e outras estruturas gigantescas, mas agora eles fazem a maioria destes desenhos em computadores em vez de em paredes de cavernas ou papel.

Embora algumas pessoas ainda vejam o desenho como meio de planejar os elementos com maior valor artístico encontrados em pinturas, o desenho também se tornou uma forma de arte por si só. Afinal, muitos artistas agora escolhem o desenho como sua principal forma de expressão. Sempre curiosos e propensos à experimentação, esses artistas usam uma imensa variedade de materiais e estilos para criar seus desenhos. Como resultado, você, sem sombra de dúvida, encontrará seu nicho no desenho, não importa quais são seus interesses. Assim, quer você ame desenhos realísticos tradicionais feitos a lápis ou desenhos estilo *graphic-novel* feitos a tinta, certamente encontrará o que precisa no mundo do desenho de hoje. Se não sabe o que desenhar, não se preocupe! O mundo é seu para explorar. (Confira o Capítulo 5 para mais detalhes sobre como ver o mundo como um artista e a Parte III para muitas informações sobre diferentes temas para desenhar.)

Analisando a Motivação por Trás do Desenhar

O desejo de desenhar é inerente ao ser humano. Crianças são desenhistas vorazes e, embora a maioria das pessoas desenhe com menor frequência depois da infância, elas ainda encontram o desenho eventualmente, ao rabiscar as margens de um bloco de anotações durante uma longa palestra ou quando idealizam como será o novo jardim. Você sabe instintivamente como conectar sua mão e seu cérebro para criar marcas em uma superfície de desenho. Adicione um pouco de motivação a esse instinto e você terá tudo o que precisa para ser

um excelente desenhista. E onde você encontra essa motivação? As seções a seguir mostram algumas das diferentes maneiras de usar o desenho e alguns benefícios importantes que você pode conseguir com ele.

Encontrando utilidades para o desenho

Como você já deve saber, o ato de desenhar é ótimo para planejar coisas, mas também pode servir para criar retratos, paisagens, cartoons e natureza-morta. Não importa o que você escolher criar com o desenho, é importante lembrar que desenhar não precisa ser um processo supersério que leva a um produto digno de livros de história. Existe algo sobre o ato de desenhar que traz um sentimento bom — mesmo que o produto resultante seja estranho, transitório ou apenas bobo.

DICA

Se você já se sentiu oprimido pela seriedade com que encara suas tentativas de desenhar, faça um intervalo e tente desenhar um pouco por diversão. A seguir, trazemos uma lista de utilizações mais divertidas do desenho, caso você precise de um pouco de inspiração:

- » Use glacê de confeitaria para desenhar retratos de seus amigos e colegas de trabalho em bolos ou biscoitos. (Lembre-se de que o realismo não é tão importante quanto a criatividade!)
- » Use linhas para desenhar em suas fronhas. (Sim, estamos nos referindo ao bordado.)
- » Desenhe com os pés. (Cuidado: isso pode fazer muita sujeira! Coloque uma folha grande de papel no chão. Polvilhe carvão em pó em seus pés e ande sobre o papel para fazer marcas. Veja se consegue fazer um desenho meio realista usando seus pés. Veja os capítulos 12-15 para ideias sobre desenhos realistas de diversos temas.)
- » Desenhe na areia ou na neve.
- » Use pedras ou plantas em seu jardim para criar um tipo diferente de desenho.

Considerando os benefícios de desenhar

Desenhar é gratificante em diversos níveis: mentalmente, fisiologicamente, emocionalmente e socialmente. Afinal, ao desenhar, sua mente se expande por intermédio de sua mão para entrar em contato direto com o mundo. Quando você desenha a partir da observação, você tem a oportunidade de recriar fisicamente aquilo que vê. É como se você tocasse o objeto com seu lápis e explorasse todas as suas sutilezas. Não importa o resultado, depois de desenhar alguma coisa, você sente como se a conhecesse melhor do que conhecia antes de desenhá-la.

Desenhar o ajuda a pensar e processar seus pensamentos. Sua imaginação pode ser muito fluida e fragmentada, passando de uma ideia parcialmente formada

para outra e voltando à anterior em rápida sucessão. Desenhar suas ideias dá a elas uma forma tangível e um certo nível de permanência. Mesmo que a forma não seja exatamente o que você tinha em mente, ter um desenho para trabalhar dá a você algo sólido para se fixar e trabalhar.

LEMBRE-SE

Desenhar é uma experiência de corpo inteiro. Sua mão é a agente mais óbvia, mas preste atenção na próxima vez em que desenhar. Note o modo como seus braços e ombros se movem quando você desenha e a forma como sua coluna sustenta e responde ao movimento. Quando você fica em pé diante de um cavalete para desenhar, cria uma espécie de coreografia — desenha, dá um passo para trás para conferir o desenho, dá um passo a frente para desenhar mais e assim por diante. Mesmo que esteja desenhando sentado, você ainda desenvolve um ritmo físico. Independentemente de onde você desenha, o processo de desenhar é uma atividade física — o que explica porque às vezes nos sentimos exaustos ao final de uma sessão de desenho. Não podemos dizer que desenhar é um substituto para uma corrida no parque, mas certamente você vai se sentir como se tivesse feito um pouco de exercício depois de desenhar!

Do ponto de vista emocional, desenhar oferece um pouco de tudo. Mesmo que desenhar às vezes lhe deixe um pouco chateado, quando não absolutamente irritado, os benefícios emocionais gerados são muito superiores aos sacrifícios. Veja alguns deles:

- » Os benefícios fisiológicos do ato de desenhar fazem parte dos benefícios emocionais. Movimentar-se para desenhar e tensionar e relaxar os músculos pode realmente melhorar seu humor.
- » Aprender a desenhar aumenta seu grau de confiança. Conforme suas habilidades para desenhar melhoram, sua confiança cresce e torna os dias difíceis da jornada do desenho mais fáceis de serem superados.
- » O sentimento de reproduzir um traço em resposta a algo que está vendo e de saber que aquele traço está perfeito faz todo o esforço depositado na tarefa valer a pena. Quando você consegue executar um traço com perfeição, até a simples curvatura de um vaso se transforma na coisa mais excitante que você já experimentou!

Tendo em vista que desenhar é uma atividade solitária, pode parecer uma fonte improvável de benefícios sociais. Entretanto, por ser uma atividade solitária que gera dúvidas e empolgação, você provavelmente sentirá um impulso de falar com as pessoas sobre seus desenhos enquanto os cria e finaliza. O entusiasmo é contagioso!

DICA

Muitas comunidades têm grupos de esboços que se encontram regularmente para desenhar e compartilhar ideias. Para encontrar um perto de você, procure no jornal de sua cidade ou tente digitar *grupo de artes* junto ao nome de sua cidade em um mecanismo de busca na internet. Veja o Capítulo 4 para algumas ótimas dicas de como encontrar comunidades online onde você possa encontrar toneladas de pessoas com os mesmos interesses para conversar sobre desenho e artes em geral.

Equipando-se para o Trabalho

Se você já se viu parado em frente a uma estante enorme com 17 tipos diferentes de borracha e ainda mais tipos de lápis, sabe que escolher material de arte é uma tarefa apavorante. Para torná-la um pouco mais fácil, sugerimos que elabore uma lista antes de ir até a loja, para que pelo menos saiba o que deve procurar ao chegar lá. (Confira o Capítulo 2 para algumas dicas úteis e informações específicas sobre material para desenho, incluindo uma relação das diferentes graduações de lápis que você pode comprar e alguns exemplos do que cada um pode fazer.)

LEMBRE-SE

Se estiver começando, experimente comprar seu material em uma loja de material de arte. Embora você possa conseguir alguns itens em uma papelaria, é melhor contar com um especialista até que tenha um maior conhecimento sobre o que cada item pode e deve fazer. Ao comprar em uma loja de material de arte, você também pode tirar suas dúvidas sobre os diferentes tipos de material.

Observe que não listamos marcas específicas no Capítulo 2 ou em qualquer outro lugar deste livro. A verdade é que a marca de seu material não é nem de longe tão importante quanto a forma como cada ferramenta funciona. Além disso, muitas marcas oferecem material de qualidade para nos limitarmos a indicar uma ou duas. Se puder experimentar o material na loja antes de comprar, vá em frente. No entanto, pode ser que, por não ter experiência na compra de material de arte, não saiba como identificar um bom lápis. A melhor maneira de descobrir é por tentativa e erro. Compre alguns lápis diferentes e experimente-os em casa para ver de quais gosta mais. Sempre que puder, adicione um item novo ao seu material de desenho e rapidinho você saberá quais itens funcionam melhor para você e seu estilo de desenho.

DICA

Se não puder testar os itens antes de comprá-los e não souber ainda quais suas preferências, compre pelo preço. Na maioria dos casos, recebemos o que pagamos. É natural que os materiais de alta qualidade sejam um pouco mais caros, mas se espera comprar material de boa qualidade sem ter que fazer um empréstimo bancário, opte pelos produtos com preço intermediário. Os mais baratos podem não produzir o resultado que deveriam, então tente não comprar apenas os itens mais baratos. Lápis de cor, por exemplo, variam imensamente em qualidade. Os materiais extravagantemente caros provavelmente não são necessários para um iniciante, mas se você se apaixonar por uma lapiseira com haste de mármore, adicione-a à sua lista de desejos.

LEMBRE-SE

Desenhar é para todos. Ao escolher o material, tente equilibrar a qualidade desejada e o preço que pode pagar. Se seu orçamento estiver apertado, não se sinta obrigado a ter que gastar um monte de dinheiro para poder desenhar. Um simples lápis nº 2 e qualquer folha de papel podem produzir um lindo desenho. Se você não tem dinheiro para investir em desenho, use qualquer recurso disponível. Já vimos lindos desenhos feitos com café!