

DESENHO REALISTA

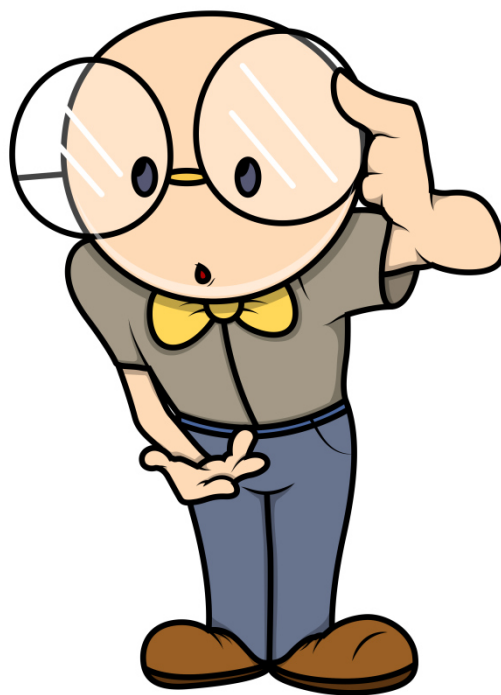

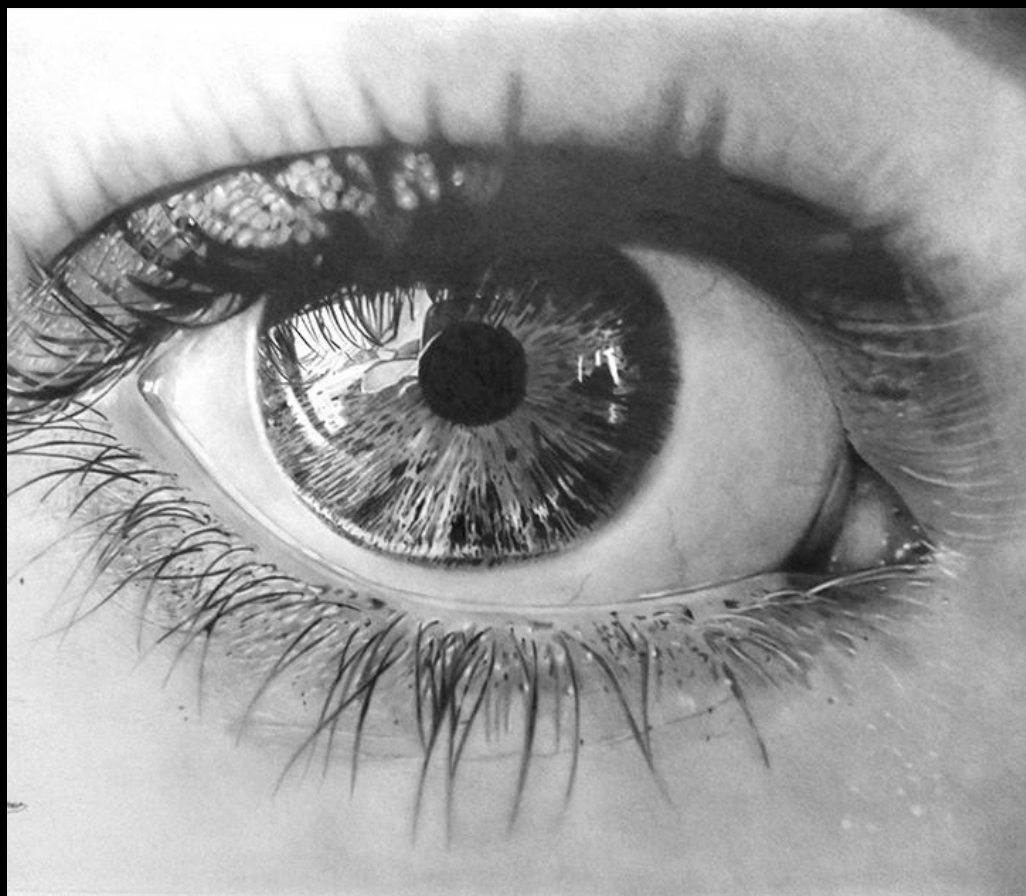
APRENDA A DESENHAR COM

Carlos Damasceno
DESENHOS

Você Saber o Que É Desenho ?

É UMA FOTO OU DESENHO?

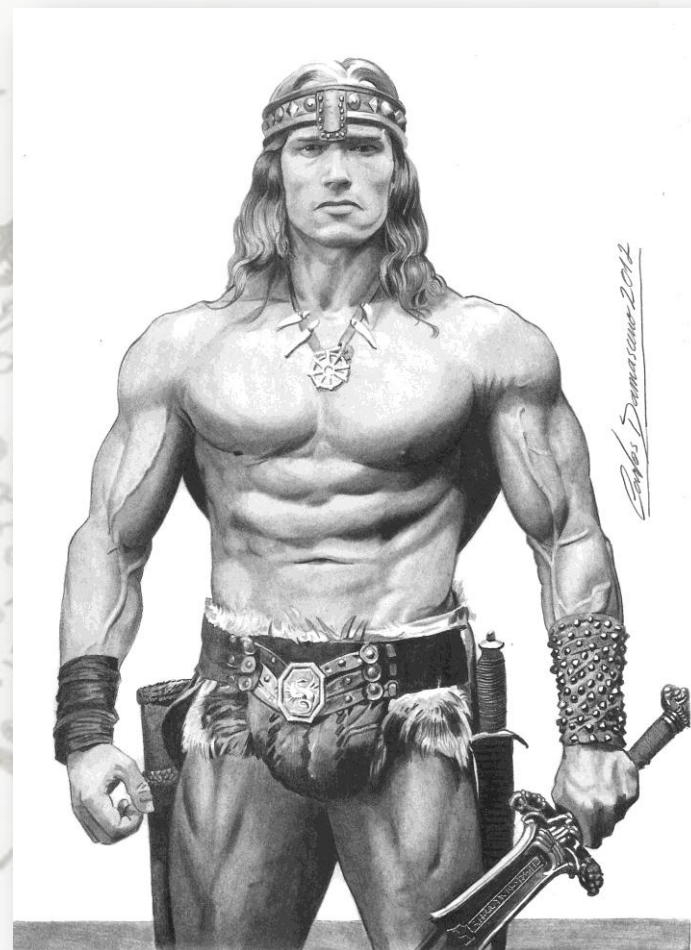
**APRENDA OS SEGREDOS
DO DESENHO!**

Desenho

Desenho é uma interpretação gráfica da realidade. Essa realidade pode ser visual, emocional, intelectual ou de qualquer outra forma.

Quando começamos a aprender a desenhar, na verdade começamos a conhecer e a dominar os elementos necessários para fazer um trabalho visual. O desenho é a base de qualquer trabalho visual e é por isso que é indispensável dominá-lo.

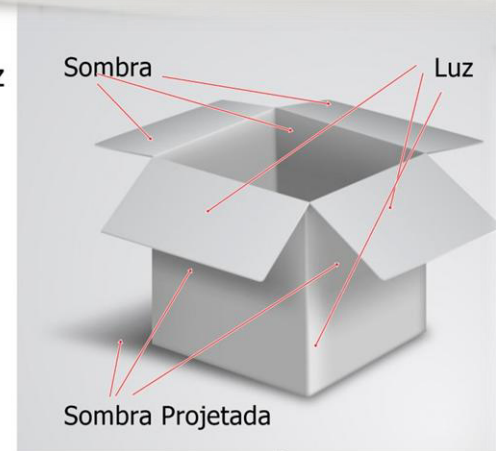
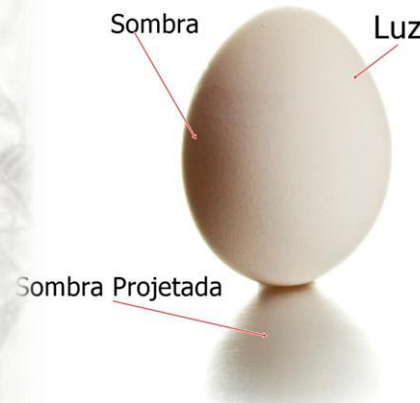
O **Desenho de Observação** no estilo **Realista**, que é o meu estilo, é o que vamos tratar nesse e-book.

O Desenho Realista é formado por Luz e Sombras

Quando exposto a luz, todo objeto produz sombra no lado oposto ao que recebe essa luz. Ao mesmo tempo em que projeta sombra sobre a superfície em que se encontra.

Veja as figuras ao lado:

A forma de qualquer coisa é sempre determinada por zonas de sombras.

No **Desenho Realista**, essas sombras são feitas por manchas feitas com o grafite do lápis.

Para fazer os meus desenhos, o que eu faço é criar diferentes texturas através de **manchas de grafite**.

Mesmo onde há luz, há também manchas de grafites em tons mais claros para representar um efeito de luz menos intensa.

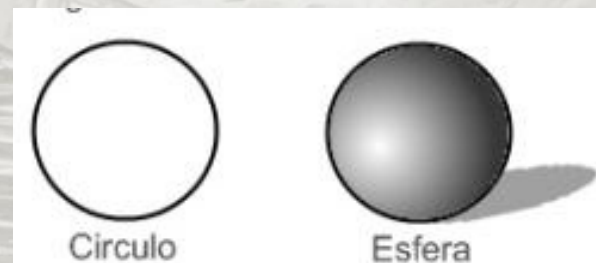
Dessa forma é que o volume é representado no desenho, com diferentes variedades de tons de manchas, que vão desde os tons mais claros para áreas mais claras a tons mais fortes para áreas mais escuras.

Luz e Sombra

Um círculo se transforma em esfera se lhe aplicamos luz e sombras para representar o seu volume.

Quando observamos **Luz** e **Sombras** sobre um objeto, podemos facilmente saber se esse objeto é plano, curvo, esférico, côncavo, etc.

Desenho Realista não se faz com linhas ou traços. Para fazer um Desenho Realista é preciso fazer com manchas. Devemos desenhar com o mínimo de linhas possíveis, usando-as apenas para delinear os espaços que serão manchados.

O Desenho Realista também é formado por Valores e Contrastes

Valores se referem a diferença de tons de cinzas aplicados em um desenho. Essa diferença parte do branco total, que é o próprio branco do papel, ao preto total aplicado pelo lápis mais escuro que você tiver.

Geralmente um 6B (no caso de usar **Faber Castell** ou 3B ou 4B para lápis importados de melhor qualidade como os da **Staedtler** ou **Koh-I-Noor**).

O Branco do Papel

Mesmo antes de começar o seu desenho, já existe um valor resolvido, um tom exato que é o **branco total, o branco do próprio papel.**

Difícilmente você vai encontrar um modelo para desenhar que não tenha uma área bem iluminada. Pode ser um reflexo, o brilho de uma joia ou de metal polido, ou algo assim.

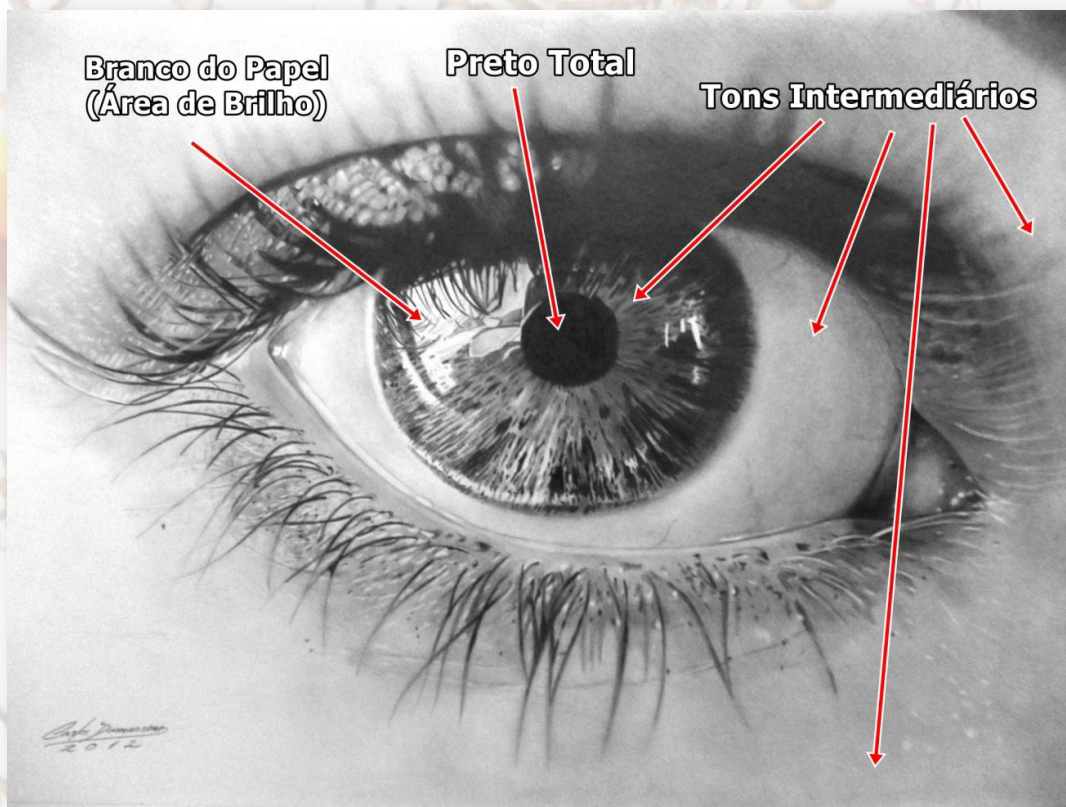
Nesse ponto, e somente nesse ponto você vai preservar o branco do papel sem aplicação de grafite. Em todas as outras áreas sempre haverá algum tom de grafite, por mais claro que seja aos nossos olhos, ele existe e por isso devemos fazê-lo

O Preto Absoluto

Da mesma forma, neste mesmo modelo você sempre encontrará algum ponto ou vários com o **preto absoluto**.

Para ficar mais fácil encontrar os outros tons, você pode já no início colocar o preto absoluto no seu desenho e procurar ir isolando o branco do papel nas áreas de brilho intenso.

Com esses dois valores já aplicados ao seu desenho ficarão muito mais fáceis acrescentar os valores intermediários

Contraste

Quando desenhamos um tom junto a outro você pode notar com facilidade a diferença entre eles e dessa forma perceberemos de imediato o **Contraste**.

O contraste entre os tons é o que dará vida ao seu desenho e fará com que tenha a aparência realista que você tanto quer que tenha.

Valoração

Já temos um valor estabelecido no papel que é seu próprio branco e juntamente com esse valor incluiremos um tom muito mais escuro. Teremos, então, o CONTRASTE e a partir daí trabalharemos os valores intermediários, encontrando a VALORAÇÃO.

Uma dica para sabermos se os tons estão equilibrados no desenho, é observá-lo com os olhos semicerrados, assim você perceberá se o seu desenho está muito claro ou muito forte, se alguns tons precisam ser alterados ou não.

Exemplo destes pesos de tons e a partir dele entenderemos a importância da sua distribuição.

Atmosfera

Todos sabemos que atmosfera é ar. É o que numa imagem nos dá a certeza de profundidade, mas muitas vezes, num desenho, essa atmosfera tem de ser representada.

Podemos tomar como exemplo a imagem ao lado onde vemos que o cavalo está nítido e a paisagem em volta praticamente não existe.

Entre o cavalo e a paisagem há atmosfera e para representarmos “atmosfera”, nada melhor do que entender mais sobre “textura”.

Atmosfera

A **Atmosfera** está em toda parte, diante e atrás do modelo, por todo lado há atmosfera, existe ar até mesmo no que está próximo. Nada é brusco, agudo, rígido, lambido. Os corpos tem cor e refletem luz e a luz vibra.

Além disso, o nosso olhar não é estático e fixo. Isso nos faz concluir de que o bom desenho é sempre um pouquinho etéreo.

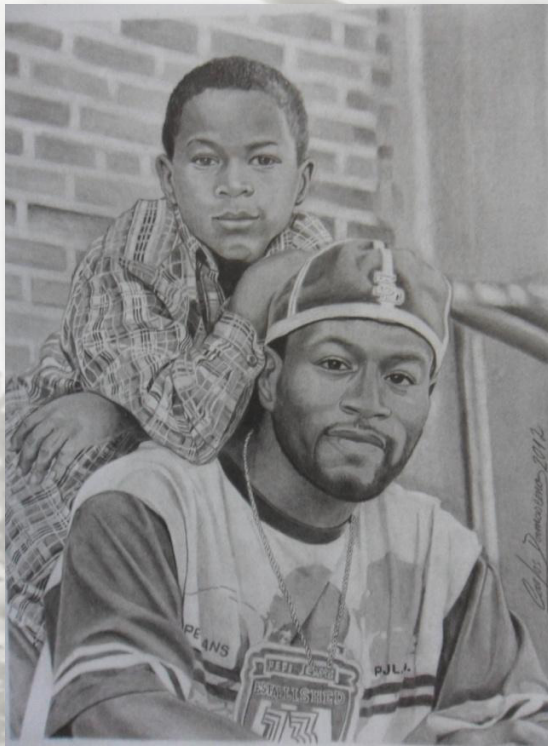
No contorno das formas, por exemplo, jamais deverá cortar o tom em seco.

Pelo contrário, procurará desenhar nele o ar, a sensação de que atrás e na frente dele há **atmosfera**.

Atmosfera, Valoração e Contraste

Quando você conseguir acrescentar a isto o que aprendeu aqui sobre **Valoração** e **Contraste**, acrescentando um pouco ambos os efeitos no que estiver mais próximo e atenuando-os no que se encontrar imediatamente depois, conseguirá essa ilusão de profundidade com muita ou pouca atmosfera, e seus desenhos serão muito admirados.

E Agora?

Agora que sabemos quais são todos os elementos importantes para que possamos fazer um **Desenho Realista** acredito que você pode estar se perguntando:

Será que eu preciso estar sempre atento a tudo isso?

E a boa notícia é que você **NÃO** vai precisar se preocupar com todas essas coisas!

Realmente é preciso ter o conhecimento de tudo isso e saber que todos esses elementos estarão sempre presentes quando for fazer um bom Desenho Realista, mas não precisará pensar em cada um deles isoladamente quando estiver desenhando.

Isso é porque através do método que eu uso para fazer os meus desenhos, você só terá uma única preocupação, um único PENSAMENTO para desenhar e é com esta maneira de pensar e ver que **TODOS** esses elementos estarão embutidos!

Eles virão de forma instintiva, natural, em conjunto, sem que você se preocupe com cada um deles isoladamente!

A Arte de Ver

O domínio do **Desenho Realista** não depende de habilidade manual, depende de um pensamento diferente. Você precisa, antes de mais nada, **aprender a ver**, mas isto simplesmente não basta. Para poder VER de uma maneira adequada para desenhar, é necessário PENSAR de maneira adequada, diferente do modo utilizado no dia a dia.

Aprender a fazer **Desenhos Realistas de Observação** é realmente uma questão de aprender a ver corretamente, o que significa muito mais do que ver apenas com os olhos.

A Arte de Ver

Um dos principais obstáculos dos desenhistas (principalmente dos principiantes) é aprender a ver. E você pode me perguntar:

-Mas eu não sou cego!

-Bom, quando falo em aprender a ver quero dizer **“aprender a ver como o artista vê”**.

Tentarei ser claro... Bem vejamos, todo o problema começa no nosso cérebro, este tem que processar milhões de informações todos os dias, decisões rápidas são tomadas a todo o instante, algumas decisões são tomadas quase sem percebermos, automaticamente.

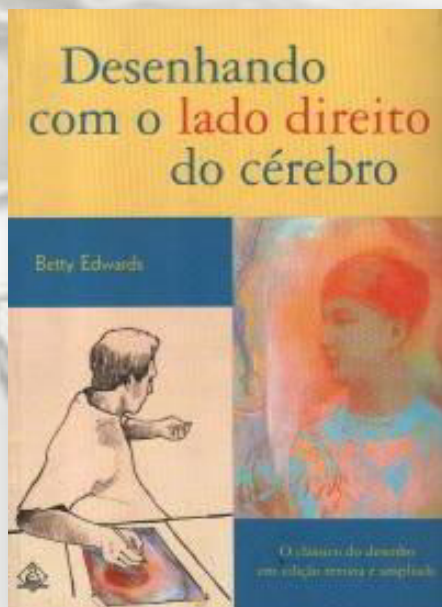
O que o cérebro julga não ser essencial passa despercebido, minimizado, consequentemente maximizamos aquilo que damos importância e o cérebro por conta própria distorce aquilo que vemos.

Quanto a isso não há nada de errado, isso acontece com todos.

A Arte de Ver

A **Dra. Betty Edwards**, americana, escreveu em 1979 um livro bastante instigante sobre a técnica do desenho: **Desenhando Com o Lado Direito do Cérebro**. Através da intuição e de dez anos de pesquisas, a doutora estabeleceu uma revolução no ensino do desenho. As técnicas utilizadas já eram conhecidas por alguns professores, artistas plásticos e até, instintivamente, aconteceu comigo, mas ela teve o mérito de conseguir dar fundamento científico a essa técnica.

Não vou me aprofundar mais sobre esse assunto, pois você pode adquirir o livro em qualquer boa livraria. Ou pode baixar uma cópia em PDF nesse link:

<http://comoaprenderadesenhar.com.br/baixar-livros-desenhando-com-o-lado-direito-do-cerebro>

Como Aprenda a Desenhar?

Como Aprenda a desenhar?

Aprender a desenhar não é apenas diversão, mas também pode ser uma experiência reveladora. Felizmente todos podem aprender a desenhar.

E assim você também pode, não importa qual a sua idade, sua experiência profissional e sua situação.

O pré-requisito mais importante que você precisa ter para aprender a desenhar não é nenhum material ou equipamento especial, mas a sua **motivação**. Especialmente quando começar você irá enfrentar obstáculos e contratempos. Além disso, você pode estar com medo do fracasso. Quanto mais motivado você estiver, mais fácil será para você superar estes problemas e mover-se constantemente ao longo da estrada para o sucesso.

Outro ponto importante é entender o assunto. Quanto mais você conhecer e entender o que você está desenhando, melhor você poderá trazê-lo para o papel. Você vai ver: uma vez que você aprendeu a reconhecer e compreender as dimensões de seu objeto e tecidos e os objetos que estão compondo a cena que você está desenhando, fazendo as dimensões, proporções e perspectiva corretas, vai ficar muito mais fácil fazer o seu desenho.

O que torna alguém um bom Desenhista?

Principalmente anos de experiência que resultam em inúmeras pequenas ideias, técnicas e conceitos que pegou todos, de forma intuitiva e que ficou escondido no subconsciente do desenhista.

Essa é uma razão importante do porque que grandes desenhistas não são automaticamente grandes professores de desenho.

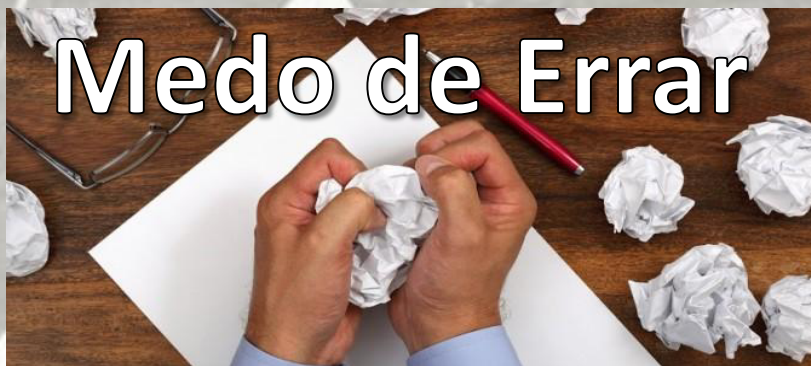
É claro que a experiência só virá com o tempo, mas a frente vou te dar dicas e truques que vai ser um atalho para a sua carreira no desenho.

As partes seguintes deste e-book abordará estes temas. Então, eles vão te dar o conhecimento necessário para iniciar um caminho de aprendizado que vai levar a grandes resultados e é claro: grandes desenhos.

Como manter a motivação e superar o medo?

Qual é o maior desafio que a maioria dos artistas que estão começando enfrenta?

Mesmo artistas experientes, muitas vezes lutam com a sua própria insegurança. Finalmente estes sentimentos são a razão de muitos artistas desistirem - seja ele consciente ou inconsciente.

Você enfrenta os mesmos problemas?

Não há necessidade de se preocupar, este principal obstáculo para o seu sucesso de desenho pode ser superado.

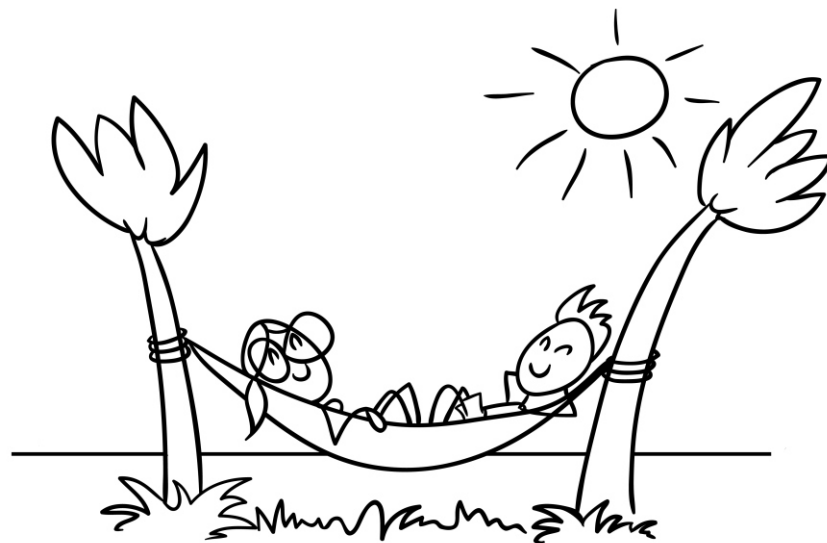
Quando tiver aprendendo a desenhar - pense sobre você mesmo!

Bom, para ser honesto, não é fácil. O primeiro passo é relaxar, pois não há necessidade de ter medo do fracasso! Você não tem que provar nada a ninguém. Seus desenhos são para você, desde que você não queira mostrar para os outros. Antes de continuar a ler, tome alguns minutos e pense sobre isso!

Ok, quais foram as suas conclusões?

Talvez você tenha reconhecido que esse medo de falhar acabou sendo um medo de você mesmo?

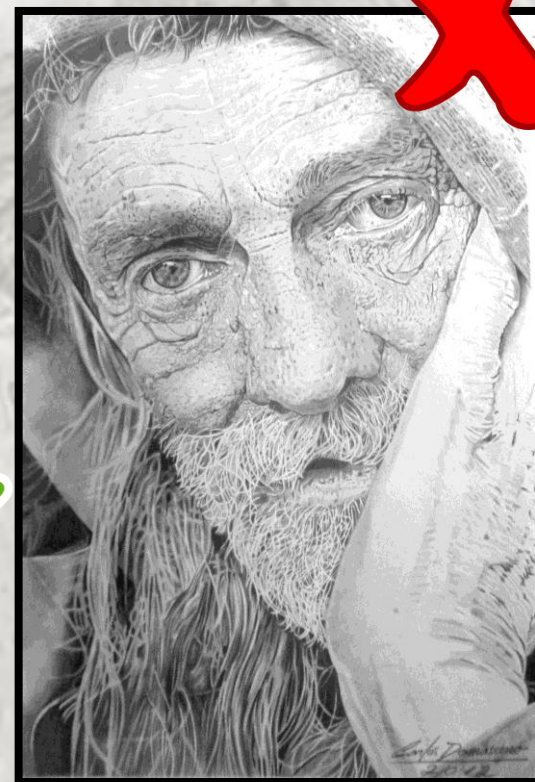
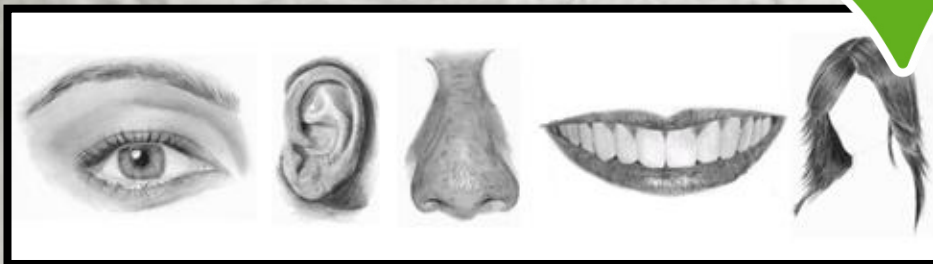
Para este problema, vou mostrar-lhe uma receita mais tarde.

Você pode evitar falhar ao Aprender a Desenhar?

A próxima coisa importante a fazer, ao iniciar seus esforços de aprender a desenhar é reduzir o risco de fracasso. Basta seguir estes dois passos importantes:

1. Escolha assuntos fáceis! Sei que é tentador começar a desenhar assuntos complicados - um retrato de uma pessoa amada por exemplo. Mas isso vai levar você ao fracasso a menos que você seja um gênio natural. Suas habilidades de desenho precisam de tempo e prática para se desenvolver. Então comece com assuntos simples. Copie outros desenhos, fotos ou objetos simples. Retratos por exemplo, comece por desenhar apenas um olho, uma orelha, um nariz. Não tente fazer um desenho completo logo no início.

Você pode evitar falhar ao Aprender a Desenhar? Passo 2

2. Escolha técnicas fáceis para seus desenhos! Não use lápis de cor desde o início. Não aponte para a criação de desenhos foto-realistas desde o início. Comece pequeno, primeiro tente capturar apenas contornos e proporções de seu assunto. Concentre-se nas partes mais simples e deixe todo o sombreamento, texturização etc para mais tarde.

Comece com Desenhos de Linhas

Com o Tempo e Dedicação passe para o Realismo

Silencie o Crítico dentro de você

E agora a dica mais importante. O medo do fracasso é, provavelmente, em grande medida o medo de falhar diante de você mesmo. Então, você precisa calar o crítico que cada um tem dentro de si mesmo.

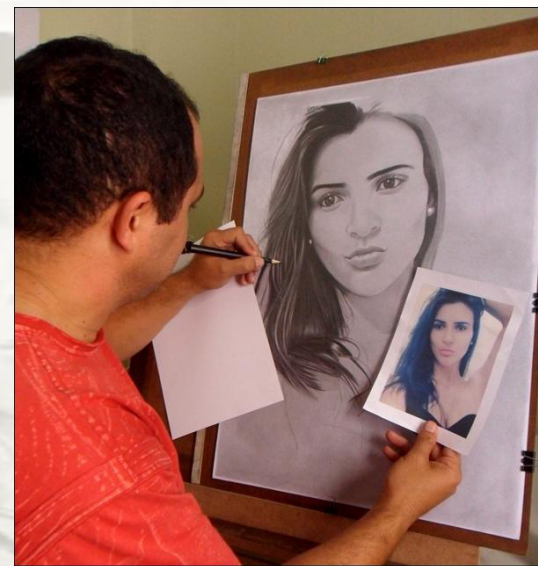
Bom, na verdade, é muito difícil silenciar este crítico completamente. Portanto, use este truque:

Toda vez que você quiser começar a criticar-se, cada vez que você sentir o seu crítico tentando entrar em ação, diga-lhe: "Mais tarde!".

Guarde o desenho e só volte a olhar para ela alguns meses depois. O que acontece então? Quando você olhar o seu desenho novamente e começar a criticar, normalmente, você verá que não ficou tão ruim como se pensava.

E apesar de não estar tão perfeito, isso não vai abater a sua autoconfiança.

Quando você seguir essas dicas, e perceber que durante os últimos meses melhorou muito, não vai precisar mais se preocupar com erros que você fez meses antes!

Certifique-se de fazer progresso constante e regular.

Você vai conseguir silenciar seu crítico com mais facilidade quando puder realmente ter certeza que seu progresso é regular e contínuo.

Além das dicas que eu disse a você também poderá impulsionar seu progresso, obtendo um bom exercício de alguns livros ou assistindo aulas práticas em DVD ou por Curso na Internet.

E HO

DESENHE HOJE, AMANHÃ E DEPOIS...

Duas dicas de como conseguir progresso constante e regular.

1. Desenho de alguns minutos a cada dia ajuda mais do que apenas um desenho durante toda a semana. Eu me esforço para seguir este conselho muito frequentemente, mas eu aprendi isso da maneira mais difícil. De modo que agora eu tento encontrar alguns minutos todos os dias para desenhar.
2. Não tenha medo de repetir os desenhos! Algo deu errado? Essa é a melhor razão para começar de novo e repetir este desenho. Mas não exagere, para não ficar entediado. Em vez de tentar encontrar uma nova abordagem cada vez que você começa a desenhar o mesmo assunto de novo, tente interpretações diferentes, ângulos diferentes, condições diferentes de luz etc

[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar

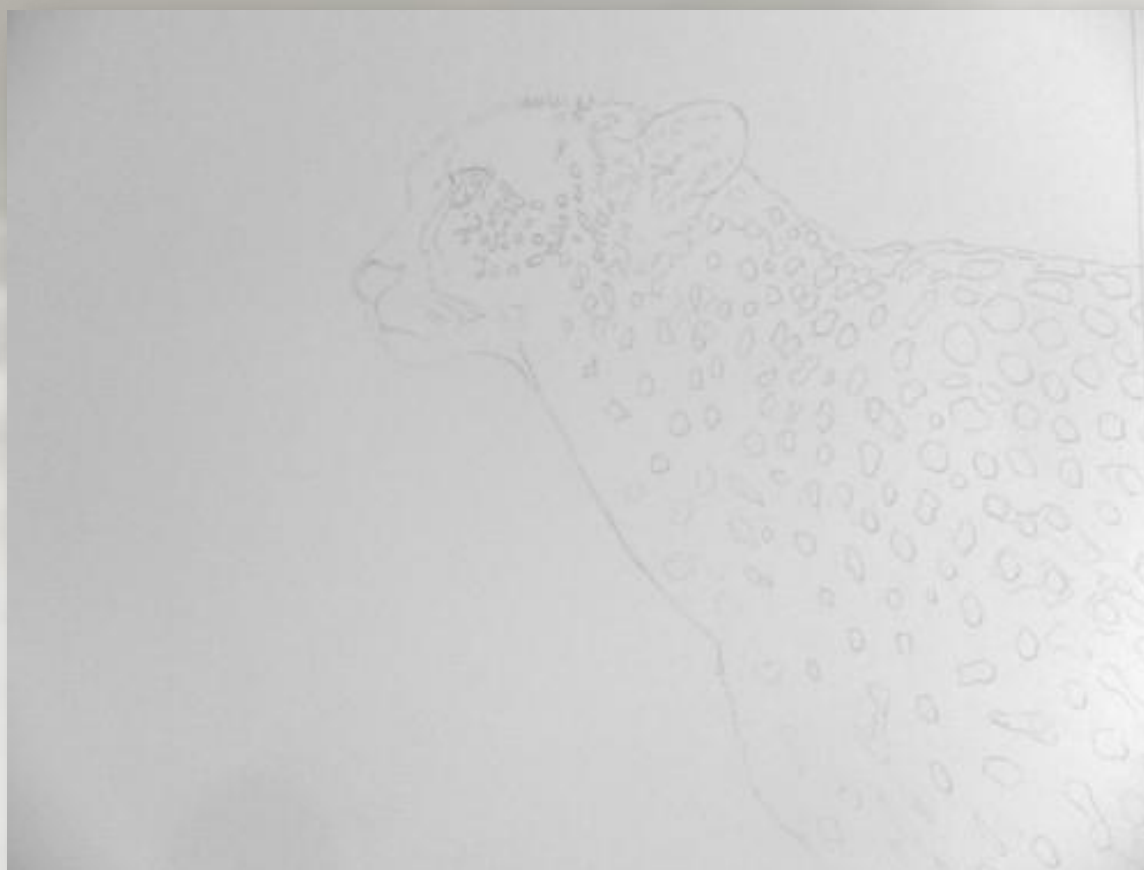
[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 1

Primeiro faça apenas um desenho dos contornos do jaguar

[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 1

Veja o detalhe

[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 2

Depois de feito o esboço, começo o trabalho de sombreamento pelo fundo. Aplico uma primeira demão de grafite usando uma lapiseira 09 com grafite HB.

[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 2

Vou fazendo hachuras para que depois facilite a uniformidade no esfumado

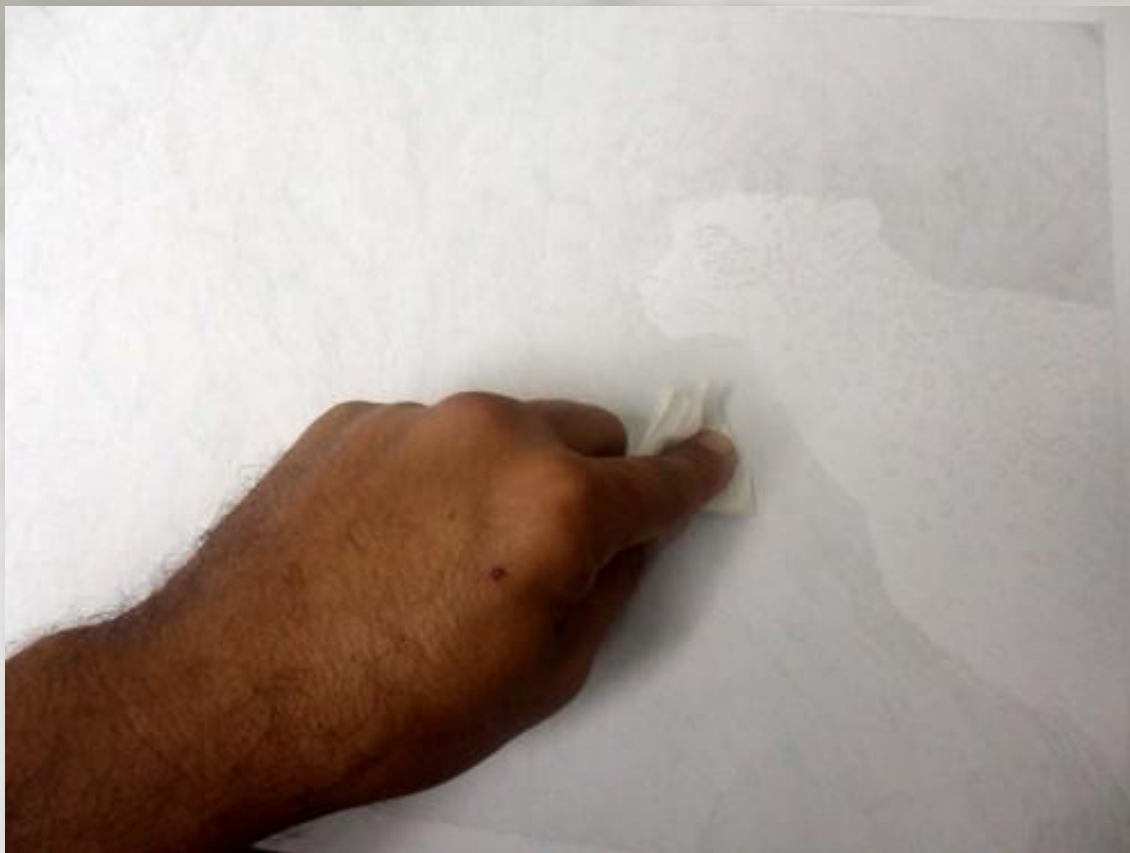
[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 2

Depois de aplicar o grafite em todo o fundo, sempre com hachuras cruzadas, o resultado é o que você pode ver abaixo.

[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 3

Com um pedaço de papel higiênico macio enrolado no dedo, espalho o grafite que foi aplicado no fundo.

[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 3

Veja o resultado:

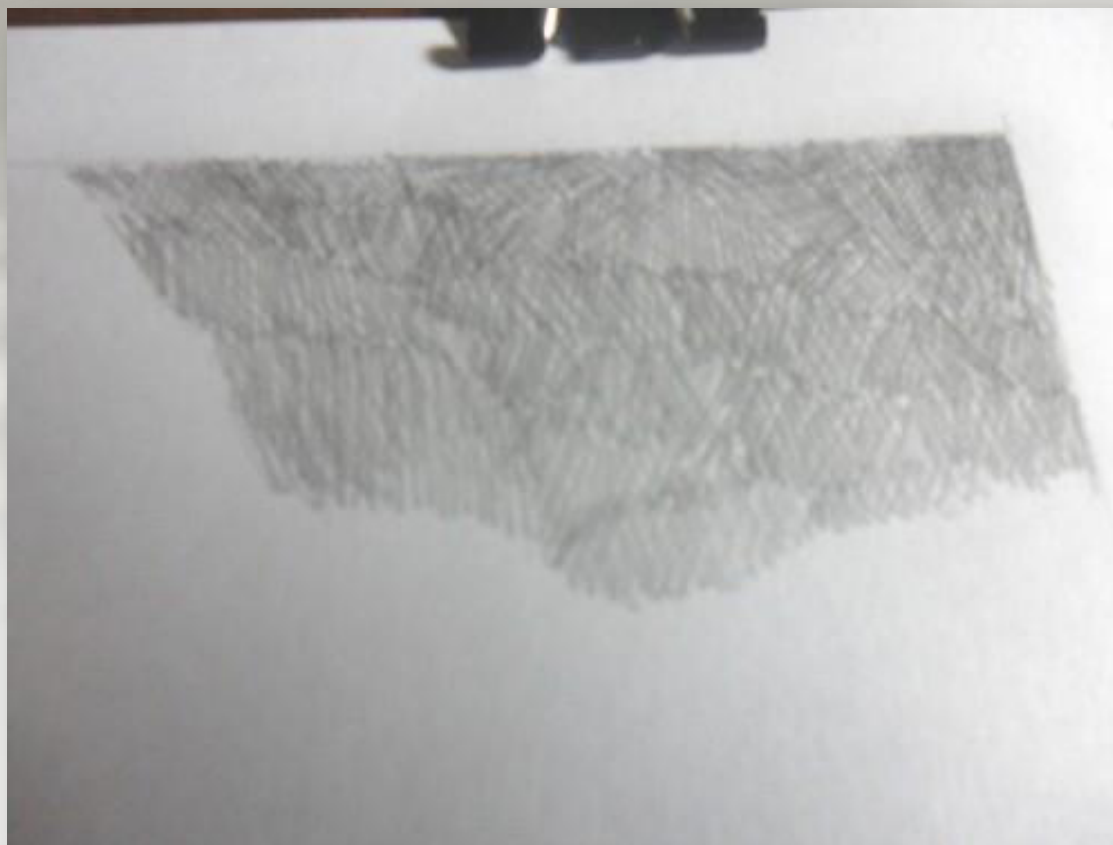
[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 4

Continuo trabalhando na parte do fundo, que vai ser um céu. Vou adicionando mais grafite para escurecer, sempre com a mesma técnica de fazer hachuras. Dessa vez estou usando uma lapiseira 0,5 com grafite 2B.

[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 4

Veja o detalhe de como vai ficar:

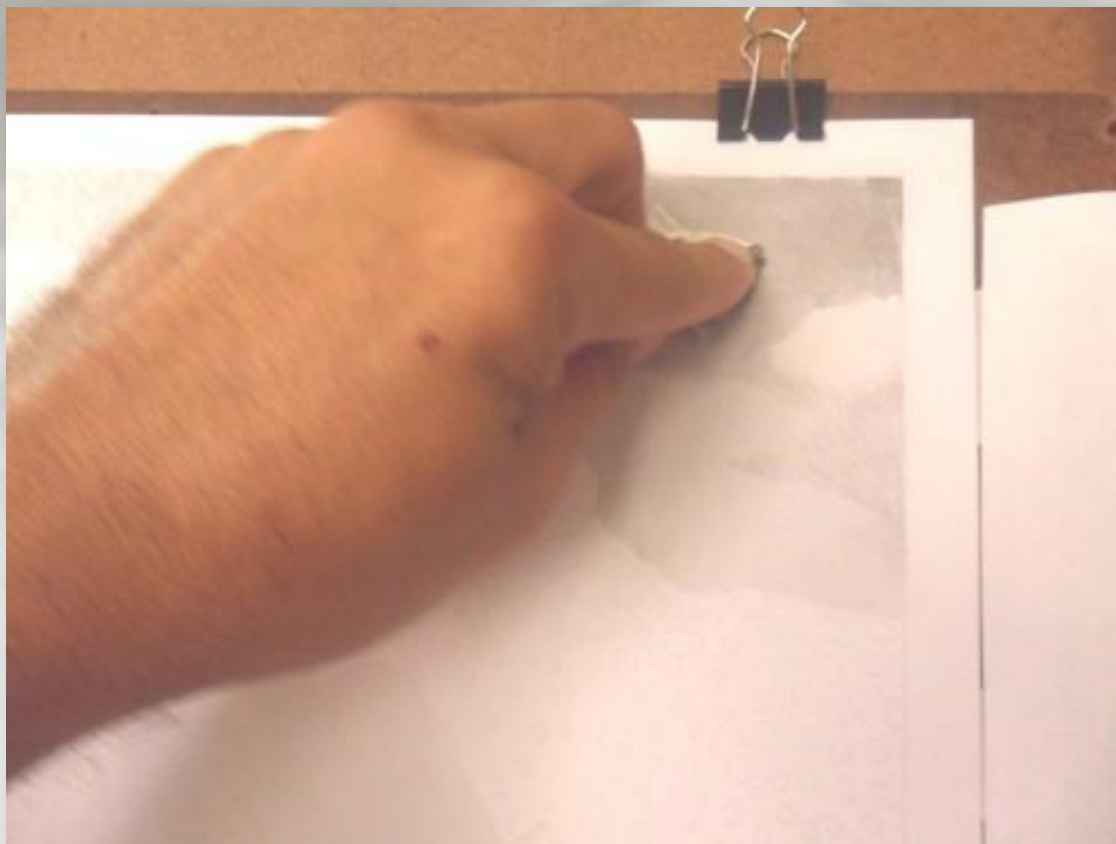
[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 4

Pronto, já conclui essa etapa em toda a parte superior do céu que estou desenhando.

[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 5

Da mesma forma que eu esfumei a primeira vez o fundo, faço agora novamente, usando o papel higiênico enrolado no dedo.

[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 5

Esse será o resultado ao concluir essa etapa.

[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 6

Volto a adicionar mais grafite com lapiseira 05 e grafite 2B.

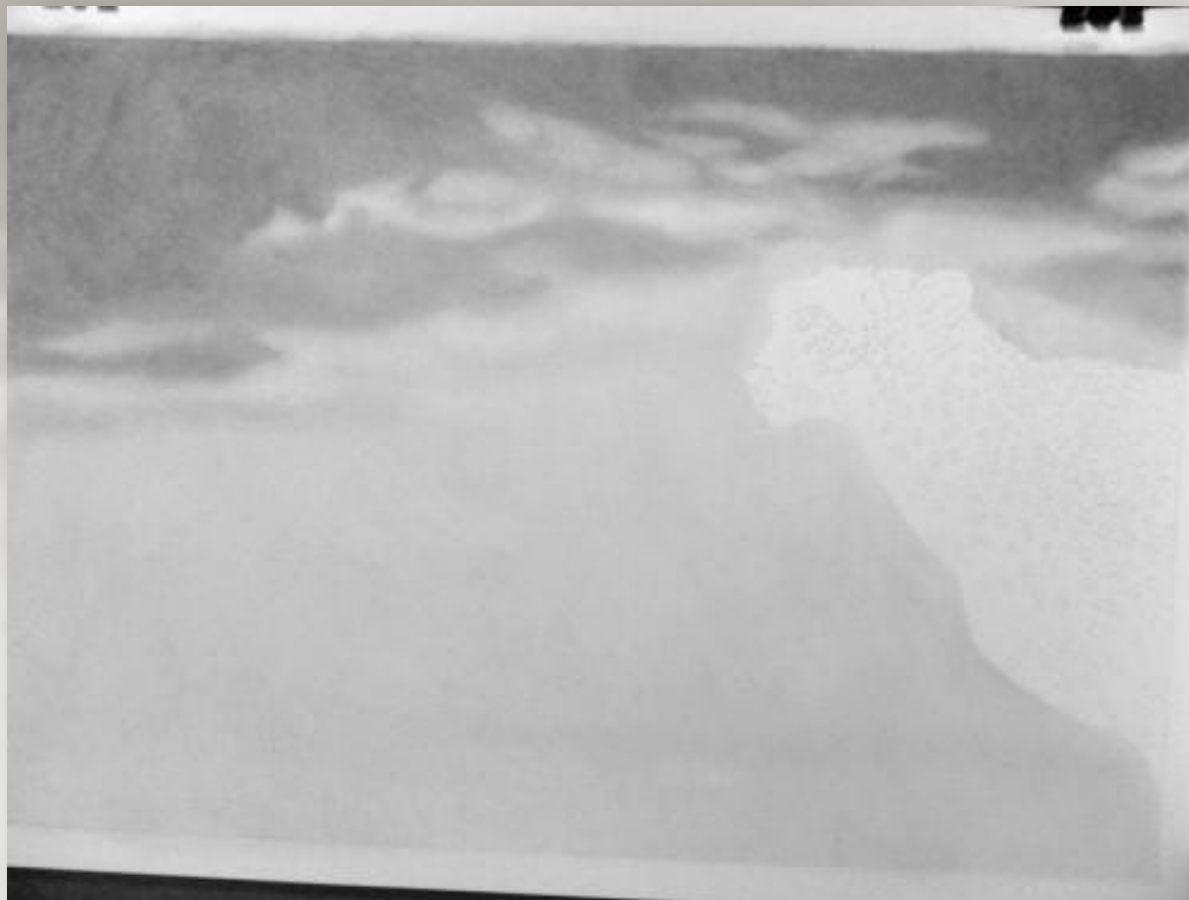
[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 7

Dessa vez vou esfumando com o esfuminho pois o papel higiênico tende a tirar muito grafite, e eu quero deixar essa área bem escura.

[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 7

Veja como ficou essa etapa.

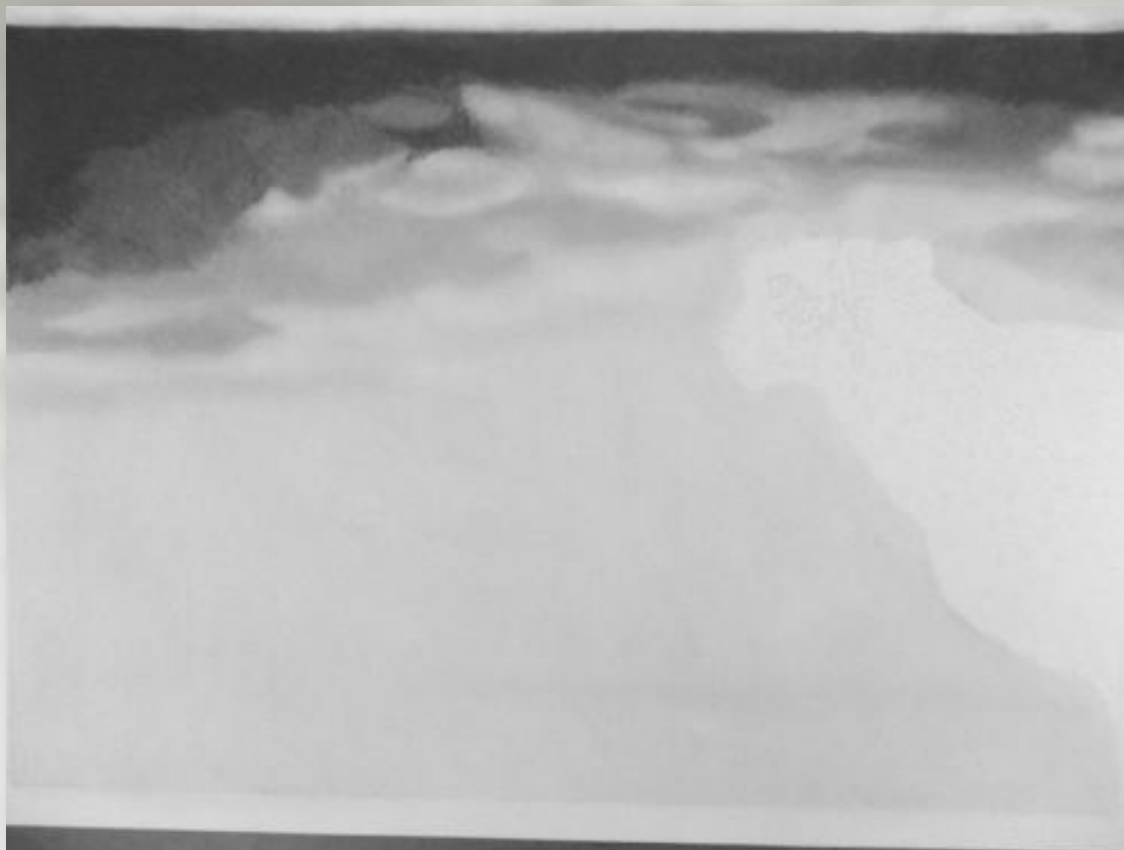
[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 8

Como ainda não é o tom que eu quero, adiciono mais grafite. Dessa vez estou usando uma lapiseira 0,9 com grafite 2B.

[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 8

Apliquei esse grafite em toda a parte que eu quero que fique bem escura e para não perder esse tom. Não esfumo mais essa parte.

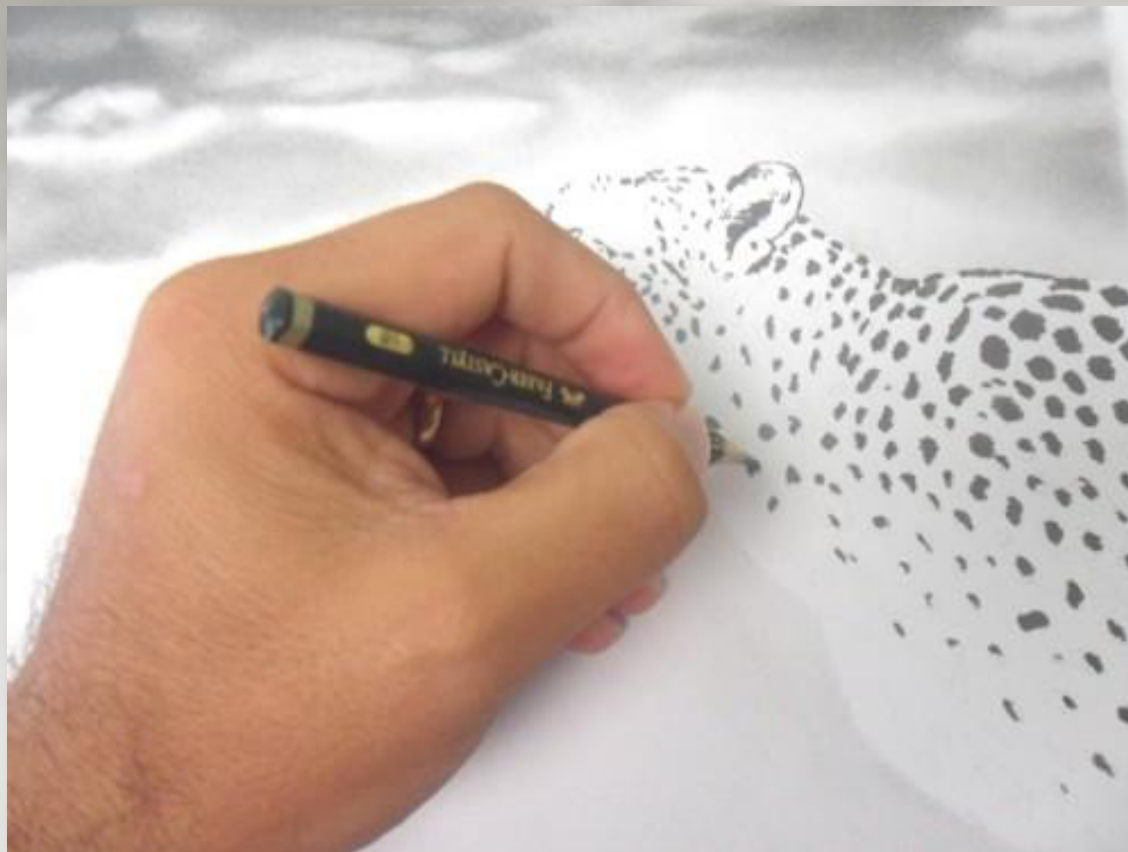
[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 9

Com um lápis 6B eu aplico um pouco mais de grafite e vou ajustando a forma das minhas nuvens até ficarem com a aparência que eu desejo. Vale a pena lembrar que nesse caso é o nosso bom gosto que vai decidir qual a melhor forma para as nuvens, pois essas podem assumir qualquer forma.

[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 10

Estando satisfeito com o desenho do céu, começo então a trabalhar no desenho do jaguar. Inicio o trabalho adicionando as pintas com um lápis 6B bem apontado.

[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 10

Pronto, nessa etapa, é assim que vai ficar:

[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 10

Veja em detalhe:

[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 11

Com um esfuminho nº 2 eu espalho o grafite aplicado nas manchas, criando uma áurea ao seu redor e vou espalhando mais pintas claras pelo corpo do jaguar.

[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 11

Veja em detalhe:

[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Passo 12

Com o lápis 6B vou escurecendo algumas partes entre as pintas para dar volume ao desenho.

[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Jaguar Pronto

E é assim que vai ficar o desenho do Jaguar.

[TUTORIAL] Como Desenhar um Jaguar – Desenho Finalizado

E aqui está o desenho completo.

Dicas Finais

- Verifique sempre as suas proporções antes de sombreamento para se certificar se estão corretos. Será mais difícil apagar depois que você começou seu processo de sombreamento.
- Evite exercer pressão sobre a área mais escura, procure construir tons gradualmente em camadas. Você pode melhorar muito em seus desenhos se você trabalhar até o contraste e fornecer uma gama de valores.
- Não tenha medo de aplicar tons escuros. As únicas áreas que deveriam ser puro branco são os destaques (brilhos). Tente fazer a área mais escura tão escura quanto você poder. Em seguida, ajuste o resto de seus valores de acordo com a imagem de referência.
- E, finalmente, tenha um momento para dar um passo atrás e olhar para o seu desenho para se certificar de que ele está realmente trabalhando como um todo. Ao fazer isso, você pode consertar as coisas que por acaso não tenham ficado corretas.

Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse e-book e que você possa aplicar em seus desenhos.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Todas as informações contidas neste e-book são provenientes de minhas experiências pessoais com o aprendizado do desenho ao longo de vários anos de estudos. Embora eu tenha me esforçado ao máximo para garantir a precisão e a mais alta qualidade dessas informações e acredite que todas as técnicas e métodos aqui ensinados sejam altamente efetivos para qualquer estudante de desenho desde que seguidos conforme instruídos, nenhum dos métodos ou informações foi cientificamente testado ou comprovado, e eu não me responsabilizo por erros ou omissões. Sua situação e/ou condição particular pode não se adequar perfeitamente aos métodos e técnicas ensinados neste e-book. Assim, você deverá utilizar e ajustar as informações deste e-book de acordo com sua situação e necessidades.

Todos os nomes de marcas, produtos e serviços mencionados neste e-book são propriedades de seus respectivos donos e são usados somente como referência. Além disso, em nenhum momento neste e-book há a intenção de difamar, desrespeitar, insultar, humilhar ou menosprezar você leitor ou qualquer outra pessoa, cargo ou instituição. Caso qualquer escrito seja interpretado dessa maneira, eu gostaria de deixar claro que não houve intenção nenhuma de minha parte em fazer isso. Caso você acredite que alguma parte deste guia seja de alguma forma desrespeitosa ou indevida e deva ser removida ou alterada, você pode entrar em contato diretamente comigo através do e-mail carlosdamascenodesenhos@gmail.com

DIREITOS AUTORAIS

Este e-book está protegido por leis de direitos autorais. Todos os direitos sobre o e-book são reservados. Você não tem permissão para vender este e-book nem para copiar/reproduzir o conteúdo do e-book em sites, blogs, jornais ou quaisquer outros veículos de distribuição e mídia. Qualquer tipo de violação dos direitos autorais estará sujeita a ações legais.

SOBRE O AUTOR CARLOS DAMASCENO

Olá, O meu nome é **Carlos Damasceno** e o Desenho sempre esteve presente na minha vida.

Iniciei minha vida de desenhista, fazendo meus primeiros desenhos a lápis de grafite, já no jardim de infância aos seis anos de idade.

Ainda lembro-me do meu primeiro desenho: foi Branca de Neve e os sete anões (o engraçado é que não me lembro de qual foi o segundo e muito menos o terceiro... mas deixa pra lá!).

Mas sempre continuei desenhando, inclusive nessa época fiz um Curso de Desenho Realista no SENAC em Fortaleza- Ce. Hoje eu moro em Vitória da Conquista na Bahia, mas sou natural do Ceará, cidade de Maranguape, cidade que ficou famosa por causa do humorista Chico Anysio que também é dessa mesma cidade.

Em 2003 essa mesma empresa me enviou para Bahia, onde abrimos uma filial em Vitória da Conquista. Desde então vinha sempre mantendo o desenho como segunda fonte de renda, sempre estudando e me aprimorando.

Tenho paixão por desenho a lápis de grafite. Fazer desenhos apenas com tons de cinzas e conseguir colocar no papel uma riqueza de detalhes é realmente maravilhoso.

Este e-book que você está lendo é uma compilação de todos os meus estudos e ideias sobre o aprendizado do desenho, e tem como objetivo levar meus métodos e minha mensagem para o maior número possível de pessoas que sonham em aprender a desenhar, pois eu realmente acredito que qualquer pessoa é capaz de aprender a desenhar, desde que saiba fazer isso da maneira certa!

<http://www.youtube.com/c/CarlosDamasceno>

<https://www.facebook.com/CarlosDamascenoDesenhos/>