

DESENHO

ARTÍSTICO

-PUBLICITÁRIO-

PINTURA

CURSO DO INSTITUTO UNIVERSAL BRASILEIRO

3

DESENHO DO NATURAL

- PERSPECTIVA I
  - AS LINHAS
- OS PLANOS GEOMÉTRICOS
  - OS SÓLIDOS
- A COMBINAÇÃO ENTRE OS SÓLIDOS
- O DESENHO DOS SÓLIDOS

DESENHO ARTÍSTICO

- O DESENHO DA CABEÇA EM POSIÇÕES DIVERSAS
- O ESQUEMA DA OVAL
- ROTAÇÃO PARA O LADO
- ROTAÇÃO PARA CIMA
- ROTAÇÃO PARA BAIXO
- POSIÇÕES DE ILUMINAÇÃO
- SOMBREAMENTO

PERSPECTIVA I

Para quem está aprendendo a desenhar, torna-se um grande desafio, representar os objetos que apresentam volume, como uma caixa de fósforos, uma mala ou uma geladeira.

Em auxílio ao desenhista vem uma técnica muito interessante que permite a representação de qualquer objeto de três dimensões, comprimento, largura e altura, através de um desenho que transmite a sensação de volume a todo aquele que o observa.

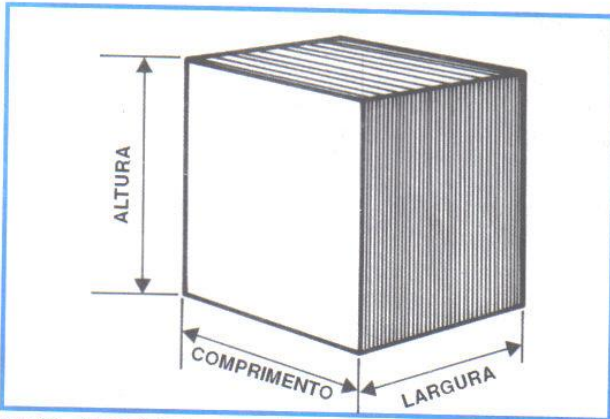

Figura 1 - Exemplo de desenho em três dimensões.

Essa técnica foi descoberta e desenvolvida por arquitetos e pintores do período da história chamado "RENASCIMENTO", dos quais podemos citar o arquiteto Leon Battista Alberti e o pintor Leonardo da Vinci.

Numa definição bem simples, podemos dizer, que a PERSPECTIVA é a técnica de representar através de um desenho os objetos como eles aparecem à nossa vista.

Para que possamos melhor compreender e aplicar os vários recursos da Perspectiva nos nossos desenhos, é preciso nos familiarizar com os componentes básicos da mesma, tais como **linhas, formas e planos**.

Vamos então conhecer esses componentes?

LINHA RETA - Como o próprio nome diz, é uma linha que caminha sempre na mesma direção, no sentido reto, como os fios elétricos no alto dos postes.

Foto 1 - Exemplo de linha reta.

Quando nós utilizamos um pedaço da linha reta num desenho, podemos, para efeito de estudo, marcar seu começo e seu fim, por meio de letras.

Nesse caso a linha reta toma o nome de segmento de reta AB.

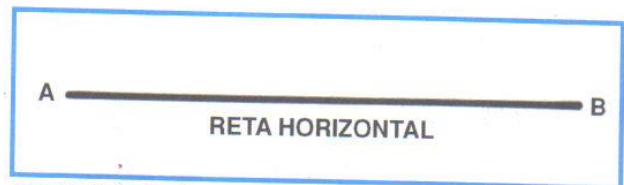

Figura 2 - Segmento de reta AB.

Se o segmento de reta estiver na posição em pé, dizemos que o **segmento de reta AB** está na posição **VERTICAL**.

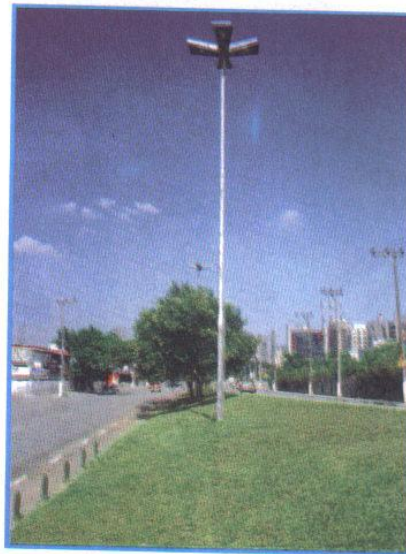

Foto 2 - Comparação de um poste de iluminação, com reta vertical.

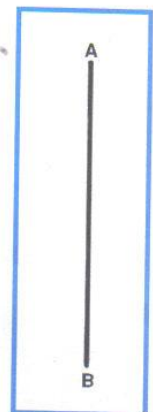

Figura 3 - Linha vertical reta AB.

Caso o segmento de reta estiver na posição deitada, dizemos que o **segmento de reta AB**, está na posição **horizontal**.

Foto 3 - Comparação de dormente de estrada de ferro com reta horizontal AB.

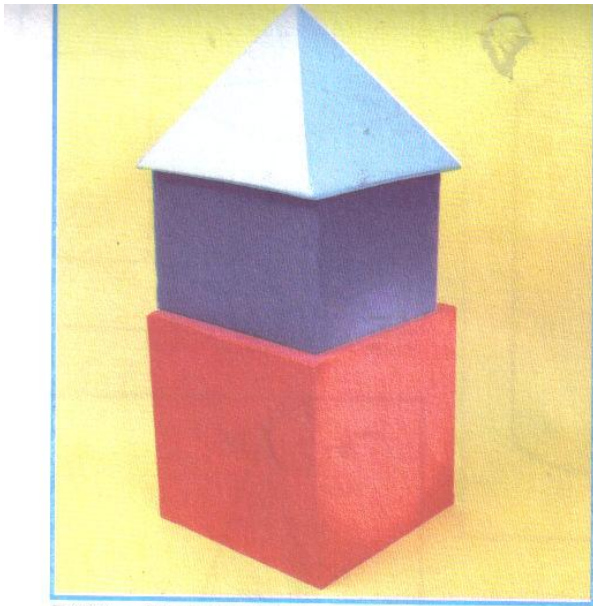

Foto 20 - ... torre de igreja pirâmide - paralelepípedo e ...

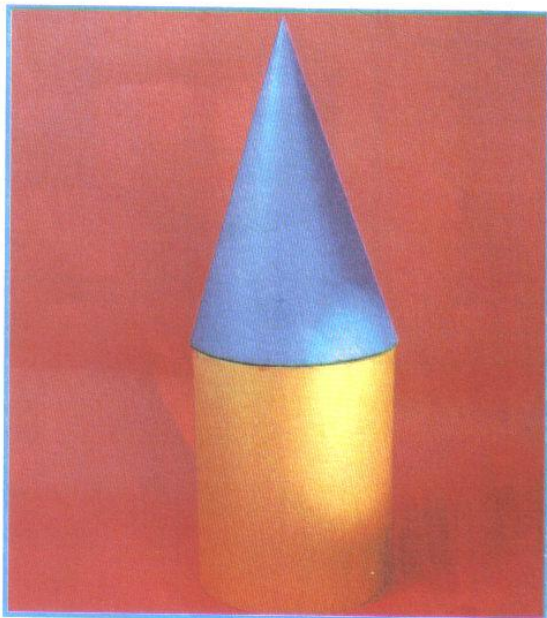

Foto 21 - ... nave espacial → cilindro - cone.

O importante, é que você saiba reconhecer as formas dos sólidos geométricos nos objetos que diariamente estão ao alcance da sua visão.

UM DESENHO DO NATURAL A CARVÃO

Vamos agora, representar através de um desenho três sólidos geométricos, realçando o seu volume com o auxílio das tonalidades, que vão do branco do papel até o negro intenso.

O branco do papel representa a luz e o negro representa a ausência dela. Os vários tons de cinza representam a passagem da área iluminada até a área escura, sem iluminação. Não vamos ainda utilizar os recursos da perspectiva pois é preciso antes, nos familiarizarmos com o desenho livre.

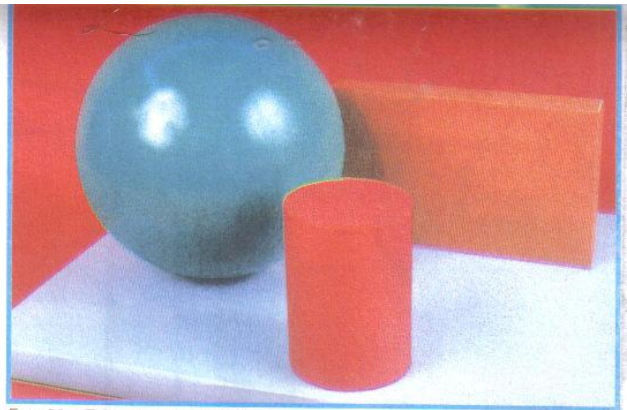

Foto 22 - Três sólidos geométricos.

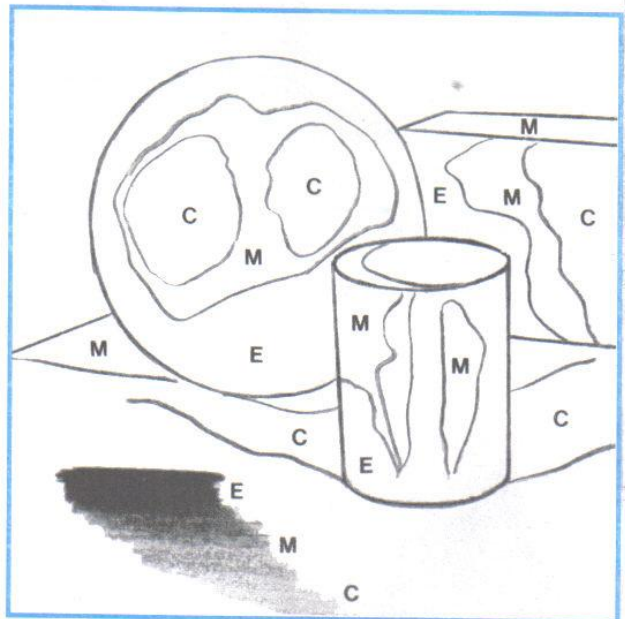

Foto 23 - Desenho dos três sólidos geométricos vistos acima.

Você encontra o desenho esboçado com as indicações das zonas de luz e sombra: E, zona de tom escuro; M, zona de tom médio e C, zona de tom claro. Abaixo, temos o desenho acabado.

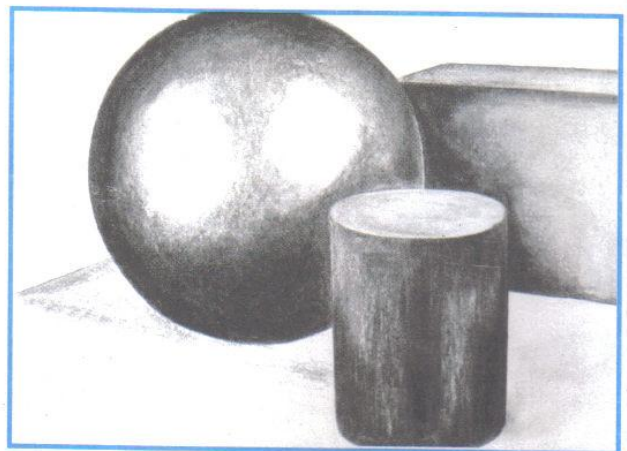

Foto 24 - Desenho acabado dos sólidos geométricos.

NOSSA PRIMEIRA COMPOSIÇÃO

Em desenho do natural, a composição é a arte de combinar dois ou mais objetos organizando um conjunto agradável esteticamente à visão.

Foto 25 - Cilindro sobre o plano.

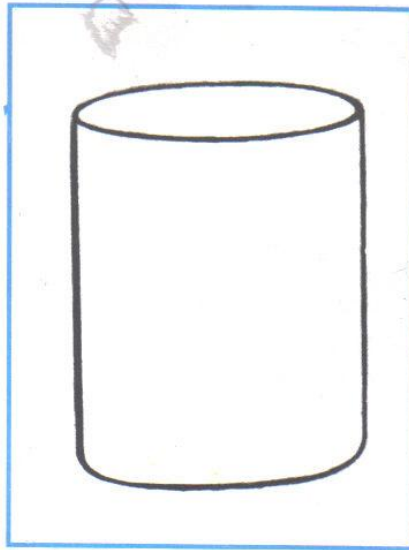

Foto 28 - Cilindro desenhado.

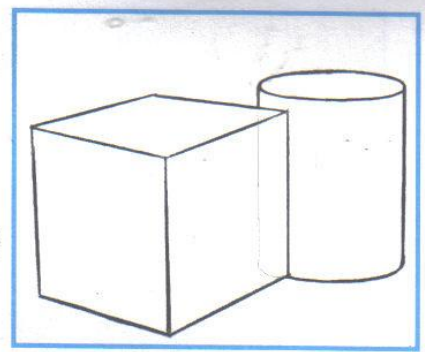

Foto 29 - Cilindro e cubo desenhados.

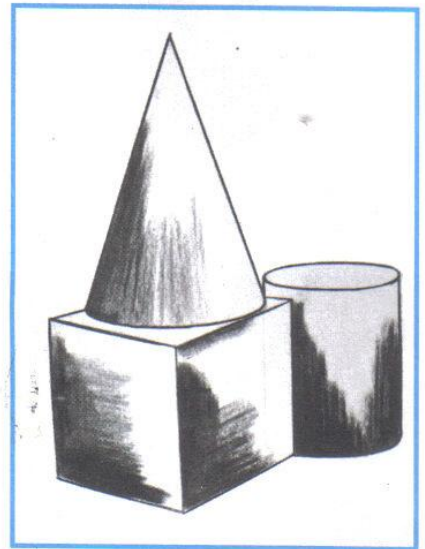

Foto 30 - Cilindro, cubo e cone sombreado.

Vamos supor que o desenhista irá desenhar 3 sólidos geométricos que serão arranjados numa composição. Na **foto 25**, um cilindro é colocado sobre o plano, sendo desenhado, como na **foto 28**.

Em seguida é colocado à frente do lado esquerdo do cilindro um cubo, **foto 26**. Observe na **foto 29** que o desenho do cubo esconde parte do lado esquerdo do cilindro. O último sólido, um cone é colocado sobre o cubo, completando a composição, **foto 27**. Veja na **foto 30** que o cone esconde parte da face superior do cubo. Nesta fase é iniciado o sombreado. Na **foto 31** temos o trabalho concluído.

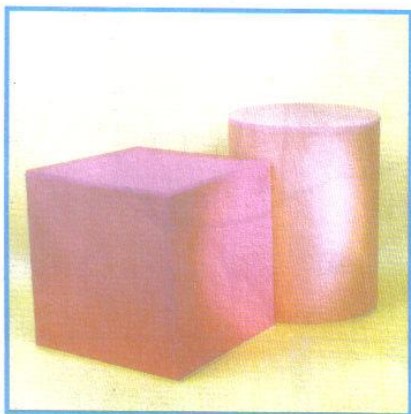

Foto 26 - Cilindro e cubo.

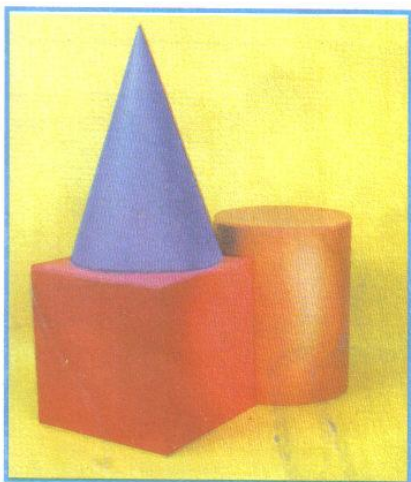

Foto 27 - Cilindro, cubo e cone.

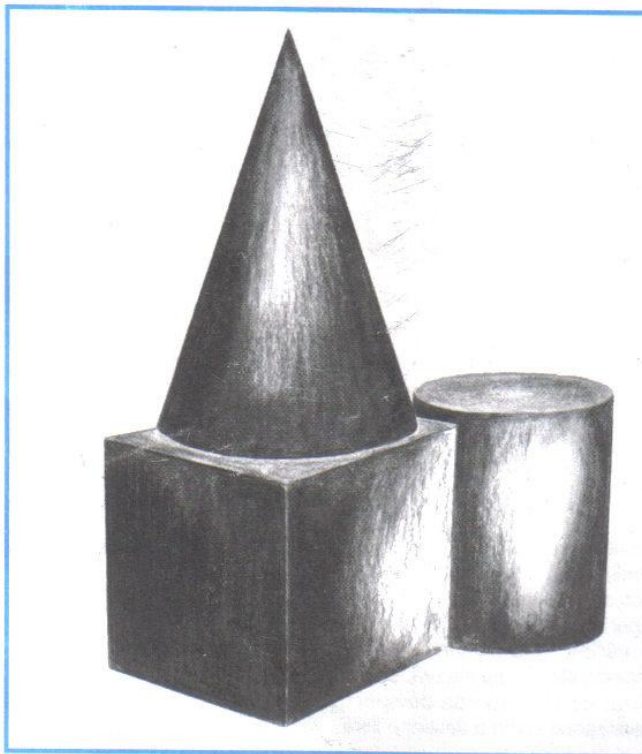

Foto 31 - Desenho pronto.

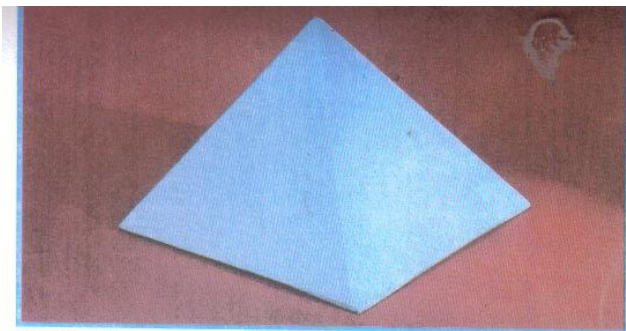

Foto 13 - Pirâmide.

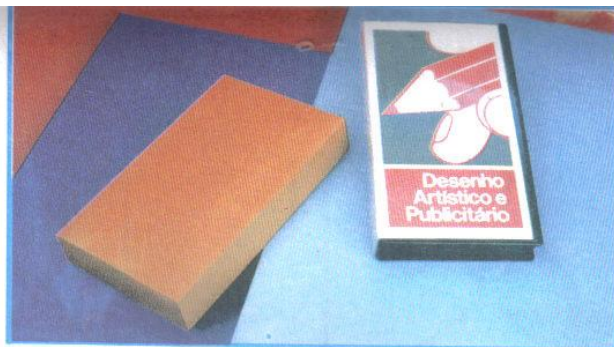

Foto 17 - ... livro → paralelepípedo e ...

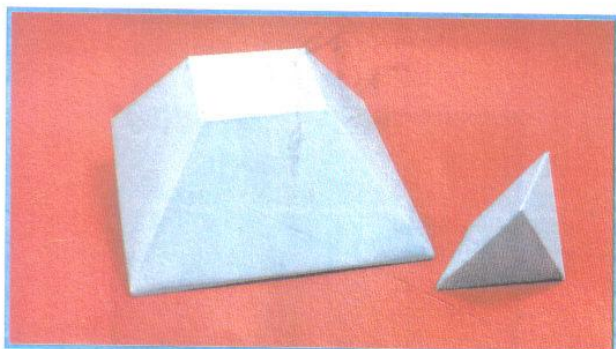

Foto 14 - Exemplo de sólido ...

Foto 18 - ... copo → cilindro.

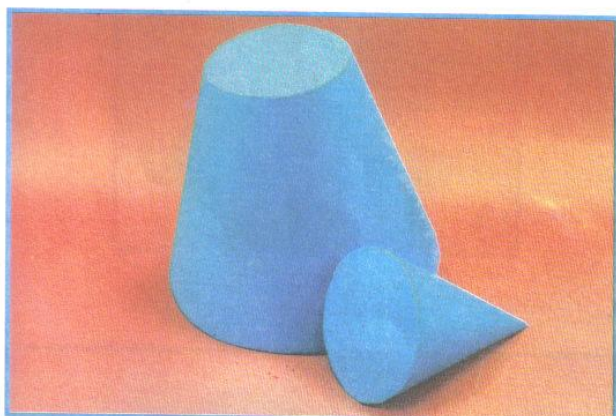

Foto 15 - ... com a parte superior cortada.

RELAÇÃO ENTRE OS OBJETOS E OS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS

Entre os pequenos objetos do cotidiano e as grandes formas com volume criadas pelo homem e as existentes na natureza, existe uma relação direta com os sólidos geométricos.

Assim, podemos associar a forma de uma laranja, com uma esfera. A forma de um livro, com um paralelepípedo. E a forma de um copo com um cilindro.

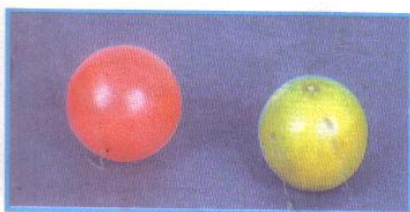

Foto 16 - Associações - laranja → esfera, ...

ASSOCIAÇÃO MISTA

Assim como existem semelhanças entre um objeto e um sólido individualmente, podemos fazer uma associação de formas entre dois ou mais sólidos sugerindo uma composição. Como exemplo, podemos escolher uma moringa que será a combinação de uma esfera com um cilindro. A torre de uma igreja poderá ser a combinação de uma pirâmide com um paralelepípedo. E uma nave espacial poderá ser a combinação de um cilindro e um cone.

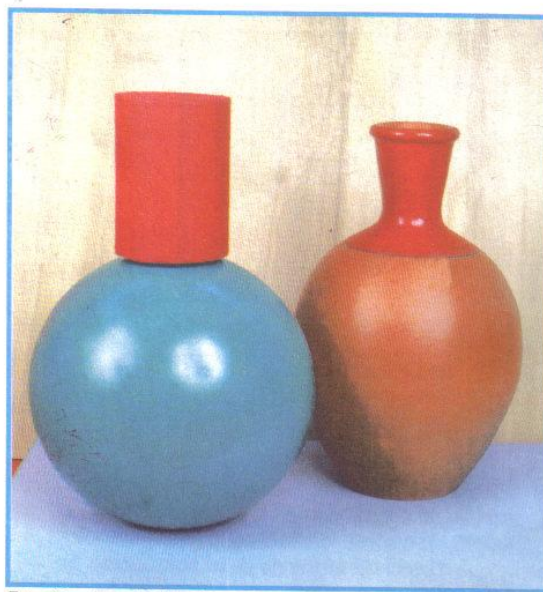

Foto 19 - Associações mista - Moringa → Esfera - cilindro, ...

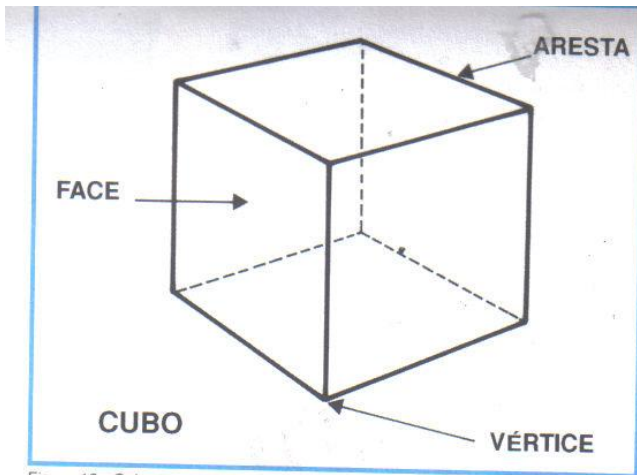

Figura 13 - Cubo transparente e seus componentes.

PARALELEPÍPEDO - É o sólido formado por planos retangulares e um plano quadrado.

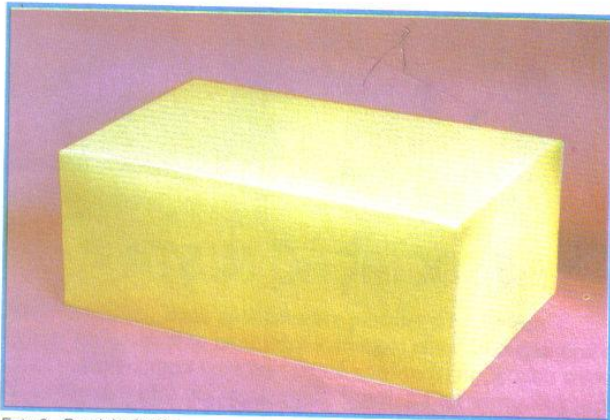

Foto 8 - Paralelepípedo.

CILINDRO - É o sólido formado por dois planos circulares ligados por um plano lateral que os circunda.

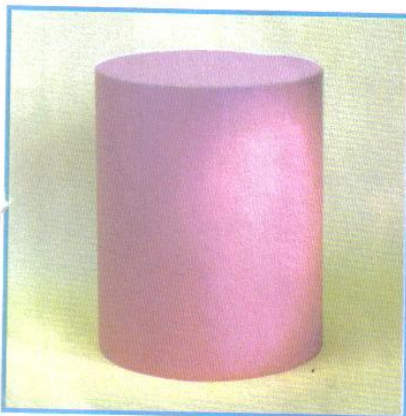

Foto 9 - Exemplo de cilindro.

PRISMA - É o sólido formado pela junção de 5 ou mais faces laterais, de acordo com o polígono que lhe dá origem.

CONE - É o sólido formado por um plano circular e um plano lateral que o circunda, fechando-se no lado oposto.

ESFERA - É o sólido que corresponde a evolução natural da circunferência do plano para o volume.

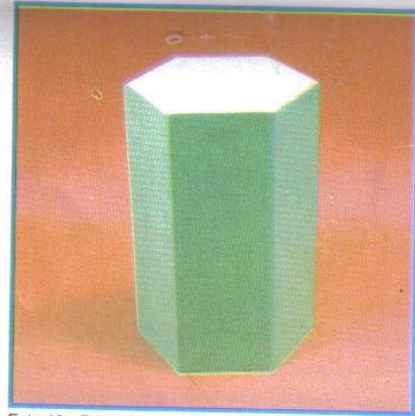

Foto 10 - Prisma.

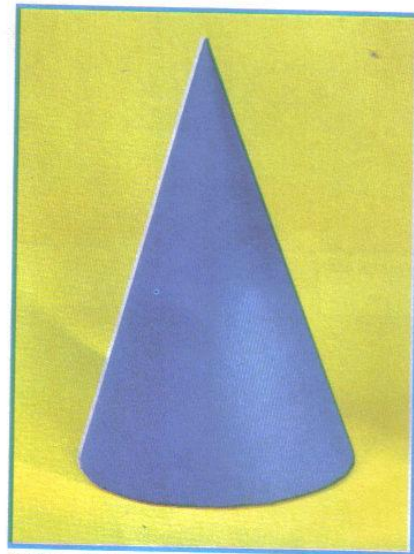

Foto 11 - Cone.

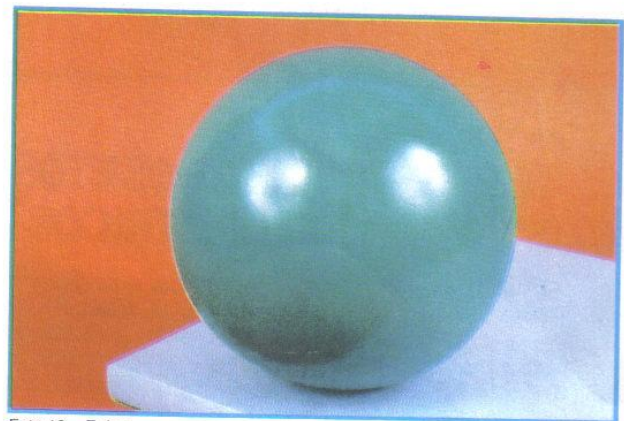

Foto 12 - Esfera.

PIRÂMIDE - É o sólido formado por quatro planos triangulares e um plano quadrado.

TRONCO DE CONE E DE PIRÂMIDE

É a parte que sobra do sólido após um corte efetuado na sua parte superior.

OS PLANOS GEOMÉTRICOS

Figura 4 - Reta horizontal AB.

Quando duas ou mais retas caminham juntas mantendo sempre a mesma distância entre si, como os trilhos do trem, foto 6, dizemos que os segmentos de reta AB e CD, são paralelos, fig. 6A.

Foto 4 - Comparação entre os trilhos do trem e retas paralelas B.

Figura 5 - Retas paralelas AB - CD.

Quando duas ou mais retas caminham juntas para o encontro num mesmo ponto, são chamadas de retas convergentes. Em perspectiva essas retas tomam o nome de **fugantes**.

Foto 5 - Comparação entre retas convergentes e os aros de uma roda.

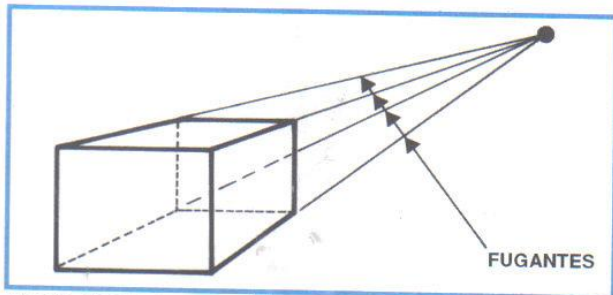

Figura 6 - Fugantes em perspectiva.

Quando determinamos o espaço de uma superfície plana, a área do chão onde pisamos é chamada de **plano geométrico**.

Foto 6 - Quadra de tênis fazendo uma comparação com plano geométrico.

No caso do campo de futebol e da quadra de tênis, a forma do plano chama-se **retângulo**, que é o plano com dois lados menores paralelos e dois lados maiores também paralelos, visto de cima. Como se estivéssemos num helicóptero.

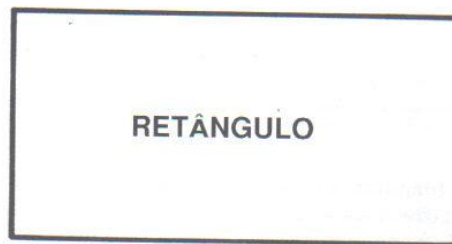

Figura 7 - Acima temos as formas de um retângulo.

O **quadrado** é um tipo de plano que possui seus quatro lados iguais.

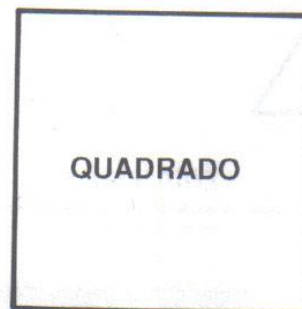

Figura 8 - Quadrado com seus lados iguais.

quatro lados iguais, porém com outra forma.

Figura 9 - Veja a construção de um losango.

O **círculo** é o plano que se situa no interior de uma circunferência.

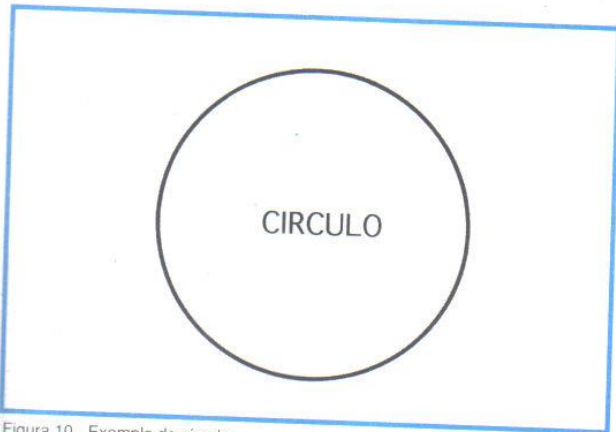

Figura 10 - Exemplo de círculo.

O **triângulo** apresenta três lados que podem assumir tamanhos diferentes, modificando assim a sua aparência.

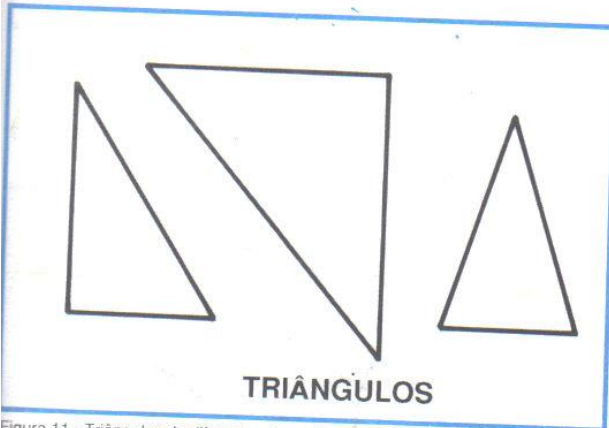

Figura 11 - Triângulos de diferentes tamanhos.

É importante lembrar que os planos apresentados têm o nome técnico de figuras geométricas planas.

O **polígono** apresenta 5 ou mais lados iguais. O polígono de 5 lados iguais, chama-se **pentágono**, de 6 lados

iguais, chama-se **hexágono**, de 7 lados iguais, chama-se **heptágono**, de 8 lados iguais, chama-se **octógono**, de 9 lados iguais chama-se **eneágono** e de 10 lados iguais, chama-se **decágono**.

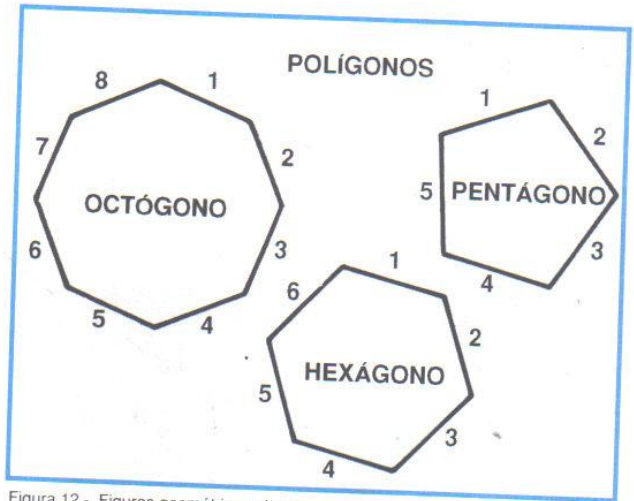

Figura 12 - Figuras geométricas planas.

POLIEDROS OU SÓLIDOS GEOMÉTRICOS

Vamos conhecer agora os poliedros, que são sólidos geométricos com volume, ou seja, possuem três dimensões: comprimento, largura e altura, tendo seu corpo formado pela junção de planos.

A identificação e conhecimento das formas dos sólidos facilita muito a compreensão e representação dos objetos que nos cercam através da perspectiva, pois os mesmos, ou têm a forma individual do sólido ou são mais sólidos.

Vamos conhecer esses importantes elementos que serão a base do nosso estudo na etapa da identificação da forma.

CUBO - É o mais importante dos sólidos, sendo formado pela junção de **seis** planos quadrados que tomam o nome de **face**. As **oito** uniões de cada plano chamam-se **arestas** e os **oito** cantos do sólido chamam-se **vértices**.

Para facilitar a compreensão desses componentes vamos (imaginar) representar um cubo transparente.

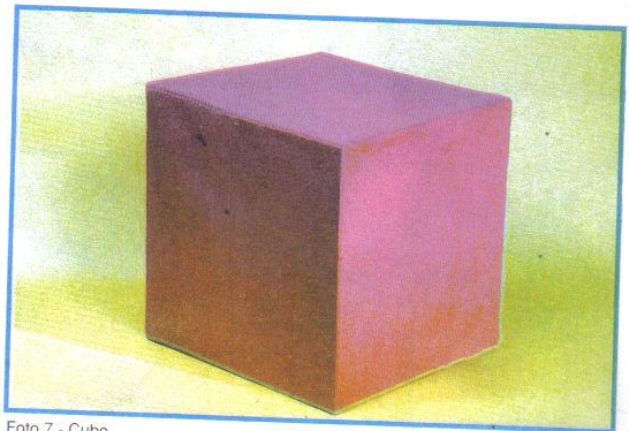

Foto 7 - Cubo.

O DESENHO DA CABEÇA EM POSIÇÕES DIVERSAS

Foto 1 - Aqui temos o rosto de frente.

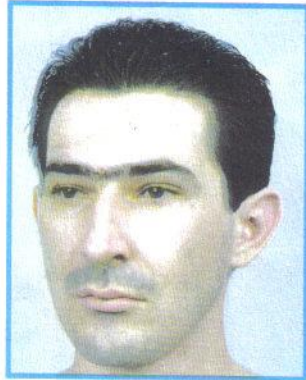

Foto 2 - Início da movimentação para o lado. Observe como uma das faces se esconde ...

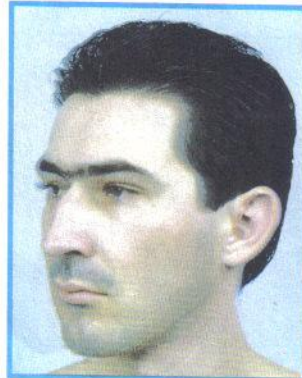

Foto 3 - ... enquanto que a outra começa a aparecer mais, quase chegando ao rosto de perfil.

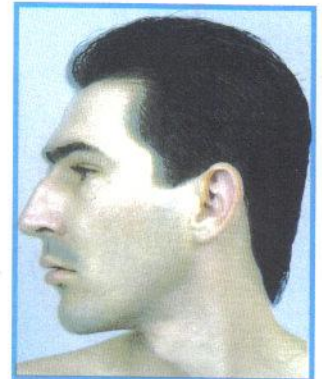
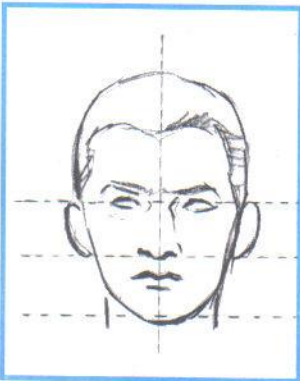
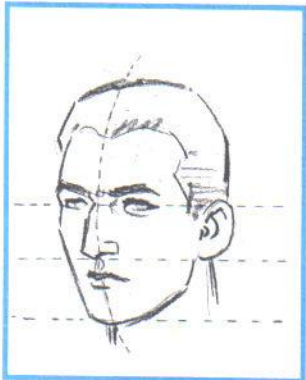

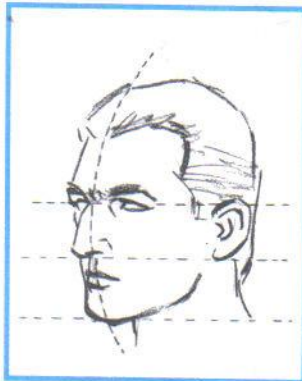
Foto 4 - Aqui, o final do movimento: o rosto de perfil.

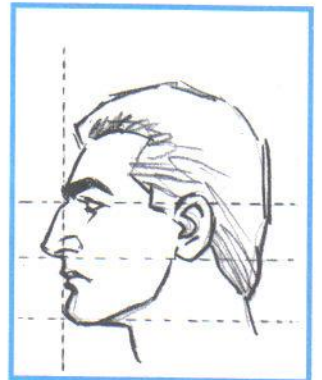
Desenho 1 - Aqui fizemos o desenho do rosto de frente, que já conhecemos.

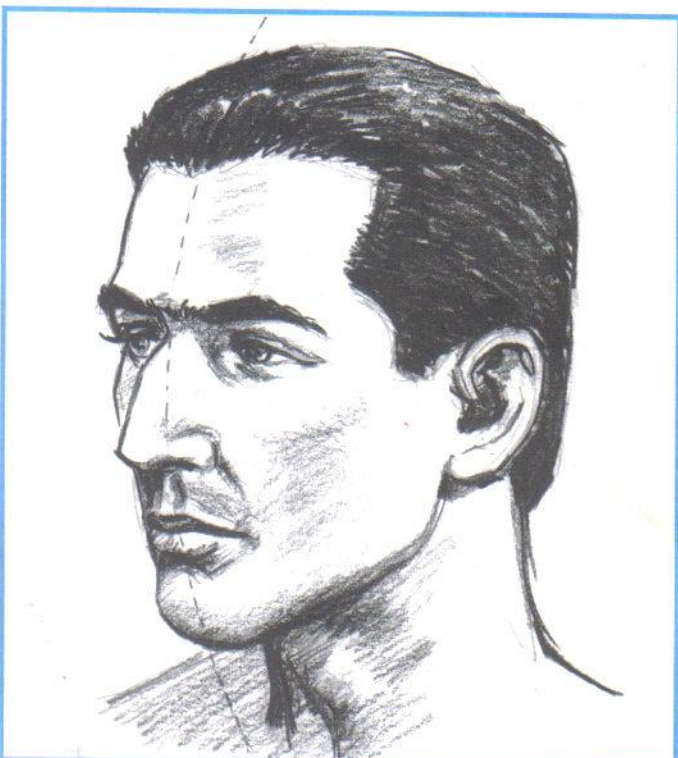
Desenho 2 - Observe como o eixo do nariz, na linha pontilhada, comanda o movimento ...

Desenho 3 ... determinando a posição do rosto e de seus demais elementos.

Desenho 4 - Desenho do perfil, que também já foi visto.

Desenho 5 - Aqui o desenho acabado, com o pontilhado do nariz e o eixo do rosto.

Vimos a construção do rosto e da cabeça a partir de um esquema de linhas. Já dissemos também que a cabeça possui medidas e que cada elemento do rosto tem um lugar certo na cabeça.

Vamos agora observar (e desenhar) a cabeça em várias posições além da **frente** e **perfil**, que já fizemos.

Seguindo as ilustrações vemos **diferentes** posições **intermediárias** entre a cabeça de frente e a de perfil. Estas posições são as que o rosto pode ter na movimentação para o lado. Os detalhes do rosto, boca, olhos e nariz, mesmo a cabeça estando em outra posição, seguem uma linha de colocação, **um esquema** para serem desenhados.

O eixo principal do rosto, como já dissemos, é o nariz, o qual irá guiar-nos para localizar os seus demais elementos, tamanhos e localização. Note, nas ilustrações, como, ao mover o rosto para o lado, **uma das faces fica aparecendo mais**, enquanto que a outra **se esconde**. Observe como a cada etapa do movimento temos os olhos, a boca de um dos lados do rosto **mais aparentes** que do outro. Repare que uma das orelhas aparece em outra posição, diferente da cabeça vista de frente, enquanto que a outra orelha desaparece. Um dos olhos também aparece mais, enquanto o outro fica mais escondido pelo próprio nariz, até chegarmos ao rosto de perfil.

O ESQUEMA DA OVAL

Quando desenhamos uma cabeça de lado, em posição diferente da de frente e do perfil, fazemos um esboço do **oval** do rosto, pensando na parte mais visível da cabeça e na outra menos visível. O eixo **do meio** da cabeça será sempre o nariz. Observe nos esquemas desenhados que cada elemento muda de forma e de tamanho mas **continua** seguindo o esquema de colocação que já ensinamos. Observe que o centro da oval acompanha a posição da cabeça e fica maior ou menor conforme o **lado do rosto** que se mostra mais.

ROTAÇÃO DA CABEÇA PARA CIMA

Observe que a cabeça parte da posição **de frente**, onde cada elemento segue o esquema que já conhecemos.

Quando a cabeça se move **para cima** há uma mudança na **colocação** destes elementos. Observe que o nariz conti-

nua sendo o **meio** do rosto, mas os outros elementos movem-se: o queixo se ergue, até ficar na **mesma linha das orelhas**. Já os olhos e as sobrancelhas passam a se localizar **acima** da linha das orelhas. Agora as orelhas começam no queixo e terminam na altura da boca. Observe como o **formato** de cada elemento também muda: os olhos ficam mais amendoados, as sobrancelhas ficam mais finas, as **narinas** aparecem mais. Do nariz, vê-se as narinas e a sua ponta. A testa fica menor.

Foto 1 - Aqui o rosto de frente, antes de iniciar o movimento.

Foto 2 - O rosto começa a se inclinar, alterando a colocação dos seus elementos.

Foto 3 - Observe como o queixo se ergue, o nariz diminui de tamanho, e a boca começa a se alinhar com as orelhas.

Foto 4 - Aqui temos a boca na mesma linha das orelhas, os olhos e as sobrancelhas acima das orelhas e nariz.

Desenho 1 - Agora veja o desenho e acompanhe o deslocamento dos elementos do rosto.

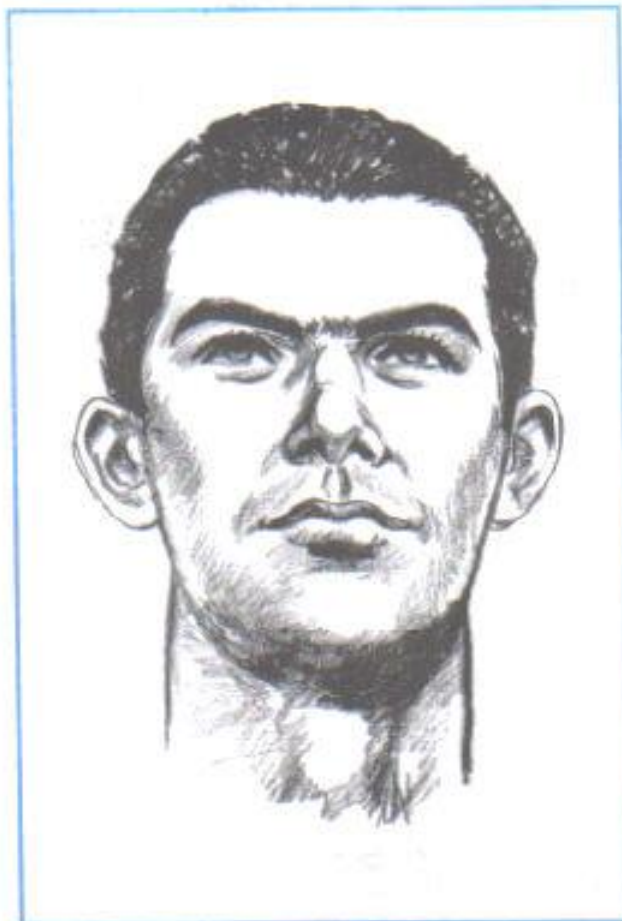
Desenho 2 - Os olhos diminuem, pode-se ver mais a frente do nariz neste desenho, o qual se aproxima do centro do esquema.

Desenho 3 - Os olhos se deslocam.

Desenho 4 - O rosto se ergue, os

ROTAÇÃO DA CABEÇA PARA BAIXO

Observe a mudança nos elementos do rosto.

O nariz continua a ser o **meio** do rosto, mas as localizações mudam: o queixo, ao invés de aparecer **mais**, como na rotação anterior, **se esconde**. As narinas também, ficando a parte de cima mais destacada. As orelhas passam a se localizar desde a parte de cima das sobrancelhas até a linha dos olhos. A testa fica maior. Os olhos quase se fecham.

Foto 1 - Cabeça vista de frente.

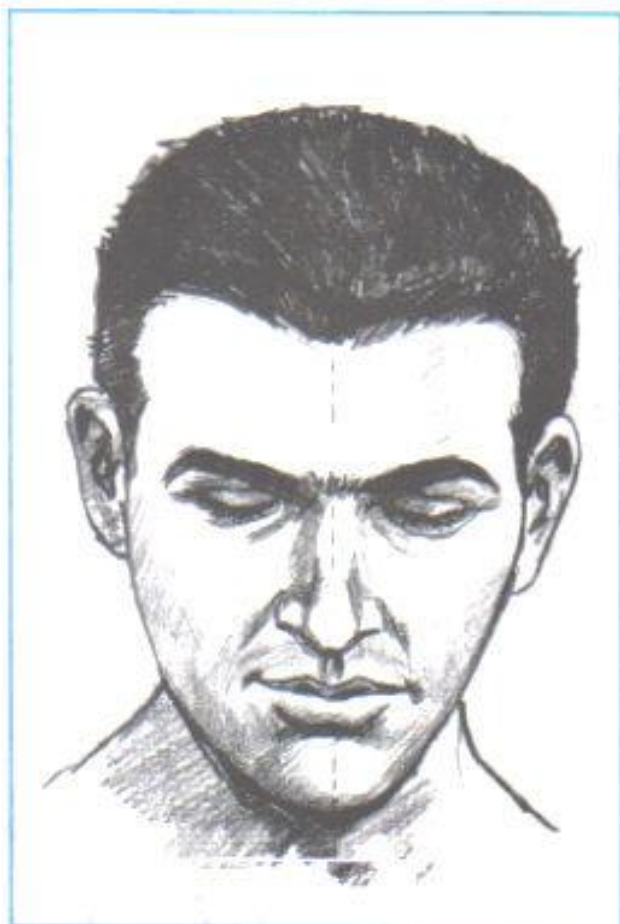
Foto 2 - Início do movimento: o nariz se abaixa, os olhos ficam mais fechados.

Foto 3 - Observe aqui a testa "aumentar" de tamanho com o movimento.

Foto 4 - A cabeça completamente abaixada. A testa é a parte mais visível.

Desenho 1 - Desenho da cabeça de frente.

Desenho 2 - Observe como o rosto "desce" quando começa o movimento.

Desenho 3 - Nesta etapa a testa é...

Desenho 4 - Compare este desenho de...

CABEÇA PARA CIMA

Aqui temos um rosto **quase** de perfil, olhando para cima. Vamos ensinar passo a passo. Primeiro trace o oval, com seu meio acompanhando a posição observada. Note como o esquema que traçamos é muito semelhante ao do perfil, sendo **inclinado** para

Foto 1: Modelo que vamos desenhar. Apenas um dos lados do rosto aparece.

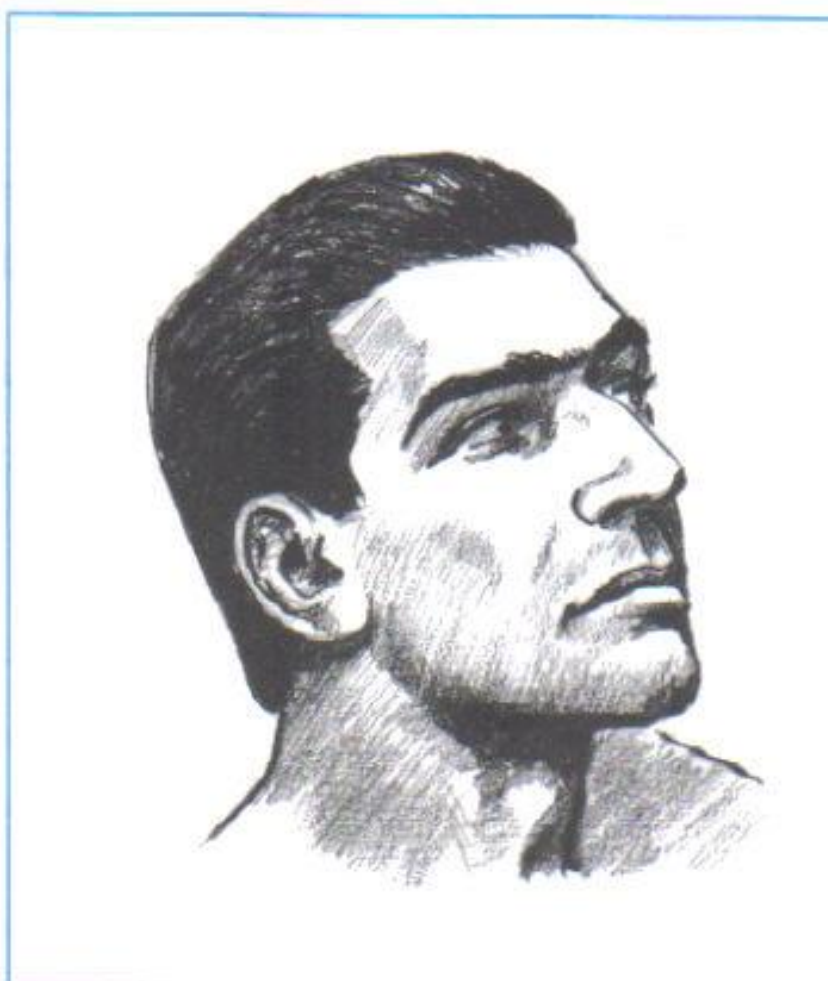
seguir o modelo. A orelha entre os olhos e o nariz. Veja como um das faces do rosto aparece bastante, enquanto que a outra mostra parte do olho, da sobrancelha e parte da boca, sendo quase que completamente escondida pelo nariz. Use, para desenhar, as linhas auxiliares já ensinadas e o sombreado que vimos na última aula.

Desenho 1: Aqui esquema que vamos usar. O rosto está dobrado para cima, o oval inclinado para a esquerda e a face do rosto erguida.

Desenho 2: Observe o eixo do nariz traçado e a colocação dos elementos.

Desenho 4: O desenho pronto. Colocamos os sombreados. Os olhos foram desenhados com as pupilas voltadas para cima.

CABEÇA PARA BAIXO

Aqui também traçaremos a oval. Temos um rosto de perfil olhando para baixo. Siga, para desenhar, o esquema do perfil, fazendo-o deslocado para baixo, como a posição que observamos. Repare como o queixo fica menor enquanto que a testa fica maior do que no perfil reto. Veja como os olhos quase

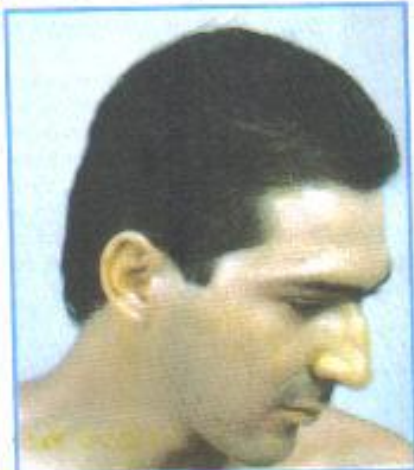
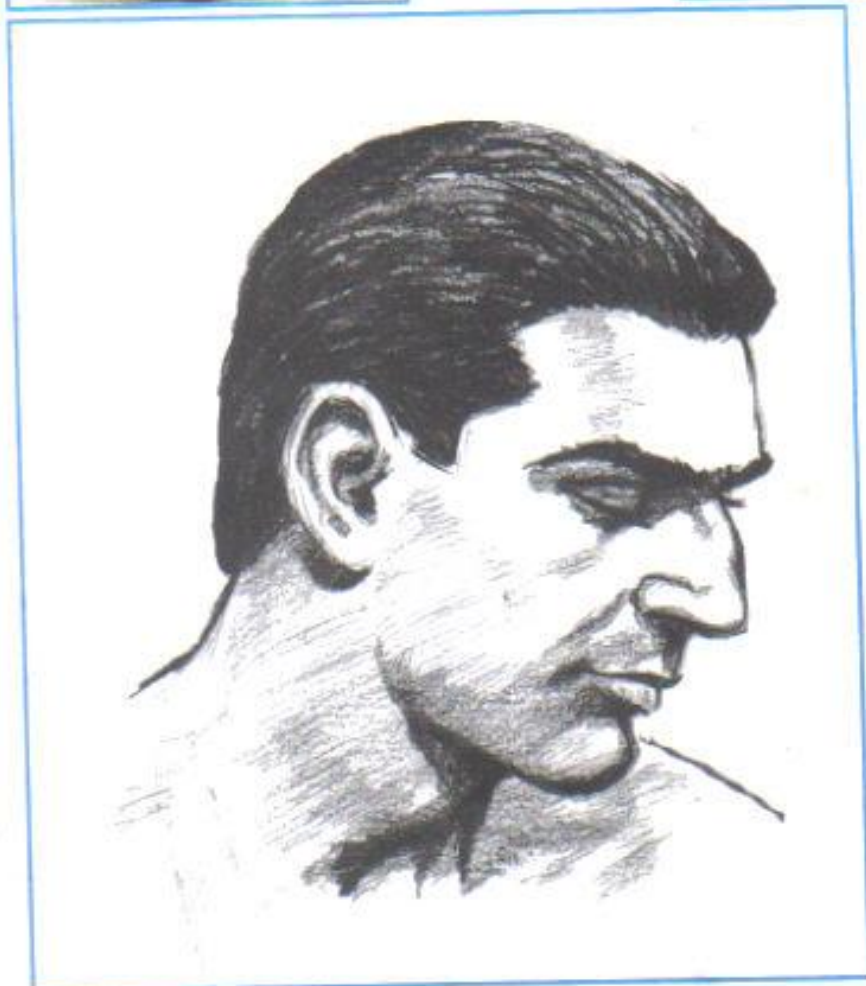

Foto 1 - Aqui o rosto está de perfil, olhando para baixo.

“se fecham”. O eixo do rosto moveu-se com a inclinação do rosto para baixo, como já falamos. O espaço entre as sobrancelhas e o olho diminuiu. Observe como as sombras se modificam. A pálpebra do olho está mais escura que no perfil reto. O queixo também está mais sombreado. Veja que **sempre**, não importa a posição da cabeça, usamos o esquema de linhas, as linhas auxiliares, o reforço de linhas e o sombreado. O processo de desenho é sempre o mesmo, alterando apenas as posições.

Desenho 1 - Veja o esquema que traçamos uma oval inclinada para a direita. Os elementos serão deslocados para baixo, a face o olho também para baixo.

Desenho 4 - O desenho final, com sombreado.

Desenho 2 - Os olhos meio fechados olhando para baixo. Observe que os eixos de colocação dos elementos se voltam para baixo.

SOMBREAMENTO DA CABEÇA

LUZ DE FRENTE

Até agora estamos estudando com uma luz que chamamos de **luz difusa**. O que é luz difusa? É uma luz espalhada **por igual**, que produz sombras pouco marcadas. Agora vamos colocar uma **luz direta** sobre o rosto, criando sombras mais marcadas. Você pode produzir os efeitos que mostramos aqui com um simples foco de luz, que pode ser um abajur. A luz de frente ilumina o rosto por igual. Veja como toda a sombra fica **atrás** da cabeça. O rosto todo está iluminado, tendo sombras em seus relevos: olhos, nariz, boca. As sombras **no rosto** são leves, enquanto atrás da cabeça ficam bem mais escuras.

Foto 1 - Modelo

Desenho 1 - Traçamos o esquema sobre o qual vamos trabalhar. O rosto está quase de frente. O importante aqui é a colocação das sombras. Já marcamos onde vamos sombrear.

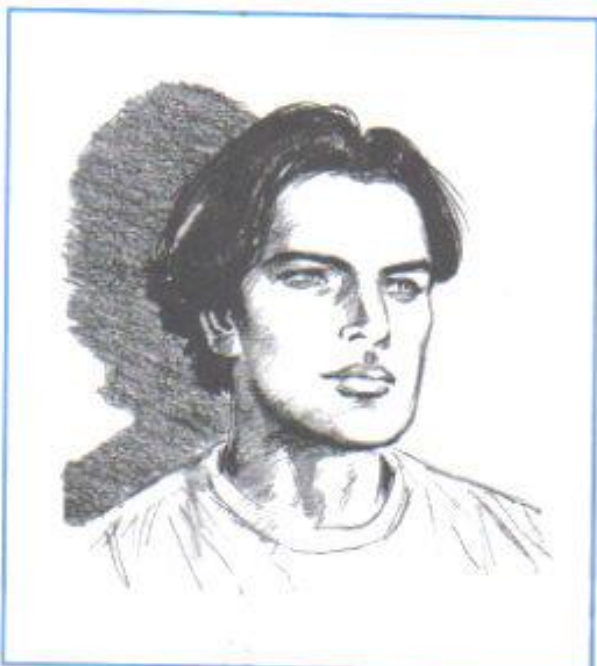

Foto 2 - Modelo

LUZ PELO LADO

Aqui a luz é colocada pelo lado da cabeça iluminando uma das faces. A posição do rosto é a mesma da anterior, mas as sombras colocam-se diferente: uma face fica iluminada e a outra praticamente **desaparece** nas sombras. Veja como esta sombra chega até o meio do rosto. Para desenhá-la escureça até a linha do nariz, meio da boca e depois clareie de leve. Assim terá uma face escura e a outra clara.

Desenho 1 - Fazemos o esquema de linhas auxiliares e marcamos as áreas que vamos sombrear, isto facilita o trabalho.

Desenho 2 - Como a sombra quase toda está atrás da cabeça e não

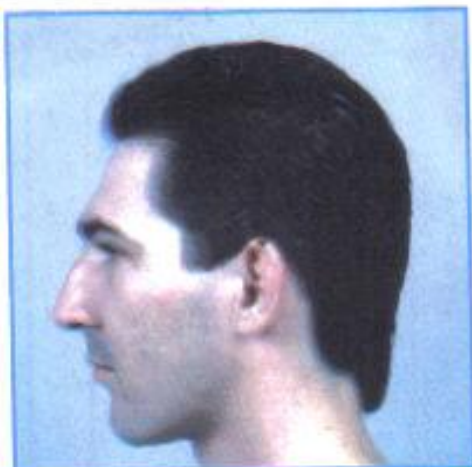
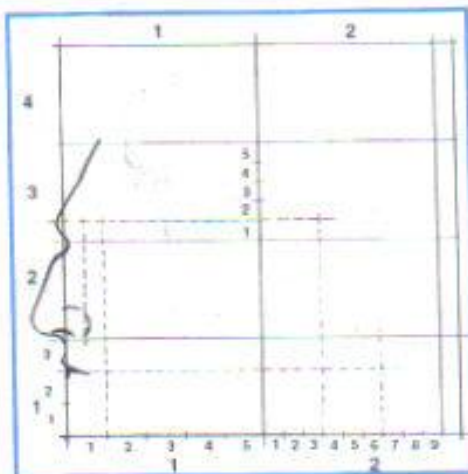
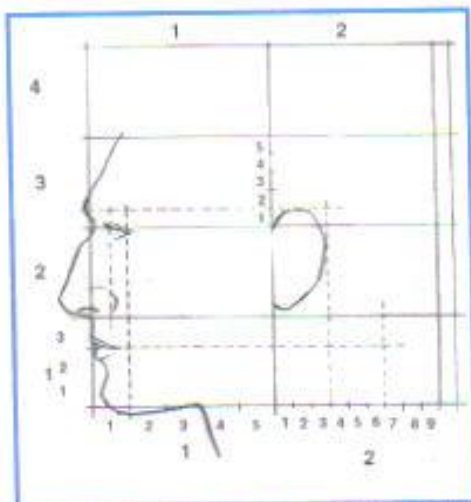

FOTO 41 - Foto do modelo.

1ª ETAPA - Inicia-se o desenho pela linha da testa, nariz e começo da boca.

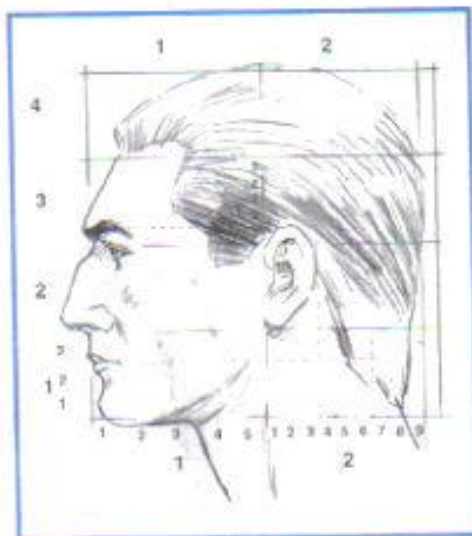
CABEÇA DE PERFIL "MÉTODO TRADICIONAL"

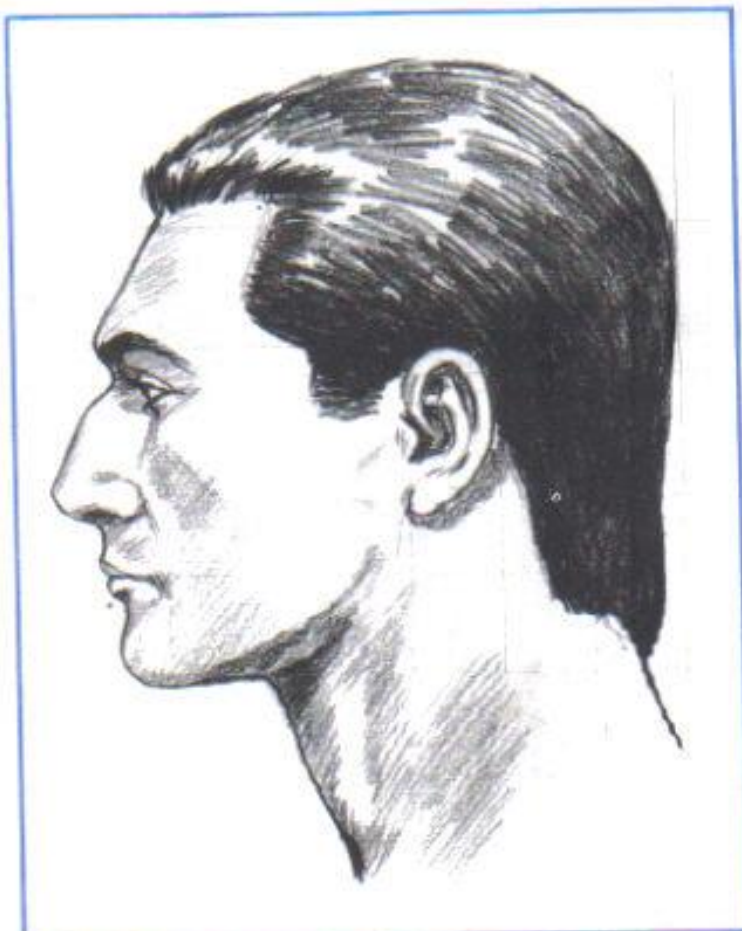
2ª ETAPA - Conclui-se a boca. Traça-se a linha do queixo e começa-se o olho e a orelha.

Aqui faça o mesmo com o rosto de perfil. Siga o modelo natural, como fez com o rosto de frente. Comece sombreando cada elemento do rosto, depois a face, o cabelo e demais detalhes.

Sempre comece pelas sombras mais claras e vá escurecendo. Agora você já tem seus dois desenhos da cabeça artisticamente valorizados, usando tudo que ensinamos até agora.

3ª ETAPA - Termina-se a orelha e o olho. Inicia-se o sombreado até o acabamento.

RECORTAR E COLOCAR