

Desenho com caneta de ponta fina

TRUQUES E RECURSOS DE ARTISTAS CONTEMPORÂNEOS

LIAM CARVER

Título original: *Just Draw. Fineliner Art. Incredible Illustrations with Fineliner and Micron Pens*. Publicado originalmente por The Bright Press, um selo do grupo Quarto, em 2019.

Design: JC Lanaway

Direção de arte: James Evans

Tradução: Alexandre Salvaterra

Preparação de texto: Cristian Clemente

Revisão de texto: Grace Mosquera Clemente

Design da capa: Toni Cabré/Editorial Gustavo Gili, SL

Qualquer forma de reprodução, distribuição, comunicação pública ou transformação desta obra só pode ser realizada com a autorização expressa de seus titulares, salvo exceção prevista pela lei. Caso seja necessário reproduzir algum trecho desta obra, seja por meio de fotocópia, digitalização ou transcrição, entrar em contato com a Editora.

A Editora não se pronuncia, expressa ou implicitamente, a respeito da acuidade das informações contidas neste livro e não assume qualquer responsabilidade legal em caso de erros ou omissões.

© da tradução: Alexandre Salvaterra

© Quarto Publishing plc, 2019

para a edição em português:

© Editorial Gustavo Gili, SL, 2020

Impresso na China

ISBN: 978-85-8452-165-4

Depósito legal: B. 20234-2019

Editorial Gustavo Gili, SL

Via Laietana 47, 2º, 08003 Barcelona, España. Tel. (+34) 93 3228161

Editora G. Gili, Ltda

Av. das Comunicações, nº 265, Mod. A07 e A06, Setor 1, sala 2

Bairro: Industrial Anhanguera – Osasco – CEP: 06276-190 - São

Paulo -SP -Brasil. Tel. (+55) (11) 3611-2443

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Carver, Liam

Desenho com caneta de ponta fina : truques e recursos de artistas contemporâneos / Liam Carver ; [tradução Alexandre Salvaterra]. – Osasco, SP : Gustavo Gili, 2020.

Título original: Just draw. Fineliner art.

Incredible illustrations with fineliner and micron pens.

ISBN 978-85-8452-165-4

1. Artes 2. Desenhos 3. Desenhos - Técnicas I. Título.

19-28645

CDD-741

Índices para catálogo sistemático:

1. Desenhos : Artes 741

Créditos das imagens:

Capa (em sentido horário, a partir do alto à esquerda):

Anastasiia Koval, Louis Mabous, Lizzy Dalton, Justin Frederick Estcourt, Kate Gearin, Chloe Sleilati, Anette Sommerseth e Tamara Farrell.

Quarta capa (do alto à esquerda):

Anastasiia Koval, Nanna Bogekær, Lisa Schilling e Anna Stead

Desenho com caneta de ponta fina

TRUQUES E RECURSOS DE ARTISTAS CONTEMPORÂNEOS

LIAM CARVER

GG®

Sumário

Como folhear este livro.....	5
Índice visual	6
A caneta de ponta fina	10
As obras de arte	12
Fundamentos da ponta fina.....	192
Materiais	194
O trabalho no meio digital	200
Recursos adicionais.....	202
Índice de artistas.....	204
Índice de matérias	206
Agradecimentos	208

À esquerda: *Chapim-carvoeiro*, Anna Stead

Como folhear este livro

Além do sumário da página à esquerda, incluímos um índice de artistas e um índice visual para ajudá-lo a entrar e sair do livro como quiser. Use-os para encontrar rapidamente desenhos ou informações específicas.

Índice visual

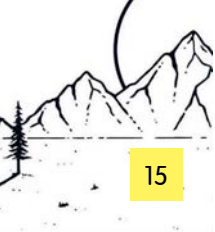
Como este livro busca tanto oferecer inspiração visual como discutir as técnicas empregadas pelos artistas, incluímos um índice visual nas **páginas 6–9**. Use-o para ir diretamente à página certa quando estiver tentando localizar uma imagem que viu no livro, um estilo, uma cor ou um fundo específico. O número da página estará na miniatura de cada ilustração.

Índice de artistas

Caso você prefira procurar as imagens por artista, use o índice das **páginas 204–205**, que os lista alfabeticamente por sobrenome. Lá você encontrará uma lista completa das páginas em que aparecem as obras de arte de cada artista, bem como detalhes sobre os blogs ou sites que podem lhe apresentar outros de seus trabalhos.

À direita: *Marbles*,
Luis Manuel Freitas

15

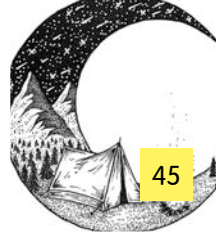
23

29

37

45

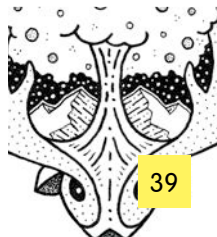
53

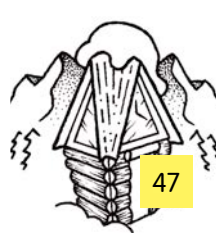
17

31

39

47

55

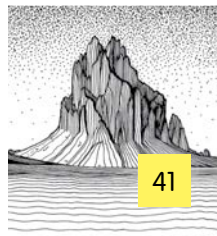
19

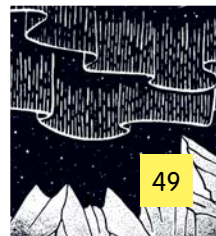
25

33

41

49

57

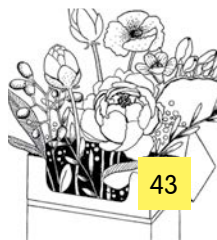
21

27

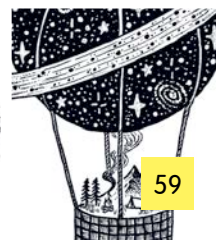
35

43

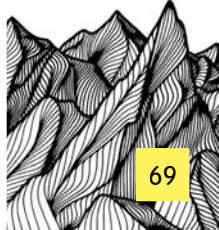
51

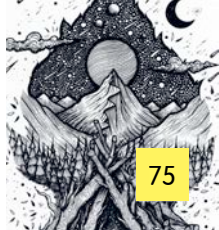
59

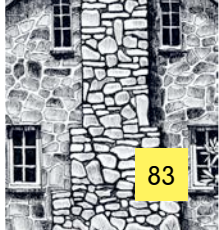
61

69

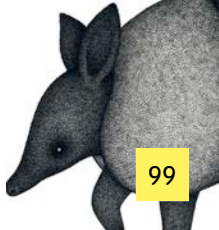
75

83

91

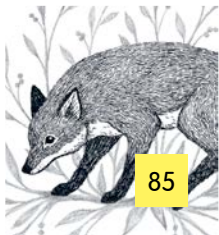
99

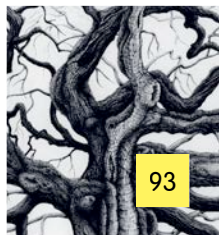
63

77

85

93

101

65

71

79

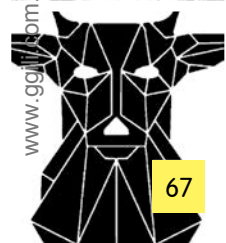
87

95

103

67

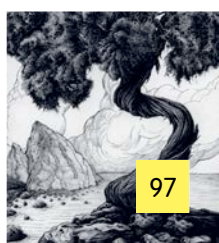
73

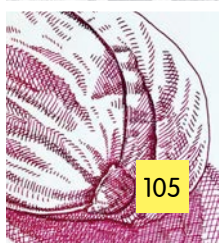
81

89

97

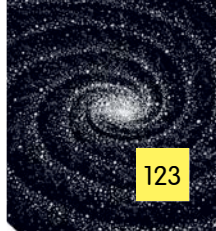
105

107

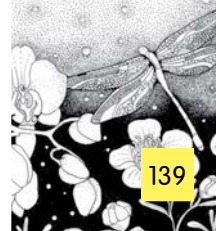
115

123

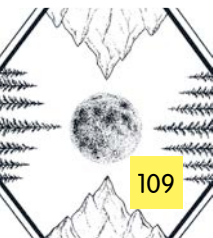
131

139

147

109

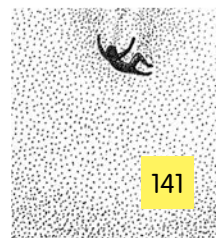
117

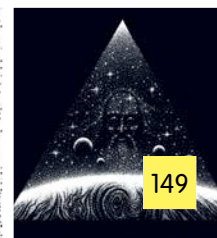
125

133

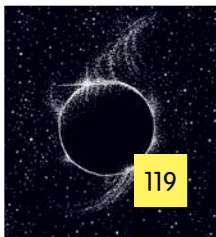
141

149

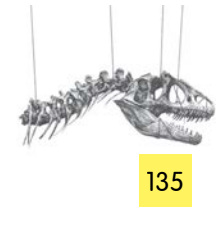
111

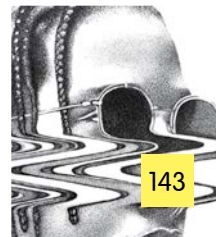
119

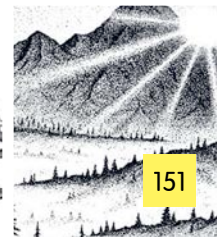
127

135

143

151

113

121

129

137

145

153

155

167

173

183

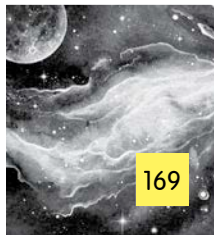
185

157

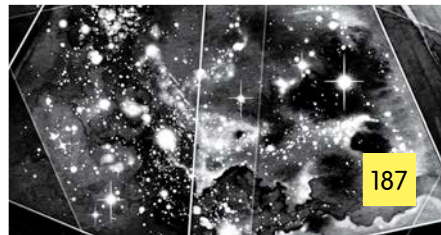
161

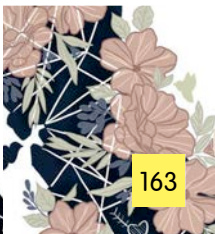
169

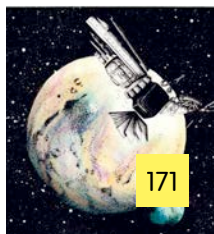
175

187

163

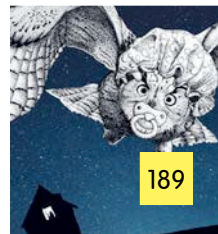
171

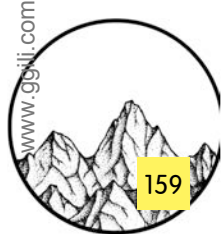
177

181

189

159

165

179

191

A caneta de ponta fina

O termo genérico “caneta de ponta fina” descreve qualquer caneta de ponta de fibra, plástico ou metal usada principalmente para esboços rápidos, desenhos técnicos ou desenhos com muitos detalhes. As canetas de ponta fina estão disponíveis em uma grande variedade de cores e espessuras de ponta – desde as pontas mais finas, de 0,03 mm aos maiores marcadores-pincéis –, o que dá a você muita liberdade para experimentar em seus trabalhos. Há muitas marcas diferentes de canetas de ponta fina, e, embora a maioria delas seja descartável, existem marcas de alta qualidade que podem ser recarregadas com cartuchos ou tinta.

Quando comparadas às canetas esferográficas tradicionais, as canetas de ponta fina destacam-se pelo toque macio, tipo pincelada, no contato com a folha de papel. Algumas variedades dão uma sensação de mais controle quando a usamos, ao passo que as versões com tinta à base de pigmento que não se dilui – as minhas favoritas – facilitam os movimentos e são mais confortáveis de usar. Em geral, as pontas desse tipo de caneta são revestidas de metal, o que evita o desgaste e os danos provocados pelos instrumentos de desenho técnico, como as réguas.

A escolha da caneta de ponta fina é uma decisão muito pessoal. Algumas canetas exigem tempo para que nos acostumemos – seja pela imprevisibilidade inerente ao uso de diferentes pontas, seja pela suavidade característica das tintas com pigmento, que para alguns podem parecer surpreendentemente fluídas. Certos artistas preferem as canetas de ponta fina descartáveis e baratas, ao passo que outros optam pelos modelos recarregáveis, que precisam ser limpas regularmente para não se deteriorarem.

O traço das canetas de ponta fina também pode ser simulado em meios digitais. O surgimento de aplicativos para uso em *smartphones* e *tablets*, como o Procreate, tem permitido aos artistas trabalhar digitalmente e, ainda assim, continuar sentindo o toque e a textura das fibras finas típicos dos instrumentos de desenhos tradicionais. Trabalhar dessa maneira tem suas vantagens, como a possibilidade de imediatamente apagar ou modificar elementos de uma obra, algo que não se consegue quando desenhamos com tinta sobre papel. Enfim, a preferência pelo trabalho tradicional ou o digital é uma questão pessoal, mas muitos artistas preferem usar uma técnica mista, produzindo criativas obras multimídia.

Com o crescimento da sua popularidade nos últimos tempos – graças à acessibilidade das mídias sociais e à consequente enxurrada de artistas que compartilham seus trabalhos nelas –, as canetas de ponta fina têm se tornado cada vez mais conhecidas como um instrumento de imenso potencial criativo. É por meio de plataformas como o Instagram que me chegam frequentes perguntas sobre a caneta que uso em meus trabalhos, ou sobre o tipo de papel e abordagem técnica que emprego. As redes sociais me têm sido uma ferramenta inestimável; elas me dão uma plataforma global para compartilhar minhas obras com milhões de outras pessoas que também desejam viver de sua arte. Este livro mostra exemplos notáveis daquilo que as canetas de ponta fina podem nos oferecer.

Acima: *Veneno*, Jill McDonald Islay
À esquerda: *A ninfa da floresta*,
Anastasiia Koval

As obras de arte

Meni Chatzipanagiotou:
Artemis

www.wisdom.com.br

Projetar sombras

Anette Sommerseth

Esta encantadora obra abstrata e geométrica de Anette, intitulada *Sombras*, apresenta um pôr do sol por trás de uma cadeia de montanhas, com algumas poucas árvores isoladas no primeiro plano projetando sombras na planície que avança em nossa direção.

Um simples retângulo horizontal compõe a maior parte da obra; parte dele foi recortado para acomodar as montanhas, árvores e a campina, enquanto um simples círculo representa o sol poente ao fundo. Anette desenhou linhas sólidas e limpas para formar a base da ilustração, e o seu talento para visualizar a estrutura fica evidente no detalhamento das montanhas. A projeção de sombras no primeiro plano conferiu à obra a sensação de que há certa distância entre o observador e as árvores.

Dimensões

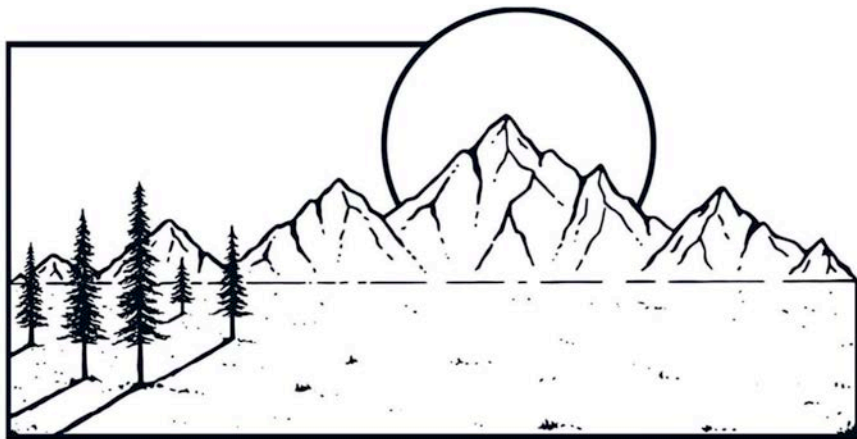
21 × 14,8 cm

Materiais

Papel Canson
para técnica mista
de 200 g/m²

Dica Para criar sombras efetivas em suas ilustrações, preste atenção ao local de onde a fonte de luz se origina e baseie o ângulo das sombras nessa direção específica.

Alta concentração

Christa Rijneveld

Nesta obra extremamente arrojada e detalhada, Christa lança mão de um grande número de círculos e linhas para criar uma composição que representa de modo preciso o monte Fitz Roy, a montanha da Patagônia da qual a obra de arte tira seu nome: *Fitz Roy*.

Ao ir diminuindo o tamanho dos círculos de tinta conforme eles se aproximam do horizonte, Christa criou um efeito poderoso de contraste e deu profundidade ao céu. Para complementar, empregou uma massa de linhas entrelaçadas para estruturar a paisagem montanhosa e o terreno irregular. Os espaços em branco foram empregados cuidadosamente a fim de representar o solo nivelado, com uma pequena área hachurada para dar a impressão de terreno plano.

Dimensões

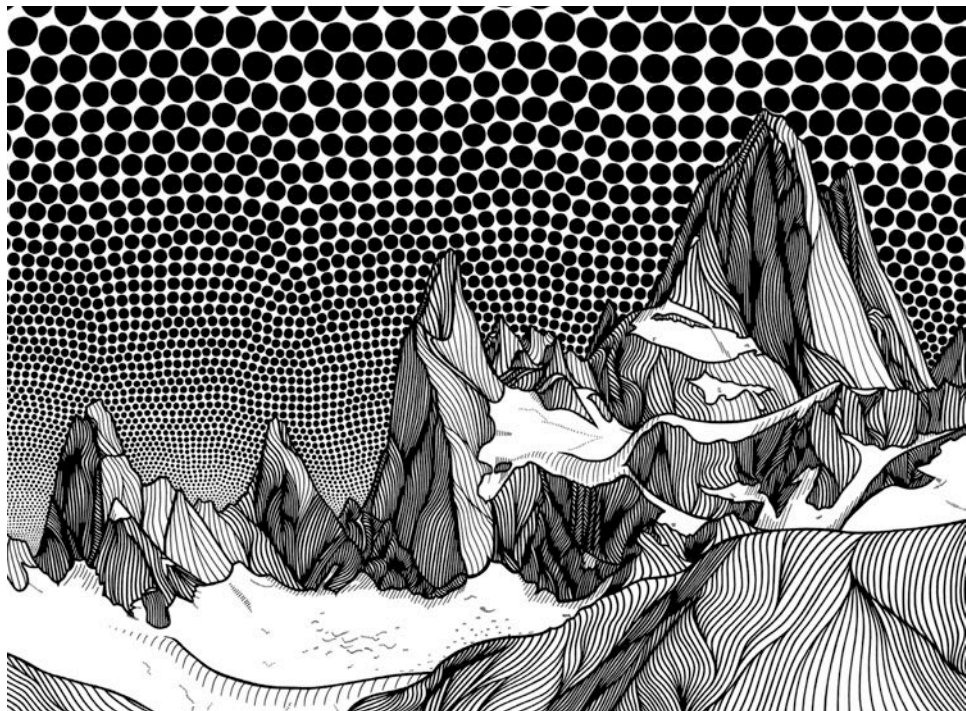
22,86 × 30,48 cm

Materiais

Papel para técnica mista de 160 g/m²

Dica Tente reproduzir o estilo que Christa usou para representar o céu em suas ilustrações, sem esquecer de diminuir o tamanho de cada linha de círculos à medida que eles se aproximam da linha do horizonte.

Troncos detalhados

Josefine Svärd

Um intrincado desenho de uma área selvagem, *Acampando com gigantes*, de autoria da ilustradora e designer sueca Josefine representa uma barraca solitária aninhada à sombra de um grupo de árvores alfiíssimas.

O tom negro uniforme e a natureza solitária das árvores e da barraca fazem com que toda a composição se destaque contra o fundo branco. O acréscimo de uns poucos toques de pontilhado na base da barraca e a seu redor confere vida e textura à imagem. Ao representar os troncos das árvores, Josefine desenhava várias linhas próximas entre si para obter a textura áspera da madeira e obter realismo. Ela também deixou algumas áreas em branco entre essas linhas a fim de dar uma sensação da estrutura das árvores.

Dimensões

21 x 14,8 cm

Materiais

Papel de 200 g/m²

Dica Quando for desenhar árvores, lembre-se de concentrar várias linhas verticais para compor os troncos, mas deixe algumas frestas em branco, como fez Josefine.

Sombreamento colorido

Lizzy Dalton

Essa colorida paisagem – *Pôr do sol no monte Hood* – foi desenhada, a partir de uma imagem impressa, com linhas horizontais e espirais feitas com canetas de ponta fina coloridas.

À primeira vista, você nota a gama de cores que compõe o monte Hood, em Oregon, Estados Unidos, no segundo plano, e as formas geométricas ao fundo. A estrutura da montanha é construída com várias linhas sinuosas que seguem direções diferentes. As cores cuidadosamente escolhidas refletem com precisão as partes da montanha em que a luz incide. Uma série de pequenos riscos forma o conjunto de árvores de diferentes tamanhos no primeiro plano, onde pequenas áreas em branco foram deixadas de propósito a fim de evitar distorções.

Dimensões

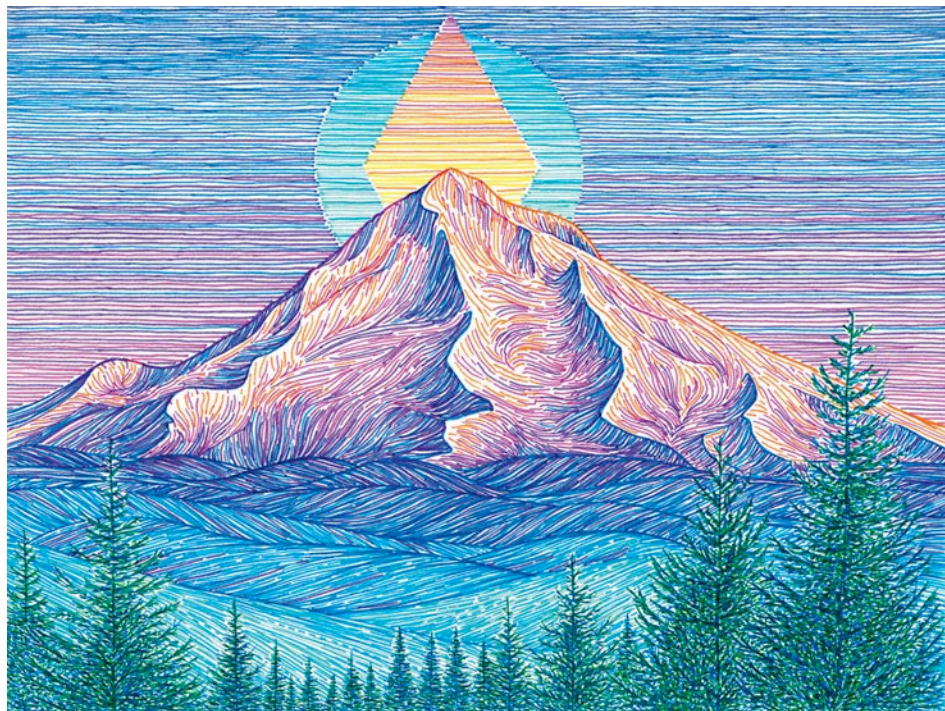
15,24 × 20,32 cm

Materiais

Papel vegetal
de 270 g/m²
da marca Bristol

Dica Para garantir a gama de tons correta ao desenhar uma obra com linhas coloridas, pense na possibilidade de usar ao menos dois tons.

COMPRE O LIVRO NA SUA **LIVRARIA HABITUAL**
OU DIRETAMENTE NA **LOJA ONLINE** DA
EDITORA GUSTAVO GILI:

GG

<https://ggili.com.br/desenho-com-caneta-de-ponta-fina-livro.html>

