MANUAL DE TÉCNICAS & MATERIAIS

arte cursos livres

apresentação

Seja bem vindo ao portal arte.net.br. Essa é a primeira de uma série de publicações que serão ofertadas ao nossos seguidores, focando em técnicas artísticas e dicas para aprimoramento da capacidade produtiva do artista brasileiro.

Nas páginas seguintes você encontrará os primeiros tópicos de muitos que serão abordados. Atualizações poderão ser baixadas e manteremos nossa lista informada com os links necessários.

O material contido nesse ebook não pode ser comercializado e é exclusivo dos usuários do site arte.net.br.

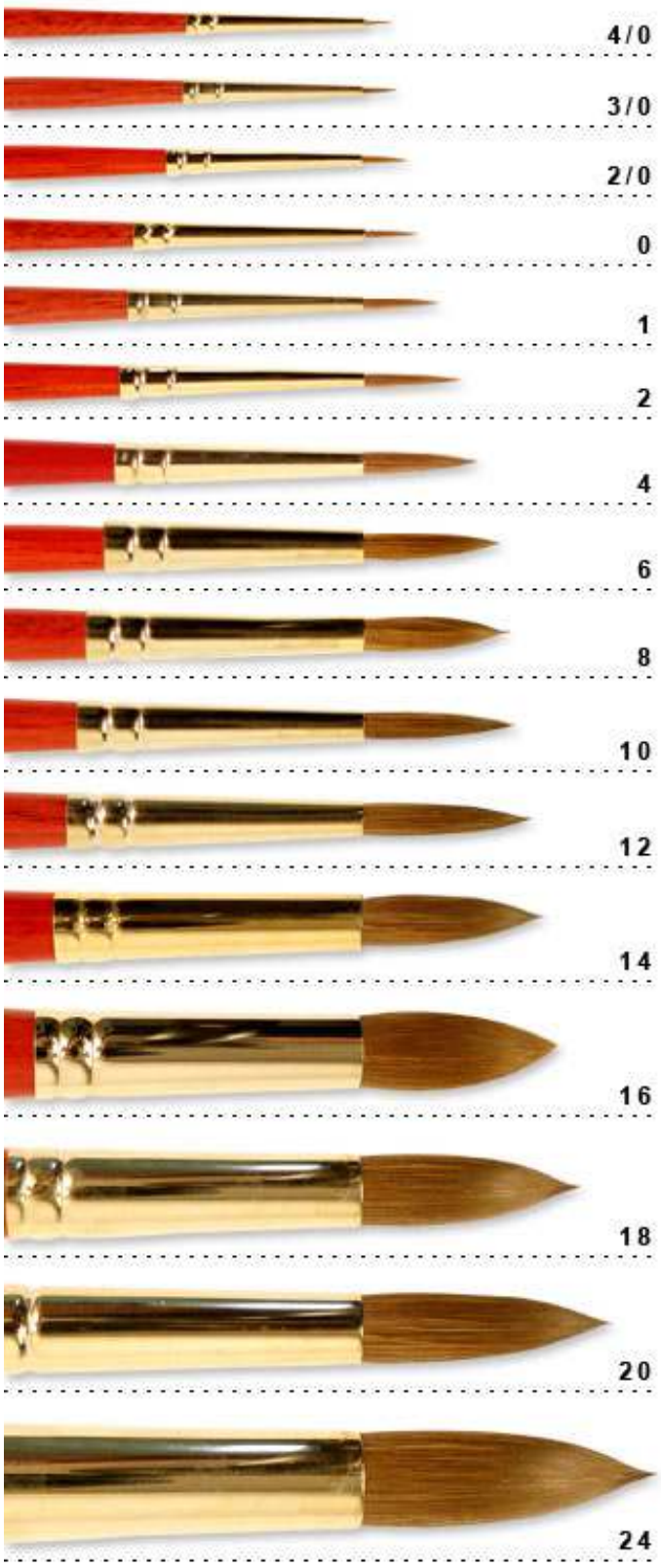
Entendemos que o conhecimento pode e deve ser compartilhado por isso ofertamos esse ebook para os usuários inscritos em nossa lista. Outras publicações seguirão e todos serão comunicados oportunamente.

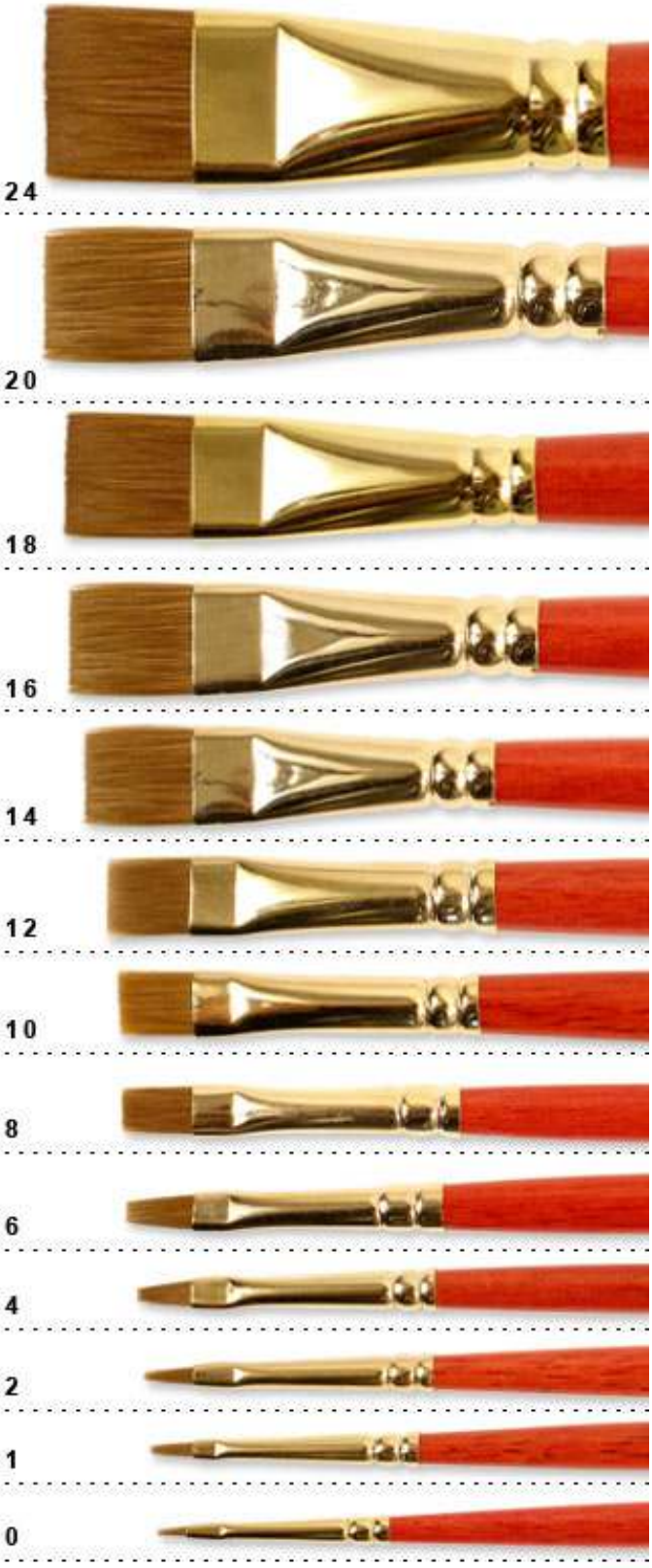
Desejamos bons projetos a todos!

Equipe arte.net.br

pincéis

Pincéis rudimentares já eram usados na pintura rupestre da era paleolítica. Um pincel é formado por cabo (geralmente de madeira), virola (peça metálica que prende os pelos ao cabo) e cerdas ou pelos. Há uma variedade enorme de pincéis disponíveis no mercado, causando uma certa confusão na hora da compra.





pincéis

Nacional ou importado?
Os nacionais podem ser adquiridos a um preço acessível, os importados de marcas consagradas custam bem mais. Pincéis são fabricados usando pelos de animais (pelo de marta, porco, javali, esquilo, pônei, etc - esses tem como característica uma maior retenção da tinta) ou pelos sintéticos (mais usados para as tintas a base de água, de secagem mais rápida como a tinta acrílica, aquarela, tempera). Para pintura a óleo, os pincéis podem ser tanto de pelo animais quanto sintéticos.

Alguns formatos disponíveis: flats (planos - maior retenção de tinta), bright (quadrados - para pinceladas mais curtas e controladas, menor retenção de tinta), filberts (língua de gato - arredondados, ideais para esbatimentos), rounds (redondos - detalhes, linhas, pontos, muito usados para aquarela), fan (leque - esbatimento, criação de efeitos). Os tamanhos geralmente são indicados por números de 0 a 20. Algumas marcas usam somente números pares. Marcas importadas: Winsor & Newton, Da Vinci, Silver Brush. Marcas nacionais: Condor, Tigre, Acrilex.

A limpeza adequada do pincel depois do uso é fundamental para sua conservação e durabilidade. Antes de utilizar um pincel novo, deve-se remover a goma protetora da ponta, colocada pelo fabricante para manter a forma original no transporte. No caso da limpeza profunda, use um limpa pincel, pressionando levemente o pincel sobre a superfície pontilhada, com movimentos circulares e de vaivém. Use água e sabão neutro na limpeza.

Durante o uso, evite que qualquer tipo de tinta seque no pincel. Após o uso, tirar o excesso de tinta em papel absorvente ou tecido macio, limpar no solvente indicado para a tinta usada, lavar com água e sabão neutro e enxaguar em água corrente. Durante a secagem, mantenha o pincel sem pressão na ponta, para evitar a deformação do formato original. Para armazenagem prolongada, conserve o pincel em lugar fresco e ventilado. Disponha os pincéis sem pressão nas pontas, no transporte ou embalagem.

têmpera

Tinta artesanal muito popular antes do desenvolvimento da tinta a óleo, foi largamente usada pelos pintores europeus dos séculos XIV e XV.

A tempera é uma mistura do aglutinante (gema de ovo) com pigmentos naturais. Use o que tiver mais fácil e disponível. Algumas receitas sugerem o uso do ovo inteiro com a clara, ou só a clara. Outros só a gema. Passaremos aqui a receita usando somente o líquido que está dentro da gema.

O passo a passo é: Quebre o ovo, segure a gema entre os dedos deixando escorrer toda a clara e em cima de um recipiente, fure a gema e escorra somente o líquido amarelo. Não use a membrana que mantém a gema inteira. Misture então qualquer coisa que possa colorir o líquido da gema de ovo, que deve ser misturado com o mesmo volume de água, para não ficar muito espesso. Pode ser usado: raspas de lápis de cor, café, colorau, açafrão, giz colorido, pó xadrez, terras de diversos tons, rochas moídas ou qualquer outro pigmento líquido ou em pó.

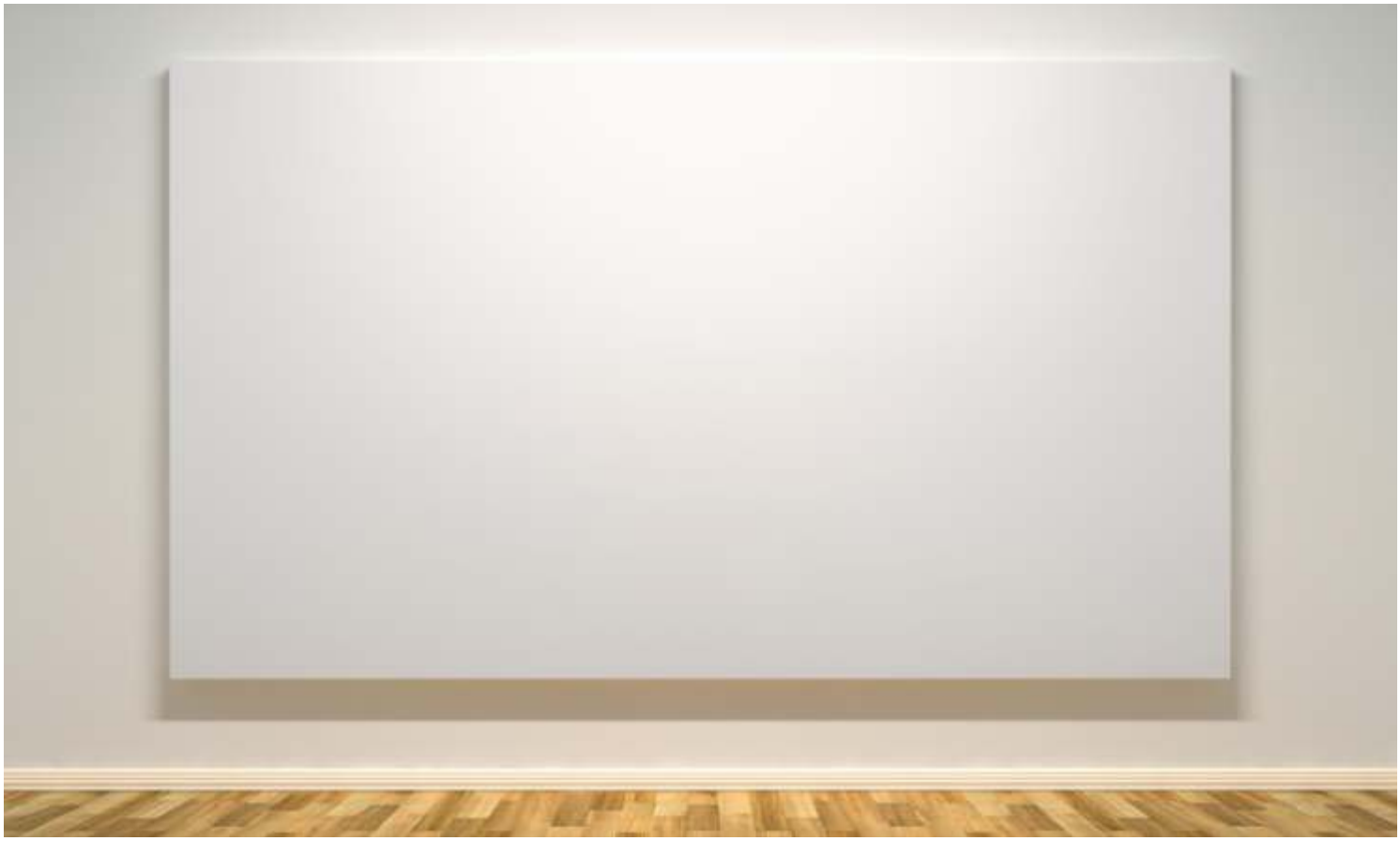
Faça a quantidade que vai usar no dia pois ela tende a secar no dia seguinte, perdendo a plasticidade.

Existe uma variedade enorme de temperas industriais à venda no mercado, no Brasil elas também são conhecidas como Tinta Guache e é uma tinta bem mais barata que a tinta acrílica ou óleo.

telas

Canvas, ou tela de pintura é um suporte universal para tintas em geral. Pode receber óleo, acrílico, pva, tempera, colas, etc. Ao pintar médios e grandes formatos, nos deparamos com a questão do preço do material, mas é possível gastar bem menos fazendo suas próprias telas.

A tela é um tecido esticado em um chassi de madeira. Pode-se usar qualquer madeira que esteja seca e limpa. Para corte em ângulos de encaixe use uma régua para medir o ângulo ou invista em uma ferramenta manual chamada serra de meia esquadria, à venda em lojas de ferramentas para madeira e metal. Corte os cantos em ângulos de encaixe, encoste um no outro e grampeie com o grampeador Rocama, passando um pouco de cola antes. Quando secar, estará rígida. Pode ser colocado um reforço no meio se o espaço for grande o suficiente para desestabilizar a estrutura.



Estrutura pronta, use o tecido que for mais em conta ou estiver mais disponível.
O algodão cru é vendido em rolos nas lojas de tecidos. O linho e a juta também podem ser usados. Na verdade, qualquer tecido um pouco mais resistente pode ser preparado para pintura. Depois de esticar o tecido na estrutura deixando uma sobra, pregue ou grampeie com grampeador Rocama, esticando com as mãos nas bordas para tirar as ondulações. A superfície pode ser preparada usando tinta pva misturada com cola, mistura de tinta pva e massa corrida, mistura de gesso e cola, preparados prontos, etc. Aí é só deixar secar bem que a superfície estará pronta para receber a tinta.

Matas e florestas, cerrado, montanhas e desertos, rios e lagos, o mar, cachoeiras...Há tantas razões para pintar ao ar livre, na beleza da natureza; para encontrar paisagens e temas inspiradores e desafiadores; para passar o tempo em lugares tranquilos; capturar a alegria dos pássaros...a graça de uma arara vermelha; saber mais sobre o seu meio ambiente e aperfeiçoar a sua habilidade.

Cezanne - Natureza Morta com Maçãs

Comece sempre com pequenos esboços rápidos e permita que seu projeto evolua naturalmente. Coloque as tintas em sua paleta, sempre na mesma ordem, de modo que, com o tempo, você vai ser capaz de pegar uma cor instintivamente.

A proporção do diluente deve ser aumentada para cada camada subsequente em uma pintura a óleo, pois as camadas inferiores absorvem o óleo das camadas superiores. Se as camadas superiores secarem mais rapidamente do que as inferiores, podem rachar.

Os pigmentos contendo chumbo, cobalto e manganês podem ser misturados com outras cores para acelerar a secagem e são ideais para menos camadas. Use óleo de linhaça para a base ou nas camadas inferiores de qualquer pintura a óleo.

Evite o uso de óleo de linhaça como medium em brancos e azuis, pois amarelam as cores claras. Óleo de papoula é mais recomendado para cores claras, uma vez que tem menor tendência para o amarelo e produz brancos mais vibrantes.

Não seque suas pinturas a óleo no escuro. Isto pode causar uma película fina de óleo na superfície. Se a pintura seca forma um monte de rugas, foi adicionado muito óleo (medium).

Se você quiser limpar uma camada de tinta a óleo ou verniz use álcool, que é um poderoso solvente. Lembre-se que você pode pintar sem a utilização de solventes, utilizando a pressão do pincel para espalhar a tinta.

O medium mais usado é o óleo de linhaça, obtido por esmagamento da semente do linho (pressão a frio). Apesar de os processos modernos usarem vapor e calor para a produção de variedades refinadas de óleo com menos impurezas, os artistas continuam a preferir as variedades obtidas por pressão a frio.

Óleo de cânhamo, óleo de papoula, óleo de noz, óleo de girassol e óleo de soja podem ser usados como alternativa à linhaça.

Embora existam dezenas de marcas de tinta a óleo no mercado , material de má qualidade pode tornar sua pintura difícil, tediosa e frustrante.

A coleção mais básica das tintas a óleo deve incluir as seguintes cores: amarelo cádmio, amarelo ocre, vermelho cádmio, alizarina crimson, azul ultramarino, branco de titânio e preto. Você pode usar uma combinação de todas essas cores para fazer qualquer cor na sua paleta.

Para não ficar sem tinta branca, compre um tubo grande desta cor e tubos pequenos ou médios das outras cores, pois o branco é a cor mais usada. Evite comprar kits prontos, geralmente a tinta contida nesses kits para estudantes, são de qualidade inferior.

Pinte por amor e com amor. Criar expectativa com relação ao resultado de sua pintura é um caminho rápido para a frustração. Vá pintando, com o tempo firmará seu estilo.
Você não precisa de muitos pincéis para começar. Escolha alguns pincéis básicos mas de qualidade. Pincéis sintéticos são feitos de cerdas macias, enquanto os pincéis de cerdas naturais são um pouco mais ásperos. Use os dois para diferentes técnicas de pintura.

Você também vai precisar de uma espátula, uma paleta de pintura, telas soltas ou esticadas em chassis, alguns trapos velhos e frascos para a limpeza de seus pincéis. Use óleo de linhaça, óleo de papoula, ou terebentina para criar um meio de mistura. A tinta a óleo é muito espessa ao sair do tubo e deve ser diluída para as primeiras camadas utilizando um medium.

Acessórios opcionais incluem um estojo para transporte do material, um cavalete e um avental. Organize sua área de trabalho, ferramentas e suprimentos de forma confortável. Coloque seu cavalete ou mesa em uma área longe do tráfego de pedestres e luz solar direta. Se está pintando dentro de casa, forre o chão em volta do local com jornais ou lençol velho para não manchar o seu piso.

Tintas a óleo e solventes podem emitem gases, por isso certifique-se de que sua área seja bem ventilada com uma janela ou porta aberta. Ajuste o ângulo do seu cavalete para que fique confortavelmente sentado.

Use roupas velhas para proteger suas roupas bonitas e pele. As manchas produzidas por tinta a óleo são difíceis de limpar então melhor proteger tudo. Prenda o cabelo, deixe as jóias guardadas.
Crie um esboço a lápis. Você pode fazer isso diretamente na tela ou em papel e transferi-lo usando um papel carbono.

Quando você está desenhando seu motivo, tenha em mente a composição e uso do espaço negativo. Composição é a colocação de itens na tela. Escolha a melhor colocação de modo que o olho vislumbre toda a superfície da tela. Espaço negativo é o espaço em torno de um objeto.

Se você estiver usando um objeto ou figura humana como modelo, desenhe primeiro as áreas difíceis, olhando para o espaço em torno da figura. Considere o que você vai preencher o espaço negativo. Observe a tridimensionalidade para adicionar profundidade a sua composição.

Observe de onde vem a luz. Para criar uma pintura realista, você deve ter a percepção exata de luz e escuridão. Observe o modelo para determinar o ângulo em que a luz está chegando, e onde as sombras e os destaques estão localizados. Tente mover sua luz ou seu objeto, de modo que as sombras e os destaques fiquem mais evidentes. Observe a sutileza na distribuição da luz em seu objeto.

Aprecie as cores. A combinação das cores de seu assunto para as cores que se obtem nas misturas em sua pintura. Isto é porque o cérebro fornece um valor de cor idealizada; você vê o céu é azul, ao misturar tinta azul você verá que sua pintura é muito mais brilhante e colorida do que o céu real. Examine as cores reais que estão sendo usadas e poderá alterar o brilho de suas pinturas.
Uma pintura noturna será mais escura e mais rica do que uma diurna. Verifique a cor da fonte luminosa; em um dia ensolarado e sua pintura terá um brilho dourado. Em um dia cinza, a luz é difundida através das nuvens, dando ao assunto uma tonalidade cinza. Luzes artificiais afetam as cores do assunto e podem ser usadas para efeitos luminosos.

Observe o seu objeto ou figura. Existe movimento? Prestar atenção ao movimento do seu assunto é importante para o planejamento de suas pinceladas. Pinturas realistas tem pinceladas que criam movimento. Misture suas tintas. A tinta pode levar vários dias para começar a secar e é quase impossível de se misturar a mesma tinta duas vezes, portanto misture a quantidade suficiente para cobrir a área a ser pintada.

Use um gabarito de cores para ajudá-lo a encontrar as cores para misturar. A roda de cores mostra as cores primárias, secundárias e terciárias. Tons puros são cores que não tenham sido misturadas com branco ou preto. Você pode misturar as cores primárias para criar as cores secundárias. Para criar um matiz, adicionar branco a sua pintura. Isto irá iluminá-lo e fazer uma cor mais pastel.
Para fazer uma sombra, adicionar preto a uma cor. Para fazer um tom de determinada cor adicionar branco a uma sombra (de qualquer cor adicionada de preto). Tons são os mais utilizados, uma vez que representam a maioria das cores que vemos todos os dias.

Cubra a tela com uma camada de tinta fina e vá engrossando nas camadas posteriores. Tente pintar temas básicos. Todas as figuras são compostas de algumas formas básicas: o cubo, cone, cilindro e anel. Pinte formas geométricas na forma de assuntos reais, como uma caixa ou uma fruta.
Para afinar a tinta, use um meio de mistura (óleo de linhaça ou terebentina). Adicione gradualmente até obter a consistência que você deseja.
Demora pelos menos três dias para que uma camada seque o suficiente para adicionar uma segunda demão, por isso seja paciente enquanto você espera a sua pintura secar.

Renoir - Pinceladas Impressionistas

Experimente várias técnicas, uma de cada vez. Existem muitas maneiras de aperfeiçoar sua pintura. Tente misturar suas tintas adicionando camadas de tinta, diretamente adjacentes umas com as outras sobre a tela e use pincel chato para suavizar, trabalhando na direção da mistura. Com uma solução de 1/3 de óleo de linhaça , 1/3 terebentina e 1/3 de verniz você pode criar uma cor transparente e sobrepor uma cor já seca.
Experimente também a espátula, essa técnica é ideal para paisagens e criar movimento em sua tela. Vá corrigindo e lapidando suas pinceladas. O óleo seca lentamente e permite alterar quaisquer erros ou removê-los completamente com um pano úmido.
Antes de decidir se está terminada , de um passo para trás e olhe para a sua pintura para ver se são necessárias quaisquer alterações.

Aproveite a tinta que não foi utilizada em sua paleta, transferindo para um recipiente com tampa ou filme transparente para posterior utilização.Limpe bem seus pincéis. Lave-os em água morna e um pouco de sabão, em seguida, escove as cerdas contra a palma da sua mão para se certificar de toda a pintura foi removida.

Acondicione os pincéis em um copo ou jarra com as cerdas para cima para secar em local aberto e ventilado. Tenha paciência. Para uma pintura a óleo para secar completamente, pode demorar até três meses, especialmente se tiver muitas camadas espessas de tinta. Coloque o quadro em um local onde não pegue poeira ou seja tocado até secar completamente.

Depois de seca aplique uma camada de verniz para proteger e preservar as cores. Quando sua pintura secar completamente, adicione uma camada de verniz para protegê-lo e preservar a cor.

E finalmente, tente expor sua obra em local de boa circulação de pessoas.

Van Gogh - Starry Night Over The Rhone

As tintas acrílicas para pintura artística são extremamente versáteis, de secagem rápida, podem ser usadas diretamente do tubo ou diluídas em água, tanto espessas quando aguadas para aquarela. Com as tintas acrílicas podemos produzir efeitos antes só eram possíveis com os óleos. Com a mente aberta e um pouco de prática podemos conseguir resultados surpreendentes. As tintas acrílicas diferem das tintas a óleo em alguns aspectos, como tempos de secagem mais curtos (menos de 10 minutos) e sua solubilidade em água. Eliminam a necessidade de terebintina e gesso, além do fato de que podem ser aplicadas diretamente sobre a tela.

Depois que uma pintura acrílica sobre tela seca a superfície torna-se resistente à água, e uma tela pode ser enrolada e guardada sem medo de quebrar ou danificar.
Pintura acrílica é literalmente pintura com plástico. É um pouco como a pintura com aquarela, com a diferença que quando seca fica impermeável. Pintura acrílica é tão versátil que existem literalmente centenas de coisas diferentes que você pode fazer com essas tintas. O único limite que você pode ter é o limite da sua imaginação.
Você pode pintar em um pedaço de madeira ou em uma tela. Escolha qualquer meio no qual a tinta acrílica vai aderir com facilidade, pode ser aplicada inclusive, diretamente na parede.

Tintas Acrílicas Importadas: Ótima opção para quem quer investir em um material de qualidade.

Para começar, algumas noções básicas de pintura em acrílico incluem a escolha de uma superfície de pintura que não contém óleo ou cera , para uma melhor aderência . Além disso, certas cores nem sempre estão disponíveis com o mesmo nome a partir de fabricantes diferentes. Outra dica importante é tentar resistir a adição de mais do que duas ou três cores para uma combinação , porque você corre o risco de ter como resultado uma cor turva.

As tintas acrílicas são muitas vezes preferidas porque secam mais rápido do que pinturas a óleo, devido à sua base de polímero. No entanto, em algumas circunstâncias, o artista pode querer que a tinta fique úmida por mais tempo.

Um truque para manter as tintas úmidas é pulverizar uma leve névoa de água sobre elas ocasionalmente. Suportes que tem a propriedade da retenção de umidade podem diminuir o tempo de secagem da pintura com tintas acrílicas, como uma folha de papel à prova d'água, ou um pedaço de papel molhado como os preparados para aquarela. É possível também, após a aplicação da tinta sobre a área pré-definida, molhar o pincel e passá-lo novamente, umedecendo a área pintada.

Cores opacas ou transparentes?
Pode ser aplicada grossa - ou diretamente do tubo ou com muito pouca água adicionada, ou ainda misturada com um pouco de branco de titânio, dessa maneira, todas as cores das tintas acrílicas são opacas. Se diluídas, elas podem ser usadas como aquarelas ou para aerografia. Existe ainda no mercado um gel médium que deixa a tinta mais cremosa e transparente. Manipular a opacidade, adicionando mais água. Quanto mais água adicionada, mais transparente a tinta ficará.

Jean-Michel Basquiat - Boy and dog in a Johnnypump

Quando uma pintura acrílica seca, é permanente e, ao contrário de uma pintura com aquarela. Tintas acrílicas secas são insolúveis e podem receber novas camadas por cima, sem prejudicar as camadas abaixo. As cores posteriores podem se misturar oticamente com as anteriores, criando o efeito de veladura (camadas finas).

Tintas acrílicas secam rapidamente, você precisa trabalhar rápido se quiser misturar cores. Se você estiver trabalhando em papel, umedeça o papel para ganhar tempo na mistura das cores.

Você pode usar fita adesiva para fazer máscaras ou delimitar áreas em cima da tinta acrílica seca sem danificar uma camada existente. Isto torna mais fácil a produção de bordas. Evite aplicar tinta muito espessa nessas áreas para que quando a fita for retirada a pintura não fique em relevo.
Desde que usada bastante grossa e o item a ser preso não for muito pesado, as tintas acrílicas podem funcionar como uma cola em uma colagem.

Adquira o hábito de secar seus pinceis. Depois de enxaguar a tinta dos seus pincéis em água, seque-os em um pano limpo. Isto irá manter a permeabilidade e evitar que sua pintura fique manchada pela água retida no pincel.
Verifique ocasionalmente sua pintura no espelho. Isso irá permitir que veja defeitos na pintura e no desenho.

Aprenda a misturar as cores acrílicas na prática, pode ser divertido e fascinante e às vezes, difícil. Com um pouco de paciência e muita experimentação, você vai começar a misturar com verossimilhança rapidamente.

Use um retardador de secagem quando da mistura. O retardador é um meio acrílico que reduz o tempo de secagem, mantendo a cremosidade das tintas por mais tempo. O retardador pode ser utilizado tanto na tela quanto nos pincéis.

Jackson Pollock

Aprenda a clarear e sombrear. Pintores que trabalham com tintas acrílicas podem clarear ou escurecer suas cores por qualquer adição de branco ou preto. Clareamento de cores (matização) e escurecimento de cores (sombreamento) permitem um maior realismo em sua pintura.

Uma vez que você sente que tem uma familiaridade com a utilização de tinta acrílica na sua arte , pode tentar pintar ao ar livre! É uma maneira emocionante e excitante para explorar suas possibilidades. Pintando ao ar livre, evite espremer muita tinta na sua paleta, vá colocando aos poucos à medida que for usando para evitar que a tinta seque e vá para o lixo.
Se você prefere ficar no estúdio, explorando suas técnicas de pintura acrílica, considere usar tinta acrílica com uma mentalidade mais decorativa. Há muitas cores acrílicas especiais: iridescentes e metálicos reluzentes que se aplicam muito bem às artes decorativas.
Esperamos que nossas dicas tenham sido úteis na produção de sua obra de arte em acrílico.

Rodney Matthews

Nossa publicação estará em constante revisão e receberá acréscimos ao longo dos meses. Sugerimos que confira as atualizações em nosso portal arte.net.br ou através de nossas newsletters.
Esperamos que tenha gostado e que o material possa ser útil no desenvolvimento de suas habilidades artísticas.
Até breve!

Equipe do arte.net.br