

AQUARELA CRIATIVA

UM PASSO A PASSO
PARA INICIANTES

Ana Victoria Calderón

AQUARELA CRIATIVA

**UM PASSO A PASSO
PARA INICIANTEs**

Ana Victoria Calderón

GG®

Título original: *Creative Watercolor. A Step-by-Step Guide for Beginners*. Publicado originalmente por Quarry Books, a divisão do Quarto Group em 2019

Design gráfico: Allison Meierding
Fotografia: Maureen M. Evans

Diagramação: Luciana Di Iorio
Tradução: Gisele Romão da Cruz
Edição e coordenação: Solange Monaco
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.

© Quarto Publishing Group USA Inc., 2019
© texto: Ana Victoria Calderón
© tradução: Gisele Romão da Cruz
para a edição em português:
© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2019

Impresso na China
ISBN: 978-85-8452-144-9
Depósito legal: B. 23809-2018

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

Calderón, Ana Victoria
Aquarela criativa : um passo a passo para iniciantes / Ana Victoria Calderón ; [tradução Gisele Romão da Cruz]. -- São Paulo : Gustavo Gili, 2019.

Título original: Creative watercolor, a step-by-step guide for beginners.
ISBN 978-85-8452-144-9

1. Aquarela - Técnicas 2. Pintura - Técnicas
I. Título.

18-21040

CDD-751.422

Índices para catálogo sistemático:

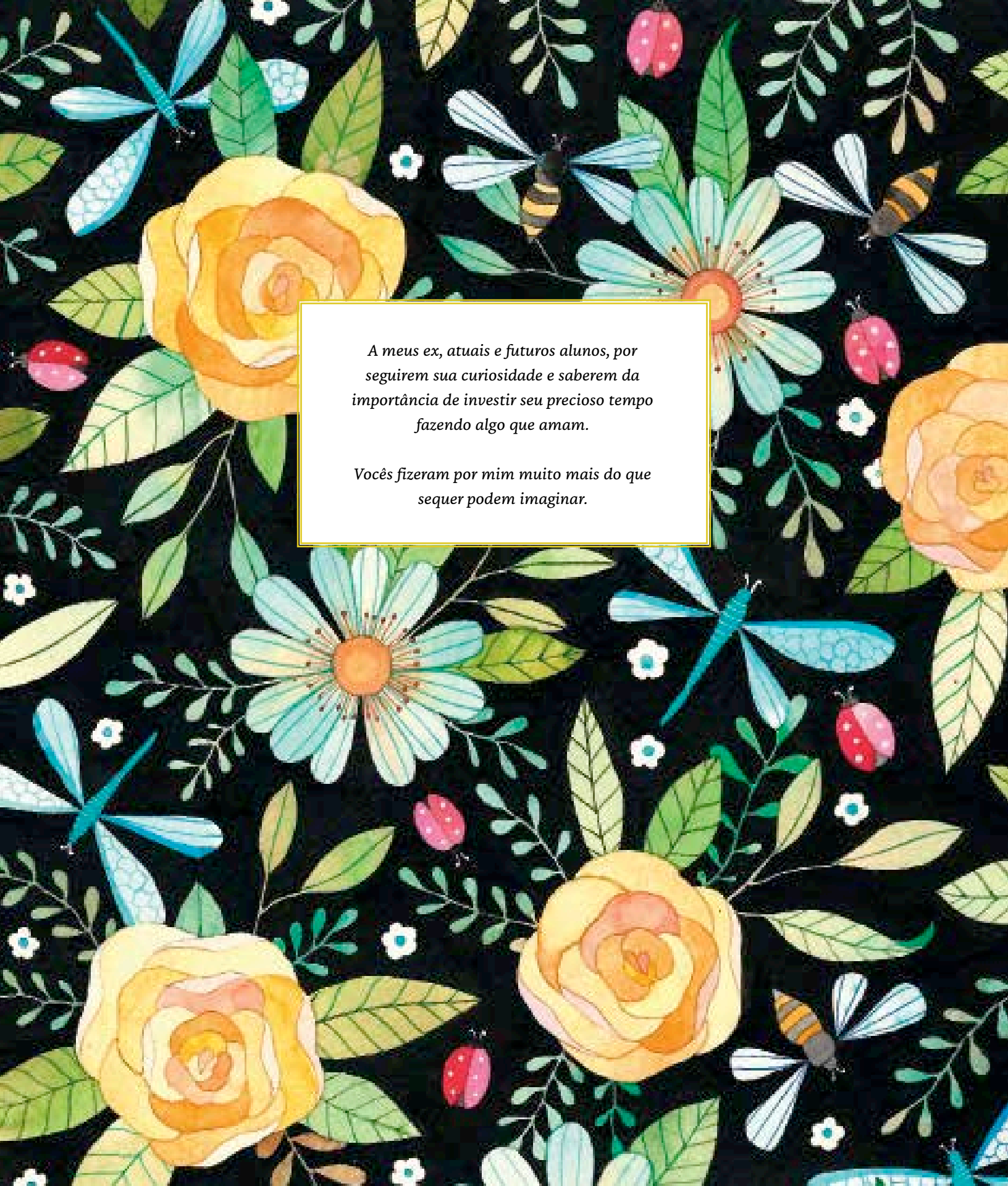
1. Aquarela : Pinturas : Técnicas 751.422

Editorial Gustavo Gili, SL

Via Laietana 47, 2º, 08003 Barcelona, Espanha.
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

A meus ex, atuais e futuros alunos, por seguirem sua curiosidade e saberem da importância de investir seu precioso tempo fazendo algo que amam.

Vocês fizeram por mim muito mais do que sequer podem imaginar.

SUMÁRIO

1

MATERIAIS ESSENCIAIS 11

Tintas de aquarela.....	12
Cor e aquarela	14
Papéis	16
Pincéis	17
Outros.....	18

2

TÉCNICAS BÁSICAS21

Aquecimentos para aquarela.....	22
Molhado no molhado.....	22
Molhado no seco.....	24
Transparências	26
Construir cores	28
Criar graduações.....	30
Linhas delicadas e traços finos ...	32
Tornar-se preciso	34
Respingo.....	36
Camadas.....	38
Entrar no ritmo.....	40
Escanear e editar no Photoshop	42

3

FLORES E FOLHAGENS 47

Estudos de folha.....	48
Acrescentar detalhes: margaridas estruturadas	52
Rosas molhadas e soltas	54
Pintar um buquê.....	56
<i>Projetos & ideias</i>	58

4**BORBOLETAS E OUTROS
INSETOS 65**

Truque de desenho e traço.....	66
Poses de borboleta.....	68
Joaninhas	72
Besouros	74
<i>Projetos & ideias</i>	76

5**FRUTAS, LEGUMES E
NOZES 83**

Cítricas	84
Bagas	88
Kiwi	91
Amêndoas e ervilhas	94
Alho e cebola roxa	97
<i>Projetos & ideias</i>	100

6**LETTERING 107**

Prática de traço com pincel.....	108
Atividade com alfabeto.....	112
Criar sua própria fonte de letras	116
Decorar e realçar letras com mistura de materiais.....	118
<i>Projetos & ideias</i>	122

Outras ideias de projetos.....	128
Amostras de atividade de alfabeto.....	130
Recursos	133
Agradecimentos.....	134
Sobre a autora	134
Índice	135

INTRODUÇÃO

Pintar significa muito para mim. É uma companhia encantadora na qual eu sempre posso confiar, uma atividade tranquilizante embora estimulante, que leva minha mente ao estado mais relaxado. Eu penso sobre meu próximo movimento enquanto repetidamente risco meu papel com meu pincel.

Experimentar o movimento e o ritmo da aquarela é belo e recompensador. Quanto mais você pinta, mais aprende a confiar no processo e a apreciar como a aquarela seca de modos misteriosos. Textura, ritmo, surpresas, velocidade e um modo de pensar quase matemático estão subentendidos quando se pinta com aquarelas. Esse método tem seus segredos; sua natureza translúcida faz das camadas um método totalmente diferente dos outros. Devemos pintar de um modo estratégico para alcançar resultados interessantes enquanto deixamos o método fazer sua magia. Nós sabemos, e aceitamos, que alguns resultados não podem ser totalmente controlados por nós.

Pode parecer um pouco intimidador ou complexo; aquarela definitivamente é única e tem uma técnica toda própria. Mas a boa notícia é que é mais fácil do que você pensa! Tudo de que você precisa saber é algumas técnicas básicas, um pouco de imaginação e, na minha opinião, o espírito de experimentar e ser feliz apenas flertando para alcançar alguns resultados realmente mágicos. Lembre-se de que há muitas formas de usar suas aquarelas, e que não há regras. Neste livro, eu ensino técnicas básicas que funcionaram para mim e meu estilo explicativo, seguido de atividades passo a passo e ideias de projetos para você fazer em casa.

Você pode pensar que alguém que vive de pintura – esse é meu trabalho de período integral – não tem nenhum tempo extra para projetos pessoais, mas você estaria enganado! Alguns dos meus projetos de aquarela favoritos são os que eu aplico em minha vida diária. Fazer marcadores de lugar quando meus amigos vêm para um *brunch*, ver cardápios que eu pinte para meus melhores amigos quando eu chego à minha mesa em seu casamento, ver a reação da minha família quando eles veem meus cartões de Natal feitos à mão, presentear minha amiga com o nome de seu filho recém-nascido pintado num quadro emoldurado para pendurar no quarto do bebê e saber que é algo que ela verá durante toda a sua infância... Todos esses projetos fazem meu coração incandescer e acrescentam emoção a ocasiões especiais. Ilustrarei ideias e motivos que você pode aplicar para os momentos especiais da sua vida a fim de torná-los memoráveis com seus próprios projetos feitos à mão.

A natureza sempre é fonte de grande inspiração: formatos orgânicos, temas coloridos e texturas para encorajar a observar e tentar recriar nossas próprias versões. Embora eu demonstre motivos específicos neste livro, incluindo margaridas, rosas, folhas, insetos, borboletas e bagas, encorajo grandemente a experimentação. (Experimentar é minha palavra favorita quando o assunto é ensinar aquarela!) Use o que você aprender aqui, continue a desenvolver seus próprios temas e encontre um estilo pessoal.

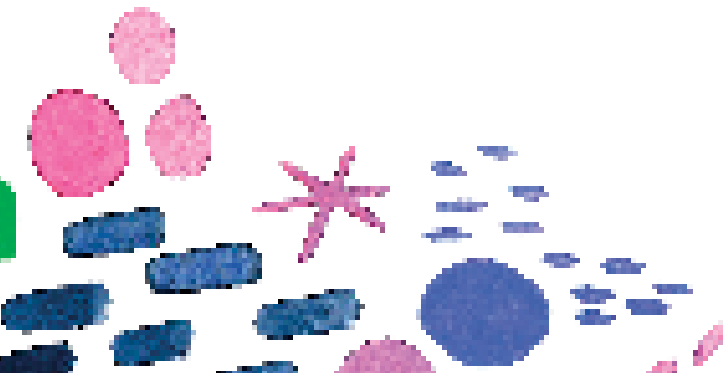

CAPÍTULO 1

MATERIAIS ESSENCIAIS

QUANDO PINTAR COM AQUARELAS, você pode manter o simples com um estojo de tinta (que durará por anos) e papel – ou pode ser um colecionador ávido, como eu. Os materiais são como as balas, são coloridos, divertidos e não existe “já chega” para eles. Se você manterá o simples ou amará brincar com materiais de arte e misturá-los, este capítulo dará a você uma boa visão geral do que você precisa para saber sobre esse método. Também compartilho algumas de minhas marcas favoritas e dicas de como combinar cores.

TINTAS DE AQUARELA

Aquarelas são um método incrivelmente versátil. Embora apareça de algumas formas diferentes, a característica principal que todas compartilham é que podem ser reativadas com água numa paleta, mesmo que tenham secado por completo. Como as tintas de aquarela têm pouquíssimos ingredientes, secam precisamente no pigmento de cada cor.

Para as atividades e projetos deste livro, você pode usar qualquer uma ou todas as tintas de aquarela descritas aqui, seja individualmente seja misturadas. Eu gosto de criar minha própria paleta para cada projeto ao usar um pouco de cada tipo. Às vezes, eu gosto de como uma pastilha de tinta funciona com uma cor em tubo que misturei com uma líquida vibrante. O céu é o limite!

No quadro da página ao lado, resumo os prós e contras de cada tipo de tinta e menciono algumas marcas com as quais eu gosto de trabalhar. Encorajo você a experimentar – tente novas tintas e marcas, ou trabalhe com as que você tem – para descobrir quais tipos e marcas funcionam melhor para você.

Aquarelas em pastilha

As aquarelas em pastilha são pequenas e um dos tipos de aquarela mais amplamente disponíveis. Elas são tintas de aquarela secas em pastilhas quadradas, em geral, vendidas em um estojo de plástico ou de metal. As pastilhas também podem ser compradas separadamente para acrescentarem-se cores a seu estojo. Aquarelas em pastilha são acessíveis e fáceis de carregar, podem durar anos, e os estojos nos quais elas vêm normalmente incluem uma paleta para mistura. Para ativá-las, acrescente um pouco de água à cor que desejar usar.

Aquarelas em tubo

Tintas em tubo podem ser compradas em estojos ou individualmente. Eu amo trabalhar com uma pastilha como minha base, depois comprar tubos quando encontro as cores que complementam as do meu estojo. A maior diferença entre cores em pastilha e em tubo é que as tintas em tubo são mais cremosas e mais lisas. Para usar, apenas abra a tampa e esprema tinta na sua paleta. Não se preocupe em ter de usar toda a tinta que você derramou em uma sessão; você sempre pode mantê-la na sua paleta e umedecer depois para reativá-la.

Aquarelas líquidas

Para cores intensas e vibrantes, aquarelas líquidas podem dar uma punção real de cor às pinturas. Como elas têm base de corante em lugar de base de pigmento, são concentradas e têm uma gama de cores nítidas e brilhantes, inclusive fluorescentes.

Elas normalmente vêm em pequenos frascos de vidro com conta-gotas. Lembre-se de que, embora essas tintas sejam líquidas, por serem tão concentradas devem ser diluídas

DICAS DE TINTA EM PASTILHA

- Para umedecer as tintas em pastilha para firacem mais fáceis de preencher num pincel, coloque uma gota de água nas cores que usar e deixe descansar por dois minutos.
- Para manter as cores em pastilha puras, seque-as com esponja levemente úmida e limpa ou com papel toalha enquanto estiver trabalhando.

TIPO DE TINTA DE AQUARELA	PRÓS	CONTRAS	MARCAS RECOMENDADAS
Pastilha	<ul style="list-style-type: none"> • Acessível • Fácil de transportar • Um modo conveniente de começar com uma variedade de cores 	<ul style="list-style-type: none"> • Cores podem ficar bagunçadas conforme você as mistura • O estojo pode não incluir todas as cores que você deseja 	<ul style="list-style-type: none"> • Kremer • Schmincke • Sennelier • Winsor & Newton
Tubo	<ul style="list-style-type: none"> • Cores ficam limpas no tubo • Bem apropriadas para pintar áreas grandes • Tintas suavemente manuseáveis 	<ul style="list-style-type: none"> • Secará se deixar destampado por tempo demais, ou se a tinta for velha, tornando difícil de apertá-la para fora do tubo 	<ul style="list-style-type: none"> • Holbein • Winsor & Newton
Líquida	<ul style="list-style-type: none"> • Cores vibrantes • Pouca tinta dura muito tempo 	<ul style="list-style-type: none"> • A intensidade das cores pode tornar difícil de criar gradações ou transições leves • Mancha se não diluída • Pouca resistência à luz 	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Ph. Martin's

com água, depois testadas em um papel antes de serem usadas. Você pode usá-las sozinhas, numa paleta separada, ou misturá-las com suas tintas em pastilha ou em tubo.

Aquarelas líquidas foram originalmente formuladas para serem usadas em ilustrações ou trabalhos gráficos, cujas artes são escaneadas ou fotografadas para reprodução e arquivadas em ambiente escuro, mas suas cores podem desbotar com o passar do tempo, particularmente quando expostas à luz.

COR E AQUARELA

Cor traz sentido e intenção a nosso trabalho artístico. Aqui observamos como o círculo cromático pode ser usado para aprendermos sobre as relações entre e em redor das cores, e para criarmos misturas de cores e paletas.

O círculo cromático

Com aquarela, é possível criar qualquer cor e tom que se possa pensar com apenas três cores, as primárias: amarela, vermelha e azul.

1 O círculo cromático usa as três **cores primárias** – amarelo, vermelho e azul – para criar todo um arco-íris. Cada tom no qual você possa pensar!

amarelo
vermelho
azul

2 Quando misturamos duas das cores primárias, obtemos uma das **cores secundárias**.

laranja (vermelho + amarelo)
verde (amarelo + azul)
violeta (vermelho + azul)

3 Quando misturamos uma cor secundária com uma cor primária, obtemos as **cores terciárias**.

amarelo-alaranjado
amarelo-esverdeado
vermelho-alaranjado
lilás
azul-violeta
azul-esverdeado

Tente pintar seu próprio círculo cromático. Certifique-se de usar apenas tinta amarela, vermelha e azul, assim você terá muita experiência em misturar cores. Não tem de ser perfeito!

Harmonias de cores

A teoria das cores nos oferece modos incontáveis de misturar e agrupar as cores. Aqui estão alguns dos meus favoritos.

Harmonias monocromáticas. Eu gosto de praticar pintura monocromática com aquarela. Combinar somente uma cor de tinta de aquarela com quantidades crescentes de água pode render uma variedade de valores. Aqui, usei um vermelho-alaranjado para mostrar como uma cor pode variar ao se acrescentar “branco”. Quando se pinta com aquarela, branco é nosso papel; assim, acrescentar mais água pode nos dar uma gama de matizes cada vez mais claras. (Ver página 26 para mais detalhes.)

amarelo, amarelo-esverdeado, verde, azul-esverdeado

Harmonias análogas. Harmonias de cores análogas são encontradas uma perto da outra no círculo cromático. Esse é o jeito mais simples e perfeitamente seguro de misturar cores. Elas estão em perfeita harmonia e são agradáveis aos olhos. Não há muito contraste entre elas, já que estão do mesmo lado do círculo cromático.

vermelho/verde

Harmonias complementares. Esses pares de cores estão em lados opostos no círculo. O termo “complementares” significa que cada cor não contém nenhuma de suas cores parceiras, assim são cores completamente opostas. Uni-las cria contraste, pois cada uma faz a outra se destacar. Quanto você mistura dois complementos, compromete a pureza deles – uma ótima técnica para criar misturas de cor ricas. Por exemplo, se misturarmos um pouco de verde com vermelho, teremos um vermelho mais escuro, matizado, como um terracota. Dessa forma é possível alcançar uma incrível variedade de sombras usando apenas cores primárias como nossa base.

amarelo/violeta

azul/laranja

Harmonias baseadas na temperatura. As cores também podem ser categorizadas por sua temperatura. **(1) Cores frias** estão de um lado do círculo cromático; **(2) cores quentes** estão do outro lado. A temperatura de uma cor pode influenciar o humor geral de uma pintura, o horário do dia representado, e até emoção. Cores quentes normalmente estão associadas a sensações de felicidade, luz do sol incandescente, energia, pensamento positivo e paletas terrosas; enquanto cores frias nos fazem sentir calmos, meditativos, melancólicos, tranquilos e quietos. Eu também gosto de incluir **(3) cores neutras** quando menciono temperatura; elas não estão tipicamente associadas a sensações específicas.

1 Frias

2 Quentes

3 Neutras