

1ª Edição

O LIVRO DO TRAÇO

*Compilado dos 30 melhores exercícios para
coordenação motora.*

MARCELO CLARA

Termo de responsabilidade:

É estritamente proibida a cópia (parcial ou completa), reprodução, modificação ou distribuição deste material por terceiros, sem a devida autorização por escrita dos detentores dos direitos autorais da obra. A violação de qualquer um desses termos é expressamente proibida por lei e pode resultar em severas penalidades civis e criminais. Os infratores podem estar sujeitos a processos judiciais, na medida máxima permitida por lei.

Todos os direitos reservados a:
Escola Ciano de Artes e Jogos LTDA.
Av. Angélica, 2601 - Loja 2
Cep: 01227-200 São Paulo, SP.

suporte@escolaciano.com.br
marcelo@desenhomestre.com.br

Dedico este livro a todos os desenhistas
que abominam a resignação

PREFÁCIO

Como interpretar este livro ? (Não pule, seu mané!!)

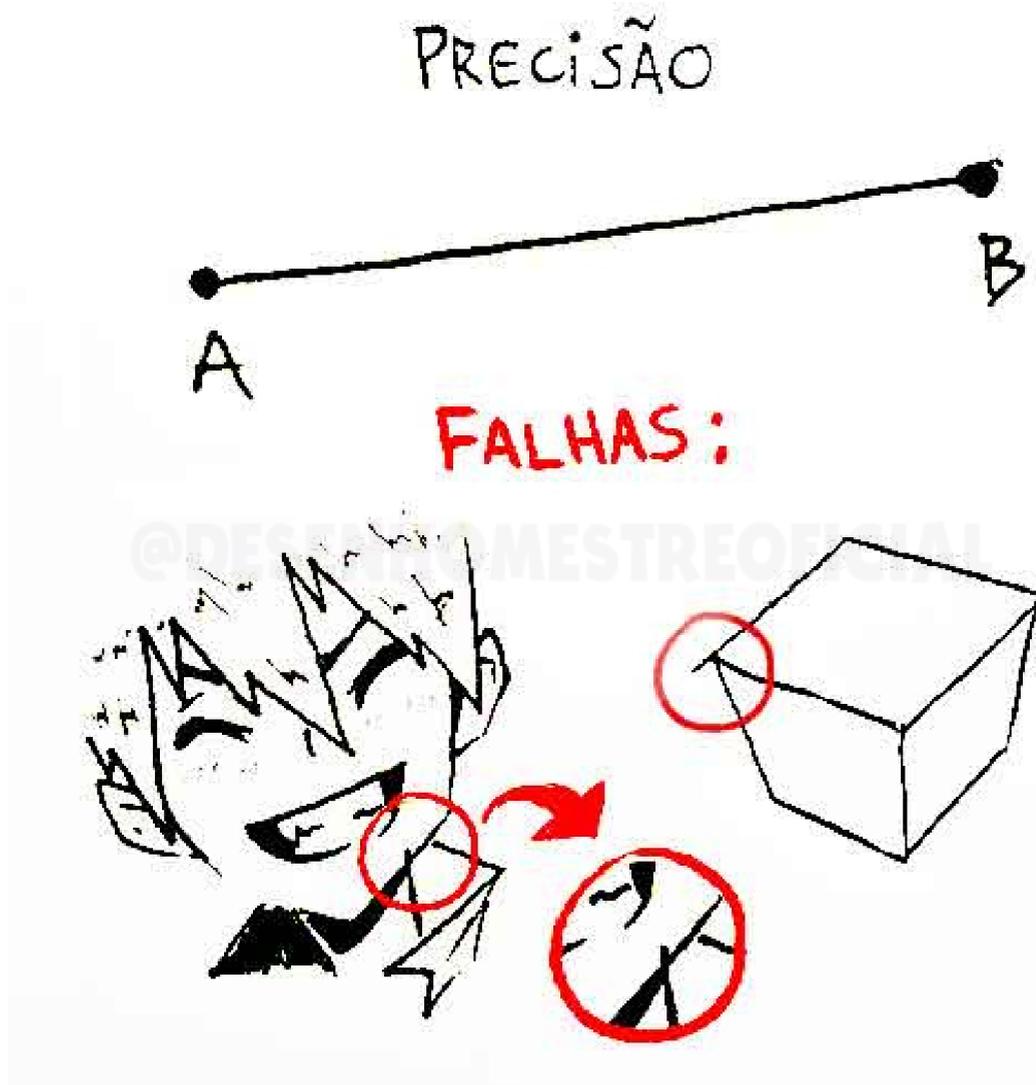
Tudo que não é possível medir ou mensurar não é possível **melhorar**. Sabendo disso, como mensuramos um bom traço ? Qual é a definição de uma boa linha ?

Não saber as respostas para essas perguntas tem como penalidade uma evolução tortuosa no seu traço. Você nunca saberá exatamente onde você está errando, ou o que fazer para melhorar. Neste prefácio te apresentarei os **5 atributos** principais da linha, eles servirão de guia na sua jornada de treinos e você deve sempre ter eles em mente enquanto executa os exercícios - para saber mensurar se está executando-os bem ou não. Certos exercícios acabam treinando vários atributos de uma vez, enquanto outros são mais difíceis. Cabe a você identificar quais são os atributos que estão falhos no seu traço, e investir em exercícios que supram essa carência.

Os principais atributos são:

1. Precisão

A precisão do traço caracteriza sua capacidade de ligar o ponto A até o ponto B. Diferente da continuidade, que é referente a **COMO** os pontos foram ligados. Uma linha precisa começa e termina exatamente onde o desenhista quer.

PREFÁCIO

Como interpretar este livro ? (Não pule, seu mané!!)

2. Continuidade

A continuidade do traço consiste em você manter o fluxo da linha constante. Interrupções, ondulações e qualquer tipo de imperfeição no fluxo são sinônimo de um traço inconsistente. Alguns artistas experientes aliam a inconsistência ao estilo - prática que requer um profundo conhecimento do fundamento das Formas, algo que raramente um iniciante tem.

CONTINUIDADE

TRAÇO TREMIDO

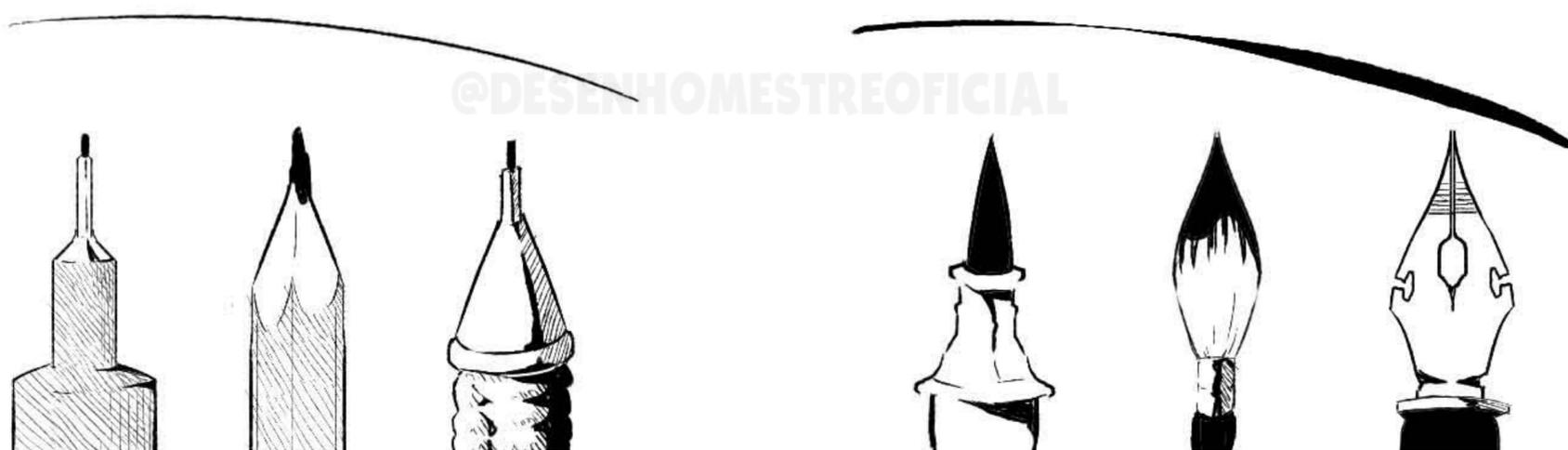
TRAÇO PELUDO

3. Sensibilidade

A sensibilidade mede a pressão exercida na ferramenta de desenho. Alguns materiais proporcionam pouca variação na espessura da linha, como o lápis, a caneta esferográfica e as canetas nanquim descartáveis.

Outros materiais como pincéis, bicos de pena e canetas pincéis possibilitam uma ampla variação na espessura da linha

É com essa segunda categoria de materiais que eu recomendo que você treine sua sensibilidade. Para os demais materiais, a variação da espessura é compensada pelo engrossamento manual do traço, exigindo uma maior precisão.

PREFÁCIO

Como interpretar este livro ? (Não pule, seu mané!!)

4. Amplitude

A amplitude do traço não é medida pelo seu tamanho e sim pelo movimento que o originou. Explicando: existem 3 articulações principais ao desenhar:

O punho, responsável por linhas pequenas e precisas; o cotovelo, que faz linhas médias e movimentada a mão; e o ombro, que é uma das articulações mais versáteis do corpo, realizando traços amplos e grandes. Um traço amplo é um traço feito pela articulação do ombro, enquanto um traço com pouca amplitude provém no punho.

5. Tempo

O atributo do tempo é o mais incompreendido e ignorado de todos. Consiste em ter consciência do ritmo que você desenha. Um tempo mais rápido caracteriza linhas confiantes, rápidas e fluidas. Enquanto um traço executado com calma remete aos detalhes e precisão.

O ritmo evolui conforme seu desenho ganha forma, é um comportamento semi-intuitivo. Existem poucos exercícios que treinam este atributo, o melhor deles - infelizmente - é a prática consciente do atributo no seu dia-dia.

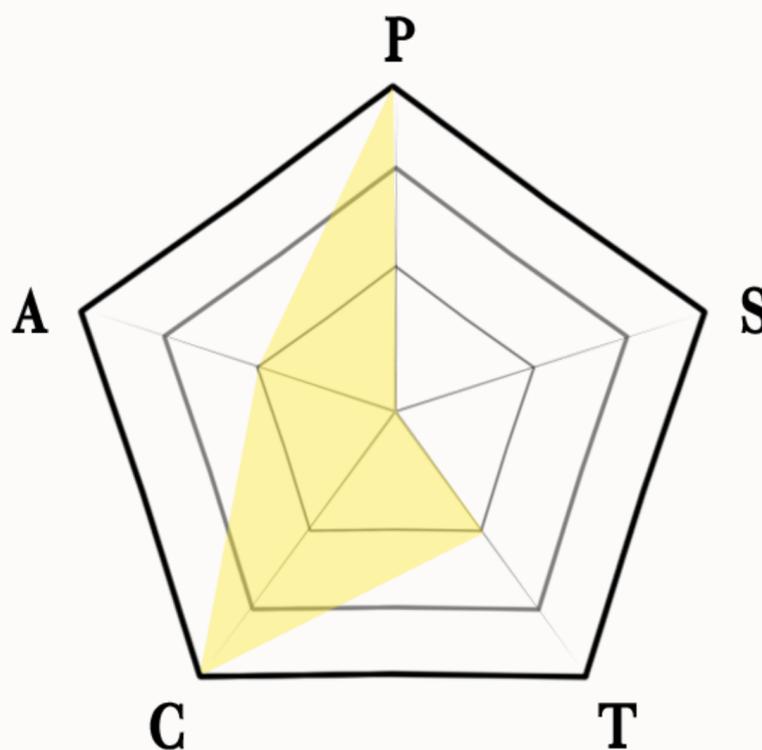
PREFÁCIO

Avaliação, Dificuldade e Dúvidas

Em cada página este pentagrama estará presente informando qual atributo da linha o exercício aborda.

Neste exemplo, o pentagrama mostra que exercício treina:

- 3 pontos em pressão
- 3 em continuidade
- 1 em tempo
- 1 em amplitude
- 0 em sensibilidade.

Enquanto as estrelas representam a dificuldade do exercício:

Dúvidas, sugestões e críticas ?

Se você tiver alguma dúvida ao executar os exercícios entre em contato comigo (Marcelo) via DM do [Instagram](#) (prometo que tentarei responder a todos), ou postar sua dúvida em uma de nossas comunidades no [Discord](#) ou [Facebook](#).

Para mais dicas, tutoriais e materiais de desenho, Acesse meu canal no youtube:

Canal

Contato Direto

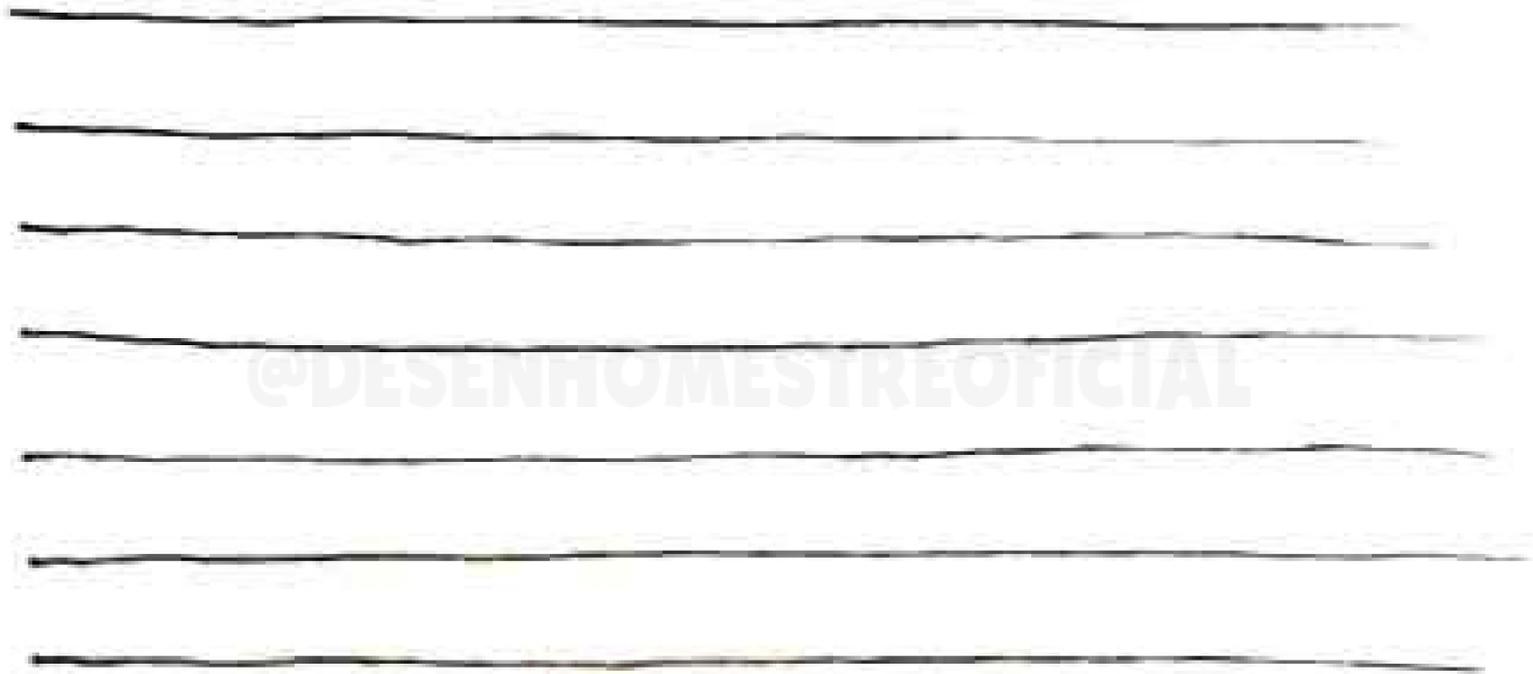
Comunidade

Comunidade

LINHAS PARALELAS

#01

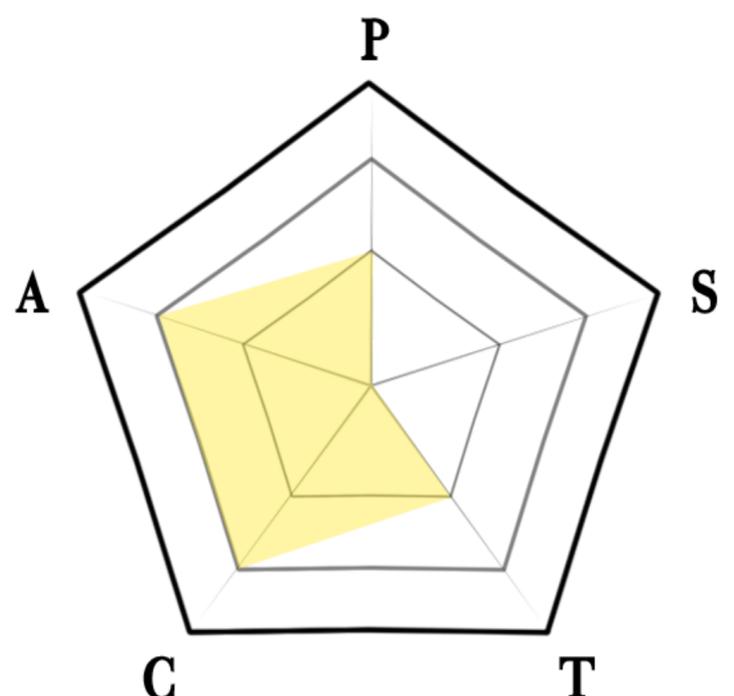

Esse é o exercício mais fácil do livro. Você tem que desenhar uma série de linhas paralelas sem auxílio de régua ou objetos retos. O objetivo é manter as retas paralelas, com o mesmo espaçamento e tamanho.

Treinar retas paralelas abrange um pouco de cada atributo de linha, com exceção da sensibilidade.

Você pode tanto aumentar o tamanho das linhas para treinar mais sua amplitude, quanto acelerar o ritmo para praticar o tempo.

Atributos Treinados:

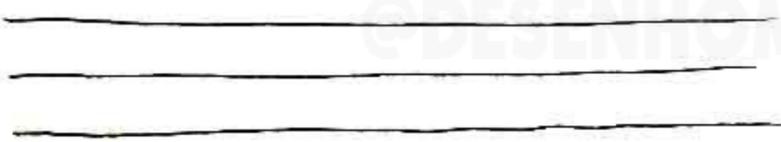

CURVAS/CÍRCULO ENTRELINHAS

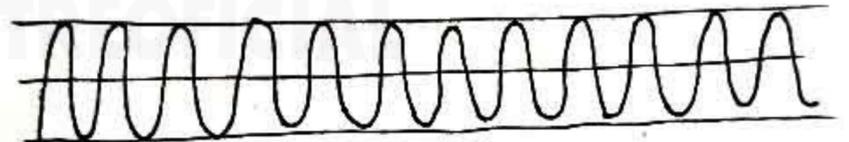
#02

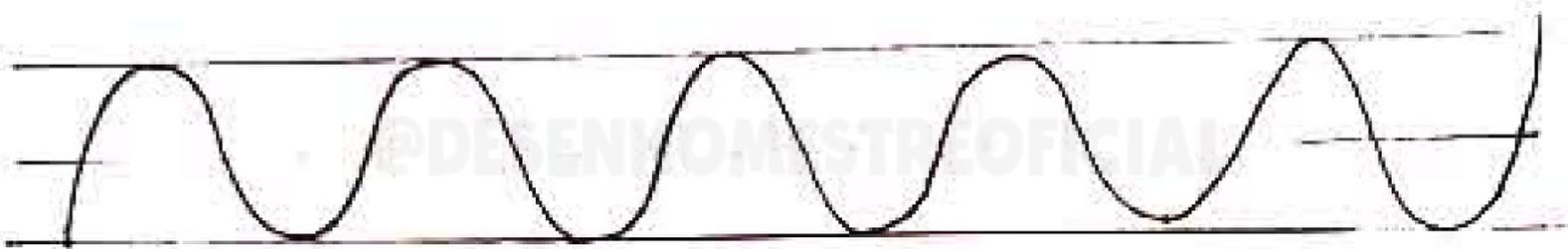
1º PASSO

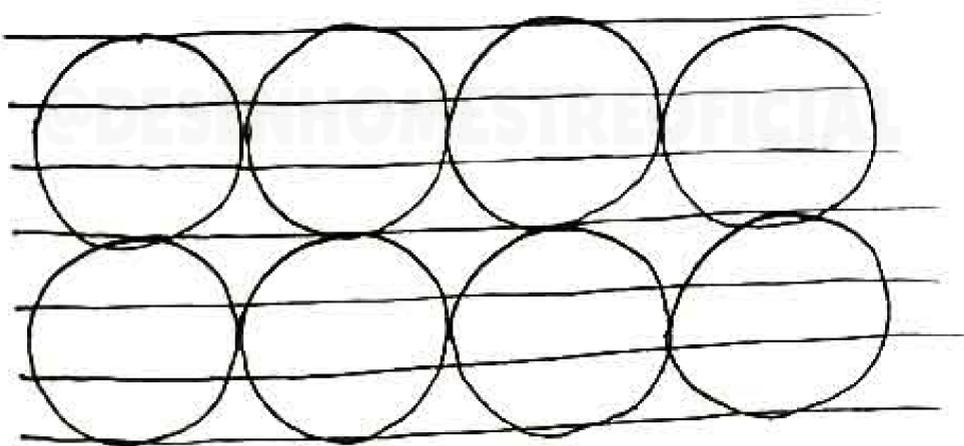
2º PASSO

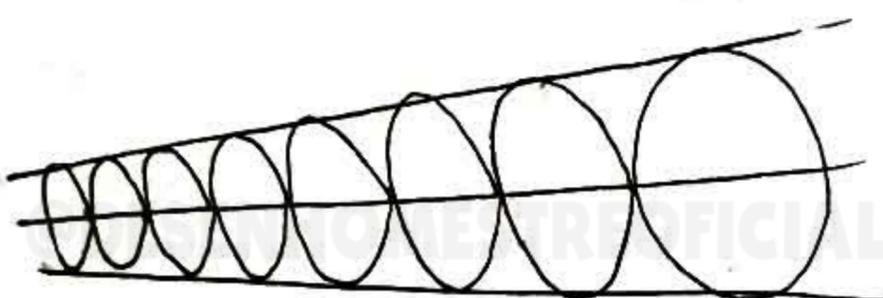
Você pode diminuir a frequência das curvas para facilitar:

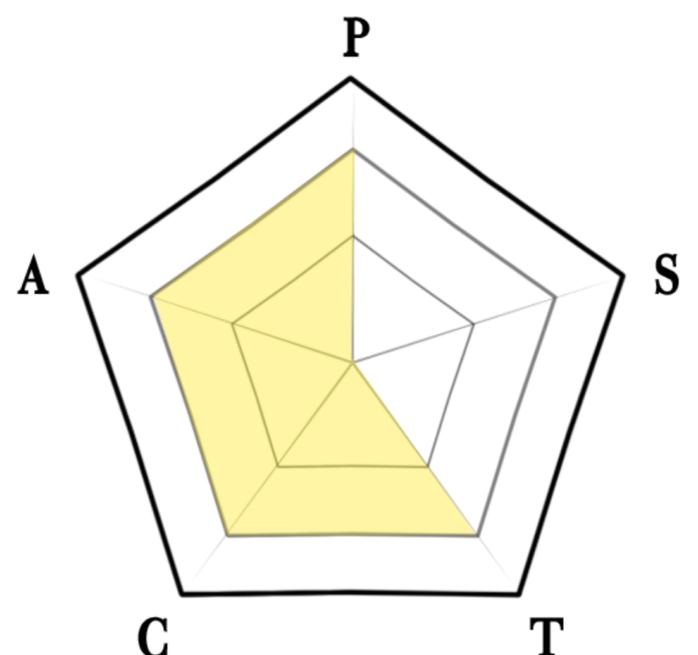
Também pode fazer círculos:

Círculos em perspectiva:

Atributos Treinados:

CURVAS REPLICADAS

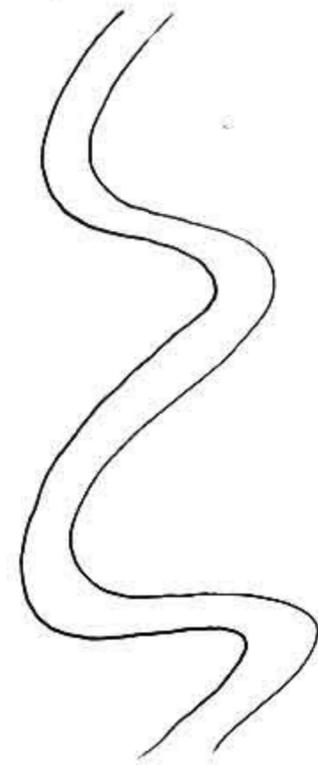
#03

1º PASSO

2º PASSO

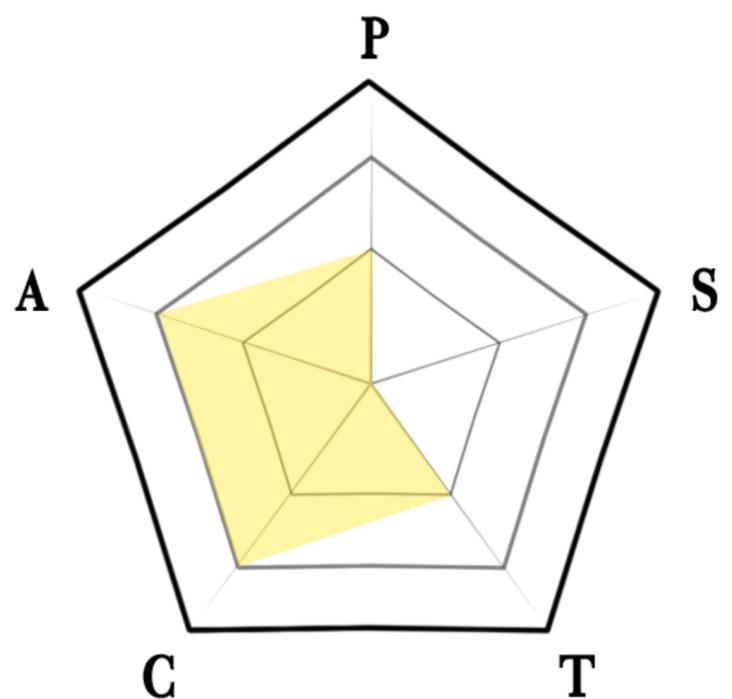

3º PASSO

Recomendo replicar até 5x a curva, mais que isso começa a ficar excessivamente deformada.

Atributos Treinados:

LIGAR PONTOS

#04

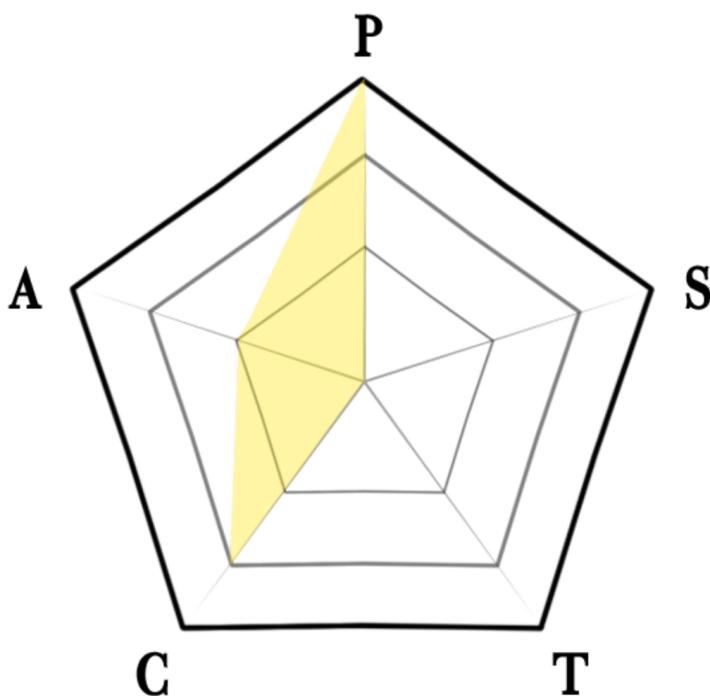

FAÇA:

@DESENHOMESTREOFICIAL

EVITE:

Atributos Treinados:

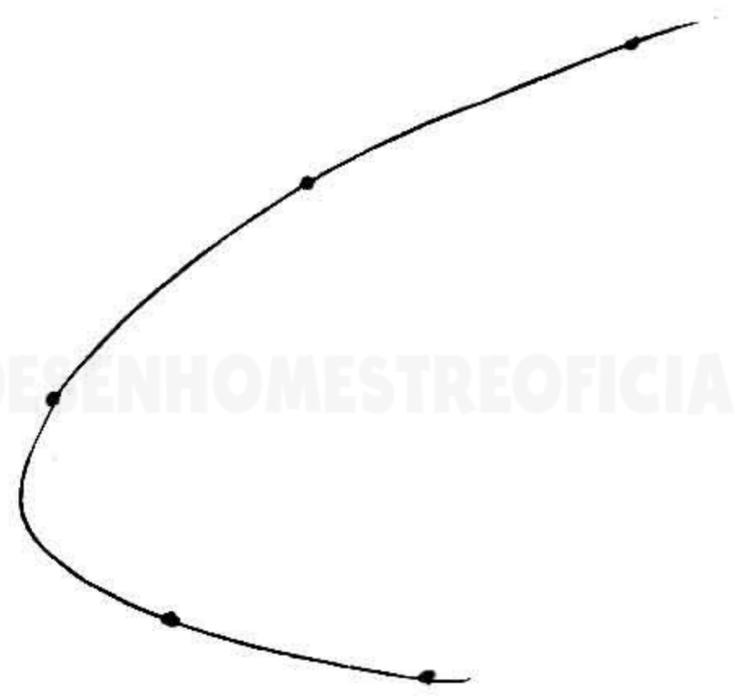

LIGAR PONTOS COM CURVAS

#05

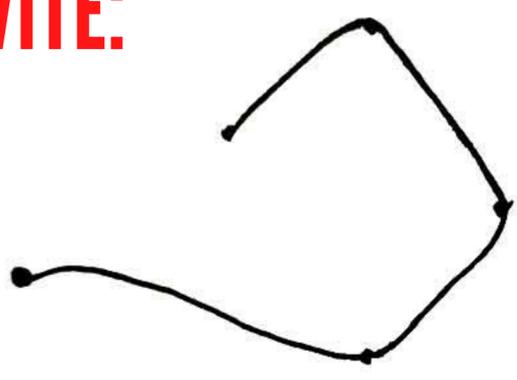

FAÇA:

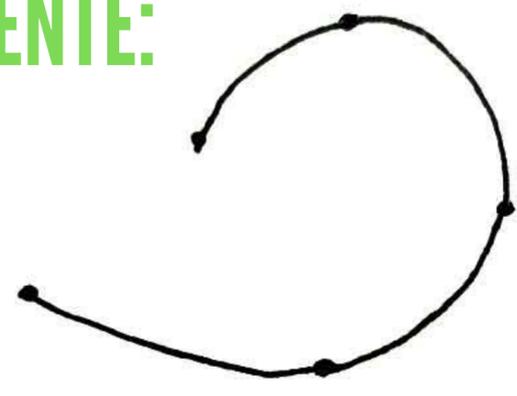

@DESENHOMESTREOFICIAL

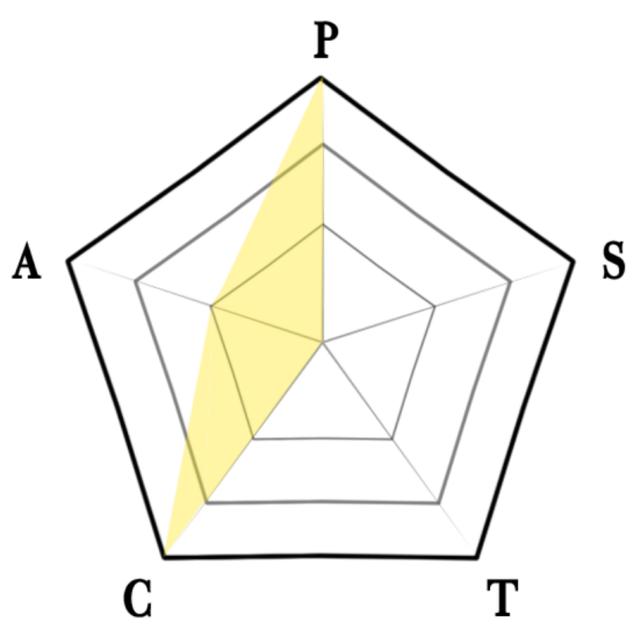
EVITE:

TENTE:

Atributos Treinados:

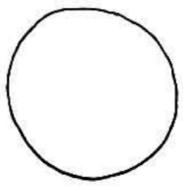

CÍRCULOS/ ELIPSES REPLICADAS

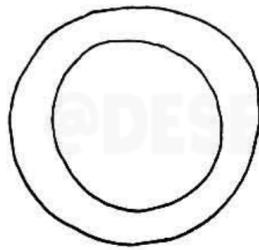
#06

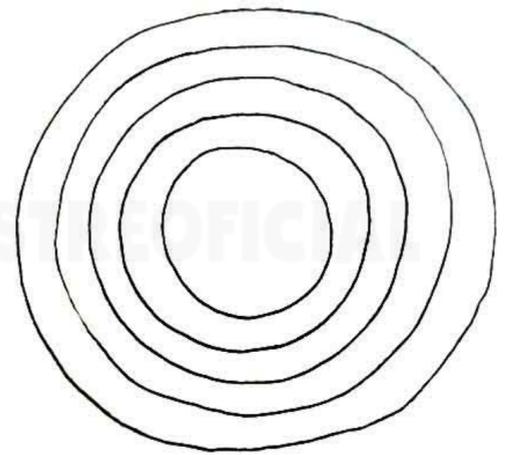
1º PASSO

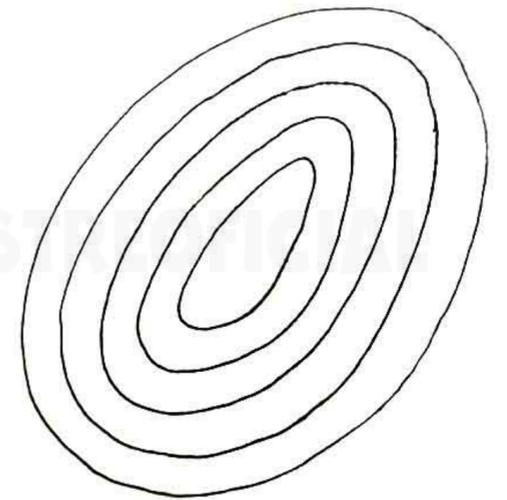
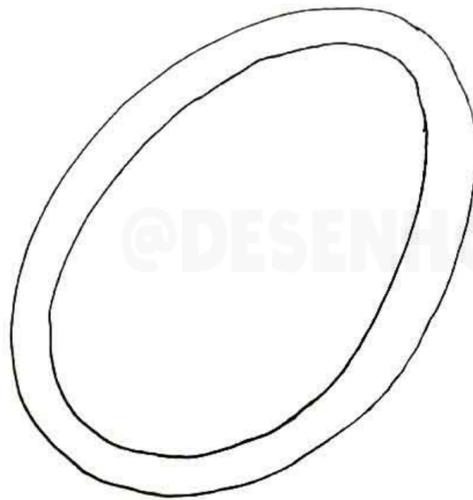
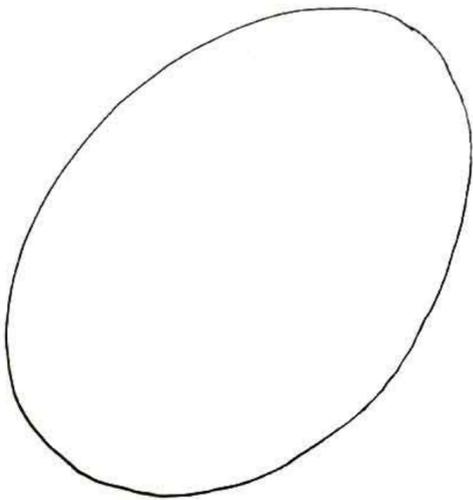
2º PASSO

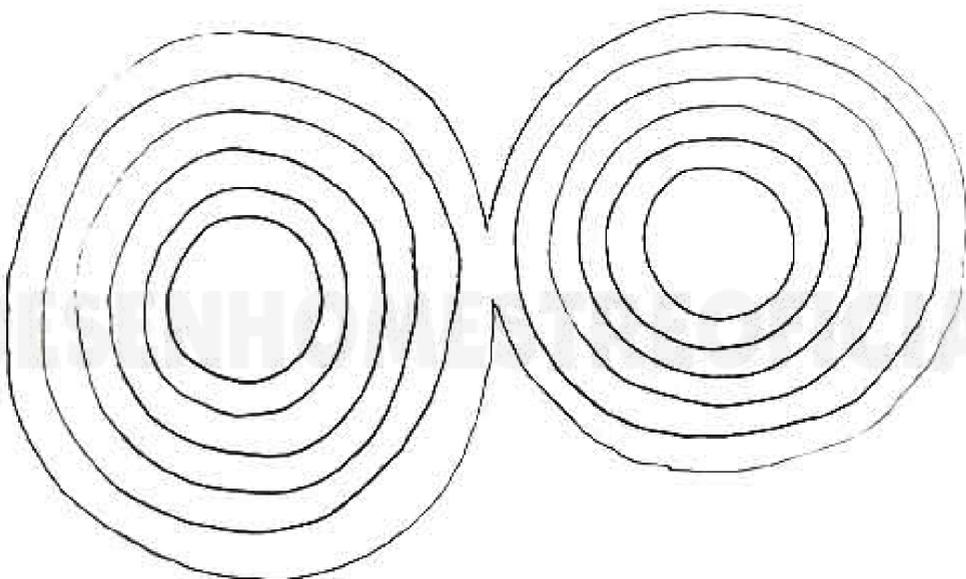
3º PASSO

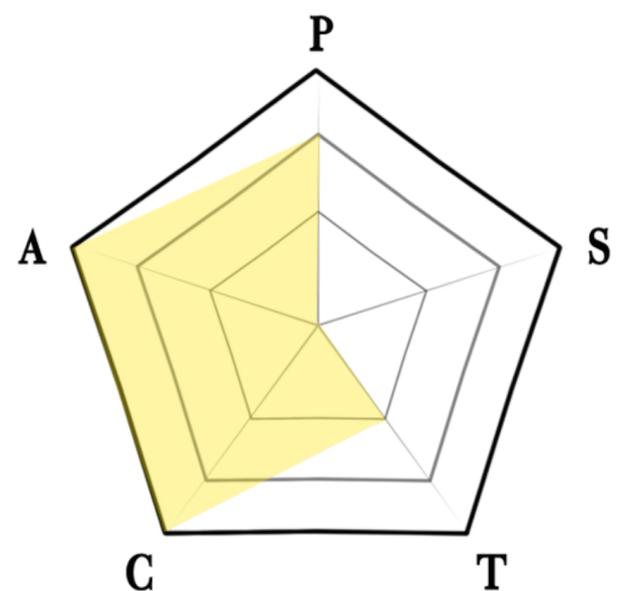
INVERSO:

UNIÃO:

Atributos Treinados:

LINHAS PONTILHADAS

#07

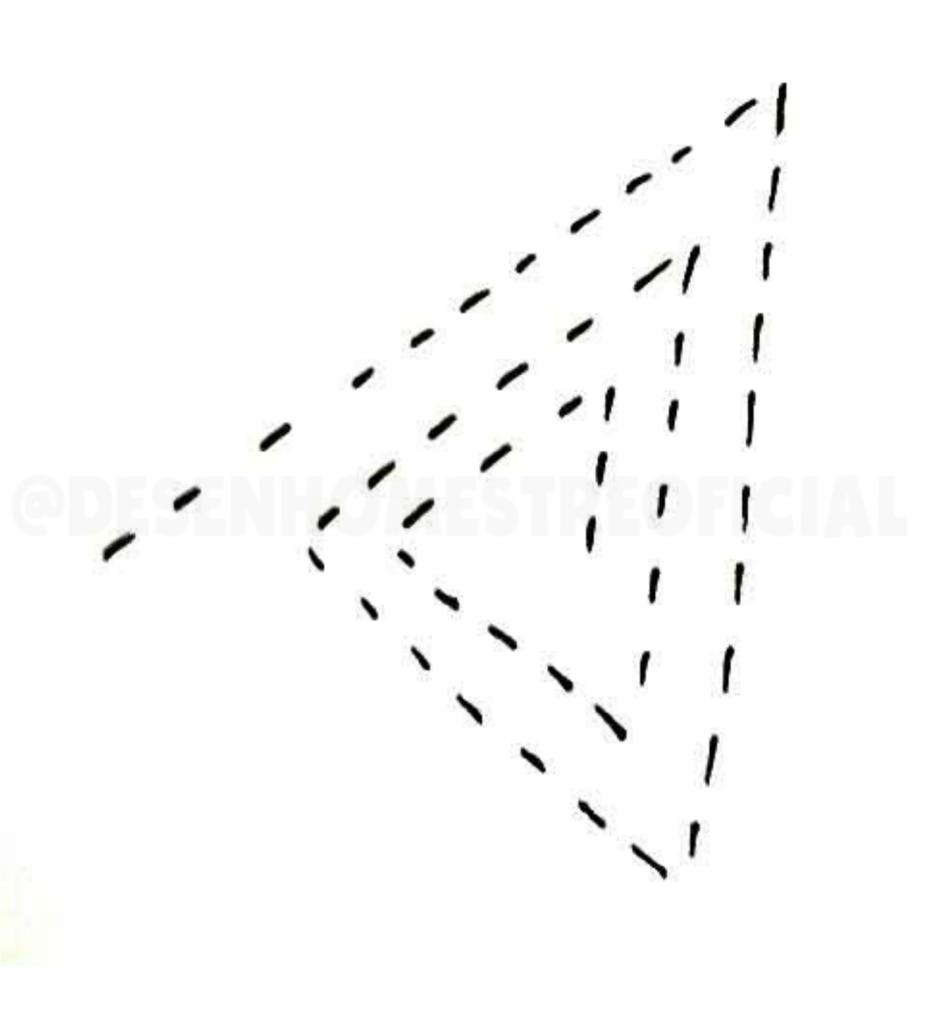
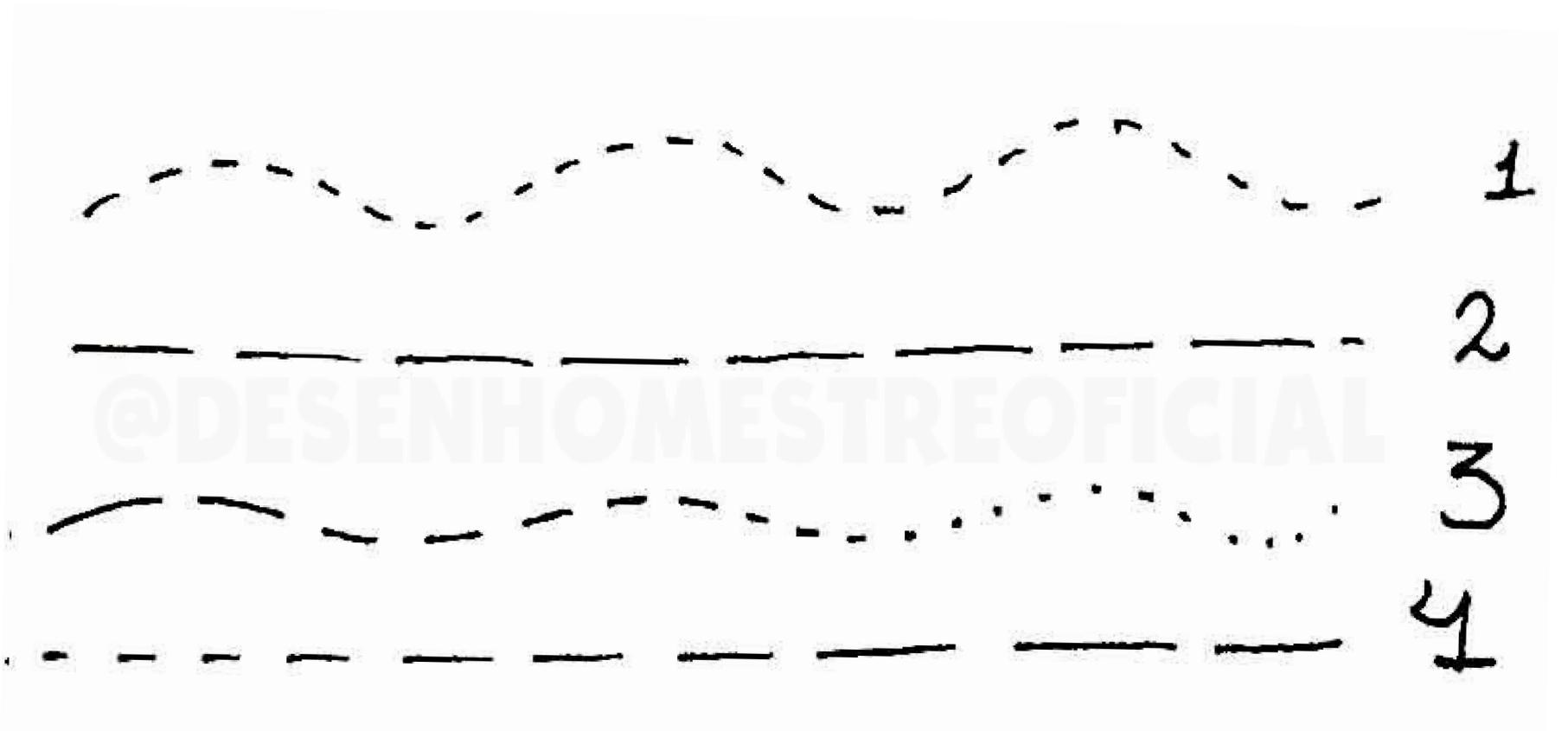

1 - INTERVALO CONSTANTE;

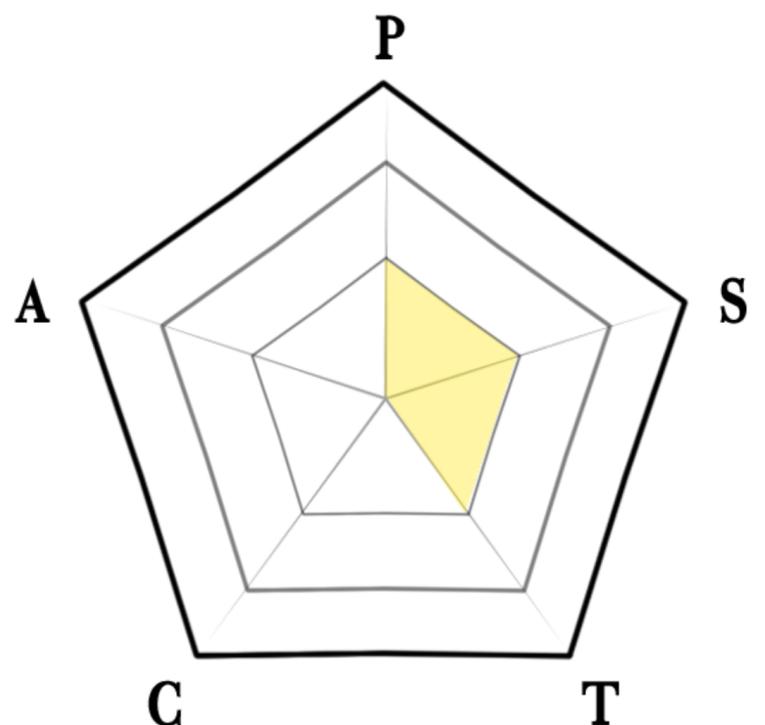
3 - AUMENTO GRADUAL DE INTERVALO;

2 - POUCO INTERVALO;

4 - DIMINUIÇÃO GRADUAL DE INTERVALO;

Atributos Treinados:

CURVAS ESPELHADAS

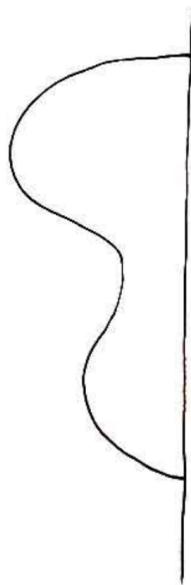
#08

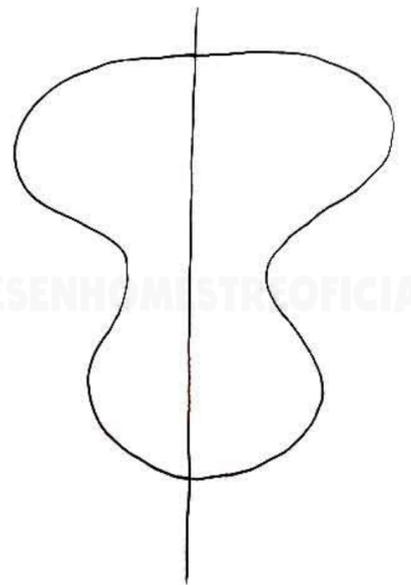
1º PASSO

2º PASSO

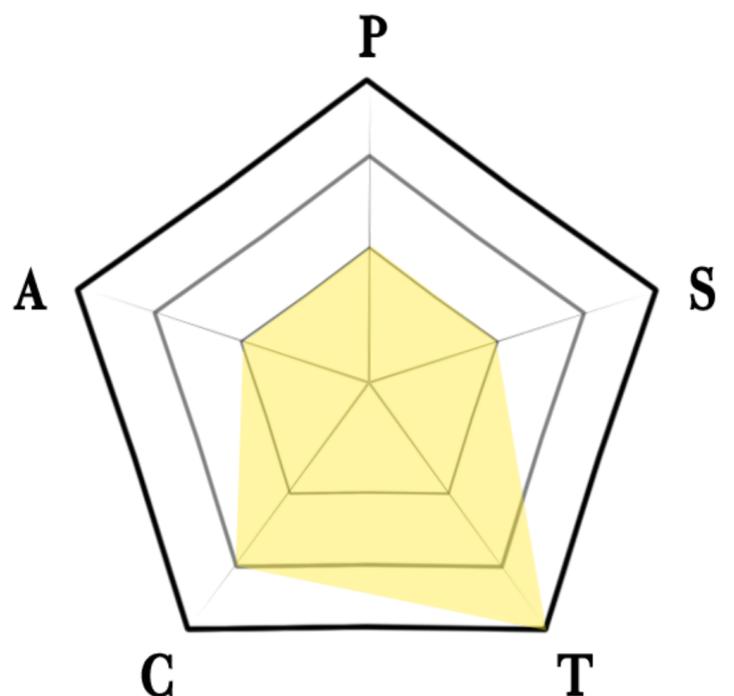

3º PASSO

O segredo desse exercício é fazer a curva espelhada no mesmo ritmo que você fez a primeira. O objetivo não é espelhar a curva **perfeitamente**, e sim o máximo que você conseguir.

Atributos Treinados:

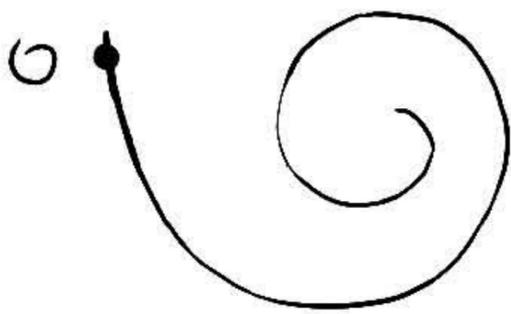
@DESENHOMISTROFICIAL

ESPIRAL DE CURVAS

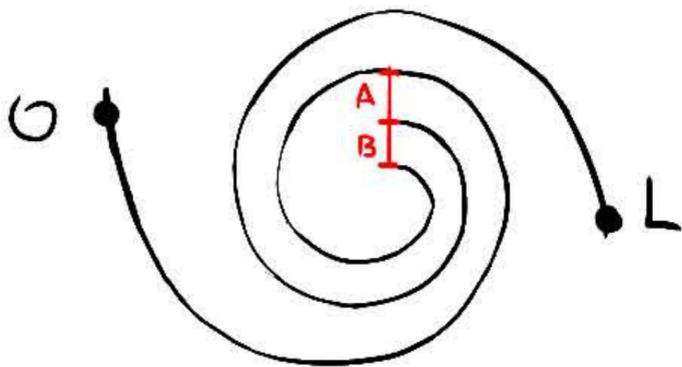
#09

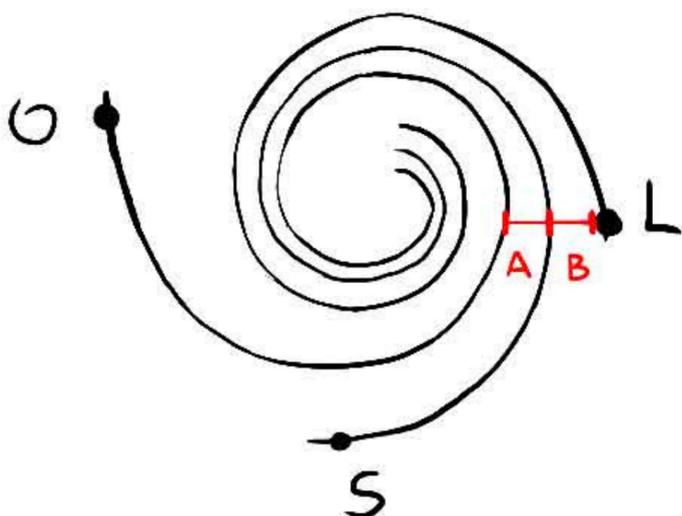
1º PASSO

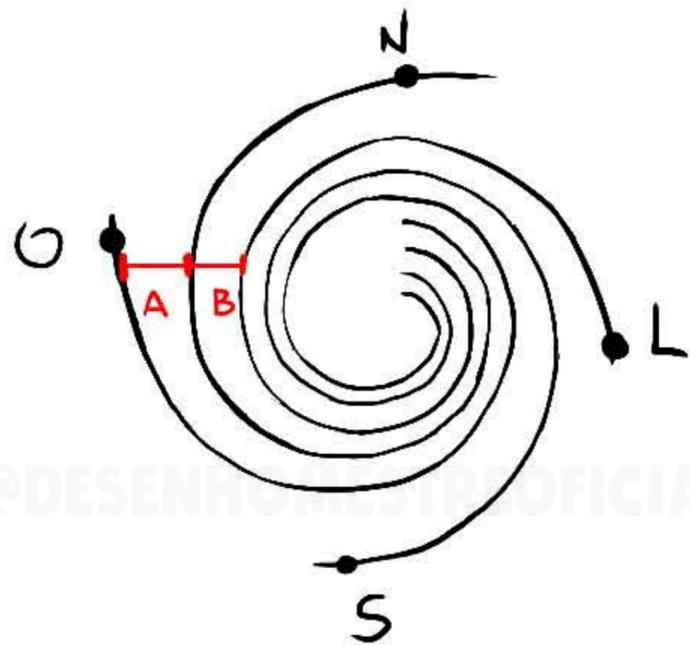
2º PASSO

3º PASSO

4º PASSO

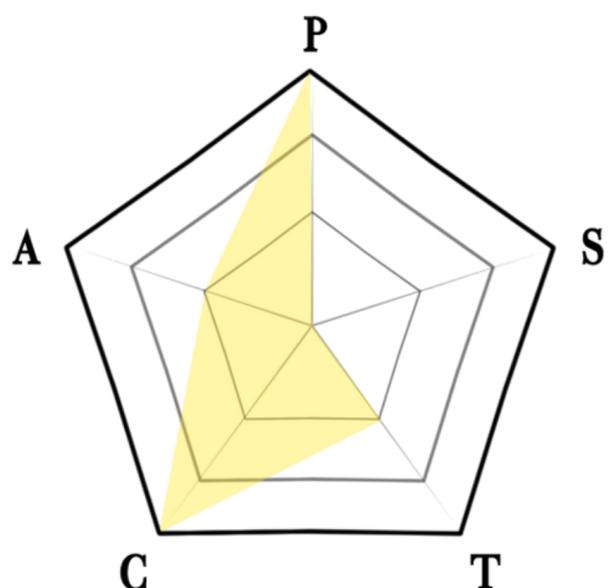
Observações:

A ordem dos passos deve ser seguida, do contrário os espaçamentos podem ficar incorretos;

O tamanho de A e B precisa ser igual, mantendo-se até o centro do espiral;

As curvas devem terminar alinhadas ao centro;

Atributos Treinados:

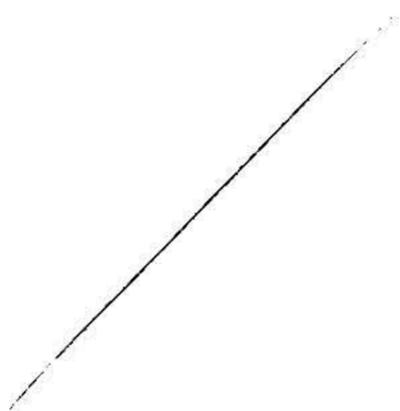

RETA NO CENTRO DAS FORMAS

#10

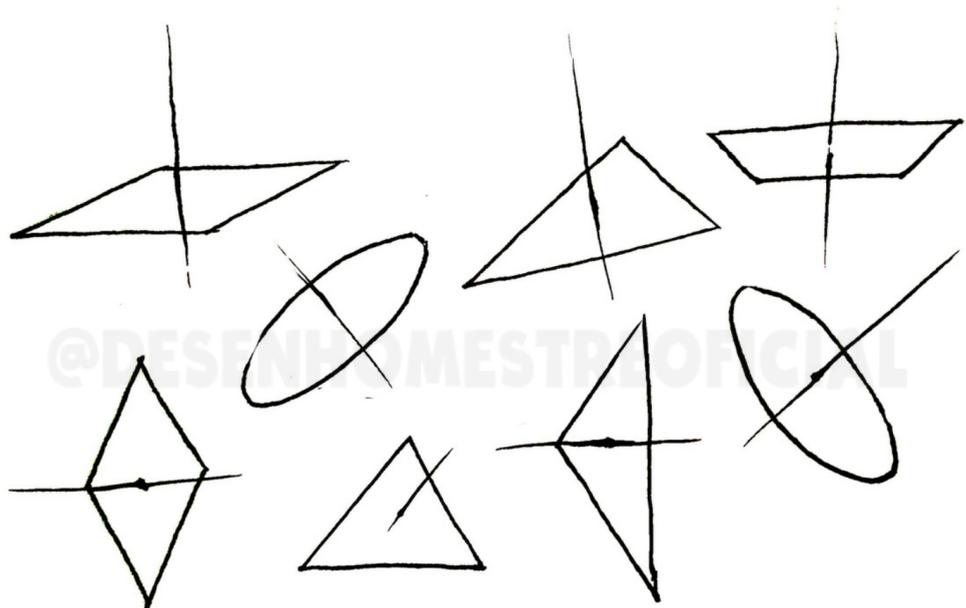
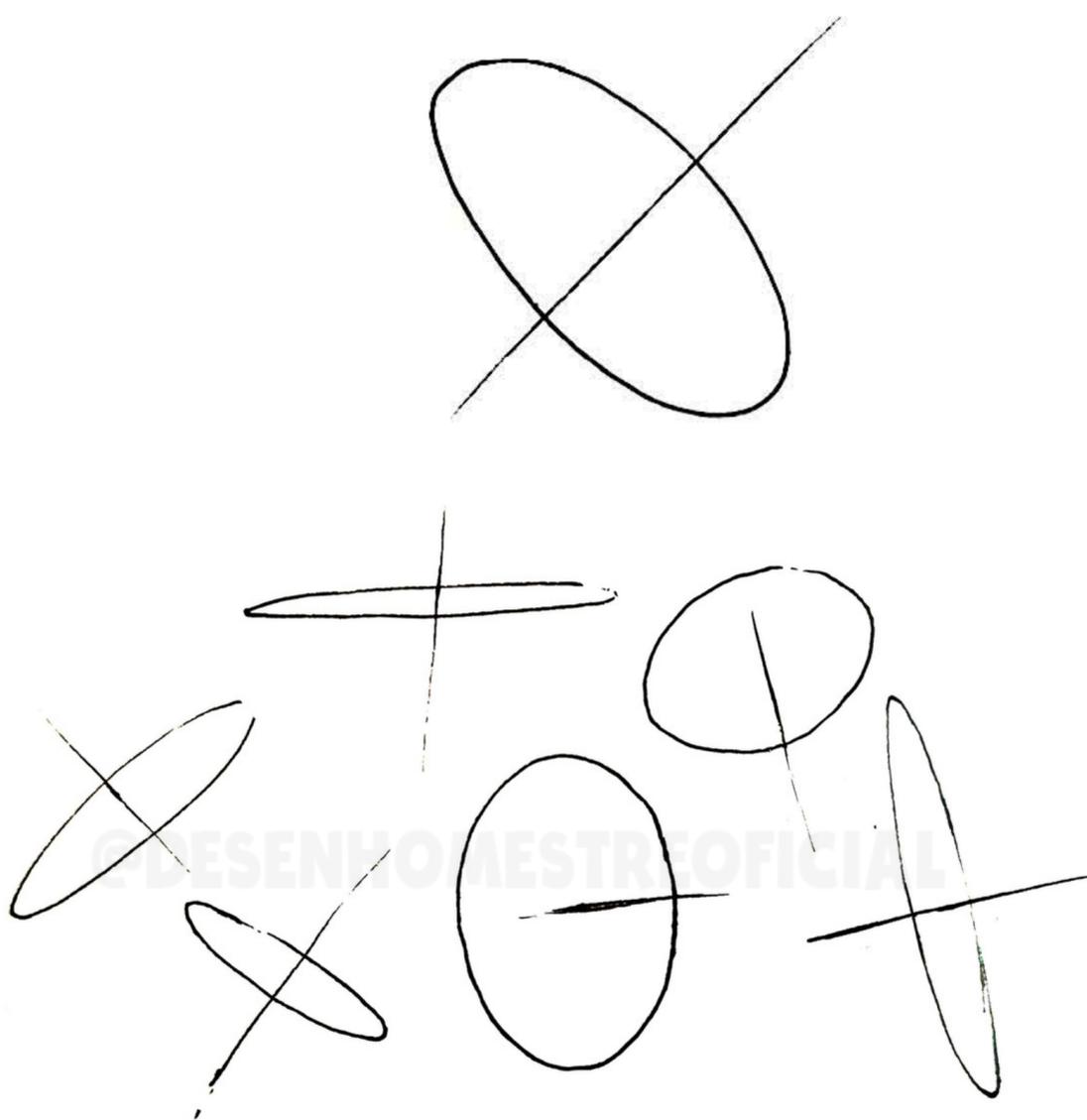

1º PASSO

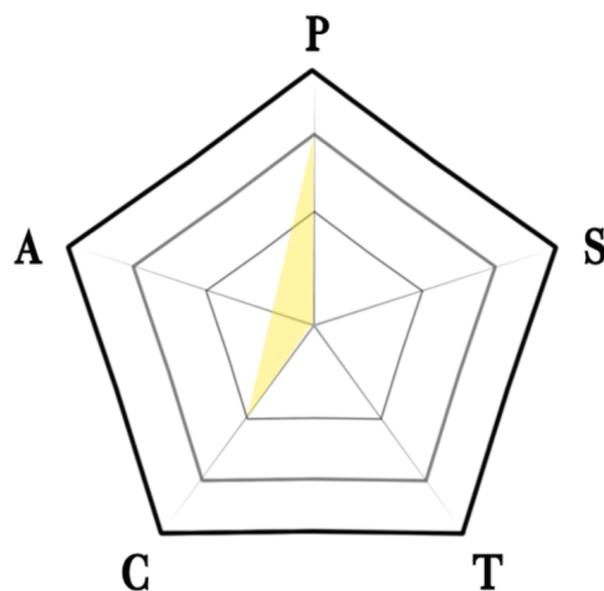

O exercício perde o sentido se você não começar pela reta (passo 1). Você também pode tentar centralizar formas mais simples e lineares, caso esteja com dificuldades.

2º PASSO

Atributos Treinados:

ESTRELA DE 8 PONTAS

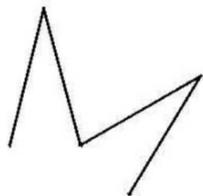
#11

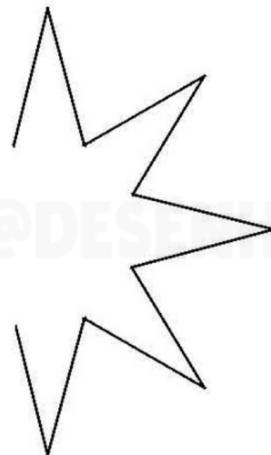
PASSO 1

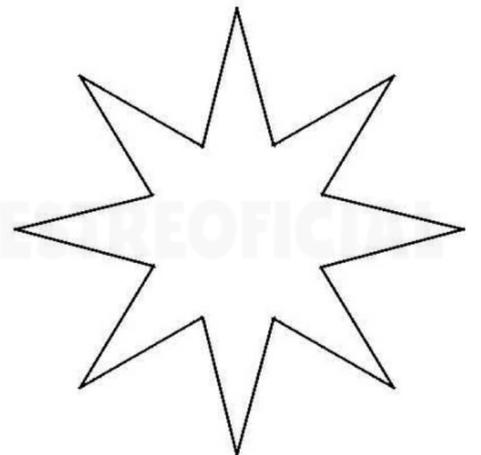
PASSO 2

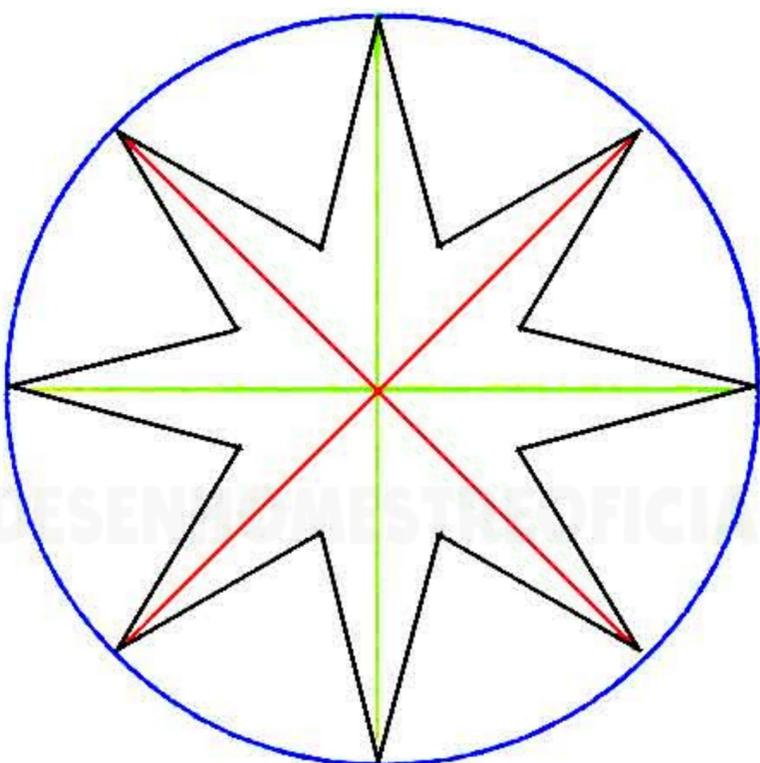
PASSO 3

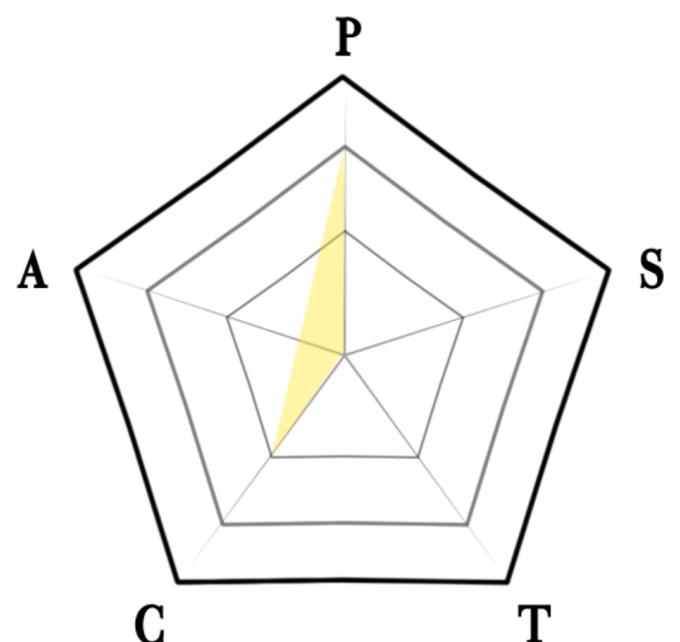
PASSO 4

Comece desenhando em qualquer ponta e em qualquer sentido (horário ou anti-horário), desde que não desgrude o lápis/caneta do papel. Tente fazer todas as pontas alinhadas entre si conforme a imagem abaixo.

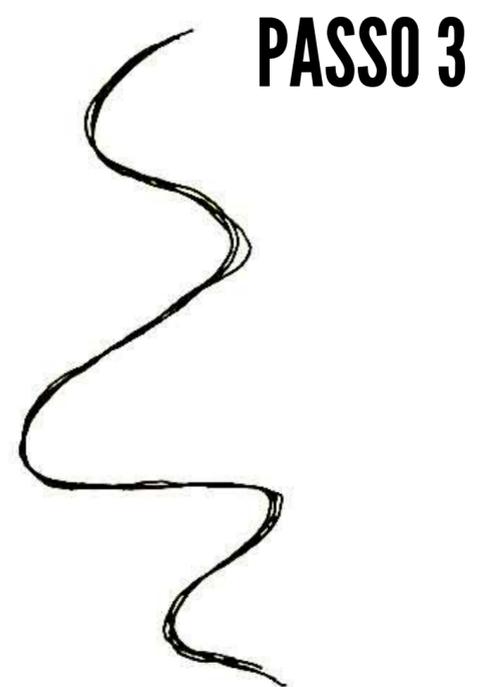
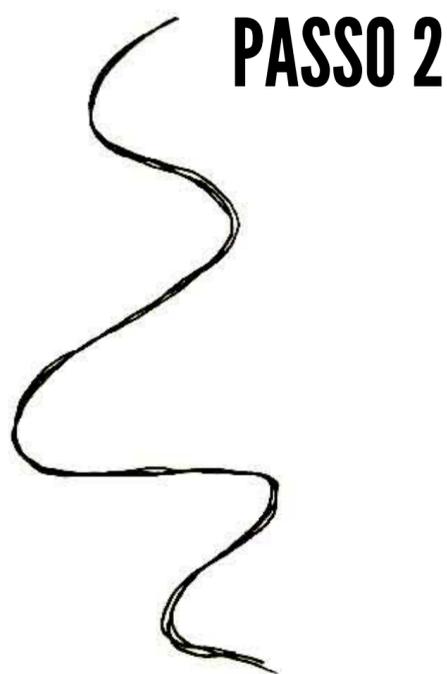
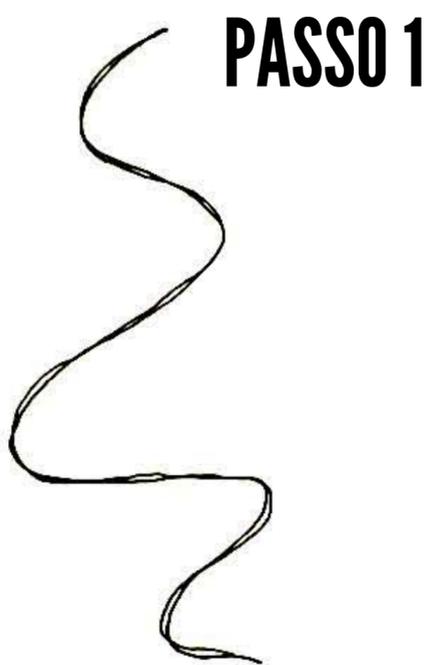

Atributos Treinados:

RETRAÇAR CURVAS

#12

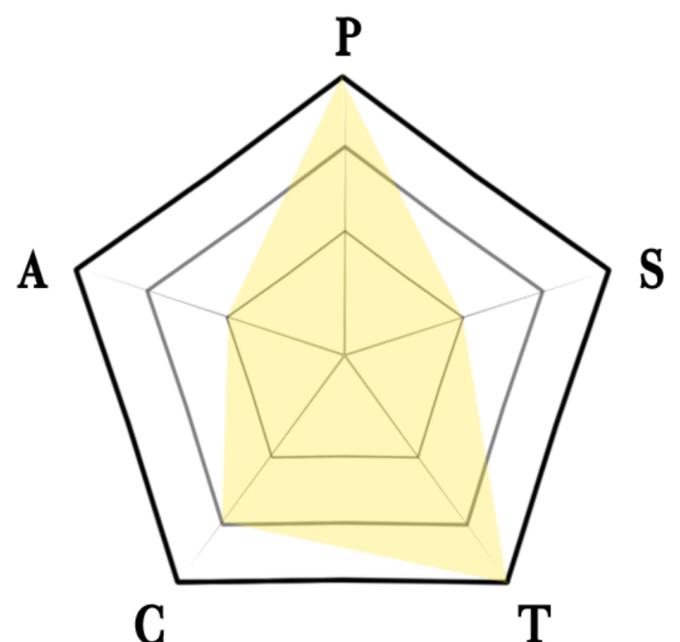

Após desenhar uma linha curva, tente fazer o "tracing" dessa mesma linha, repetindo o traçado com o mesmo ritmo do original. Este é um exercício de tempo. Foque em capturar e reproduzir o ritmo do traçado, ao invés de copiá-lo mecanicamente.

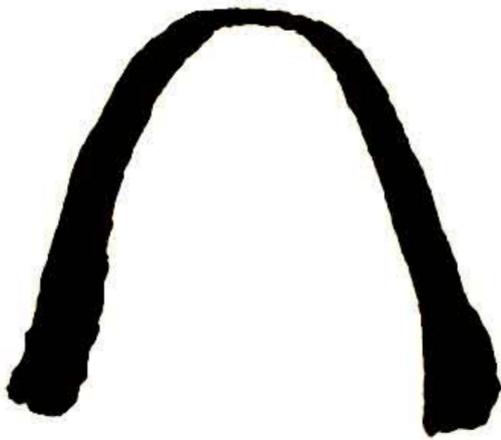
@DESENHOMESTREOFICIAL

Atributos Treinados:

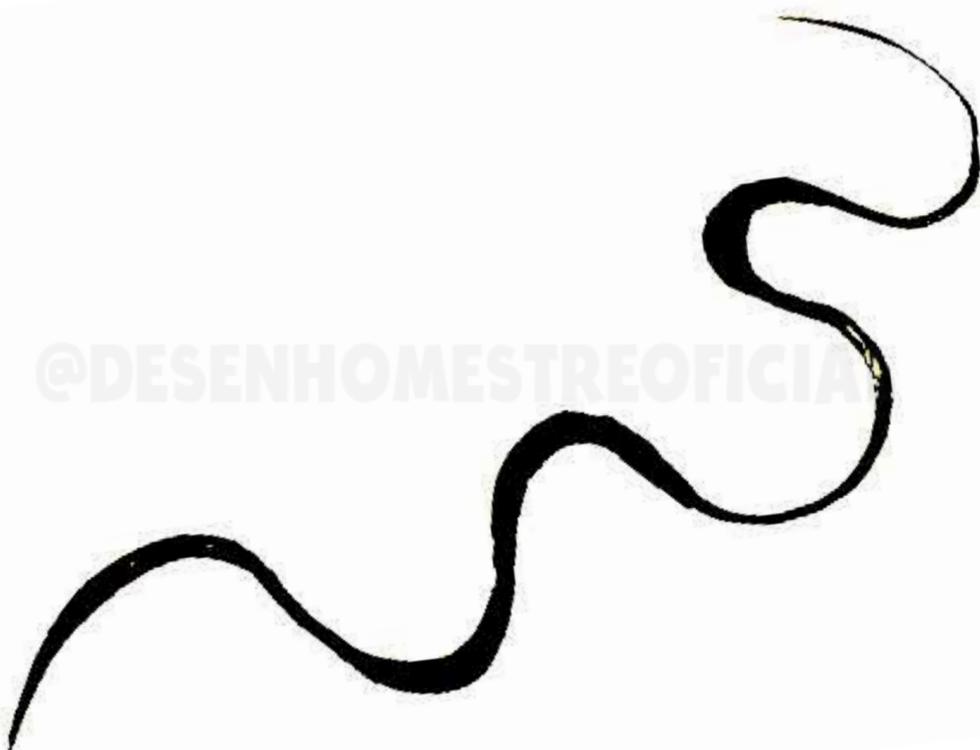
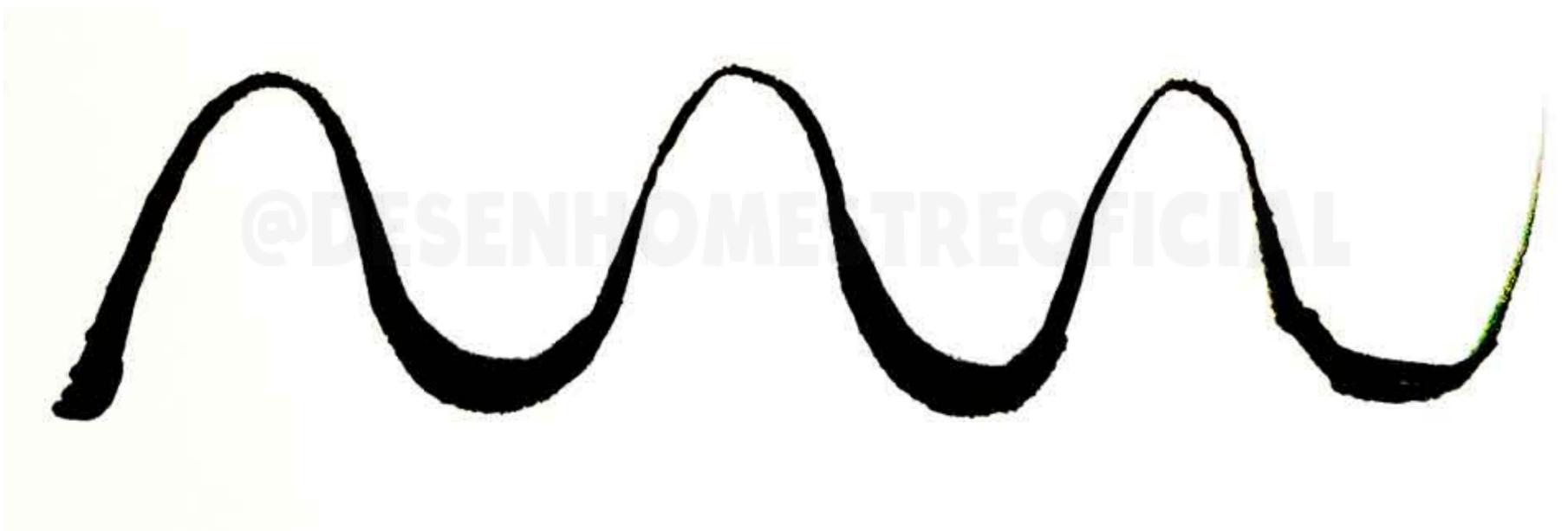

CURVAS COM PRESSÃO

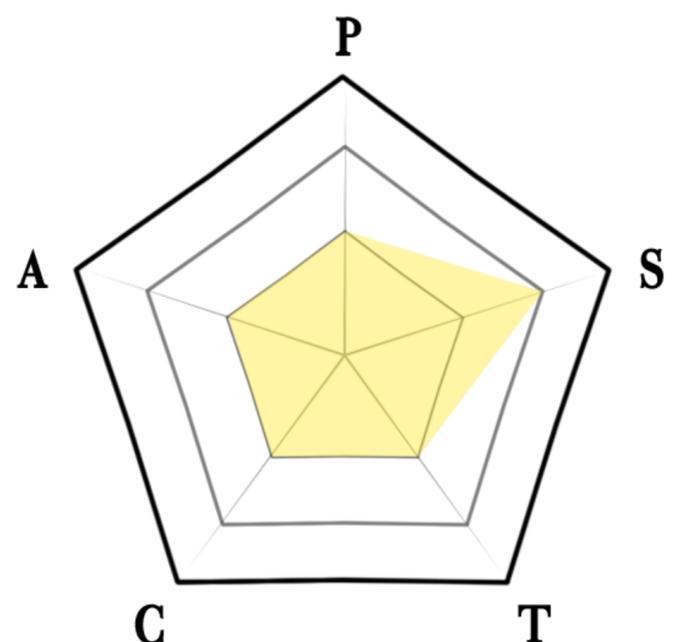
#13

Alterne a pressão do traço conforme a angulação da curva. O objetivo é tentar fazer variações graduais e não abruptas.

Atributos Treinados:

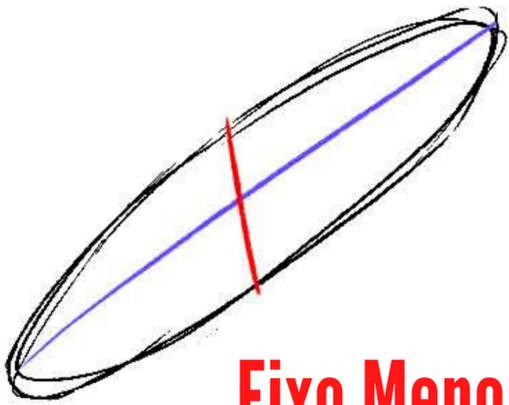

ELIPSES COM PRESSÃO

#14

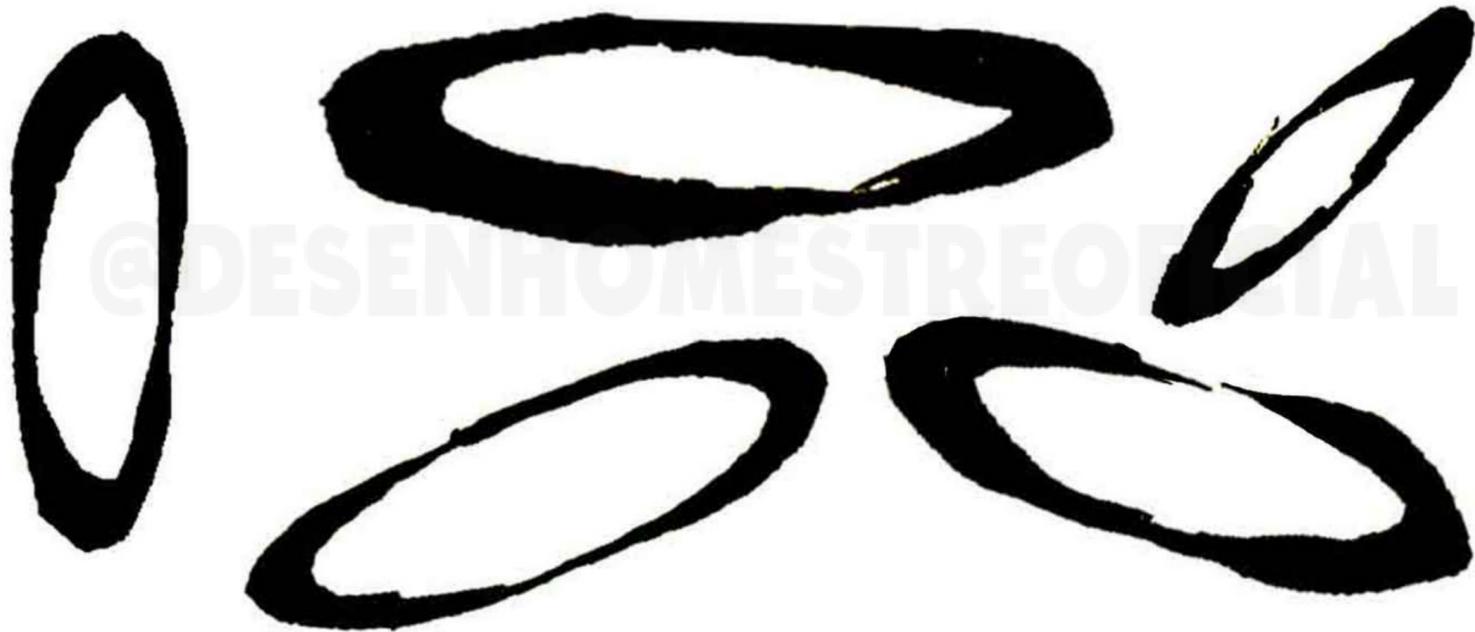

Eixo Maior

Eixo Menor

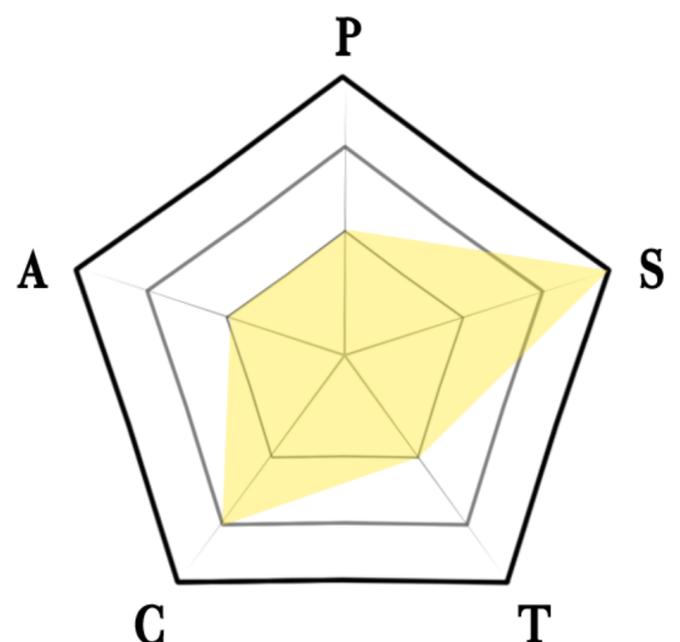
Uma elipse é um círculo distorcido. Ao distorcer qualquer círculo você sempre gera dois eixos: um maior e um menor. Você pode treinar seu traço alternando a pressão entre esses dois eixos.

Variação com a frente da elipse mais grossa

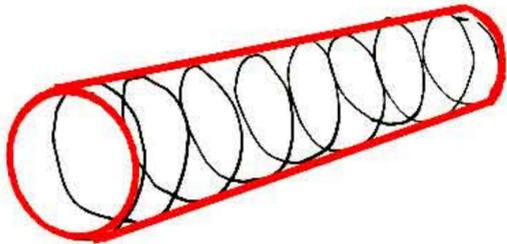

Atributos Treinados:

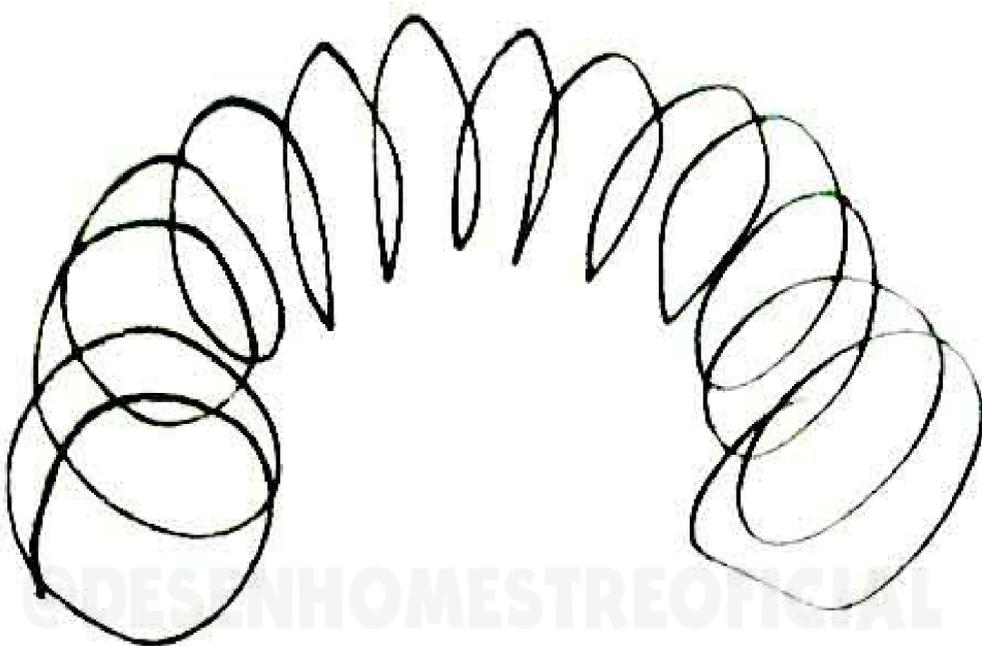
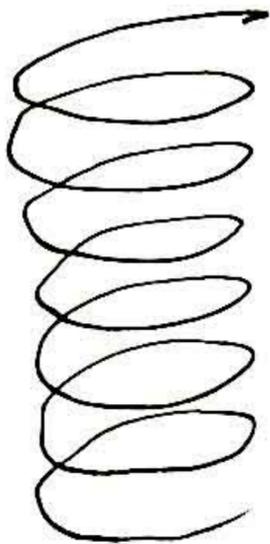
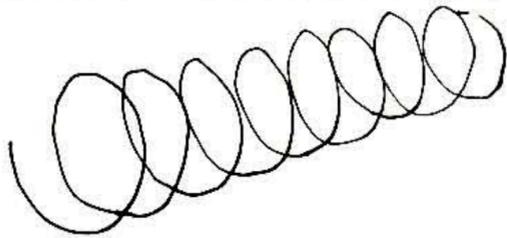

CILINDROS DE ESPIRAIS

#15

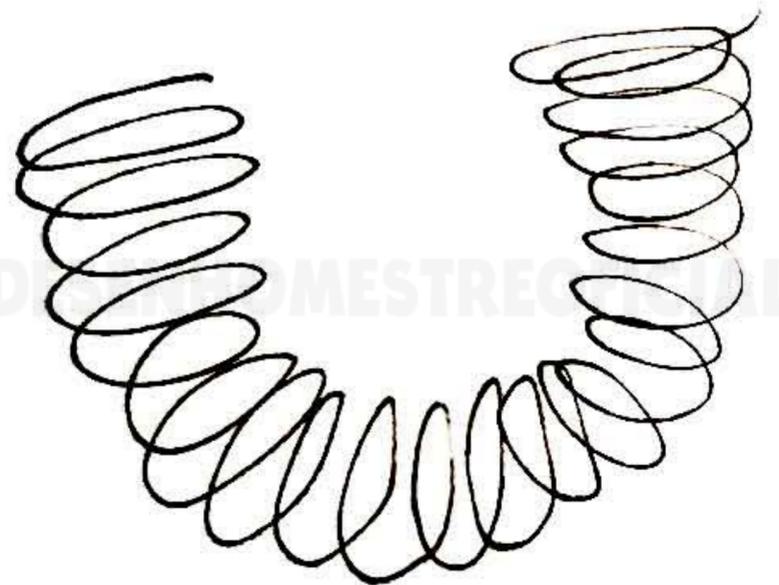

@DESENHOMESTREOFICIAL

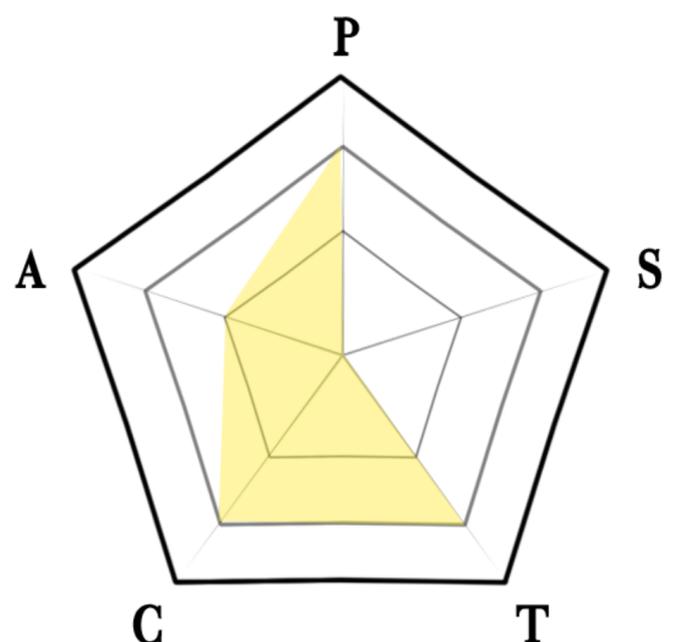

Faça cilindros com espirais, tentando ao máximo não deformar a silhueta da forma cilíndrica.

Se concentro no ritmo do seu traçado para manter os loops alinhados.

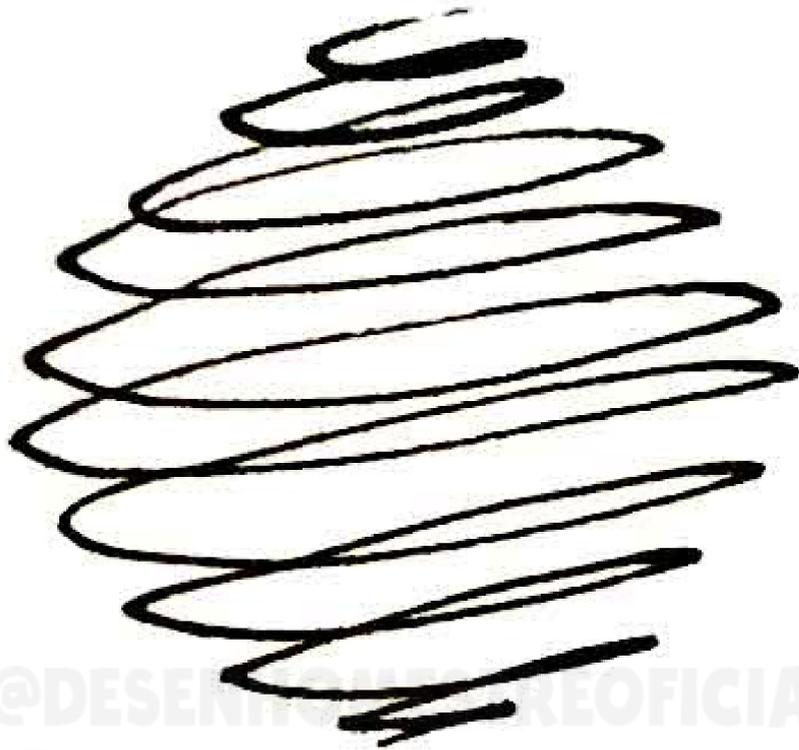
Atributos Treinados:

ESFERA DE ESPIRAIS

#16

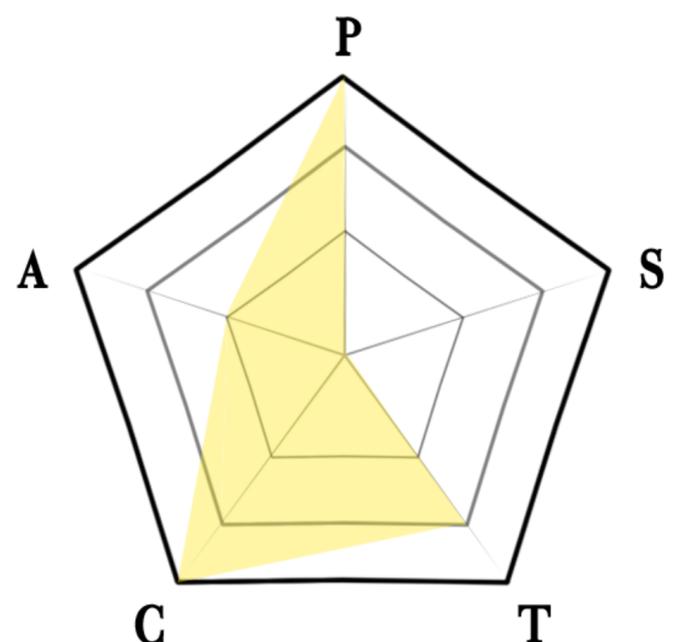
★★★★★

O desafio deste exercício é desenhar a silhueta de uma esfera com a maior precisão que conseguir, utilizando apenas espirais.

Se você usar poucos loops não terá volume o suficiente, e se fizer muitos, ficará rabiscado. Saber dosar a quantidade de loops faz parte do exercício.

Atributos Treinados:

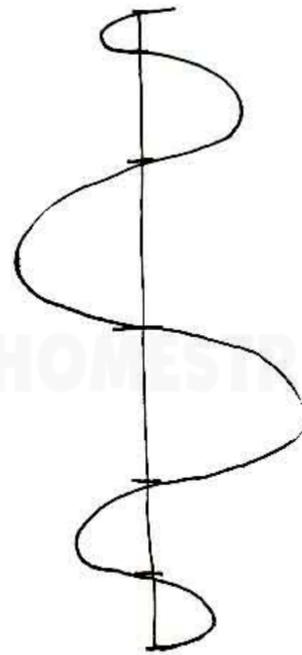
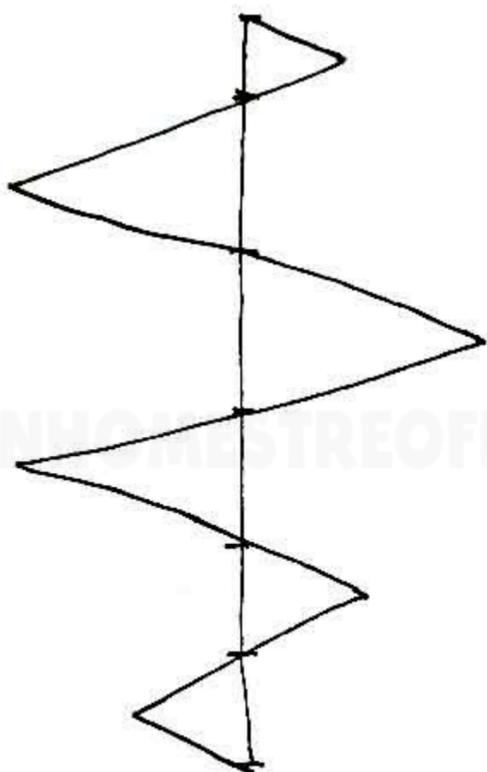
ZIG-ZAG MARCADO

#17

Desenhe uma reta e faça
marcações aleatórias

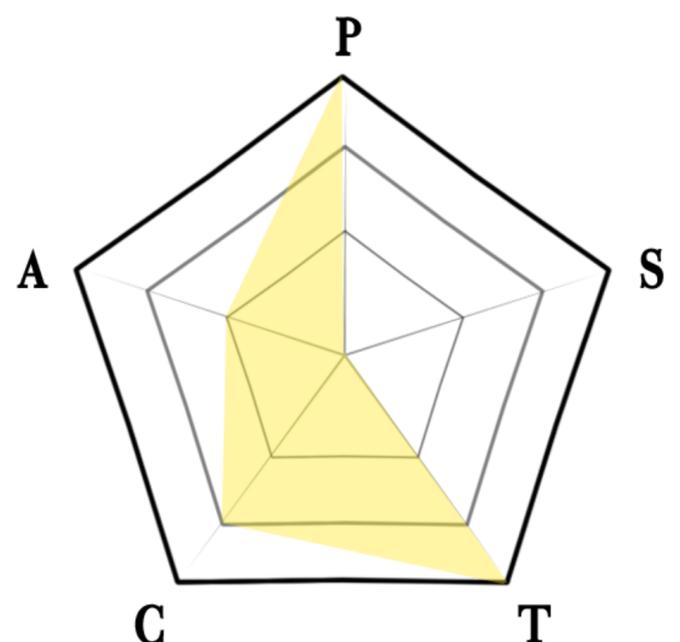
Caso esteja com muita
dificuldade, pode começar
fazendo o zig-zag desta
forma:

@DESENHOMESTREOFICIAL

Faça um zig-zag entre as
marcações. O tamanho da
curva deve ser
proporcional a distância
das marcações. Quanto
mais rápido você fizer o zig-
zag, mais difícil será o
exercício.

Atributos Treinados:

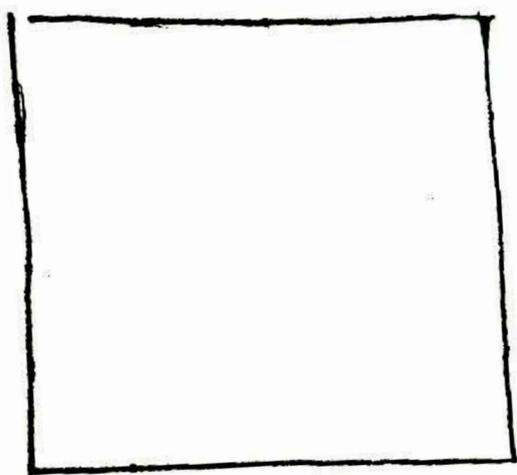

FRACTAIS

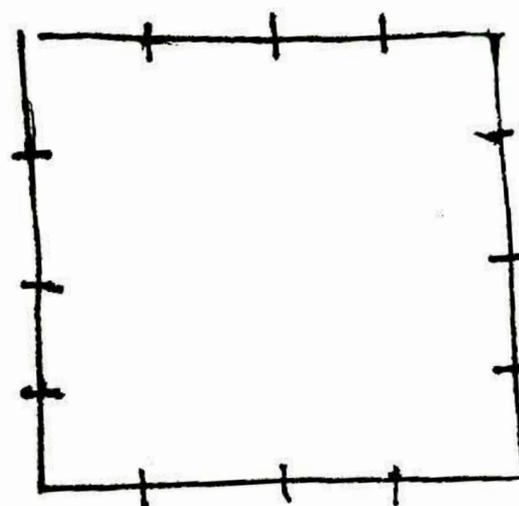
#18

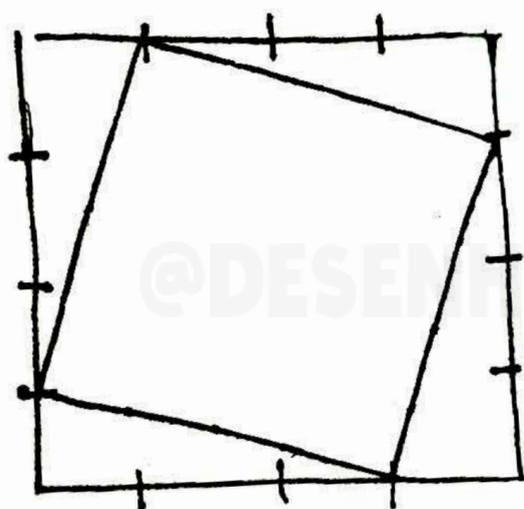
1º PASSO: DESENHE UM QUADRADO

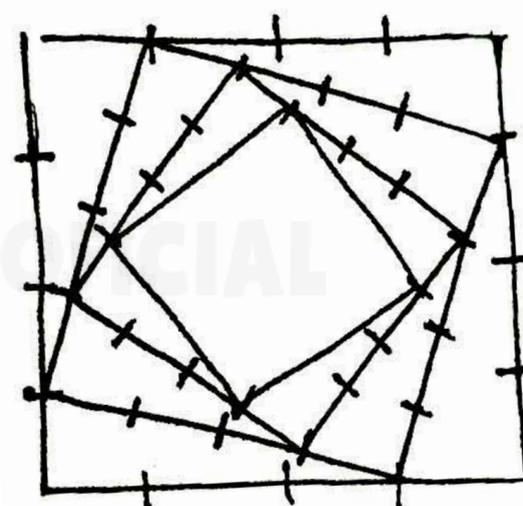
2º PASSO: FAÇA AS MARCAÇÕES SEM AUXÍLIO DE RÉGUAS E AFINS

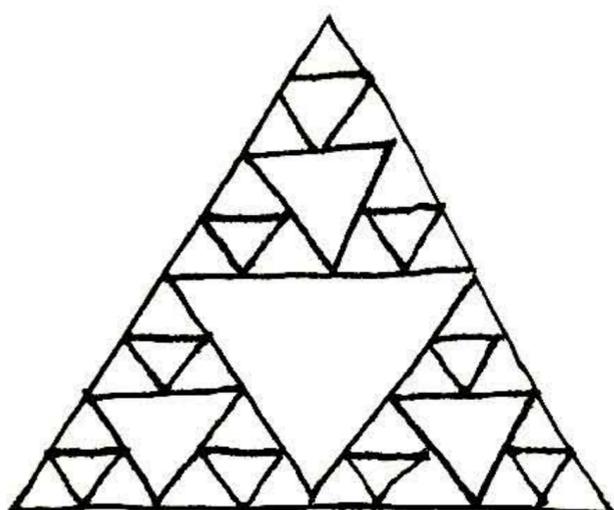
3º PASSO: FAÇA OUTRO QUADRADO

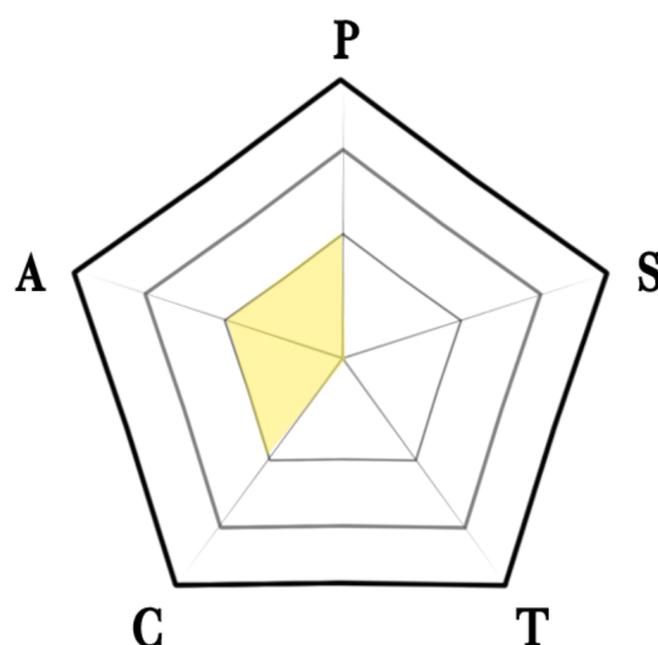
4º PASSO: REPITA TUDO

CASO ACHE FÁCIL, PODE TREINAR OUTRAS FORMAS

Atributos Treinados:

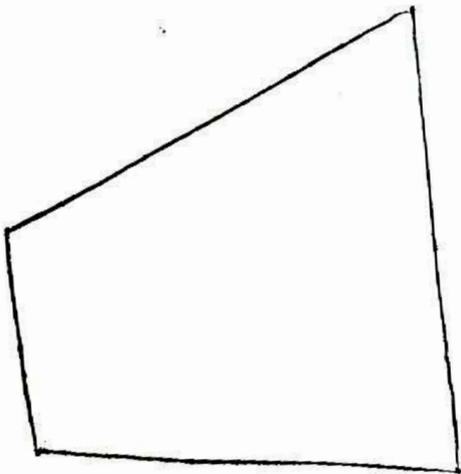

CENTRO DO RETÂNGULO

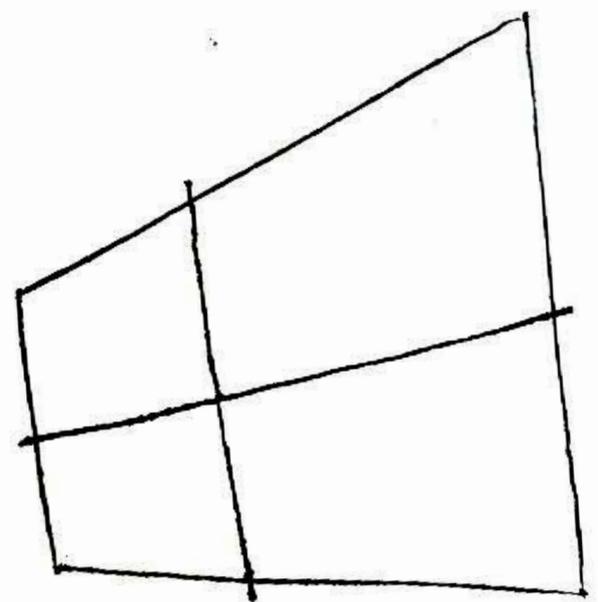
#19

★☆☆☆☆

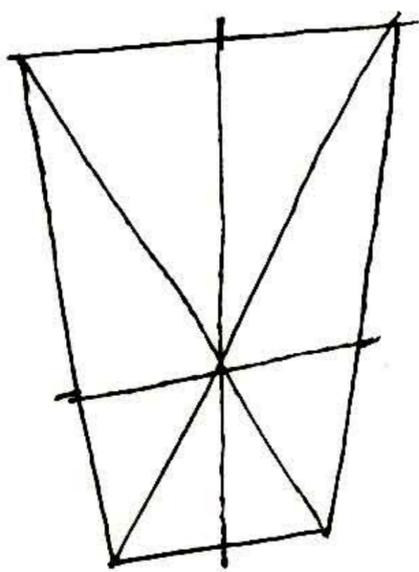
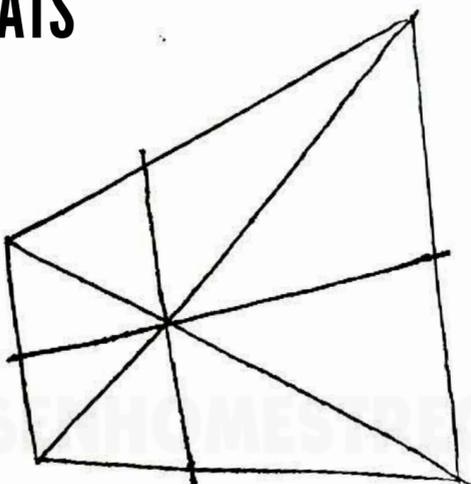
1º PASSO: DESENHE UM RETÂNGULO

2º PASSO: TENDE MARCAR O CENTRO DO RETANGULO A PARTIR DE RETAS SAINDO DAS LATERAIS;

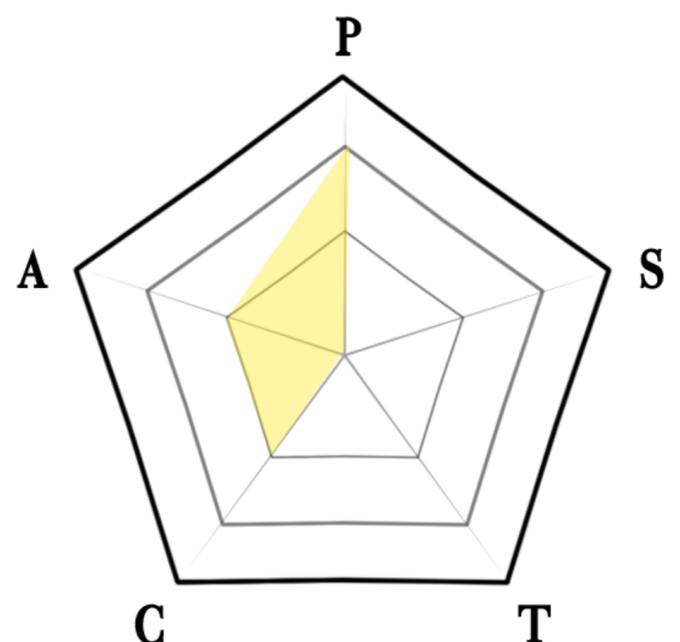

3º PASSO: CONFIRME SE O CENTRO ESTÁ CORRETO COM RETAS DIAGONAIS

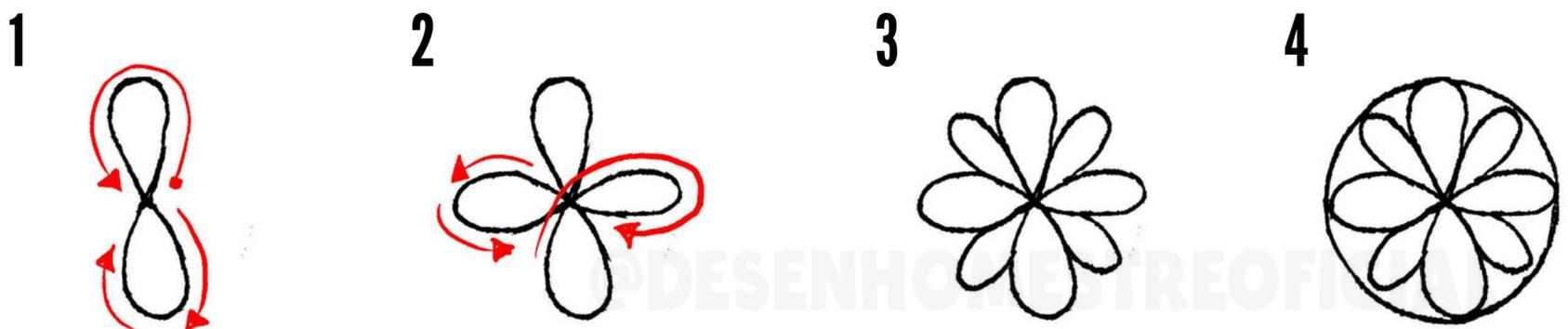
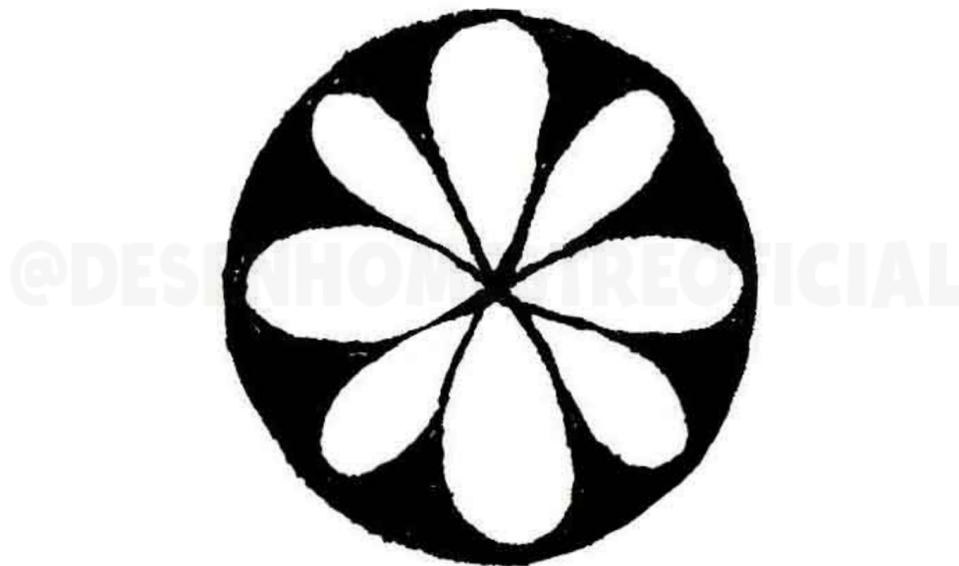
A forma correta de achar o centro de qualquer plano é traçando suas diagonais. Sabendo disso você pode treinar sua precisão.

Atributos Treinados:

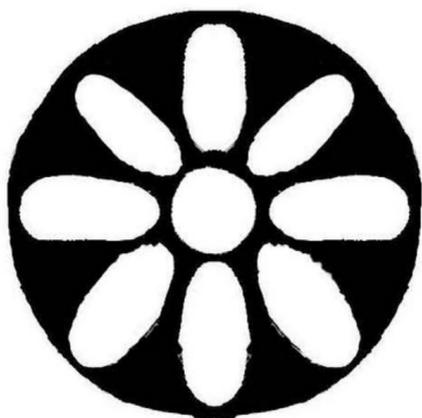

VITRAIS CIRCULARES

#20

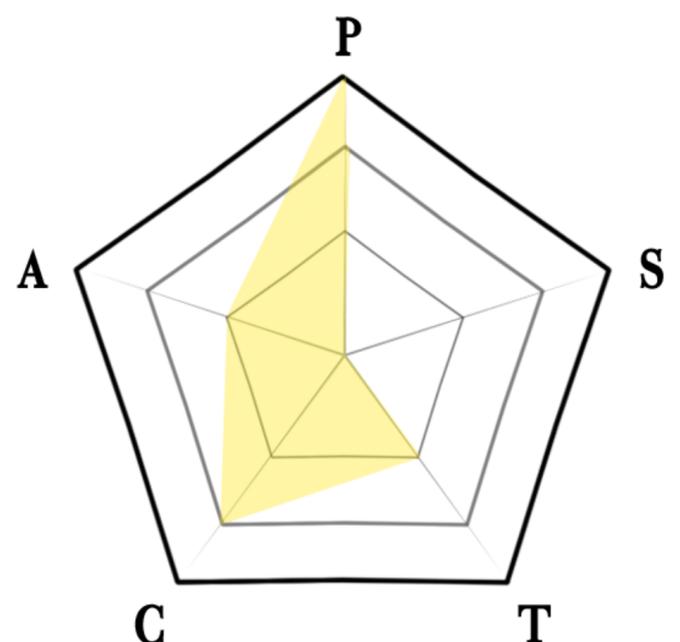

Existem infinitas formas de desenhar vitrais. O exercício acima é semelhante à estrela de 8 pontas (inclusive, todas as exigências dela também valem aqui), porém feita com curvas.

Você pode exercitar sua criatividade para criar padrões de vitrais diferentes

Atributos Treinados:

DESENHO GESTUAL

#21

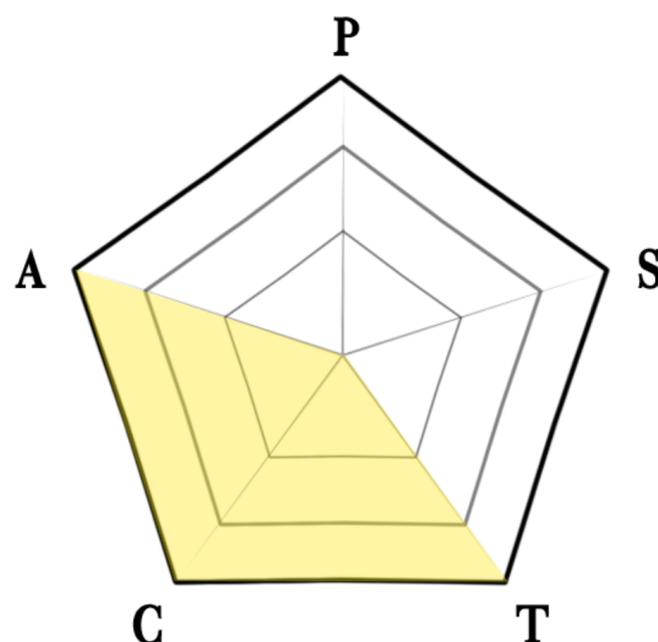
O foco do desenho gestual aplicado à figura humana é a captura do movimento da pose.

Para isso você precisa ser econômico com as linhas, extrair o máximo de "expressão" delas, de modo a usar o mínimo de maneira eficiente.

O desenho gestual é um excelente exercício que alia tempo, continuidade e amplitude em sua capacidade máxima.

A melhor maneira de praticar o desenho gestual é tentar reproduzir o movimento a partir de uma referência num pequeno intervalo de tempo, normalmente 30 ou 60 segundos, isso impede você de focar nos detalhes. No canal do Desenho Mestre existe um vídeo de 5 minutos explicando sobre esse exercício, caso tenha dúvidas, recomendo assistir clicando [aqui](#).

Atributos Treinados:

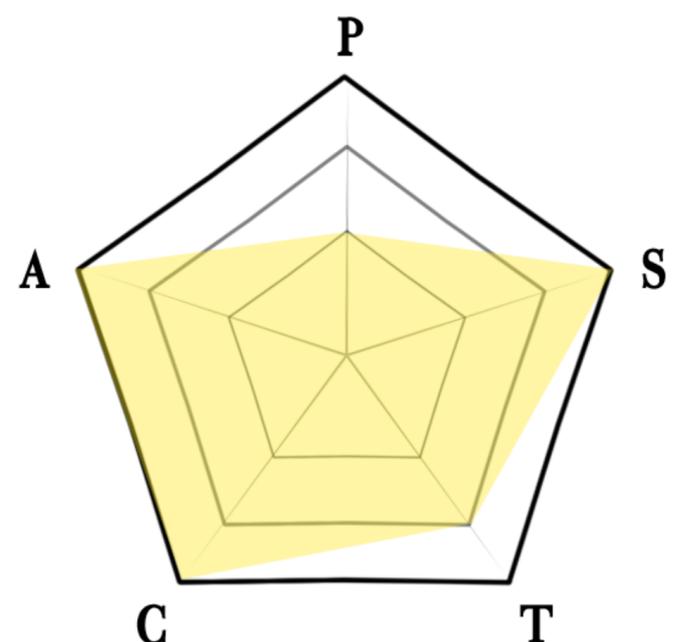
DESENHO CONTÍNUO

#22

Como o nome sugere o exercício do desenho contínuo consiste em desenhar toda figura com uma única linha. Ao fazer isso você se força a treinar sua continuidade, podendo aumentar a dificuldade do exercício com variações de amplitude e sensibilidade. Você também deve usar referências para este exercício.

Atributos Treinados:

ESTRELA

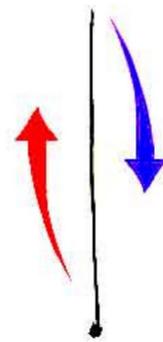
#23

1º PASSO: DESENHE UM PONTO

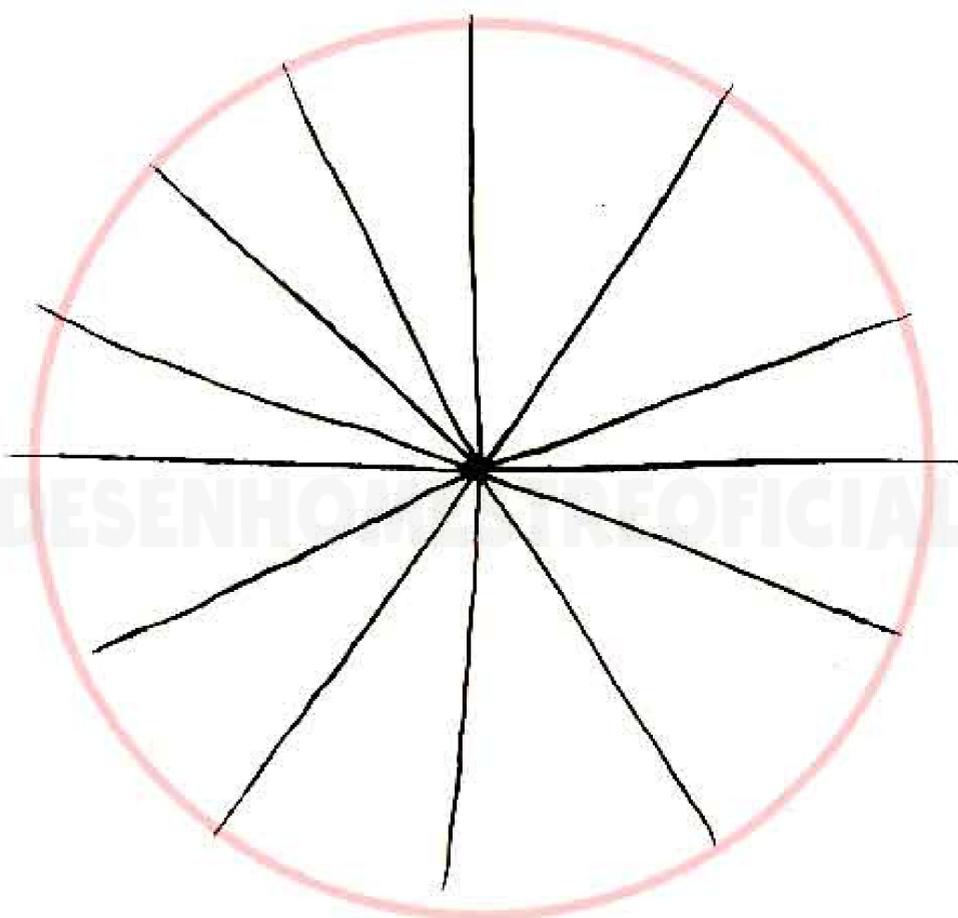

2º PASSO: LIGUE UMA RETA AO PONTO

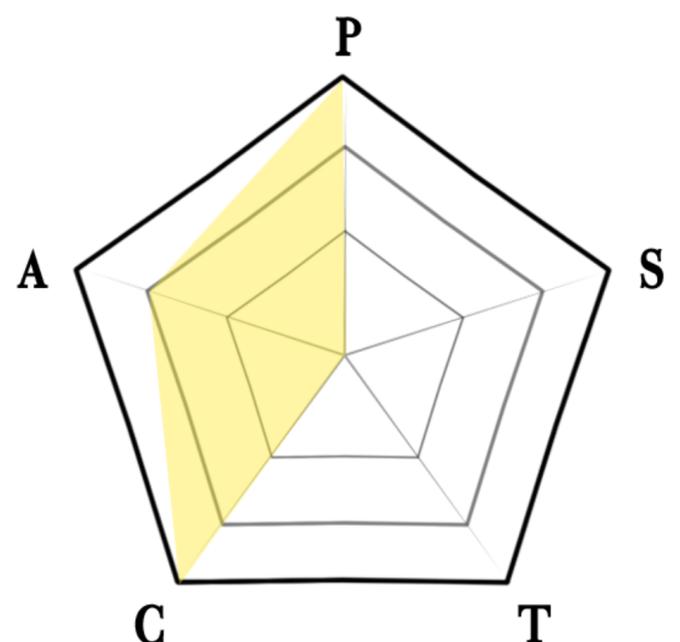

Ao traçar a reta, você pode tanto traçar saindo do ponto (direção da seta vermelha) como traçar de fora para dentro (direção da seta azul). Começando a linha pelo ponto facilita o exercício, tente fazer linhas retas do mesmo tamanho saindo em todas as direções. Fazendo isso você vai treinar (e descobrir) possíveis pontos "cegos", ângulos que você tem dificuldades em traçar.

RESULTADO FINAL:

Atributos Treinados:

CENTRO COM LINHAS

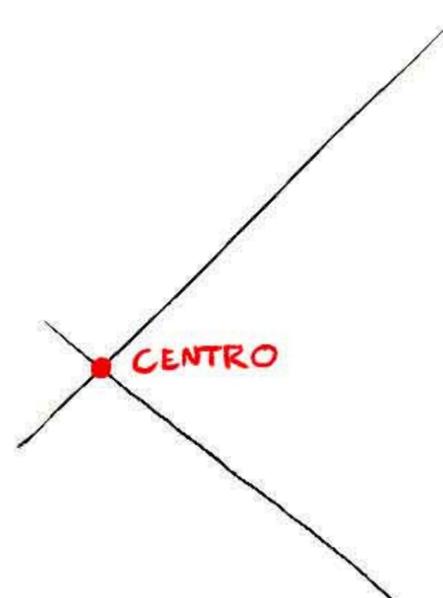
#24

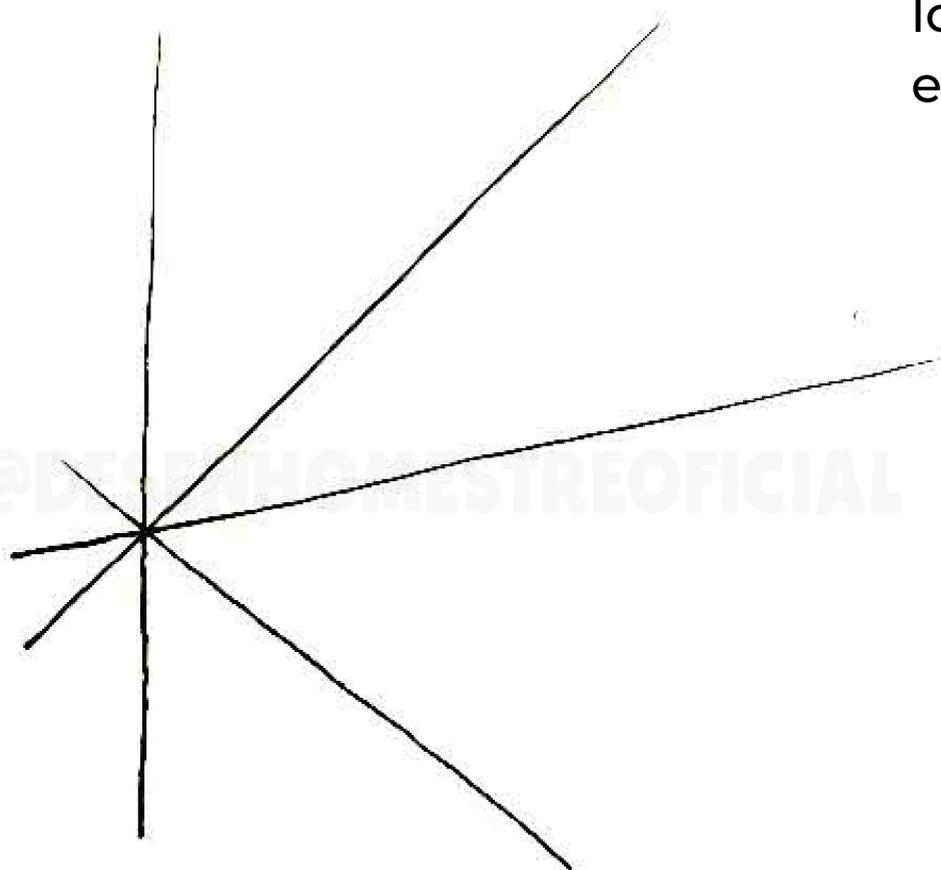
1º PASSO: TRACE UMA RETA

2º PASSO: CRUZE COM OUTRA RETA

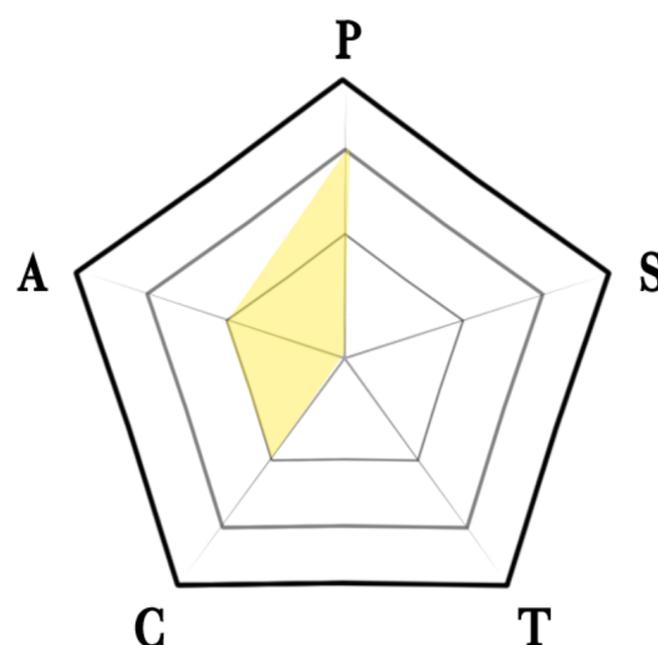

3º PASSO: TRACE UMA RETA

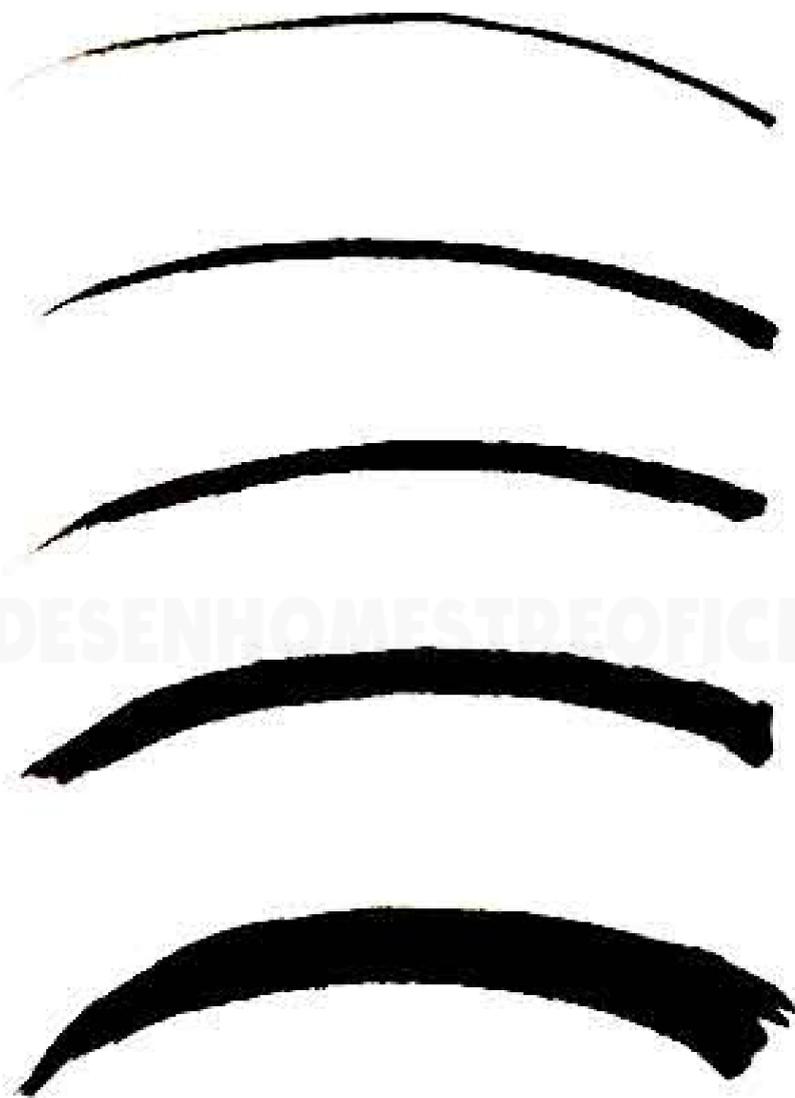
Cruze as retas o mais longe do centro (que foi formado a partir da segunda reta) que você conseguir, o objetivo é treinar sua precisão, então quanto mais longe você traçar, mais você estará treinando.

Atributos Treinados:

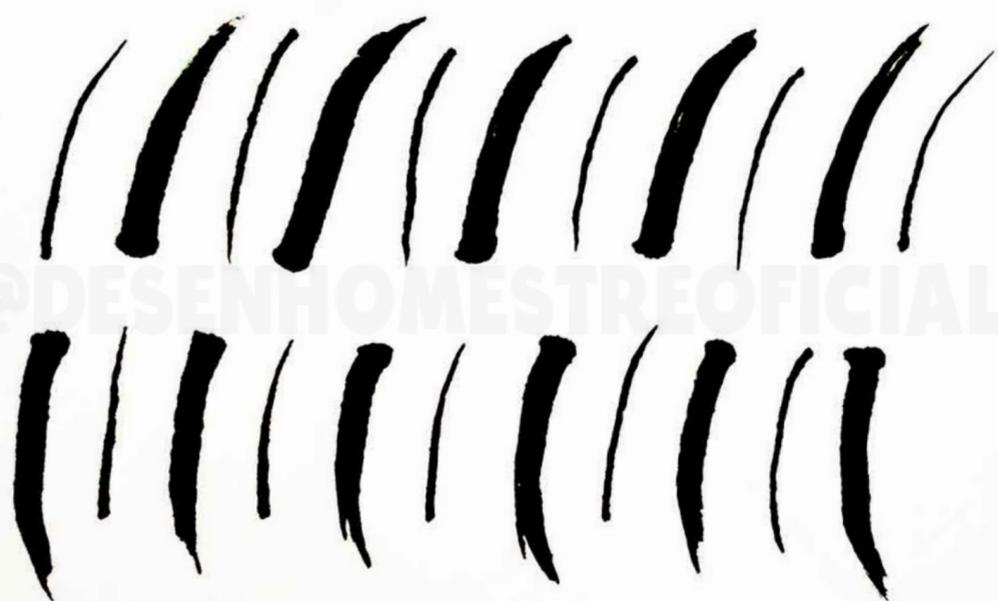

ALTERNANCIA DE PRESSÃO

#25

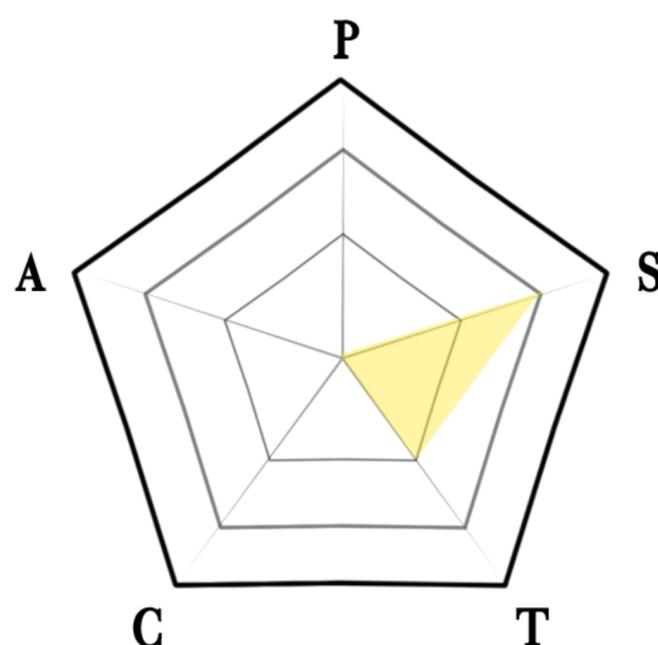

Faça uma série de linhas aumentando (ou diminuindo) gradualmente a pressão exercida conforme a imagem ao lado. Assim como a grande maioria dos exercícios você pode aumentar a dificuldade fazendo traços mais amplos e aumentando a velocidade do traçado. Certifique-se de usar um material adequado para neste exercício conforme eu mencionei no prefácio deste livro.

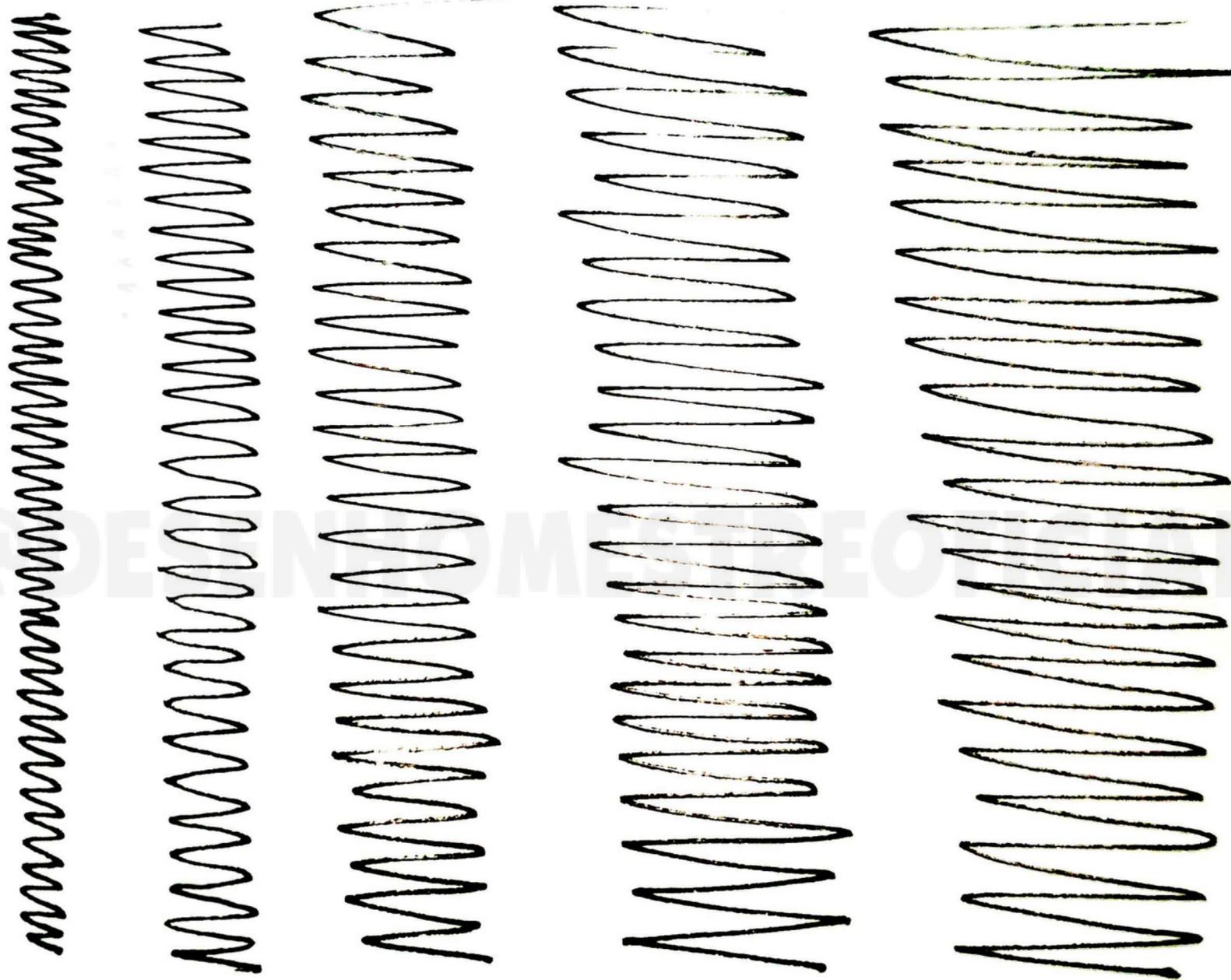
Você também pode intercalar a espessura entre pressão máxima e mínima

Atributos Treinados:

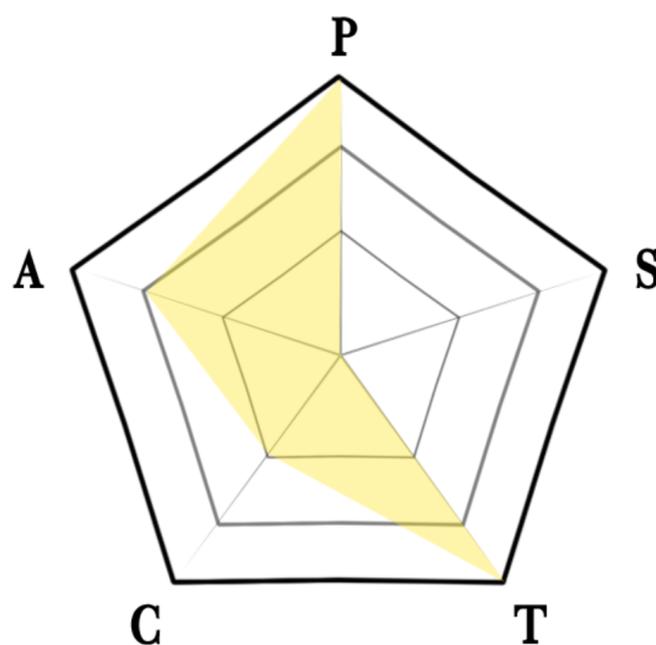
ZIG-ZAG SEM MARCAÇÃO

#26

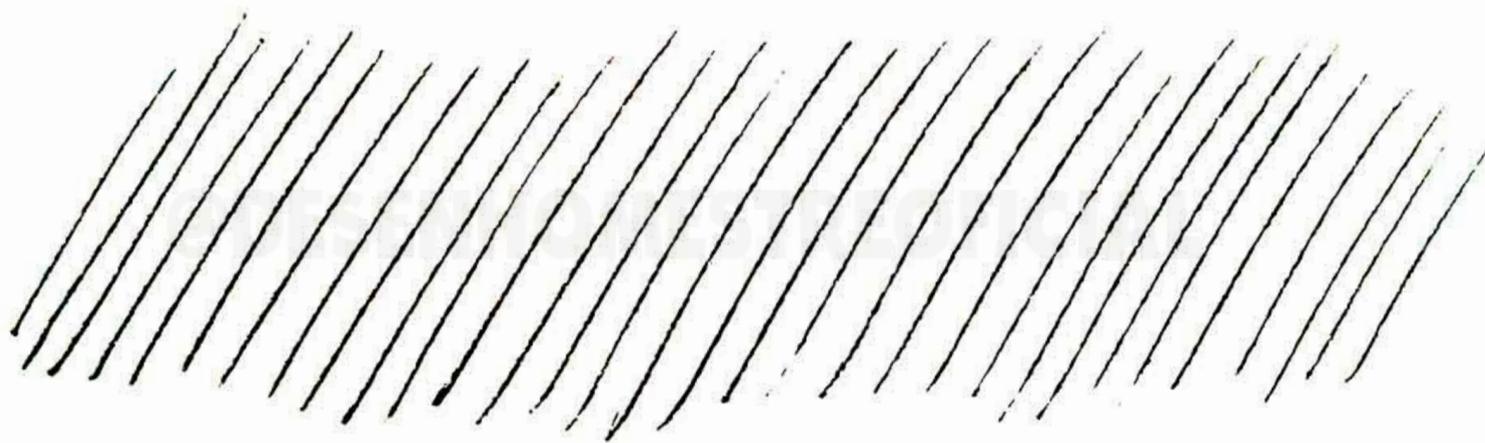
Esse é um bom exercício para identificar qual amplitude do seu traço você tem mais dificuldade. Faça uma sequência de zig-zags sem o auxílio de marcações, tentando ao máximo manter eles na mesma frequência e tamanho, conforme ilustrado acima. É natural projetar uma ou outra quina pra fora do padrão, pra você manter a consistência o segredo é prestar atenção e replicar o tempo/ritmo do traçado.

Atributos Treinados:

HACHURAS PADRÕES

#27

Hachuras são pequenas linhas paralelas em sequência. Manter a distância e a união nos blocos de hachuras é um ótimo treino de precisão.

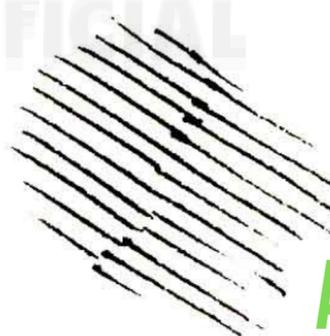
UNIÃO DE BLOCOS

MUITO ESPAÇO

POUCO ESPAÇO

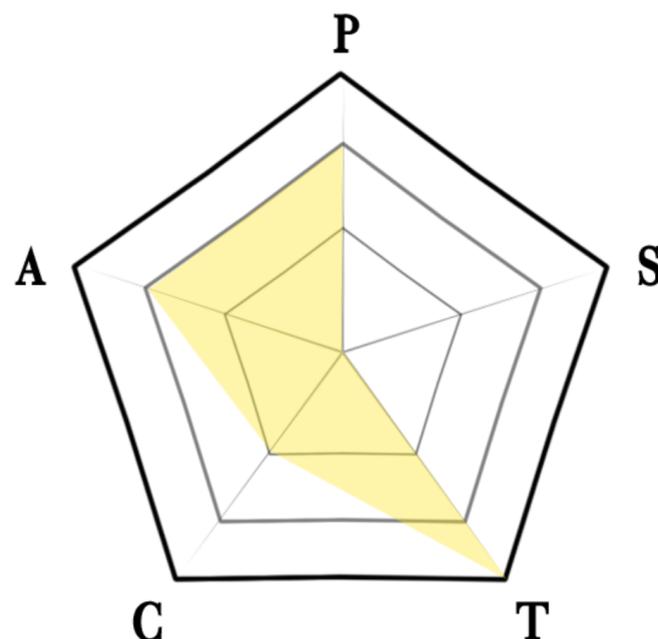

ACEITÁVEL

Evite fazer "ganchos" e linhas tortas no seu padrão, caso você queira aprender mais sobre hachuras e como elas simulam o fenômeno de luz e sombra, tem um vídeo no meu canal explicando o passo a passo, clique [aqui](#) para acessar.

Atributos Treinados:

HACHURAS CRUZADAS

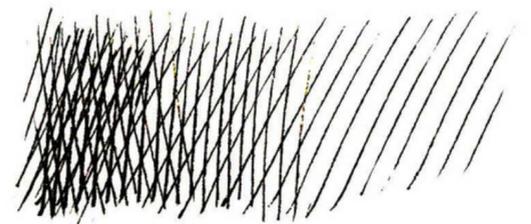
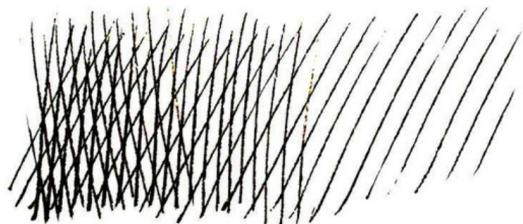
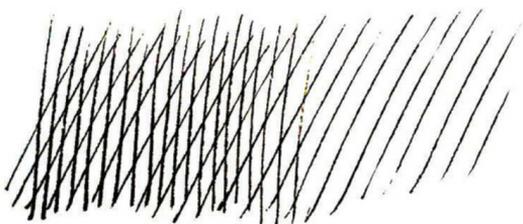
#28

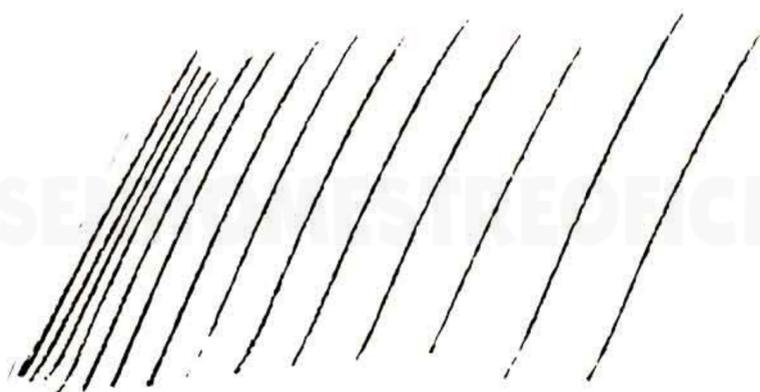
**1º PASSO: FAÇA A
PRIMEIRA CAMADA**

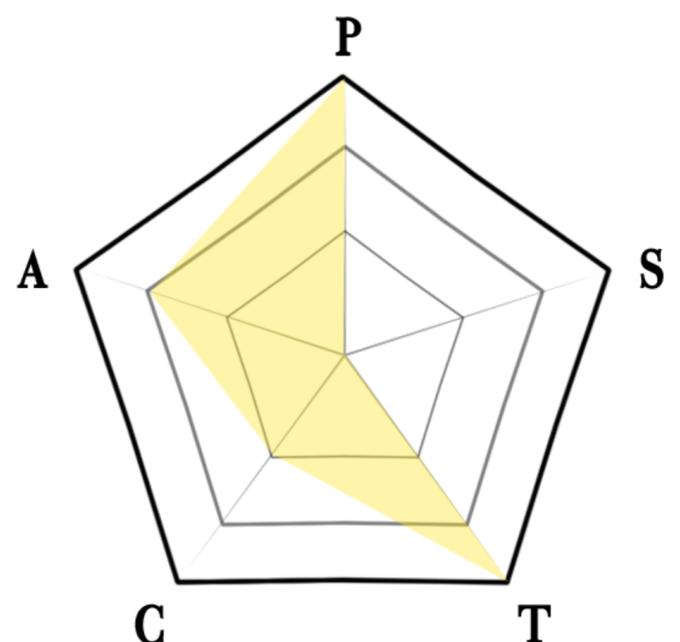
FAÇA AS DEMAIS CAMADAS

Hachuras cruzadas exigem mais precisão, visto que você atua sob uma área (e angulação) restrita após a primeira camada. Você também pode aumentar ou diminuir o espaçamento para manipular a densidade das linhas.

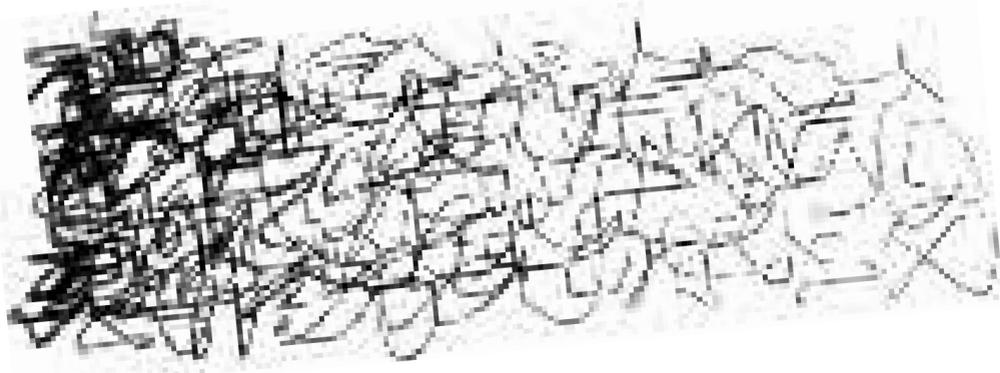

Atributos Treinados:

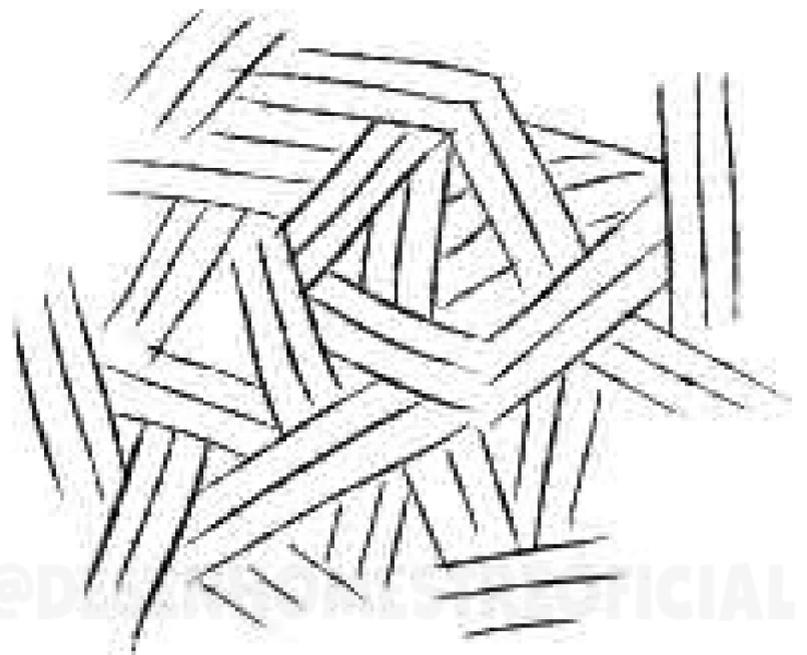

HACHURAS ALTERNATIVAS #29

PADRÃO CAÓTICO (FACILITA)

PADRÃO ENTRELAÇADO

PADRÃO ZIG-ZAG

O princípio das hachuras pode ser aplicado a qualquer padrão. Alguns padrões facilitam e outros são mais desafiadores, você pode variar eles conforme o nível de dificuldade que esteja enfrentando.

Atributos Treinados:

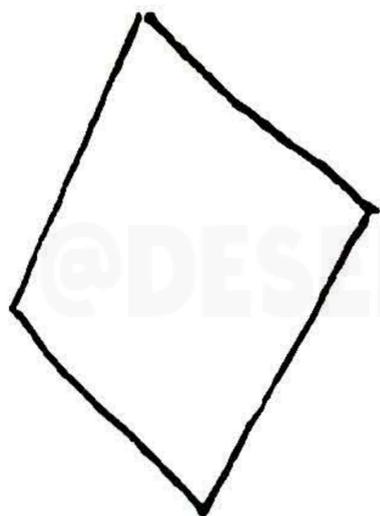
**Varia conforme
o padrão adotado.**

FORMAS REPLICADAS

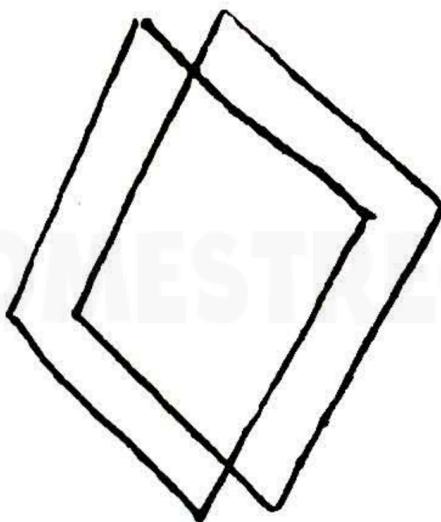
#30

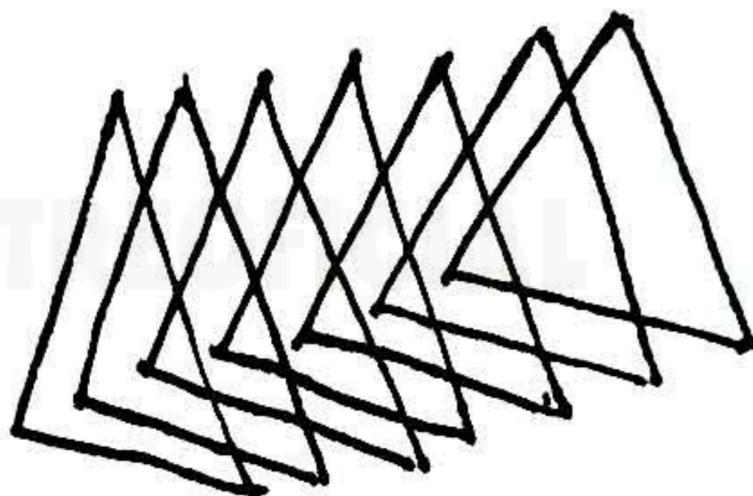
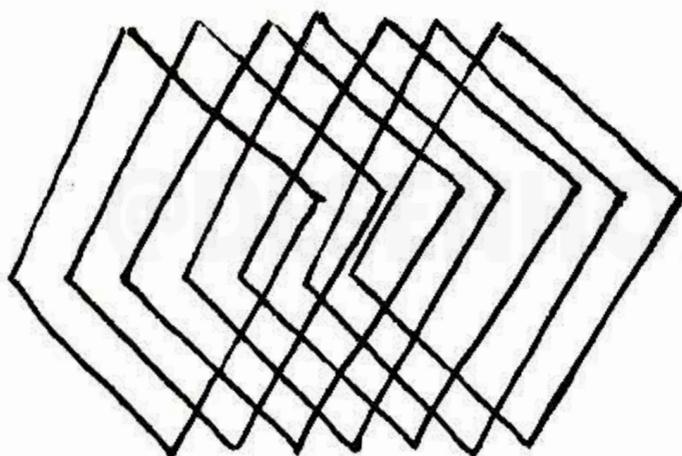
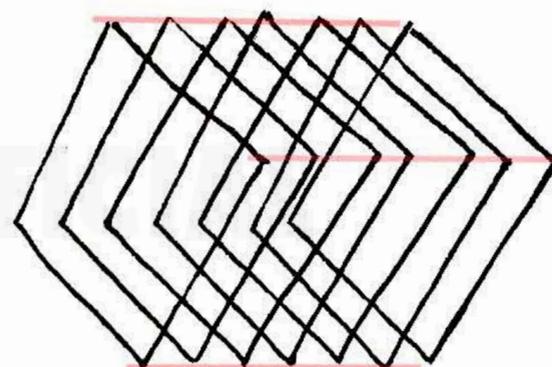
1º PASSO: FAÇA A PRIMEIRA FORMA

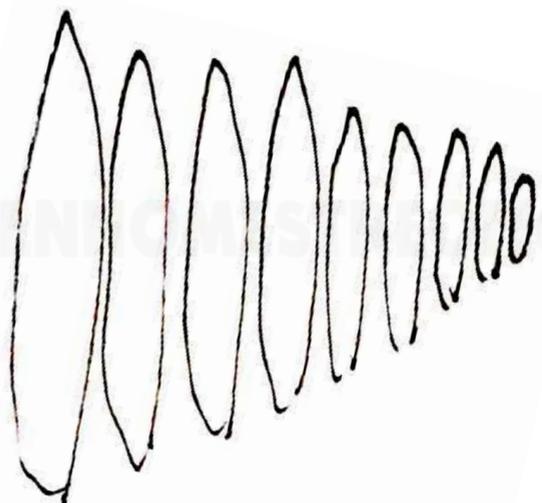
2º PASSO: ADICIONE OUTRA

3º PASSO: SIGA OBEDECENDO AS LINHAS VERMELHAS

Você também pode ir aumentando o tamanho das formas gradualmente. O desafio desse exercício é manter o paralelismo das formas, treinando assim sua precisão e continuidade em várias direções.

Atributos Treinados:

