

Oficina de Quadrinhos

Uma ferramenta educacional

LENZI CARTOON

Objetivos

- Incentivar a leitura;
- Desenvolver aptidões artísticas;
- Proporcionar técnicas de desenho;
- Desenvolver planejamento de ideias, combinando imagem e texto;
- Desenvolver leitura crítica de imagens.

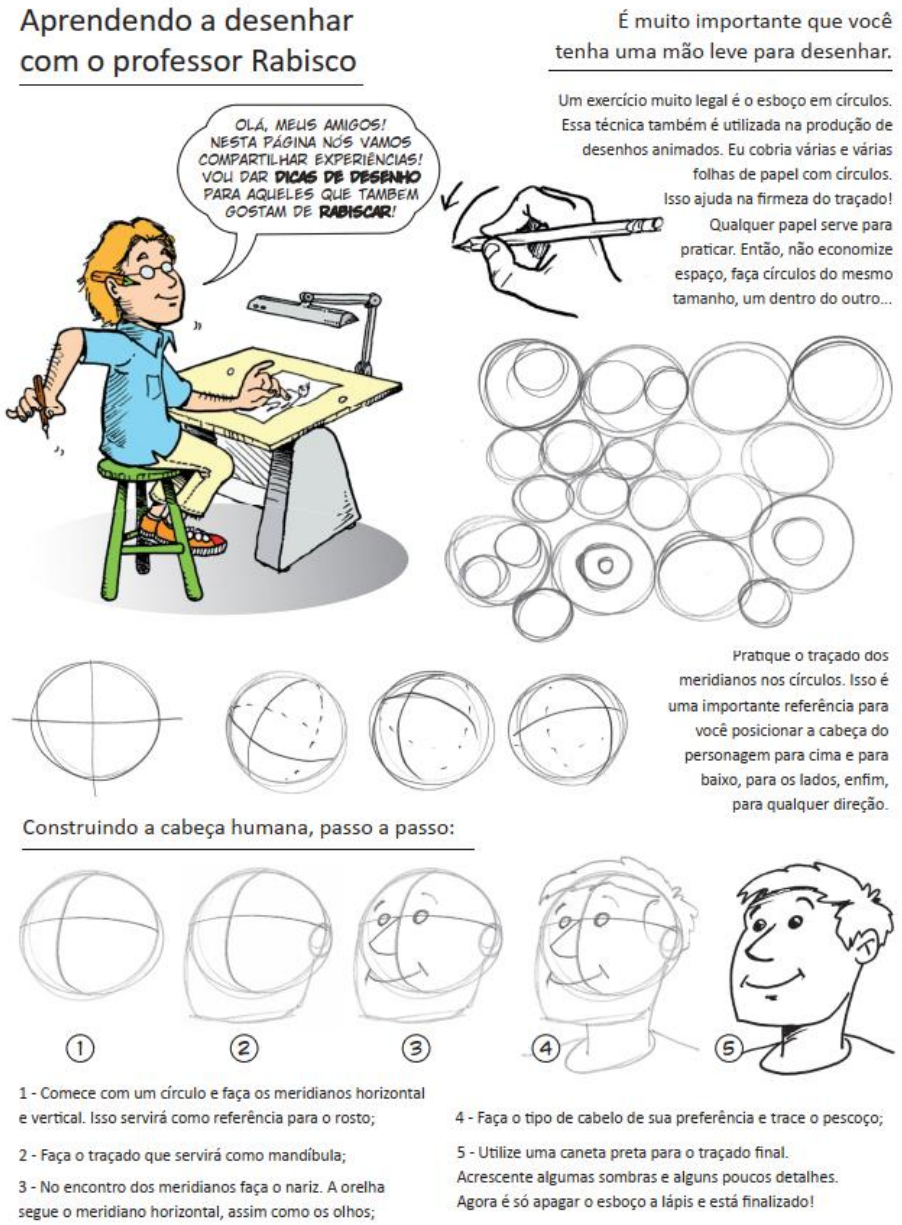

Justificativa

Imagem e narrativa potencializam a aprendizagem: a organização de ideias no formato de histórias em quadrinhos requer conhecimentos sobre fotografia, perspectiva, anatomia humana e produção textual. Os elementos discursivos de uma HQ revelam valores sociais sutis e próprios de seus autores, que devem ser pautados pela ética. O conhecimento das técnicas de produção de HQs atravessa diferentes vertentes, como arquitetura, fotografia, produção textual e design gráfico.

LENZI CARTOON

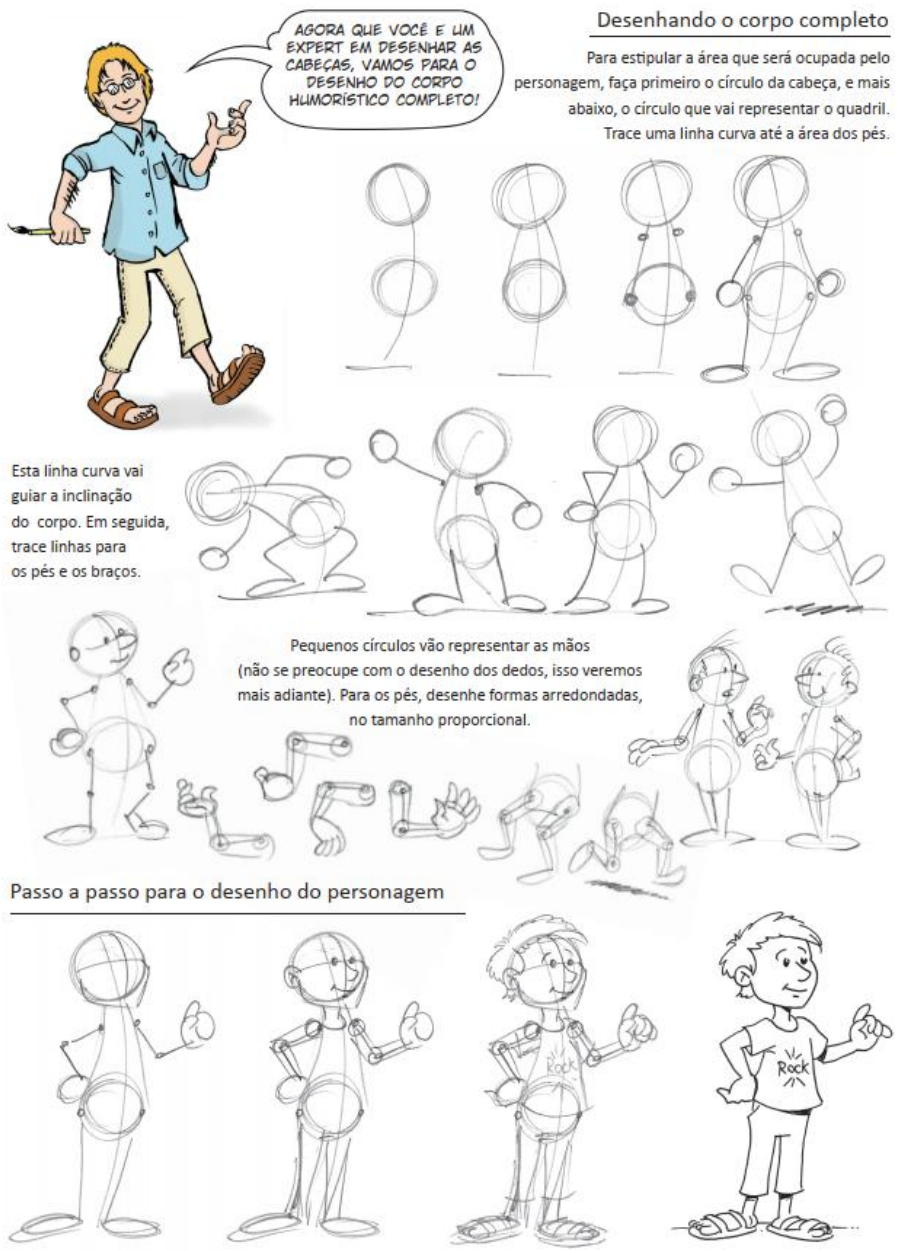

AULA 1

Desenhando círculos como base da estrutura da cabeça dos personagens

O desenho estruturado em círculos ou outras formas geométricas favorece a identidade do personagem em várias poses. É fundamental o posicionamento correto dos elementos da cabeça humana para a coerência do personagem. Posicionamento dos olhos, nariz, boca e orelhas, em simples traços.

LENZI CARTOON

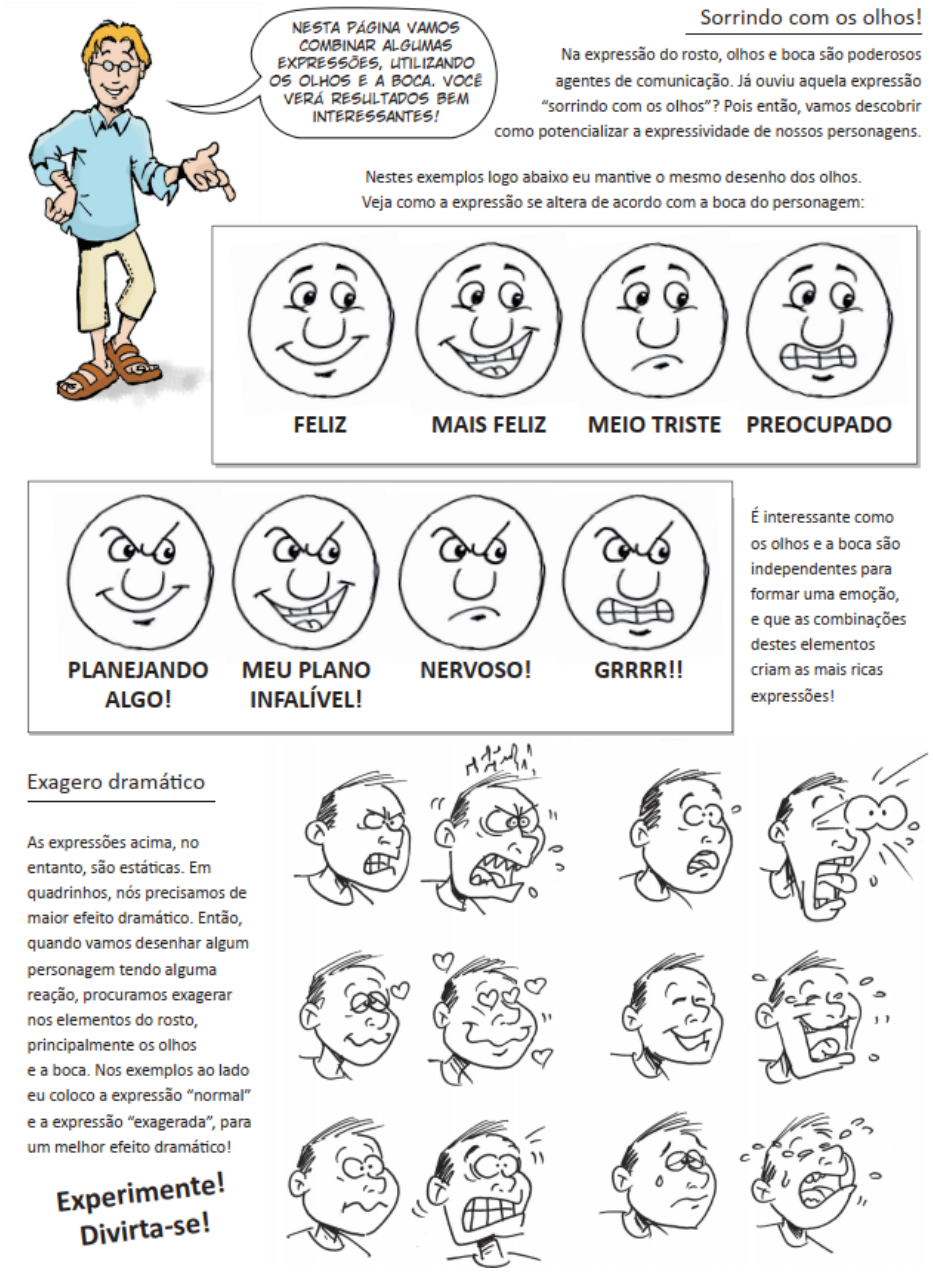

AULA 2
O corpo humano na perspectiva do cartum.

O “esqueleto” humano no cartum. Sabe aquele traço primário para o personagem? Este é o princípio! Aprendendo a criar movimento em diversas ações por meio de esboços geométricos. Estruturas do personagem em movimento.

LENZI CARTOON

AULA 3

As expressões do rosto como potencial discursivo.

Alegria, raiva, tristeza, expressões enigmáticas que dispensam texto. Como enaltecer a expressão dramática, potencializando a emoção. O recurso dramático, ou melhor, o exagero dramático é uma das características mais bacanas do cartum.

LENZI CARTOON

Cada quadro representa um momento da história.

Um quadrinho, ou quadro, é como uma pintura, uma fotografia, onde se está retratando alguma coisa, algum momento. Olhe os seus álbuns de fotografias sobre algum evento, ali certamente estas fotos estão contando uma história. A variação do enquadramentro e do ângulo de visão vai dar riqueza visual para sua história. Sinta-se como um verdadeiro fotógrafo, variando os ângulos e enquadramentos. Assim você terá resultados mais profissionais em suas HQs.

São três os ângulos: inferior - médio - superior

Ângulo Médio

É o ângulo mais utilizado. Fica na altura de nossos olhos e é como se você estivesse junto aos personagens observando o que acontece. Veja nos exemplos:

No quadro acima, o ângulo é na altura dos nossos olhos. A múmia aparece como protagonista, mas o texto principal está com os personagens ao fundo.

Mesmo caso de ângulo médio: é como se estivéssemos sentados em frente à Aninha.

Ângulo Superior

A cena é vista de cima, um afastamento, como se estivéssemos observando de longe.

Ângulo Inferior

A cena é vista por baixo, como no exemplo à esquerda, onde o menino sobre o barranco. O ângulo intensifica a altura do barranco.

Normalmente usamos ângulo médio para a maior parte dos quadros. Utilizamos os ângulos superior e inferior apenas para enriquecer o olhar e dar mais dinamismo nas cenas da história.

AULA 4
Enquadramento e ângulo de visão.

Desenhando o personagem no ponto de vista de um observador. Para variedade nos quadrinhos, costumamos desenhar as cenas sob diferentes pontos. Estes pontos podem ser de um observador que está próximo aos personagens, pode estar distante, do alto, longe... Isto é um recurso que enriquece a sequência de quadrinhos.

LENZI CARTOON

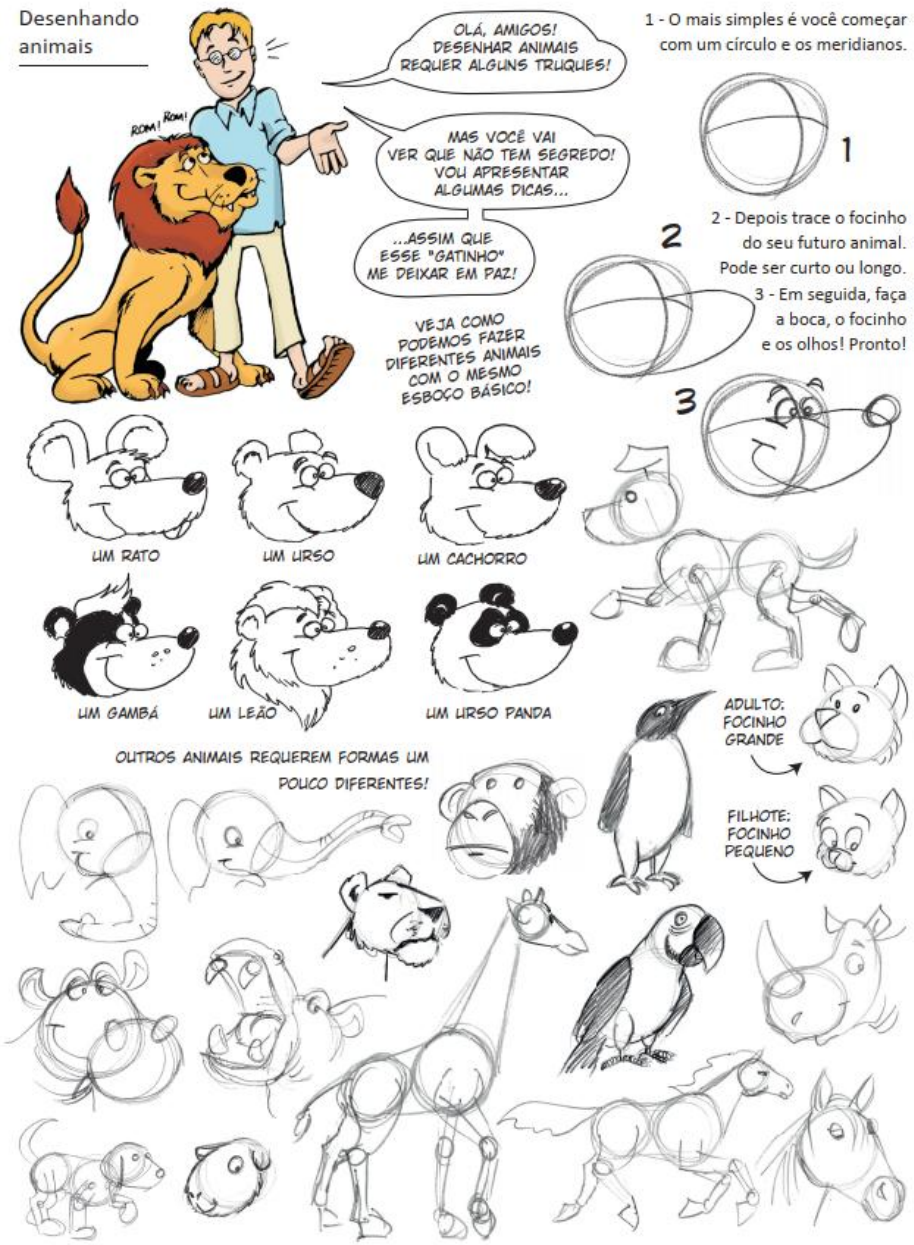
AULA 5
Desenhando mãos.

As mãos são extremamente expressivas nos cartuns. Elas auxiliam na mensagem da emoção e reforçam o texto. Apresentamos vários estudos e técnicas, desde a estrutura mais simples até a mais detalhada.

LENZI CARTOON

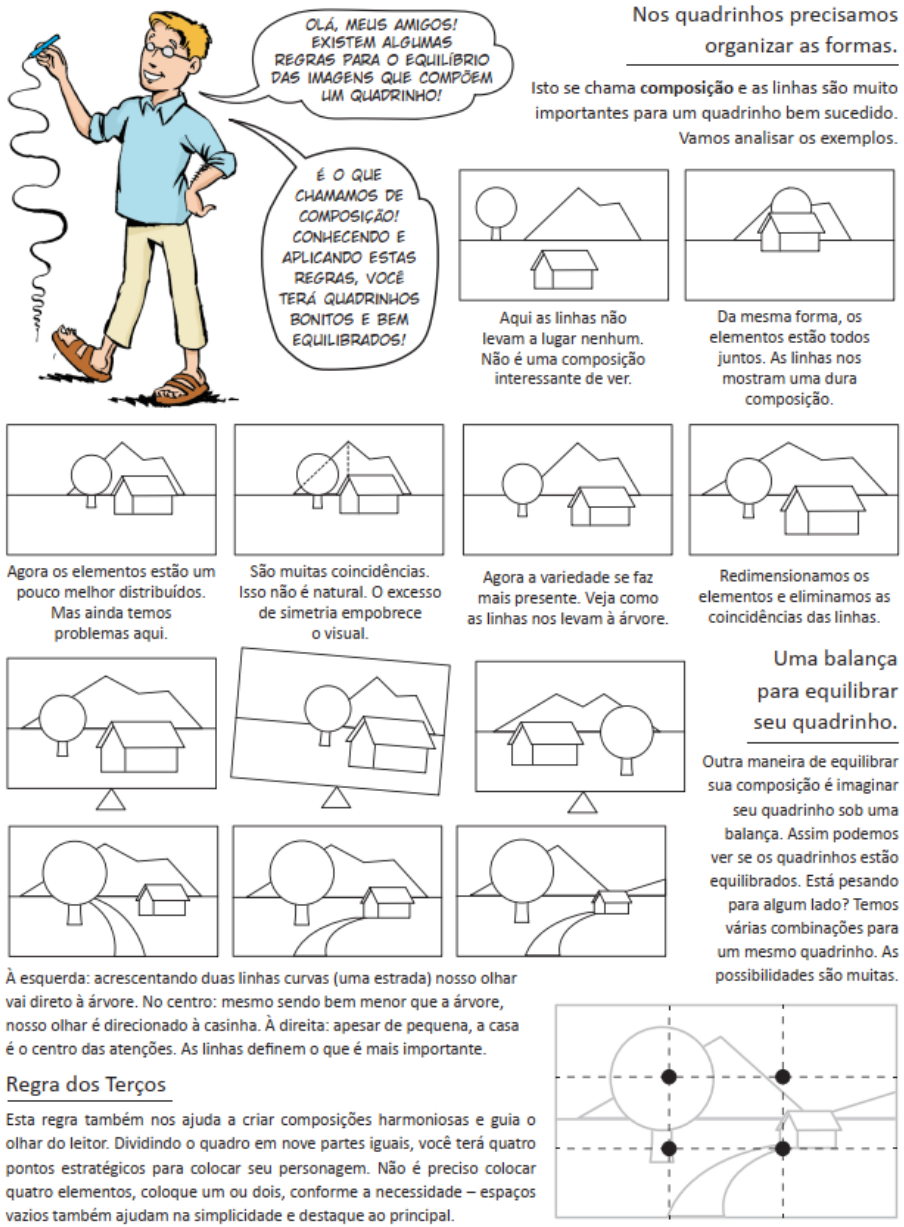
AULA 6
Desenhando animais.

Os animais representam uma rica fonte de personagens, fazendo uma ponte entre o real e o imaginário. Vamos observar os animais fazendo um "raio-x" na estrutura, no "esqueleto" e desenhá-los de todas as formas, desde filhotes até adultos, em movimento e expressões.

LENZI CARTOON

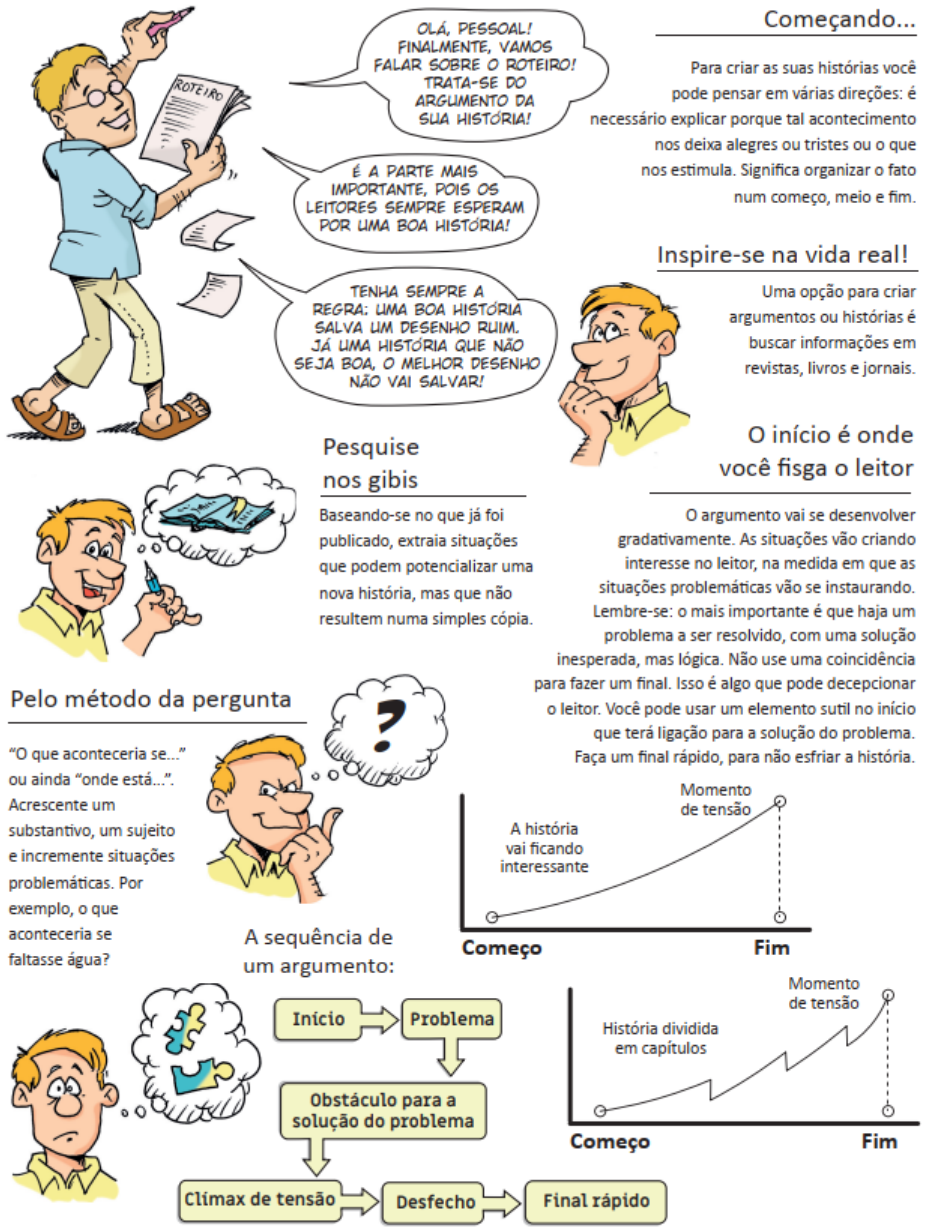
AULA 7
Composição com eficiência.

As regras na composição nos quadrinhos, os erros mais frequentes que ferem o visual da cena. Como simples linhas conduzem o olhar ao protagonista da cena. O recurso da variedade com unidade. Estas técnicas deixam os seus desenhos com aspecto mais profissional.

LENZI CARTOON

AULA 8
Roteiro de uma história.

Já sei desenhar, mas qual história vou contar? É importante ter em mente que o roteiro é a "alma" da história. Questões simples podem ter potencial para uma bela história. Roteiro com começo, meio e fim, limitado pelo número de quadrinhos e páginas. Vamos aprender a criar roteiros para uma história em quadrinhos. Esta aula comporta ainda a temática dos "balões", com sua identidade emocional e agente dramático. As onomatopeias como ferramenta expressiva.

LENZI CARTOON

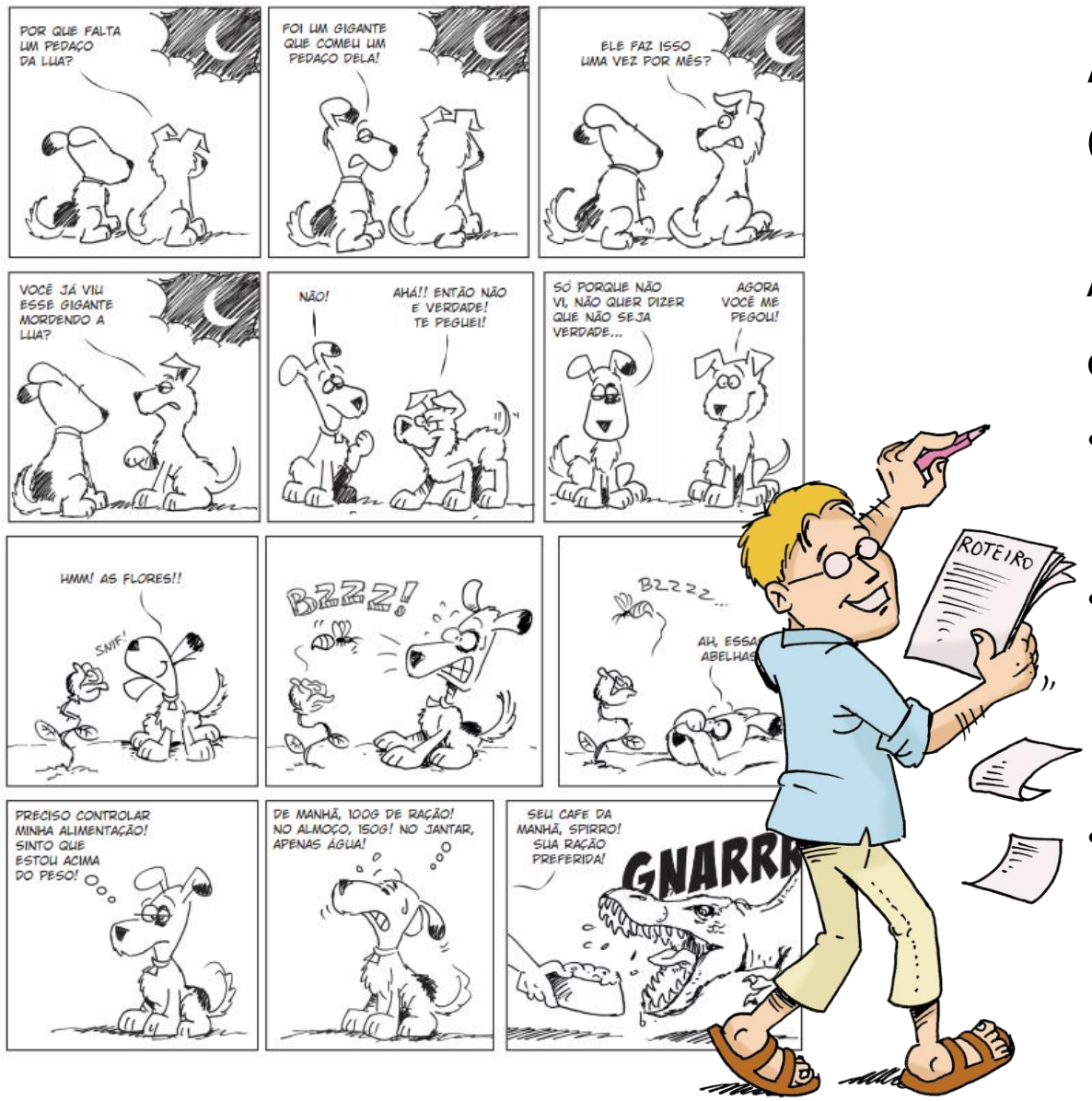

AULA 9
A magia da perspectiva.

Ao desenhar cenários como cidades, casas e prédios, repletos de formas como “caixas”, é importante aplicar a perspectiva para termos o efeito real com profundidade. Até mesmo em cenários internos podemos aplicar esta técnica. Por fim, o personagem estará sempre bem desenhado se estiver inserido na perspectiva.

LENZI CARTOON

AULA 10
Os gêneros dos quadrinhos.

Aplicando as técnicas do curso na criação de histórias em quadrinhos em três diferentes formatos:

- Tiras: historietas com no máximo quatro quadrinhos.
- Histórias quadrinhos: se caracterizam em vários quadrinhos, em mais páginas. É um gênero que apresenta mais complexidade.
- Cartum: tema apresentado em um único quadrinho.

LENZI CARTOON

OS QUADRINHOS EM SALA DE AULA

PDF de histórias do livro

QUADRINHOS & OUTRAS HISTÓRIAS.

A leitura coletiva em sala de aula promove desenvolvimento da criatividade na entonação vocal e interpretação da narrativa.

- As tiras do Spirro: mais de 50 tiras do personagem em pdf.
- Cerca de trinta histórias disponibilizadas em formato digital.
- Professor Rabisco: capítulo do livro com as técnicas de desenho.

LENZI CARTOON