

OFICINA DE ESTAMPARIA DIGITAL

ESTAMPA FLORAL

ADOBE PHOTOSHOP

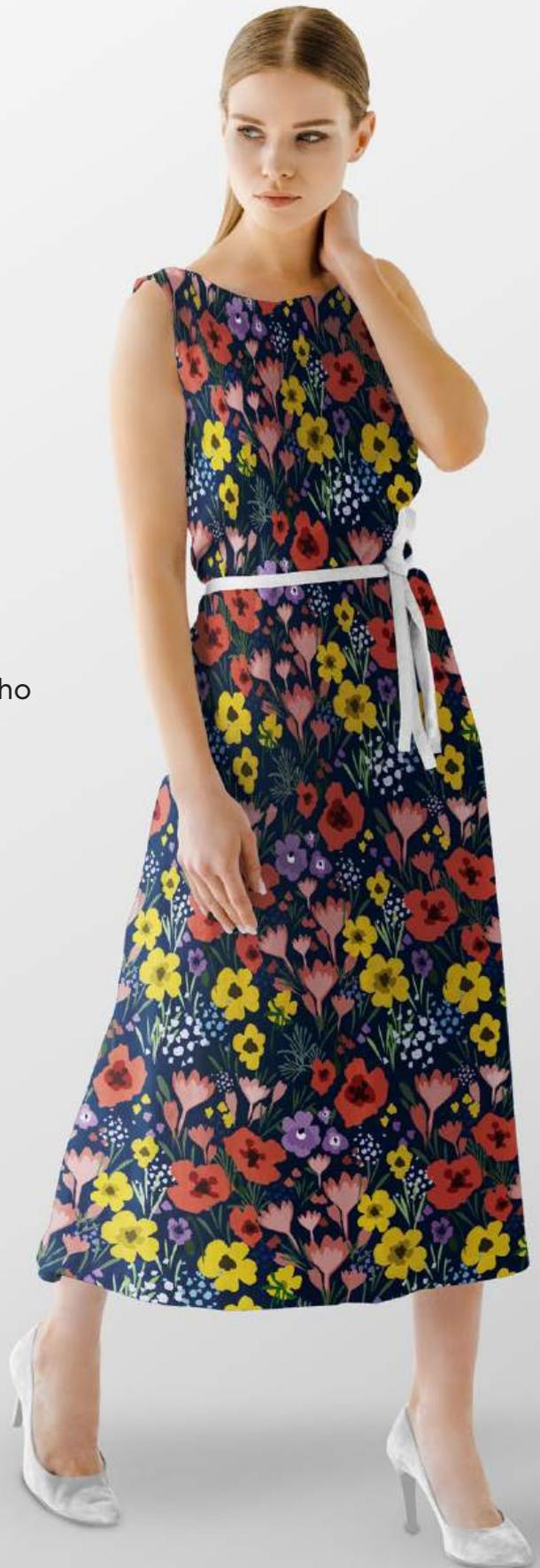
M O S T R A S U A U F M G

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DESIGN DE MODA

OFICINA DE ESTAMPARIA DIGITAL: desenho
de estampa floral (Adobe Photoshop)

Elaboração: Profa. Ana Paola dos Reis

Mostra Sua UFMG
Belo Horizonte, janeiro de 2022

olá!

Fico muito contente pelo seu interesse na oficina de *Estamparia Digital: desenho de estampa floral*. Ela foi desenvolvida para que seja realizada de maneira totalmente assíncrona, e com a possibilidade de utilizar dois *softwares*, o Adobe Photoshop ou o Krita. Esta é a apostila referente ao Adobe Photoshop. Se você pretende utilizar o Krita, verifique o outro arquivo de PDF.

Nesta oficina criaremos uma estampa floral que mescla o processo manual com o digital. Na etapa manual, copiaremos e pintaremos a silhueta de algumas flores. Todo o restante será feito digitalmente. Você pode fazer uma estampa mais simples que a proposta, você é que determina o nível de complexidade da sua composição. Na próxima página estão descritos os materiais necessários, e nas subseqüentes está o passo a passo.

Além da apostila há um vídeo que demonstra o passo a passo descrito aqui. Utilizar os dois recursos didáticos pode ser mais interessante que usar apenas um ou outro.

Ao final da apostila há um endereço de email para onde você pode mandar a sua produção e entrar em contato, caso tenha alguma dúvida sobre o assunto. Tem também algumas *hashtags* pra marcar a gente nas redes sociais. Estou curiosa pra ver o resultado do seu trabalho!

Ótima oficina para você!

Profa. Ana Paola dos Reis
Departamento de Desenho
Escola de Belas Artes

MATERIAIS NECESSÁRIOS:

- *Computador com Adobe Photoshop instalado;*
- *papel vegetal;*
- *lápiz;*
- *pincel;*
- *tinta preta (guache, nanquin, etc);*
- *revistas e livros com imagens de flores (serão nossos materiais de pesquisa).*

Você vai pesquisar nas revistas e nos livros algumas flores para desenvolver a sua estampa floral. A partir das imagens selecionadas, você contornará as silhuetas das flores e folhas, que serão transpostas para o *software* e que virarão pincéis. É com esses pincéis que você irá compor a estampa floral.

Você poderá imprimir a estampa realizada em um tecido de algodão, ou em um sintético, e costurar uma peça de roupa ou acessório. Ou quem sabe você imprima em papel, e vire a capa de um caderno? Você tem inúmeras possibilidades.

Todas as informações desta apostila estão em vídeo, inclusive o passo a passo da atividade. Acesse: https://youtu.be/TrMsm_kTkYI

01 PESQUISE

Começe pesquisando nas revistas e livros imagens de flores que te chamem a atenção.

Busque em revistas e livros flores interessantes para você transpor para a estampa.

Não é necessário que sejam todas de mesmo tamanho. Selecione flores de formato e posição variada. É interessante quando as pétalas são um pouco separadas, e você consegue ver um pouco do fundo entrando na forma.

Usamos papel vegetal e tinta preta para copiar os contornos dessas flores, copiando a silhueta delas.

02 COPIE A SILHUETA

Utilize o papel vegetal e um lápis para copiar o contorno das imagens selecionadas. Depois pinte de preto preenchendo as silhuetas.

Coloque o papel vegetal sobre as imagens e, usando um lápis, contorne o formato das flores. Pinte com tinta preta, formando a silhueta da flor. Também é interessante fazer formas para os centros das flores, já que elas podem ter cores diferentes entre o miolo e as pétalas.

É interessante pintar algumas hastes e folhas, e algum grupo de florezinhas miúdas. Esses elementos podem servir como preenchimento.

São essas silhuetas que transformaremos, mais adiante, em carimbo digital para compor a estampa.

03 DO PAPEL PARA O COMPUTADOR

Digitalize as silhuetas das flores pintadas usando um scanner (a 300 DPI) ou fotografe usando a câmera do seu celular no tamanho máximo.

Se você tiver um scanner, basta que você digitalize a folha inteira em 300 DPI. Caso não tenha (o que é o mais comum), você pode utilizar a câmera do celular para registrar cada uma das flores separadamente. Neste caso, faça a foto no celular com a maior resolução possível (veja nas configurações da câmera como ajustar a resolução).

Na hora de fotografar, coloque o papel vegetal sobre uma folha em branco, e ambos sobre a mesa. Posicione o celular paralelo à superfície para evitar distorcer as silhuetas com qualquer ângulo de câmera.

Ajuste o foco e o contraste: enquadre a flor que será fotografada e toque rápido na tela do celular. Ao fazer isso aparecerá um círculo e, abaixo ou ao lado dele, uma barra para o ajuste da luminosidade. Deslize o cursor ao longo dessa barra e ajuste a luminosidade para obter o maior contraste entre a figura e o fundo em branco.

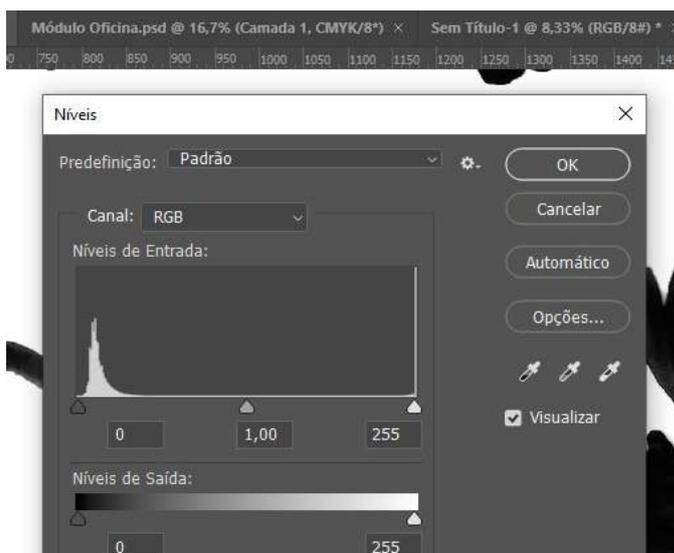
04 NO PHOTOSHOP...

Abra as imagens e ajuste o contraste entre a figura e o fundo, e utilize a ferramenta Varinha Mágica para selecionar uma silhueta.

Se você escaneou a sua folha de papel vegetal, você terá todas as silhuetas em uma mesma imagem. Se você fotografou, terá várias imagens, uma para cada motivo ou silhueta. Abra essas imagens no Photoshop.

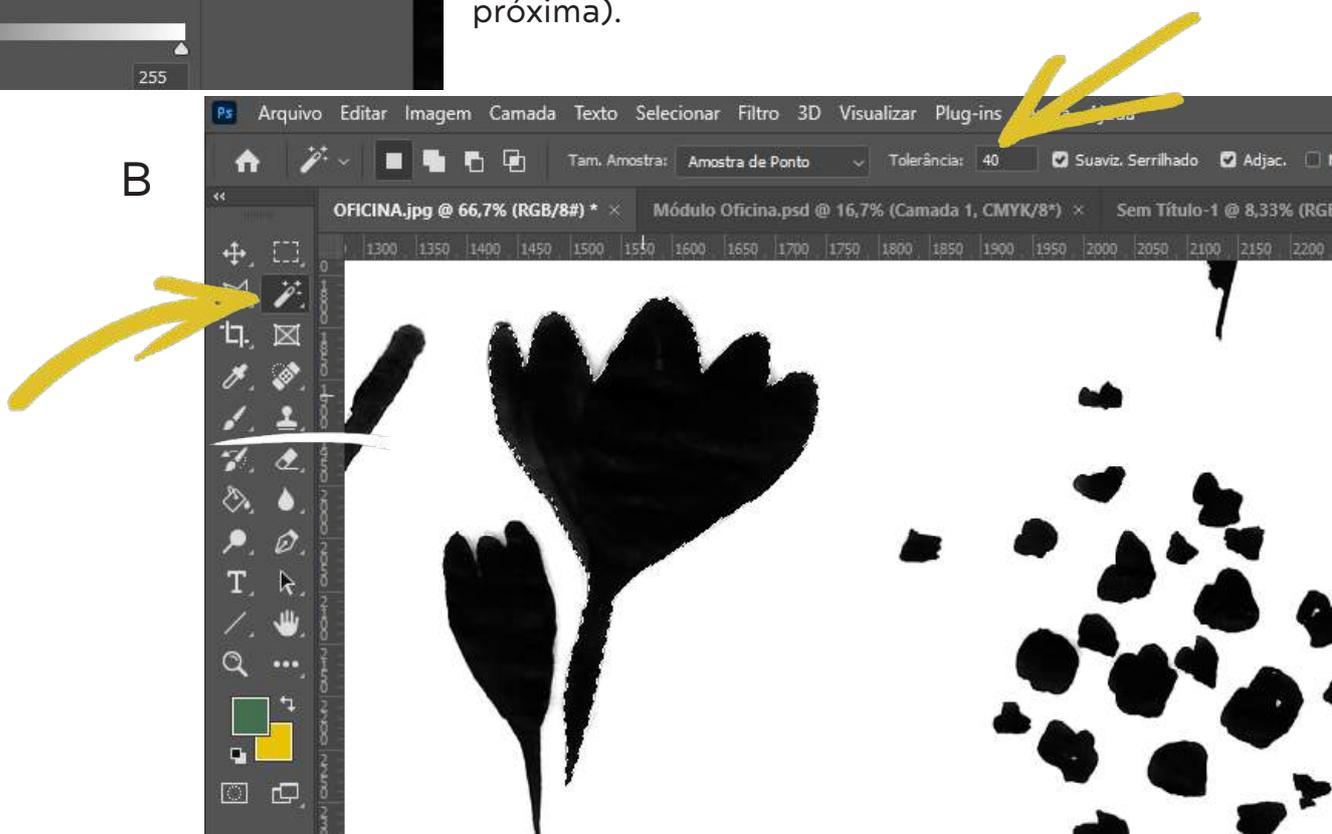
Talvez seja necessário ajustar o contraste entre o motivo e o fundo. Faça isso ajustando os níveis (IMAGEM > AJUSTES > NÍVEIS) (A). Quanto maior o contraste, melhor.

A

Agora selecione a silhueta em preto. Para isso, utilize a ferramenta VARINHA MÁGICA, na barra de ferramentas à esquerda (B). Talvez você precise aumentar a tolerância da seleção, para conseguir selecionar todos os tons de preto da pintura (veja a seta mais próxima).

B

05 CRIE UM PINCEL

Com a área em preto selecionada, crie um pincel e nomeie-o com um número e um título.

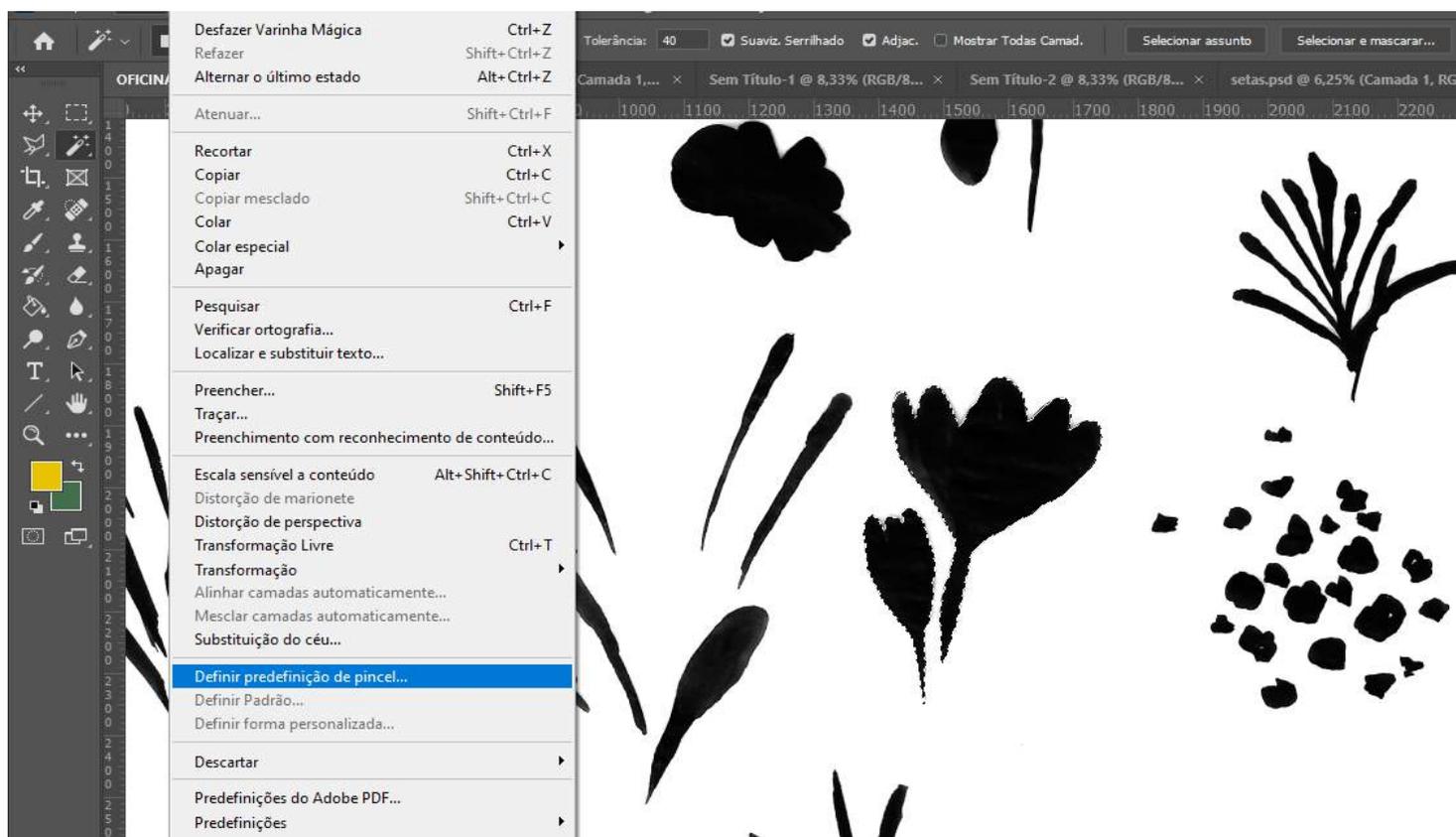
Agora você vai criar o seu pincel que terá o formato exato da área selecionada. Vá em:

EDITAR -> DEFINIR PREDEFINIÇÃO DE PINCEL

Nomeie o seu pincel e clique em OK.

Procure organizar os pincéis criados ao nomeá-los. Caso você tenha várias silhuetas de uma mesma flor, ou um contorno para as pétalas e um para o miolo de uma flor, pode ser interessante nomear como, por exemplo:
1 Rosa Mosqueta;

Faça esse processo de predefinir pincéis para cada uma das silhuetas. Caso você tenha um grupo de formas isoladas e queira selecionar essas várias formas, ao utilizar a varinha mágica, manhenha a tecla Shift pressionada, e clique sobre cada uma das formas. Assim você vai adicionando áreas definidas à sua seleção.

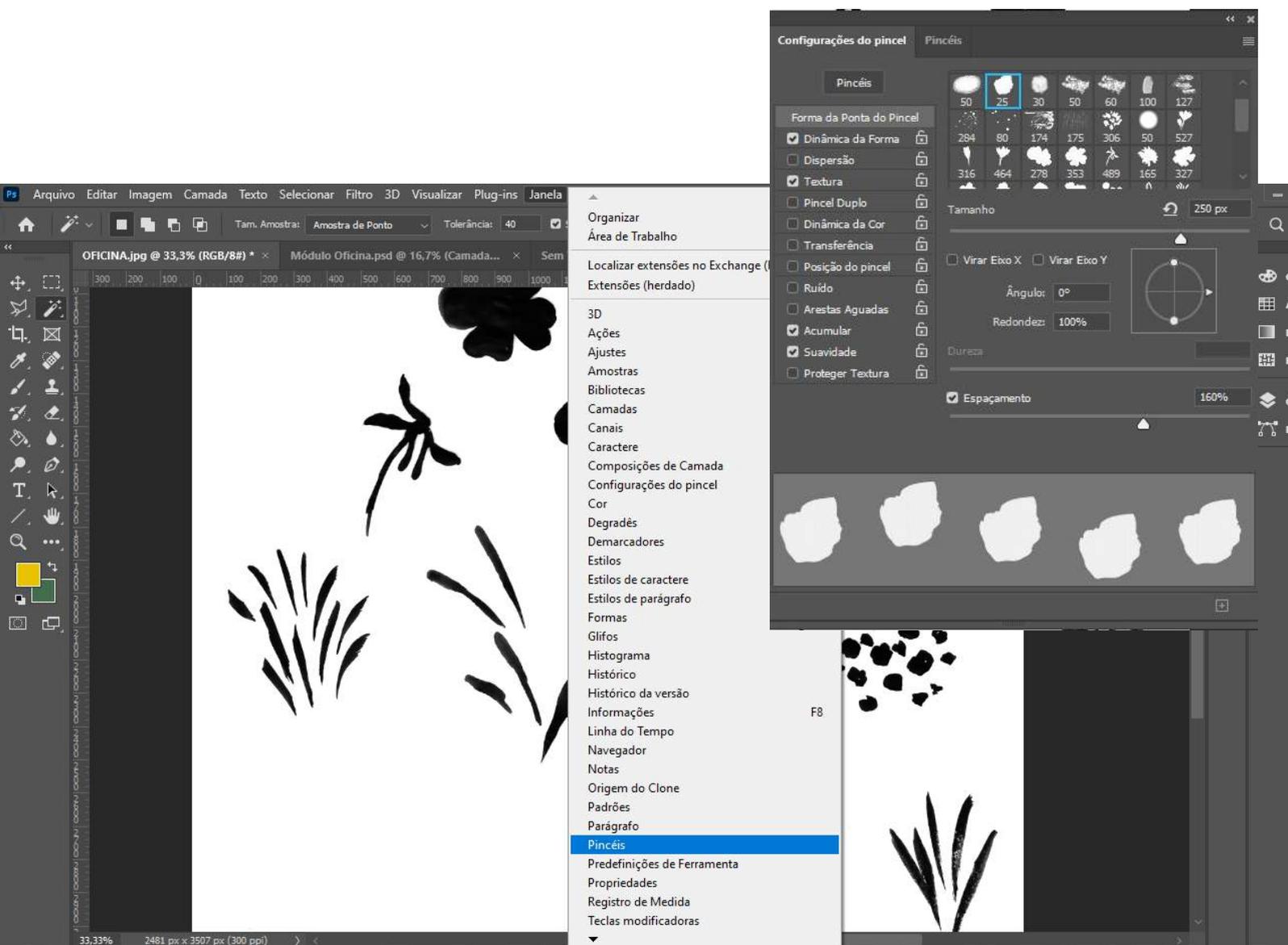

06 VEJA NA PALETA DE PINCÉIS

Os pincéis que você acabou de criar estarão todos na paleta de pincéis. Você pode vê-los acessando:

JANELA > PINCÉIS

Certifique-se de que a ferramenta Pincel esteja ativada. A biblioteca de pincéis do Photoshop oferece várias opções para ajustar a escala, a rotação, o espaçamento e a cor do seu pincel. Experimente com essas opções para ver como um mesmo pincel pode criar efeitos de desenho diferentes quando você clica com a ferramenta sobre a área da imagem.

07 CRIANDO O MÓDULO

Crie um arquivo novo com o tamanho do módulo e, dentro dele, pinte com os carimbos de flores criados.

O módulo é a menor unidade de uma estampa e é ele que será repetido ao longo de uma superfície, criando uma sensação de continuidade. Crie um novo documento de 20 cm x 20 cm. É nele que criaremos o desenho do módulo.

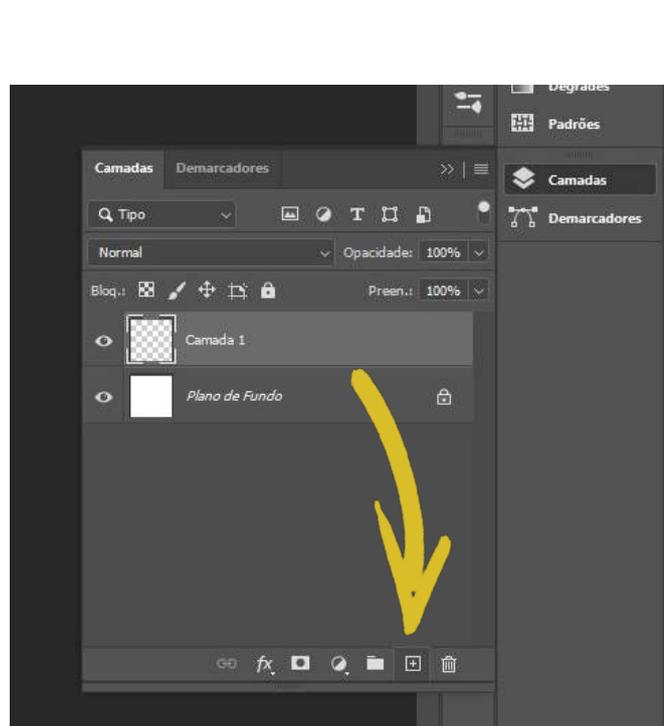
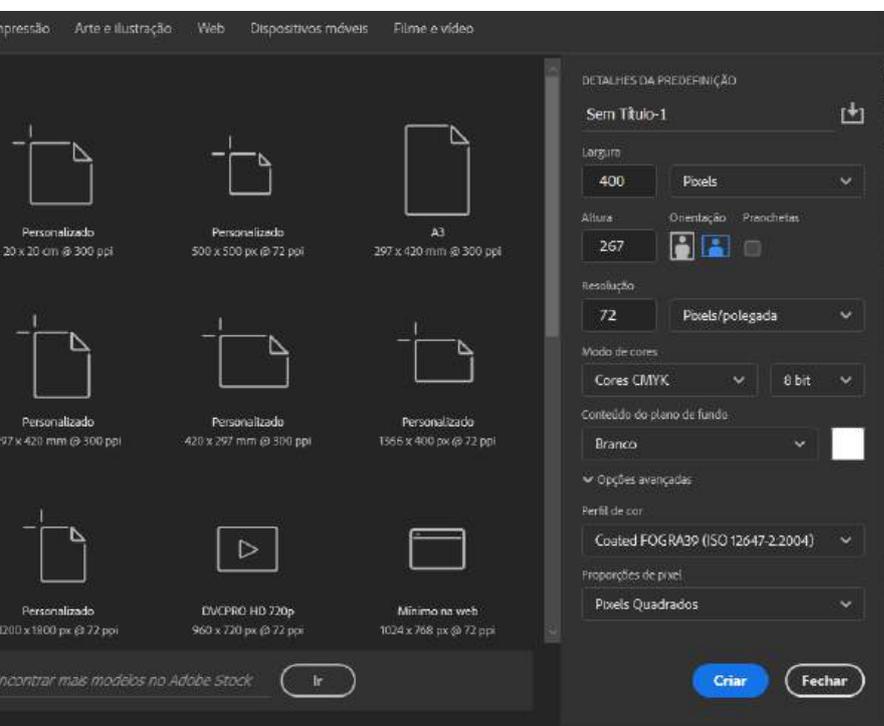
ARQUIVO > NOVO > (na caixa de diálogo) Largura: 20 cm e Altura: 20 cm / Resolução: 300 DPI / Modo de Cores: CMYK > CRIAR

Para salvar:

ARQUIVO > SALVAR COMO > escolha onde salvar > nomeie > SALVAR

Depois de criado o arquivo, adicione uma nova camada, é sobre ela que iremos pintar:

CAMADA > NOVA > CAMADA

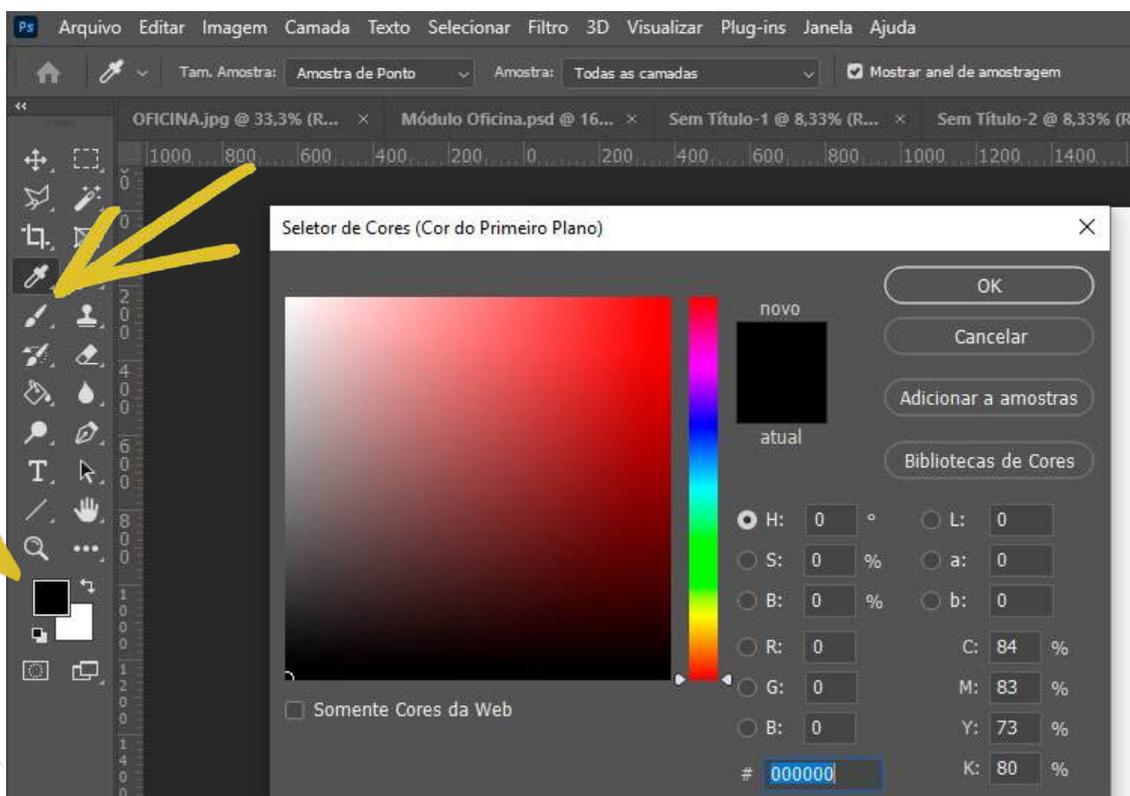
08 “CARIMBANDO” AS FLORES

Selecione a ferramenta Pincel e a cor que será utilizada. Mude a escala do pincel conforme desejado. Clique uma vez sobre a área do módulo para “carimbar” as flores com a ferramenta Pincel.

Agora distribuiremos as flores na área do módulo. Selecione a ferramenta Pincel (A) e altere a cor do pincel para a cor desejada - duplo clique sobre a cor de preenchimento (B) para abrir um controle de seleção de cores. Ajuste o tamanho do pincel para a escala que será o desenho.

Certifique-se que você esteja pintando na camada que você acabou de criar, e não no Plano de Fundo. Faça um clique direto do pincel sobre a área do módulo.

Repita esse processo variando entre os pincéis que você criou, e vá alterando as cores. Para variar o desenho de um mesmo pincel, veja o próximo passo.

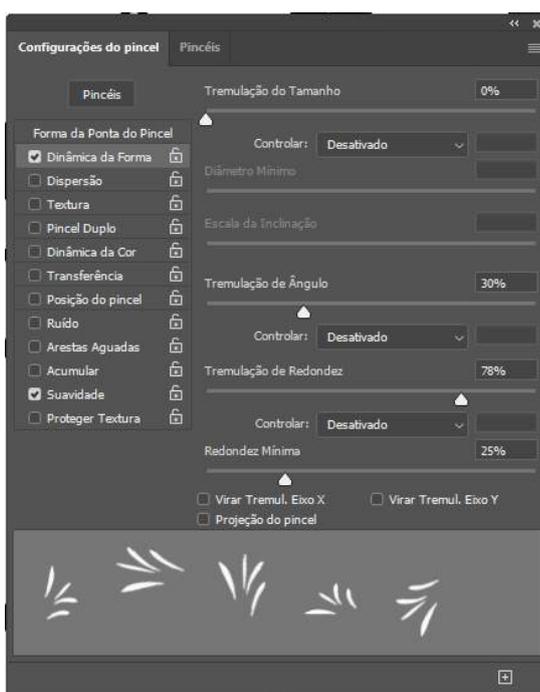

09 VARIE A FORMA DE UM PINCEL

Altere o efeito de um pincel através da Dinâmica da Forma, para criar flores não idênticas.

Para uma composição rica, evite elementos idênticos. Você pode adicionar detalhes no centro das flores e fazer flores com formato variado entre si utilizando um mesmo pincel. Abra a paleta de pincéis e selecione DINÂMICA DA FORMA. Mude o ângulo e o tamanho da distorção. Brinque com os tamanhos e ângulos usando a barra de rolagem para alterar formas e dimensões.

Ao compor, procure variar áreas com flores e cores diferentes, mas criando grupos de elementos semelhantes. Pense em um jardim selvagem, em como cresce um grupo de uma espécie de flor aqui, de outra ali...

10 AJUSTE A COMPOSIÇÃO

Teste a distância entre os elementos. Coloque as flores mais distantes ou aproximadas entre si movendo cada uma das camadas.

Como cada uma das flores foi “carimbada” em uma camada, você consegue aproximar ou distanciar as flores entre si selecionando a camada da flor que deseja mover (A) e usando a ferramenta Seleção (B) para mover o desenho, clicando e arrastando.

Você pode criar uma estampa mais simples que a demonstrada aqui, ou mais complexa. Faça como se sentir mais confortável, e de acordo com o tempo que você dispõe.

11 ADICIONE O PREENCHIMENTO

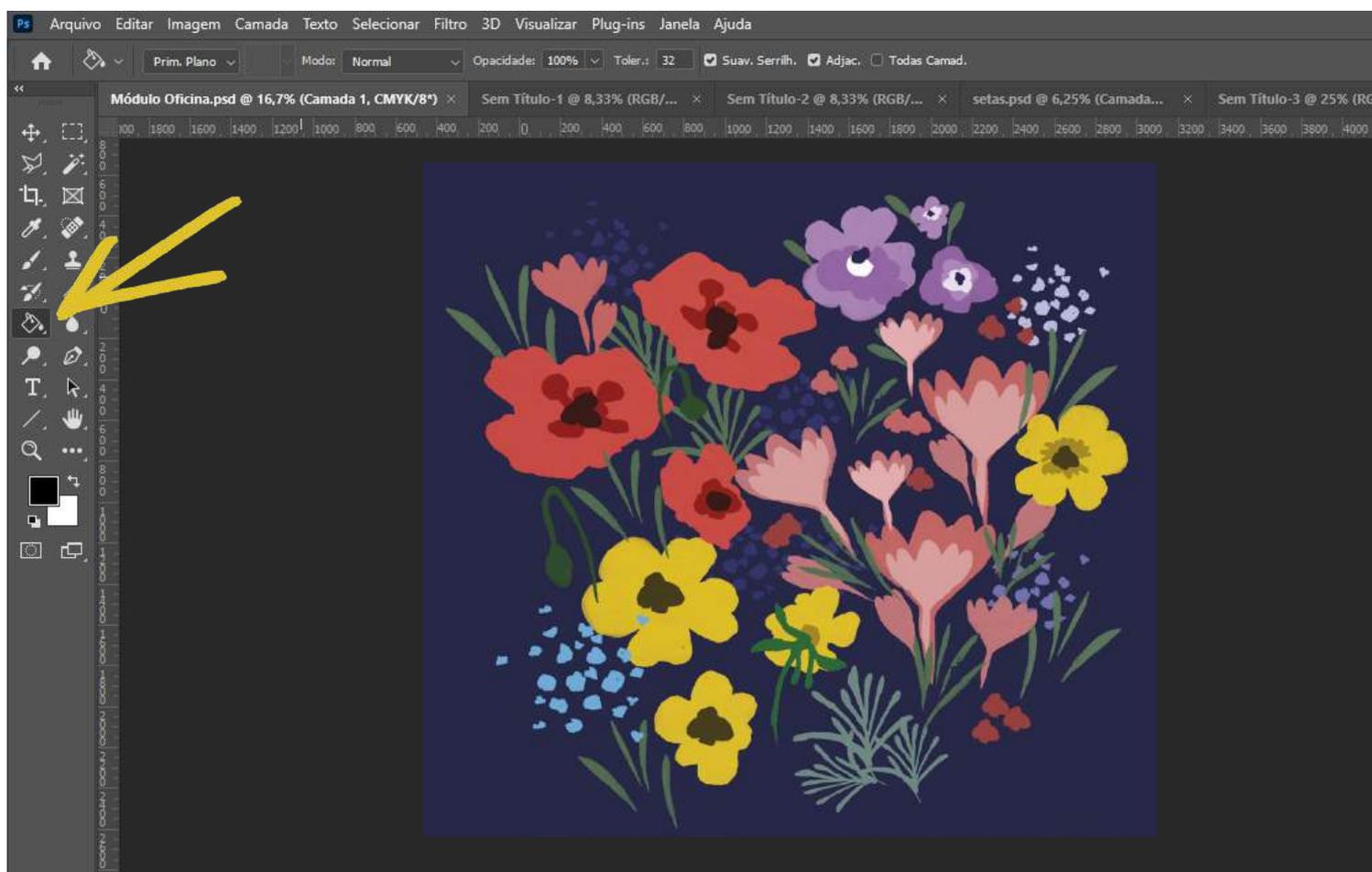
Troque a cor do Plano de fundo e adicione pequenas flores e ramos para preencher entre os motivos (flores) principais.

Ainda com a ferramenta Pincel, faça flores diminutas e pequenos ramos entre as flores principais. Esses são elementos de preenchimento e dão coesão entre os motivos. Lembre-se que você pode ajustar a distância entre os motivos a qualquer momento movendo as formas em cada uma das camadas.

Altere a cor do Plano de Fundo utilizando a ferramenta Lata de Tinta (A). Teste diferentes cores.

Salve o trabalho: Ctrl + S.

A

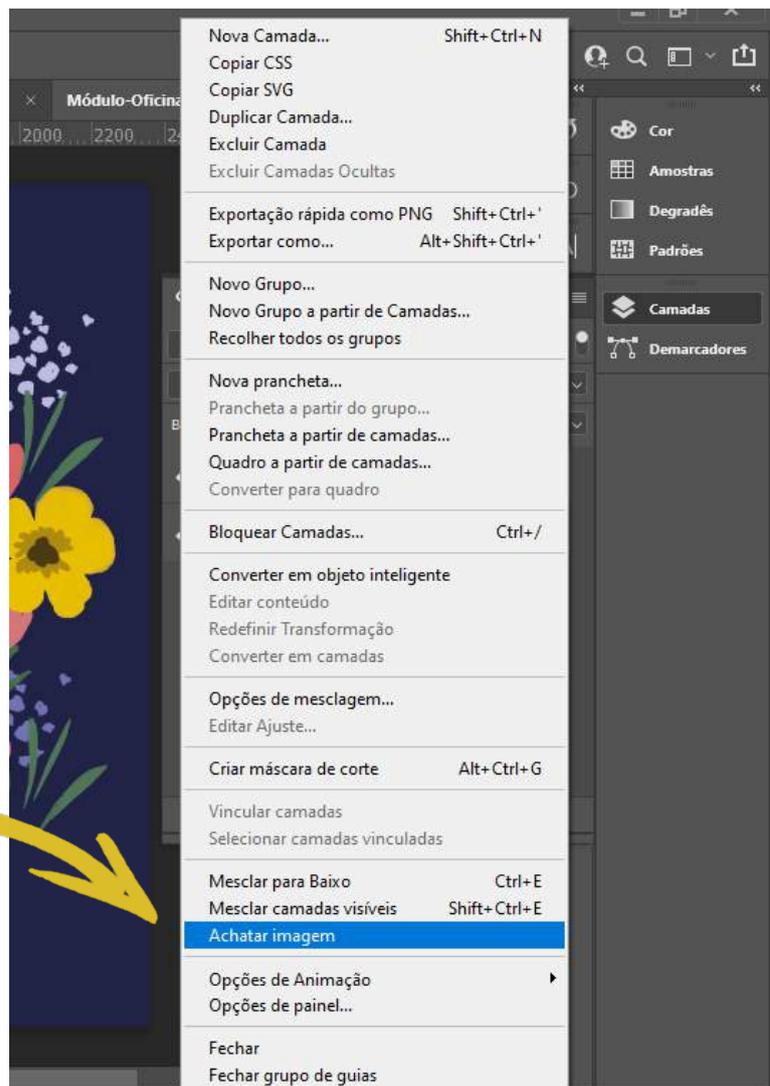
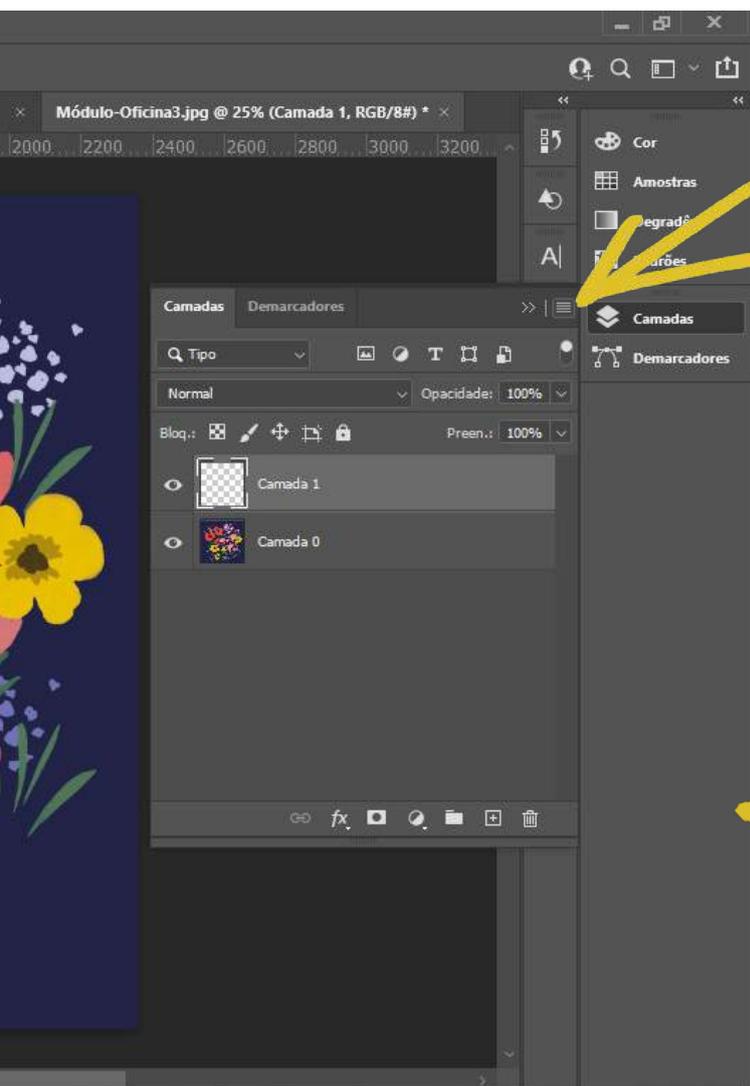

12 PREPARAR PARA A REPETIÇÃO

A imagem deve estar achatada (toda em uma única camada, ou como Plano de Fundo) para que seja repetida.

Uma vez que você esteja satisfeito com a cor de fundo e a composição, faça o seguinte procedimento:

CAMADA > ACHATAR IMAGEM

13

PREPARAR A REPETIÇÃO

Desloque o centro da imagem para as bordas usando o Filtro Deslocamento. Faça isso primeiro verticalmente.

Lembra-se que desenhamos só no centro do módulo? Agora desenharemos nos espaços que ficaram sem motivo.

Você deve pretender um padrão contínuo sem interrupções ou falhas entre os módulos. Faça o seguinte caminho:

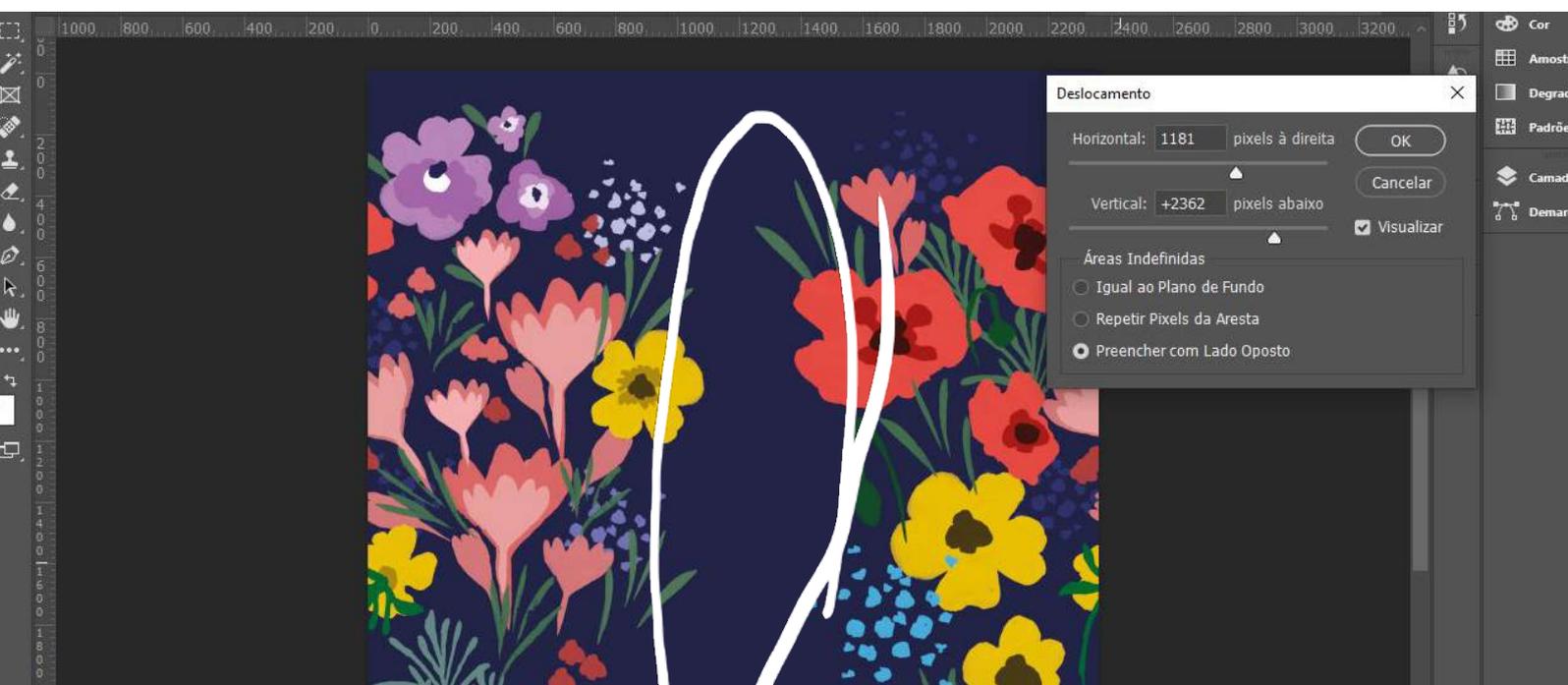
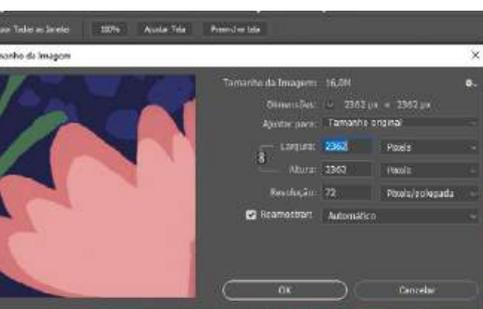
IMAGEM > TAMANHO DA IMAGEM

Verifique a dimensão dessa imagem em pixels (A). Neste caso é 2362 px. Anote esse número. Agora divida-o por 2, e anote o resultado (que dá 1181 px).

Vamos deslocar verticalmente o centro da imagem para as bordas. Faça o seguinte:

FILTRO > OUTROS > DESLOCAMENTO

Coloque a menor medida anotada (1181) no eixo horizontal, e a maior (2362) no vertical. Certifique-se que a opção PREENCHER COM O LADO OPOSTO esteja ativada. Veja como a área vazia vai ser recolocada no centro da imagem.

14

PREENCHA O ESPAÇO VAZIO

*Preencha o espaço vazio usando a ferramenta
Pincel para adicionar mais flores.*

15 DESLOQUE NA HORIZONTAL

Desloque com o recurso Filtro Deslocamento a imagem no sentido vertical, desta vez, e preencha o espaço vazio ao centro da imagem.

Uma vez que você ajustou a repetição no sentido horizontal, agora você vai ajustar na vertical. Faça o mesmo que fez anteriormente.

FILTRO > OUTROS > DESLOCAMENTO

Desta vez, coloque a medida menor no campo vertical, e a maior no campo horizontal. Clique em OK.

Então, preencha o espaço vazio utilizando a ferramenta Pincel, coloque as flores, folhinhas e raminhos que você criou.

Seu módulo está pronto!

16 HORA DE REPETIR!

Módulo pronto, vamos repetir pra ver como ficou a estampa!

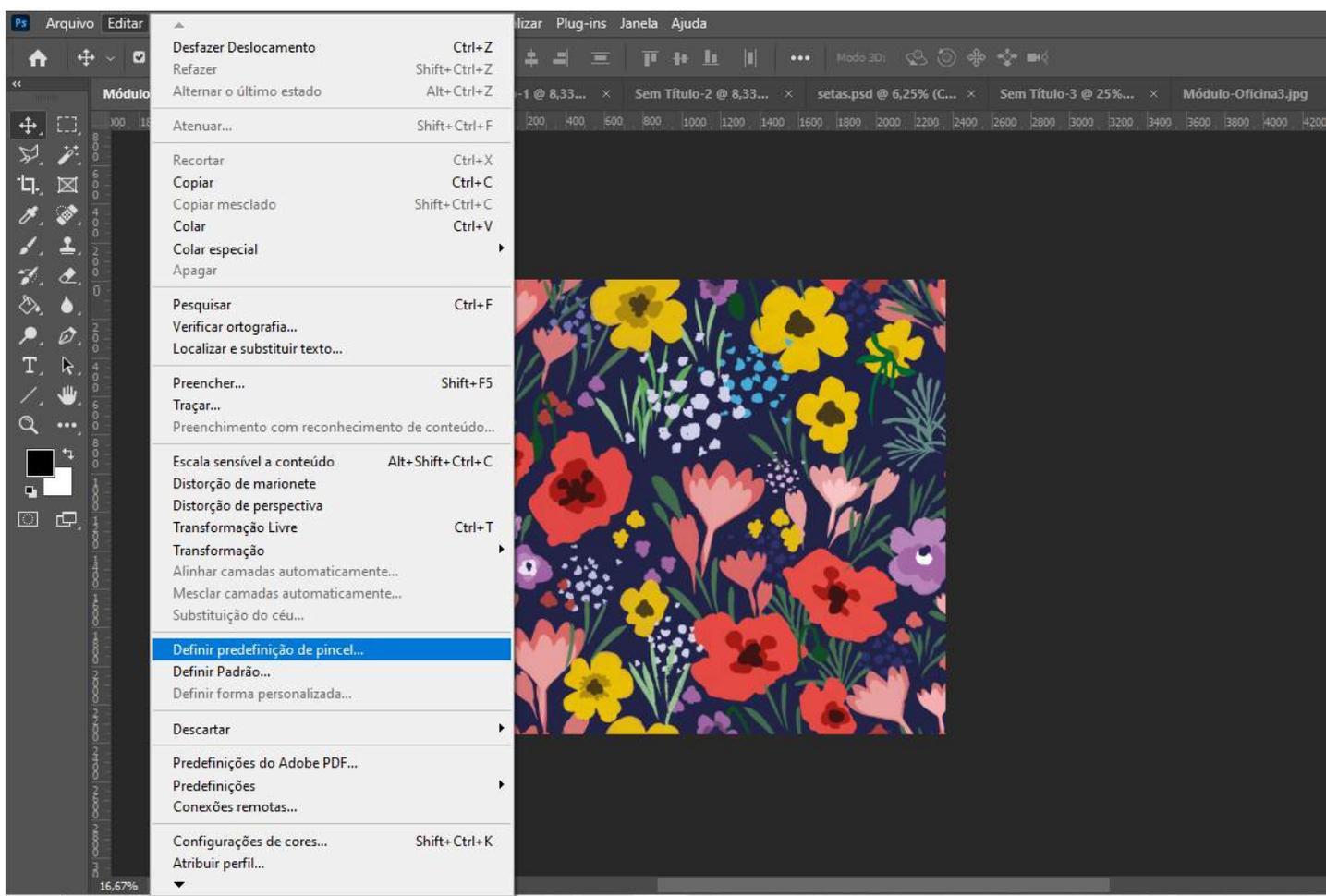
Vamos ver como fica o seu módulo repetido ao longo da superfície? Vá seguindo o caminho:

EDITAR > DEFINIR PADRÃO

Nomeie o seu padrão com o nome desejado. Este módulo tem o tamanho 20 x 20 cm, que foi o que você determinou quando criou o arquivo. Agora você vai criar um novo documento bem maior, a fim de testar a repetição. Vá em:

ARQUIVO > NOVO

E determine um tamanho grande. Que tal algo como 80 cm x 120 cm? Clique em OK.

17

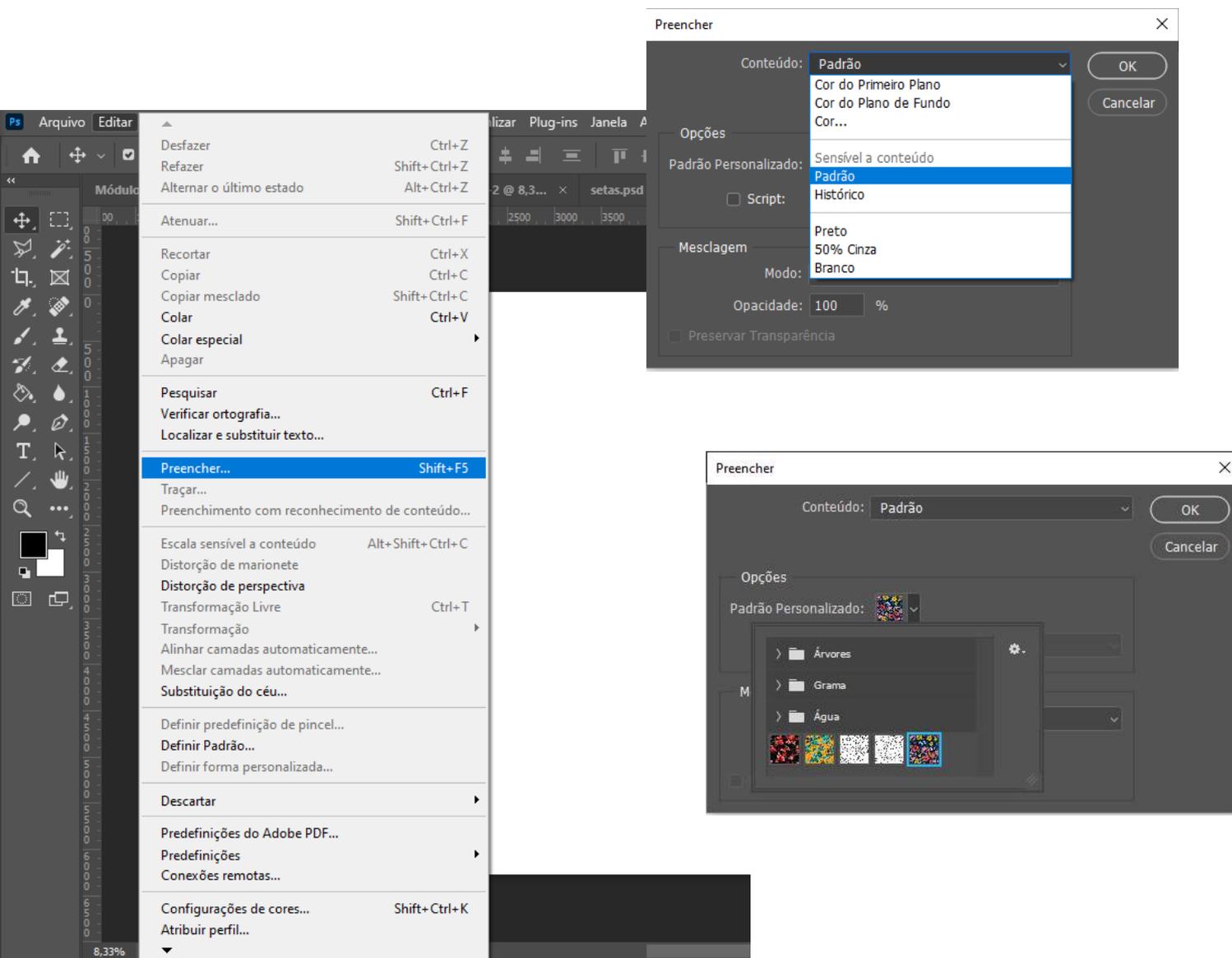
PREENCHENDO COM O PADRÃO

Preencha o fundo do novo arquivo com o padrão de preenchimento criado, e veja como ficou a sua estampa.

Para ver a o padrão que você criou, faça o seguinte:

EDITAR > PREENCHER

No campo CONTEÚDO, selecione PADRÃO, e encontre o padrão de preenchimento que você criou. Clique em OK. Verifique a repetição. Se houver alguma falha nas vizinhanças dos módulos, altere no arquivo do módulo.

Prontinho!

Seu módulo está pronto para ser enviado à gráfica.

Você pode imprimir sua criação como uma estampa. Isso pode ser feito enviando o módulo para uma gráfica que imprima em tecido, seja em um processo de jato de tinta direto no tecido, ou por sublimação. Envie o módulo e informe o tamanho da área na qual ele deverá ser repetido.

Não se esqueça de nos mostrar como ficou a sua criação! Você pode preencher um arquivo com o padrão, salvar como JPG, e nos enviar para o email: estampariaufmg@gmail.com.

Se for publicar nas mídias sociais, marca a gente, assim veremos o seu trabalho! Utilize as tags: [#ilustramodaufmg](#) e [#mostrasuaumfg](#).

Abraços!

REFERÊNCIAS

BOWLES, Melanie. *Print, make, wear: creative projects for digital textile design*. London: Laurence King Publishing Limited, 2014.

RUTHSCHILLING, E. A. *Design de Superfície*. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2008.