

PROGRAMA

Workshop teórico-prática de caráter introdutório. Ensino da Anatomia Artística como método de apreensão da figura humana, bem como usos e procedimentos tradicionais do desenho realista a partir da observação direta de modelo vivo (masculino e feminino).

OBJETIVOS

Compreensão da organização morfológica do corpo para fins de representação tradicional da figura humana; e domínio das operações de síntese plástica através do exercício permanente de desenho com modelo vivo.

METODOLOGIA

Estudo da Anatomia humana de superfície; desenhos a partir da observação direta (prática conduzida de esboços de modelos masculinos e femininos); análise de desenhos de artistas plásticos como referência; apresentação de vídeos de anatomia, simulações computadorizadas dos conteúdos, softwares 3D em projeção Datashow; referências e seleção de produções artísticas para análise; demonstração da aplicação de técnicas selecionadas.

CARGA HORÁRIA E CRONOGRAMA

12, 13 e 14 de outubro de 2017

Quinta *(tarde)* 15h às 19h20

Sexta *(tarde)* 15h às 19h20

Sábado *(manhã + tarde)* 10h às 13h + 15h às 19h20

Carga horária | **16 HORAS**

4 $\frac{1}{2}$ horas com modelo vivo

CONTEÚDOS

Anatomia Artística de superfície: estrutura óssea; estrutura muscular. Elementos da Linguagem Visual. Teoria da luz e sombra e técnicas de sombreamento. Perspectiva. Procedimentos específicos do desenho. Tópicos de Estética e História da Arte.

TÉCNICAS

Técnicas secas: grafite e carvão

BIBLIOGRAFIA

- ARISTIDES, Juliette. *Classical Drawing Atelier: A Contemporary Guide to Tradicional Studio Practice*. New York, Watson Guptill, 2006.
- BARRETO, Gilson; OLIVEIRA, Marcelo de. *A Arte Secreta de Michelangelo: uma Lição de Anatomia da Capela Sistina*. São Paulo, ARX, 2004.
- CANCLINI, Néstor Garcia. *A Socialização da Arte*. SP, Cultrix, 1984.
- CLARCK, Kenneth. *O Nu na Arte*. Lisboa, Ulisseia, 1961.
- CHAPMAN, H. *Michelangelo Drawings: Closer to the Master*. London, British Museum Press, 2006.
- COYLE, T.; HALE, Robert. *Anatomy Lessons from the Great Masters*. NY, Guptil Publications, 2000.
- DELAVIER, FREDERIC. *Strenght Training Anatomy*. Paris, France, Editions Vigot, 2010.
- GORDON, Louise. *O Desenho Anatômico*. Lisboa, Presença, 1979.
- GORDON, Louise. *O Corpo em Movimento*. Lisboa, Presença, 1989.
- HALE, Robert. *Great Lessons From the Great Artists*. New York, Guptil Publications, 1989.
- HALE, Robert. *Artistic Anatomy*. By. Dr. Paul Richard, trad. Robert Hale. Guptil Publications, 1986.
- HAUSER, Arnold. *História Social da Literatura e da Arte*. São Paulo, Martins Fontes, 1994.
- JENNINGS, SIMON. *Body Parts*. Editora Mitchell Batzley, 2007.
- MANGUEL, Alberto. *Lendo Imagens*. São Paulo, Companhia das Letras, 2000.
- MEYER, Ralph. *Manual do Artista: técnicas e materiais*. São Paulo, Martins Fontes, 2006.
- MICHAEL, B. *Lessons from Michelangelo*. W-G. Publicatons, NY, 1986.
- ROHEN, J. W.; YOKOCHI C.; LÜTJEN-DRECOLL, E. *Anatomia Humana: Atlas Fotográfico de Anatomia Sistêmica e Regional*. São Paulo, 4ª ed. Manole LTDA, 1998.
- RAYNES, John; RAYNES, Jody. *How to Draw the Human Figure*. UK, Parragon, 2000.
- RYDER, Anthony. *The Artist's Complete Guide to Figure Drawing*. New York, Watson-Guption, 2000.
- SIMBLET, Sarah. *Anatomia para el Artista*. Barcelona, Naturart, S.A., 2002.
- SMITH, Ray. *Manual Prático do Artista*. DK, SP, 2003.
- SZUNYOGHY, András; FÉHÉR, György. *Anatomy Drawing School*. Budapest, Ed. H.F.ullmann, 2007.
- SHEPPARD, Joseph. *Drawing the Living Figure*. New York, Dover Publications, Inc., 1984.
- STAN, SMIT & TEN HOLT, H. F. *Manual del Artista*. H. Blume Ediciones, Madri, 1980.
- ZÖLLNER, Frank. *Leonardo da Vinci, Paintings, Sketches and Drawings*. Londres, Taschen, 2006.
- ATLAS DE ANATOMIA, Ilustrações Sobotta. H.f. Ullman, 2009.

MATERIAIS REQUISITADOS

Clique [AQUI](#) para especificações!

Carvão vegetal natural tamanho médio (MARCAS WINTON ou KERAMIK)*

**Não adquirir a caixa amarela da marca CORFIX!*

Lápis carvão (carvão vegetal prensado em forma de lápis, qualquer marca)

Lápis Pastel branco avulso (**seco**, qualquer marca)

Borracha Limpa-tipos/miolo de pão (preferencialmente marca CRETACOLOR)

Bloco de Papel Jornal A3

Papel Mi-teintes cor "Tierra de Siena" ou tom aproximado (1 folha 50x65cm)

Papel **Kraft 90g**, (folhas avulsas A3)**

***Trata-se do papel comum, "de embrulhar pão"; não comprar gramatura acima de 120g*

PLANO DE ENSINO

2h30 | TEÓRICO: apresentação multimídia do conteúdo teórico de anatomia e técnicas
1h30 | PRÁTICO: desenhos monitorados a partir da observação direta de modelo vivo; orientação sobre a identificação e reconhecimento no corpo das estruturas anatômicas apresentadas, construção das poses, elaboração do sketch e acabamento.
Modelo feminina: Quinta (*tarde*) 17h30 às 19h e Sexta (*tarde*) 17h30 às 19h
Modelo masculina: Sábado (*tarde*) 17h30 às 19h

ENCONTRO 1 / QUINTA-FEIRA

15h às 19h30

Apresentação do Programa. Análise dos materiais propostos (técnicas secas): propriedades dos papéis de desenho e sua relação com as gradações dos grafites (H's e B's), modos e objetivos do uso de estilete e correto procedimento da posição do lápis e da postura ao desenhar. Características e histórico das técnicas secas a serem abordadas. Procedimentos de sombreamento: hachura x *sfumata*. Maneiras adequadas de se posicionar para o desenho e postura.

MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DO DESENHO DA FIGURA HUMANA: INTRODUÇÃO À ANATOMIA ARTÍSTICA (AA)

A Anatomia Artística como método para o desenho da Figura Humana; breve noção de outras abordagens (BIO/TRI dimensional: cânones, geométrico, *block in*, Charles Bargue, método *Desenhando com o lado direito do cérebro* de Betty Edwards, etc).

Introdução ao estudo da Anatomia: marcos e referenciais do estudo anatômico (linha medial, vistas, posição anatômica, etc) e nomenclatura anatômica. Breve revisão bibliográfica.

AA: CINTURA ESCAPULAR

Noções gerais da Anatomia de Superfície. Divisão do esqueleto: Axial, Cingular, Apendicular. Método de estudo por "cinturas ósseas" (Escapular e Pélvica).

Ossos constituintes da *Cintura Escapular* – Osso Esterno (manúbrio, corpo e processo xifoide); Clavícula (incisura jugular, cabeças medial e lateral); Escápula (acrômio, espinha do acrômio, margens lateral, medial e superior, cavidade glenóide, processo coracóide).
Material: Grafites, estilete, limpa-tipos, papel sulfurisê.

AA: CINTURA PÉLVICA

Cintura Pélvica – Osso do Quadril (Ísquio, Ílio e púbis, formação e processo de ossificação; crista ilíaca, espinhas ilíaco anterolpósterior/inferior; acetábulo); Sacro (linha sacral - apófises espinhais), Cóccix.
Usos do carvão: continuação da aplicação das técnicas de fixação e modelagem.
Material: Grafites, estilete, limpa-tipos, papel sulfurisê.

AA: ESQUELETO APENDICULAR

Ossos constituintes do Membro Superior (úmero, rádio, ulna); e Inferior - fêmur (trocânter, maléolos) tibia (tuberosidade da tibia, maléolos), fíbula (cabeça distal e proximal). Pronação; supinação. *Exercícios e procedimentos:* Análise e desenho destas estruturas identificadas no modelo vivo, tendo como base de referência um amplo repertório de vídeos apresentados em classe, além de Atlas indicados na bibliografia.

Exercícios: Método do "emaranhado" na construção do *sketch* a partir do modelo, iniciando por exercícios variados de aquecimento em poses curtas. Enfoque nas estruturas anatômicas estudadas.

Material: lápis carvão, limpa-tipos, papel jornal, papel Kraft, esfuminho

ENCONTRO 2 / SEXTA-FEIRA

AA: SISTEMA ARTICULAR

Sistema articular: articulação úmero-glenoidal; do cotovelo; do quadril; do joelho. Importância das articulações na construção do movimento e no estabelecimento da figura como "gênero autônomo" de arte a partir do renascimento. Estudo da obra de mestres históricos. *Exercícios e procedimentos:* Análise destas estruturas no modelo vivo; Desenhos do modelo em poses longas, enfocando na pose as estruturas anatômicas estudadas..

AA: MUSCULATURA DE SUPERFÍCIE

Introdução ao estudo da musculatura de superfície. As diferentes formas musculares, sua constituição e relação com o esqueleto – funções, ação, origem e inserção. Estudo da musculatura segundo a divisão do esqueleto.

AA: MUSCULATURA DE SUPERFÍCIE

Cintura Escapular (esplênio, esternocleidomastóideo, trapézio, peitoral maior); Região dorsal (extensores da coluna, serrátil anterior, grande dorsal, redondo maior, infraespinhal, redondo menor). Cintura Pélvica (externo oblíquo, reto abdominal).

Exercícios: Método do "emaranhado" na construção do *sketch* a partir do modelo, iniciando por exercícios variados de aquecimento em poses curtas. Enfoque nas estruturas anatômicas estudadas.

Material: lápis carvão, limpã-tipos, papel jornal, papel Kraft, esfuminho

ENCONTRO 3/ SÁBADO

MANHÃ ///

Olhar para desver – preparando o olhar. Apresentação do livro "*A Arte Secreta de Michelangelo: Uma lição de Anatomia na Capela Sistina*" (vide bibliografia). O desenho como coordenadas da experiência. Teoria da luz e sombra e "valores tonais".

Procedimentos: alinhamento, proporcionalidade, aferição, espaço negativo. *Usos do carvão:* técnicas de fixação "sem fixador", modelagem e construção da forma diretamente a partir da sombra, sem intermediação da linha. Construção "intuitiva" do esqueleto, percepção do desenho através de *tempos visuais* e exercícios de sensibilização do olhar. *Figura contemporânea:* o corpo humano hoje – o retorno à tradição e a centralidade do corpo na contemporaneidade (desenho, pintura e escultura)

TARDE // // // //

AA: MEMBROS

Membro superior (deltoide, bíceps e inserção – aponeurose bicipital, braquial, tríceps, braquiorradial, extensores – do ulnar carpo, longo e breve, extensor longo, extensor radial do carpo, extensor do polegar; flexores – ulnar e radial, palmar longo).

Membro Inferior (sartório, quadríceps da coxa – reto da coxa, vasto lateral, medial; adutor magno, pectíneo, grácil, bíceps da coxa, semitendinoso e semimebranoso); margem da Tíbia como referência ao estudo da musculatura da anteperna – longo tibial, extensor do hálux, extensor longo dos dedos, longo fibular, sóleo e gastrocnêmio). *Exercícios:* desenhos de modelo enfocando o conteúdo abordado.

Material: lápis carvão, limpã-tipos, papel jornal, papel Mi-Teintes, esfuminho