

FIGURA HUMANA RETRATO

O Desenho como experiência visual

EMENTA

Desenho do corpo humano e do retrato para composição na pintura. Desenho em carvão e mapeamento de sombras para aplicação na pintura. Estudo de modelo vivo (em todos os encontros). O Desenho como experiência visual. O “retrato contemporâneo”: o que é?

CRONOGRAMA

25 de Maio a 15 de Junho

Sextas, das 14h às 18h (NOVO)

25/05 + 01, 08, e 15/06

MINISTRANTE

GUSTAVOT DIAZ é artista visual e professor de Anatomia Artística e Desenho da figura humana há 15 anos. Formado pelo Centro de Artes (Florianópolis), lecionou essas disciplinas por sete anos no Solar do Barão (Curitiba) e em diversas cidades e instituições. Desde 2015 reside em Porto Alegre, onde ministra oficinas no MARGS e no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo. Reflete sobre a questão do Desenho na contemporaneidade e no momento edita seu primeiro livro – “Manual do Desver”, sobre Epistemologia do artesanal.

LOCAL

Atelier Lou Borghetti

R. Alfredo Schuett, 1000 | Três Figueiras, Porto Alegre

MATERIAIS

CARVÃO VEGETAL NATURAL

Carvão para desenho (*fusains/charcoal*)

Caixa de tamanho *médio* (com 5 unidades/*sticks*)

Marca KERAMIK Ref. SC300-01

Obs. Não adquirir caixa amarela da marca CORFIX!

LÁPIS CARVÃO VEGETAL Prensado

Carvão para desenho em forma de lápis (comprimido)

Qualquer marca

BORRACHA “LIMPA-TIPOS”

Borracha maleável para desenho (**borracha “miolo de pão”**)

Tamanho: 3,3 x 4,8 cm

Marca: CRETACOLOR Ref. 432 20

LÁPIS PASTEL BRANCO

Pastel SECO (ou DRY) avulso na cor branca em forma de lápis

BLOCO DE PAPEL JORNAL A3

Papel jornal para desenho tamanho A3, em bloco

Qualquer marca, encontrado em papelarias

PAPEL MI-TEINTES COLORIDO A2

Papel profissional para desenho tamanho 500mmX650mm, 160g/m²

4 Folhas GRANDES

Sugere-se na cor “Terra de Siena” ou tom aproximado

Clique [AQUI](#) para especificações!

BIBLIOGRAFIA

AUERBACH, Erich. Mimesis. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976.

ARISTIDES, Juliette. Classical Drawing Atelier: A Contemporary Guide to Traditional Studio Practice. NY, Watson Gupstill, 2006.

BARGUE, C.; GÉRÔME, J-L. Drawing Course. Paris, ACR Ed. 2003

BARRETO, Gilson; OLIVEIRA, Marcelo de. A Arte Secreta de Michelangelo: uma Lição de Anatomia da Capela Sistina. São Paulo, ARX, 2004.

BECCARI, M. Articulações Simbólicas: Uma nova Filosofia do Design. Teresópolis, 2AB, 2016.

CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

CLARK, Kenneth. O Nu na Arte, Lisboa, Ulisseia, 1961.

CHAPMAN, H. Michelangelo Drawings. London, British Museum Press, 2006.

COYLE, T.; HALE, Robert. Anatomy Lessons from the Great Masters. NY, Gupstill Pub, 2000.

EDWARDS, B. Desenhando com o lado direito do Cérebro. Rio de Janeiro, Tecnoprint, 1984.

FOSTER, H. O Retorno do real, São Paulo, Cosac Naify, 2014.

GAYFORD, Martin. Michelangelo: uma vida épica. São Paulo: Cosac Naify, 2015.

GORDON, Louise. O Desenho Anatômico, Lisboa, Presença, 1979.

GULLAR, F. Argumentação Contra a Morte da Arte. Rio de Janeiro: Revan, 1999.

HALE, Robert. Drawing Lessoas from the Great Marters. New York, Gupstill Publications, 1989.

_____. Artistic Anatomy, By. Dr. Paul Richard, trad. Robert Hale. Gupstill Publications, 1986.

HAUSER, Arnold. História Social da Literatura e da Arte. São Paulo, Martins Fontes, 1994.

JUNG, Carl G. O Homem e seus Símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.

LIPOVETSKY, Gilles & SERROY, Jean. A Estetização do Mundo: Viver na era do capitalismo artista. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

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.

SIMBLET, Sarah. Anatomia para el Artista. Barcelona, Naturart, S.A., 2002.

WALKER, Paul Robert. A Disputa que mudou a Renascença: como Brunelleschi e Ghiberti marcaram a história da arte. Rio de Janeiro: Record, 2005.

DOLINER, Roy & BLECH, Benjamin. Os Segredos da Capela Sistina: As mensagens proibidas de Miguel Ângelo no coração do Vaticano. Casa das Letras, 2009.

SANT'ANNA, Affonso Romano de. Desconstruir Duchamp. São Paulo: Vieira & Lent, 2003.

VALÉRY, Paul. Degas Dança Desenho. São Paulo: Cosac Naify, 2015.

PLANO DE ENSINO

Estrutura dos encontros

14h as 16h | Exposição teórica de conteúdos + avaliação de produção

16h as 17h30 | Desenho com modelo vivo nu

17h30 às 18h | Avaliação coletiva dos trabalhos

1 / MATERIAIS EXPRESSIVOS

Usos, histórico e procedimento dos materiais tradicionais a serem utilizados: diferentes tipos de carvão, grafite, papeis, lápis e borrachas.. Materiais e métodos de transferência do desenho para a tela. O que vemos e o que não vemos? Investigações acerca do olhar e da visão. Apresentação do livro *A arte secreta de Michelangelo*. Desenho com modelo vivo (1h30)

Referência

BARRETO, Gilson; OLIVEIRA, Marcelo de. *A Arte Secreta de Michelangelo: uma Lição de Anatomia da Capela Sistina*. São Paulo: ARX, 2004. [Apresentação on line](#)

Artigo (Gustavot Diaz)

[“Desenho anatômico: o corpo desvendado”](#)

[“Os artistas e a Anatomia”](#)

Multimídia

[Manuais de Desenho e Anatomia e fotos de referência para download](#)

[Quem somos nós? \[filme 2004 · 1h 48m\]](#)

[Marcas sugeridas e algumas especificações](#)

2 / LINHA X VOLUME : A EXPERIÊNCIA VISUAL

A perspectiva no desenho da figura (escorço) e sua estrutura. Os experimentos de Filippo Brunelleschi: *constituição das coordenadas da experiência*. A perspectiva como fundamento da figuração. Breve histórico do desenvolvimento da perspectiva na arte ocidental. O volume na figura: teoria da luz e sombra. Contraste e valores tonais; sombra própria; sombra projetada; luz própria, luz refletida/re-refletida; brilho; escala de tons: 3, 5, e 9 tons. Desenho com modelo vivo (1h30)

Referência

WALKER, Paul Robert. *A Disputa que mudou a Renascença: como Brunelleschi e Ghiberti marcaram a história da arte*. Rio de Janeiro: Record, 2005.

Artigo (Gustavot Diaz)

[O lugar da experiência na arte](#)

Multimídia

[Experimento da Perspectiva linear de Brunelleschi](#)

3 / O RETRATO

Desconstrução de estereótipos e reconstituição da experiência visual do Retrato. Luzes refletidas na face: *4 planos de sombra* (margem inferior da protuberância mental, espinha nasal anterior, margem do osso frontal tangente ao osso nasal; *4 planos de luz* (parte proeminente da mandíbula abaixo do lábio inferior, maxila abaixo do nariz, osso nasal, frontal).

Artigo (Gustavot Diaz)

[Qual o sentido do desenho de retrato?](#)

Multimídia

David Jamieson

[\(linear: video\)](#)

Dirk Dzimirski

[\(linear: video\)](#)

David Jon Kassan

[\(pictórico: video\)](#)

Susan Lyon

[\(pictórico: video\)](#)

Robert Liberace

[\(pictórico: video\)](#)

Zimou Tan

[\(pictórico: video\)](#)

Casey Baugh

[\(pictórico: video\)](#)

4 / O OFÍCIO DO DESENHISTA

Breve noção das principais abordagens (cânones, geométrico, “block in”, Charles Bargue, método “Desenhando com o lado direito do cérebro” de Betty Edwards, desenho bi/tridimensional). Construção linear x pictórica. Referências de abordagem da figura. O método do emaranhado.

Referência

ARISTIDES, Juliette. *Classical Drawing Atelier: A Contemporary Guide to Traditional Studio Practice*. NY, Watson Guptill, 2006. [\(download\)](#)

Artigo (Gustavot Diaz)

[“O permanente paradoxo do desenho”](#)

Multimídia

Método “pictórico”: [Zimou Tan](#)

Método “linear”: [Mandy Boursicot](#)

[Bandeira de Mello: *Eu existo assim*](#)
