

MINISTRANTE
GUSTAVO T
D I A Z

M | A | R | G | S

A M A R G S
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

Desenhos do corpo

OFICINA DE TÉCNICAS E TEORIA DO
DESENHO COM MODELO VIVO

23 de setembro a 11 de novembro
SEXTAS | 14h30 às 18h30

CRONOGRAMA*

CARGA HORÁRIA TOTAL | 8 ENCONTROS | 32 HORAS
 ENCONTROS DE 4 HORAS
 (2 H POSE + 2H EXPOSIÇÃO TEÓRICA DOS CONTEÚDOS)
 11 VAGAS

LOCAL MARGS | Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli
REALIZAÇÃO AAMARGS | Associação dos Amigos do MARGS

CONTEÚDOS

Anatomia Artística; tópicos de História da Arte, Estética e crítica; elementos da linguagem visual; metodologias do desenho; perspectiva; teoria de luz e sombra; técnicas secas.

PROCEDIMENTOS

Exposição teórica; apresentação de vídeos e material multimídia de conteúdos selecionados. Prática monitorada de desenhos. Observação direta de modelo vivo nu. Análise de produções artísticas e teóricas. Demonstração da aplicação dos materiais expressivos e suas técnicas. Métodos de representação da forma em soluções gráficas aplicadas ao desenho de modelo vivo (aferição: proporcionalidade, angulação, alinhamento, etc); procedimentos de desbloqueio criativo.

MATERIAIS SUGERIDOS

Carvão vegetal natural tamanho médio (caixa nas marcas WINTON ou KERAMIK)*

*Não adquirir a caixa amarela da marca CORFIX!

Lápis carvão (carvão vegetal prensado/comprimido em forma de lápis)

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

Estilete (qualquer marca)

Papel Sulfite 120g, folhas soltas A3**

Papel Kraft 90g, folhas soltas A3**

**Não comprar outra gramatura!

Papel Mi-teintes A2 (folhas de tons médios, nem claros, nem escuros demais)

Giz Pastel branco avulso em barra (seco, linha TOISON D'OR)

Giz Pastel branco avulso em lápis (seco, qualquer marca)

Pinceis velhos (qualquer marca)

Lápis crayon Preto (marca CONTÉ)

Lápis crayon Sépia seco (qualquer marca)

Lápis crayon Sanguínea seco "DRY SANGUINE" (qualquer marca)***

*** Comprar lápis sanguínea seco ("Dry Sanguine")

BIBLIOGRAFIA

- AUERBACH, Erich. Mimesis. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976.
- ARISTIDES, Juliette. Classical Drawing Atelier: A Contemporary Guide to Tradicional Studio Practice. New York, Watson Guptill, 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.
- BOURDIEU, Pierre & DARBEL, Alain. O amor pela Arte. São Paulo: EDUSP: 2007.
- BÜRGER, Peter. Teoria da Vanguarda. São Paulo: Cosac Naify, 2014.
- CANCLINI, Néstor Garcia. A Socialização da Arte. SP, Cultrix, 1984.
- CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- CLARK, 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.
- EDWARDS, B. Desenhando com o lado direito do Cérebro. Rio de Janeiro, Ed. Tecnoprint, 1984.
- FERRO, Sérgio. O Canteiro e o Desenho. São Paulo: Projeto editores associados, 1982.
- GAYFORD, Martin. Michelangelo: uma vida épica. São Paulo: Cosac Naify, 2015.
- GORDON, Louise. O Desenho Anatômico, Lisboa, Presença, 1979.
- GORDON, Louise. O Corpo em Movimento, Lisboa, Presença, 1989.
- GULLAR, F. Argumentação Contra a Morte da Arte. Rio de Janeiro: Revan, 1999.
- HALE, Robert. Great Lessons From the Great Artists. New York, Guptil Publications, 1989.
- _____. 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.
- JUNG, Carl G. O Homem e seus Símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
- KLEIN, Naomi. Sem Logo: A tirania das marcas em um planeta vendido. Rio de Janeiro: Editora Record, 2002.
- KLINTOWITZ, Jacob. 30 segundos de televisão valem mais do que dois meses de Bienal de São Paulo: isso é bom ou ruim? São Paulo: Summus, 1981.
- LIPOVETSKY, Gilles & SERROY, Jean. A Estetização do Mundo: Viver na era do capitalismo artista. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
- LONGHI, Roberto. Breve mas Verídica História da Pintura Italiana. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
- 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.
- PEVSNER, Nikolaus. Academias de Arte: passado e presente. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
- PISTELLI, José Luiz. O Lápis e o Bisturi. São Paulo: Narval, 2013.
- 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-Guptill, 2000.
- SIMBLET, Sarah. Anatomia para el Artista. Barcelona, Naturart, S.A., 2002.
- SZUNYOGHY, Andrés; FÉHÉR, György. Anatomy Drawing School. Budapest, Ed. H.F.ullmann, 2007
- SHEPPARD, Joseph. Drawing the Living Figure, New York, Dover Publications, Inc., 1984.
- WALKER, Paul Robert. A Disputa que mudou a Renascença: como Brunelleschi e Ghiberti marcaram a história da arte. Rio de Janeiro: Record, 2005.
- ZÖLLNER, Frank. Leonardo da Vinci, Paintings, Sketches and Drawings. Londres, Taschen, 2006.
- 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.
- _____. O Enigma vazio: impasses da arte e da crítica. São Paulo: Rocco, 2008.
- SAUNDERS, Frances Stonors. A CIA na Guerra Fria da cultura. Record, 2008.
- VALÉRY, Paul. Degas Dança Desenho. São Paulo: Cosac Naify, 2015.
- ŽIŽEK, Slavoj. Como ler Lacan. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
- TRIGO, L. A Grande Feira uma Reação ao Vale Tudo na Arte Contemporânea. São Paulo: Civilização Brasileira, 2009.

14h30 - 16h | APRESENTAÇÃO TEÓRICA/MULTIMÍDIA DE CONTEÚDOS

16h - 18h | DESENHO COM MODELO VIVO (As poses serão intercaladas semanalmente entre modelo feminino e masculino)

18h - 18h30 | AVALIAÇÃO COLETIVA DOS TRABALHOS PRODUZIDOS

1.

Introdução: sobre a necessidade de constituição de uma "teoria do desenho". A prática como ferramenta de reflexiva. O desenho como elemento de desconstrução estereotípica e reconstituição da experiência. A imagem e o registro simbólico: vértebra da experiência (os três registros de Jacques Lacan).

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 *sfumato*. Maneiras adequadas de se posicionar para o desenho e postura.

Artigos (Gustavot Diaz)

["O óbvio é o reflexo do invisível"](#)

["Desenhar é desver \(A visão: objeto difícil do desenho\)"](#)

["Mais do que uma forma de ver, desenhar é tornar visível!"](#)

["O que o atentado em Paris tem a ver com o desenho, o Design \(e Lacan\)?"](#)

["Esboço para uma interpretação lacaniana da arte"](#)

Multimídia

[FIGURA CONTEMPORÂNEA | Reflexões sobre Teoria do Desenho](#) (Parte I)

2.

O desenho como síntese: soluções formais e conceituais. Definições de desenho; a síntese na literatura. O paradoxo do desenho. A impossibilidade da linha. Desenho e "vir a ser". **TÉCNICA:** Método do "emaranhado" na construção do sketch a partir do modelo.

Artigos (Gustavot Diaz)

["Desenho: a coisa sem conceito"](#)

["Desenho in natura"](#)

["O desenho como síntese"](#)

["Desenho: a diferença entre copiar, colar e criar"](#)

Multimídia

[FIGURA CONTEMPORÂNEA | Reflexões sobre Teoria do Desenho](#) (Parte II)

3.

A Anatomia como “dispositivo tecnológico” na Arte. Os métodos de apreensão da figura e histórico/questões da Anatomia Artística. Apresentação do livro *A arte secreta de Michelangelo*.

Referência

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

Artigos (Gustavot Diaz)

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

[“Os artistas e a Anatomia”](#)

[“Pequeno histórico da anatomia artística”](#)

[“Da Anatomia Medieval à Anatomia Moderna: um pequeno ensaio a partir de Rembrandt”](#)

Multimídia

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

Software gratuito

[Human Biodigital](#)

Vídeos

[Robert Liberace](#)

[Acland's Anatomy](#)

[Ken Hub](#)

Von Hagens | [Parte 1](#)

Von Hagens | [Parte 2](#)

4.

A “expressão” modernista enquanto rearticulação de padrões normativos; a expressão pós-modernista e o aporte teórico-filosófico na arte. Diferenças entre a sensibilidade moderna e “pós-moderna”; alterações de ordem societal – alterações nos discursos e práticas que orientaram a contemporaneidade artística. Breve histórico dos eventos característicos da “pós-modernidade” e da articulação deste conceito à Arte Contemporânea – o papel do desenho como estruturador da “tradição” na arte. **TÉCNICA:** Escala de 3 tons; “high light” em papel tonado.

Referências

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

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

COELHO, Teixeira. *Moderno Pós Moderno: modos e versões*. São Paulo: Iluminuras, 2005.

Multimídia

[MANIFESTO | Do Conceito ao Desenho](#)

[Avelina Lésper](#)

Artigos (Gustavot Diaz)

"A técnica do desenho e a ressignificação do Hiper-realismo – [Parte 1](#)"

"A técnica do desenho e a ressignificação do Hiper-realismo – [Parte 2](#)"

5.

A invenção de Filippo Brunelleschi e a reconstituição da experiência. A perspectiva como estrutura da figuração. A perspectiva aplicada à representação da figura humana ("escorço"). Breve histórico do desenvolvimento da perspectiva na arte ocidental. O volume na figura: contraste e valores tonais; sombra própria; sombra projetada; luz própria, luz refletida/re-refletida; brilho; escala de tons: 3, 5, e 9 tons.

Referências

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

Artigos (Gustavot Diaz)

[O óbvio é o reflexo do invisível](#)

Multimídia

[Experimento da Perspectiva linear de Brunelleschi](#)

6.

Breve histórico da temática da figura humana, desde a síntese do desenho toscano com Michelangelo até o Modernismo. Discussão acerca dos limites e possibilidades da técnica: a resposta hiper-realista e "neorealista" à arte conceitual. O retorno da figuração. Apresentação de trabalhos de artistas contemporâneos selecionados.

Artigos (Gustavot Diaz)

"O corpo humano na arte: como (e por que) desenhar? [\[Parte I\]](#)"

"O corpo humano na arte: como (e por que) desenhar? [\[Parte II\]](#)"

["Gottfried Helnwein: o perverso hiper-real"](#)

Algumas referências contemporâneas no desenho do corpo humano

GOTTFRIED HELWEIN | Áustria | <http://www.helnwein.com/>
ALYSSA MONKS | Inglaterra | <http://www.alyssamonks.com/profile.asp>
LEE PRICE | EUA | <http://www.leepricestudio.com>
GOLUCHO | Espanha | <http://www.golucho.com/>
CASEY BAUGH | EUA | <http://www.caseybaughfineart.com/>
HENRY YAN | Coreia | <http://www.henryyanart.com/>
EMANUELE DASCANIO | Itália | <http://emanueledascanio.tumblr.com/>
ROBERT LIBERACE | EUA | <http://www.robertliberace.com>
REBECCA GRAY | EUA | rebeccacgray.wordpress.com
VANIA COMORETTI | Itália | <http://www.vaniacomoretti.com/>
ALEXANDER TIMOFEEV | Rússia | <http://www.timofeev-art.de/>
LEE GUK-HHYUN | Coreia | <http://leegukhyun.tumblr.com/>
SIMON HENNESSEY | Inglaterra | <http://www.simonhennessey.co.uk>
JAVIER ARIZABALO | Espanha | <http://www.javierarizabalo.com/>
CLAUDIO BRAVO | Chile | <http://www.claudiobravo.com/>
MARIA TEICHER | EUA | <http://mariateicher.com/>
HENRIK ULDALEN | Coréia | <http://henrikaau.com/>
GOLUCHO | Espanha | <http://www.golucho.com/>
ROBIN ELEY | Austrália | www.robineley.com
CRAIG WYLIE | Zimbábue | <http://www.craigwylie.com>
DIEGO GRAVINESE | Argentina | <http://www.diegogravinese.com/site2/>
ISTVAN SANDORFI | Hungria | <http://www.escapeintolife.com/painting/istvan-sandorfi/>
ROBERTO FERRI | Itália | <http://www.robertoferri.net/home.html>
MATTEW CORNELL | EUA | <http://matthewcornell.com/>
JEREMY LIPKING | EUA | <http://www.lipking.com/>
MICHAEL CARSON | EUA | <http://www.pinterest.com/tishi/michael-carson/>
SHANE WOLF | EUA | <http://www.shane-wolf.com/>
KIM COGAN | Coreia | <http://www.pinterest.com/tishi/michael-carson/>
MARIANA RIERA | Brasil | <http://www.genuinaobra.com/Page2-15.html>
CÍCERO D'AVILA | Brasil | <http://www.cicerodavila.com/>
FÁBIO MAGALHÃES | Brasil | <http://fabiomagalhaes.com.br/>
ISRAEL KISLANSKY | Brasil | <http://kislansky.blogspot.com.br/>
MARCOS BECCARI | Brasil | <https://www.instagram.com/marcosbeccari/?hl=pt-br>
MARTA PENTER | Brasil | <http://www.martapenter.com.br/>
MAURÍCIO TAKIGUTHI | Brasil | <http://www.takiguthi.art.br/>
PATRICK RIGON | Brasil | <https://www.flickr.com/photos/patrickrigon>
RENATO GUEDES | Brasil | renatoguedes.deviantart.com

7.

Abstração x Figuração. A função discursiva do desenho. Desenho enquanto narração. "Linear" e "pictórico": as categorias de Wölfflin – artistas e obras representativos de cada estilo. A *função temporal* na arte (do Renascimento ao cubismo) X a Abstração (crítica de Clement Greenberg).

Referência

SAUNDERS, Frances Stonors. *A CIA na Guerra Fria da cultura*. Record, 2008.

[O "realismo-abstrato" da arte contemporânea](#) (MARCOS BECCARI)

Artigo (Gustavot Diaz)

["O permanente paradoxo do desenho"](#)

8.

Discussão acerca dos limites e possibilidades da técnica. Apresentação de vídeo sobre a obra do artista brasileiro Lydio Bandeira de Mello. Reposição de eventuais conteúdos faltantes. Orientação individual aos participantes na escolha de (p)referências, técnicas específicas, linguagem adotada em cada produção; espaço para dúvidas e questionamentos.

Artigo (Gustavot Diaz)

["A Ditadura da Liberdade"](#)

["Receituário de obviedades: livre \(e pobre\) expressão"](#)

Multimídia:

Vídeo ["BANDEIRA DE MELLO Eu Existo Assim"](#)