

ANATOMIA ARTÍSTICA

FIGURA HUMANA

modelo vivo

ministrante GUSTAVOT DIAZ

Carga horária | 48 horas
R\$ 180 mensais (ou R\$ 650 integral)

20 de Fevereiro a 11 de Junho de 2016
Sábados 14h30 às 17h30 ou 18h às 21h

LOCAL: **CENTRO CULTURAL CEEE ERICO VERISSIMO**
Rua dos Andradas, 1223 | Centro Histórico, PaA

INSCRIÇÕES & RESERVAS: gustaveaux@gmail.com
51 8257 1090 (TIM | WhatsApp)

REALIZAÇÃO

PROGRAMA

OFICINA TEÓRICO-PRÁTICA DE CARÁTER INTRODUTÓRIO QUE COMPREENDE O ENSINO DA ANATOMIA ARTÍSTICA COMO FERRAMENTA DA LINGUAGEM PLÁSTICA DO DESENHO SEGUNDO O MÉTIER TRADICIONAL DA ARTE, BEM COMO O ESTUDO DETIDO DAS PROPRIEDADES ESPECÍFICAS DO DESENHO E PROCEDIMENTOS DE USO DAS TÉCNICAS SECAS APLICADAS A PARTIR DA OBSERVAÇÃO DIRETA DE MODELO VIVO MASCULINO E FEMININO.

OBJETIVOS

O Desenho de modelo vivo vem sendo retomado em diversos ateliers do mundo. O presente programa de estudos em Anatomia Artística – uma das únicas iniciativas neste sentido no país – oferece um conhecimento profundo das estruturas do corpo, permitindo ao desenhista ver, compreender e desenhar o corpo em sua dimensão realista, em consonância com o trabalho de inúmeros artistas contemporâneos. O contato presencial com modelos vivos e a permanente instrução técnica podem facultar o domínio da expressão plástica ao desenhista já em formação, sendo também importante ao iniciante e público geral interessado na figura e nos procedimentos técnicos tradicionais.

METODOLOGIA

Estudo da Anatomia humana de superfície; desenhos a partir da observação direta e 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 e uso das técnicas.

PROCEDIMENTOS

Estudo dos materiais expressivos que serão utilizados (técnicas secas). Educação e treino da observação a partir da observação direta. Técnicas e métodos de representação de forma e soluções gráficas da figura humana. Procedimentos de desbloqueio criativo. Demonstração prática. Estudos dirigidos de Anatomia a partir de Atlas Anatômicos e publicações de Anatomia para artistas, vídeos e sites selecionados.

CARGA HORÁRIA E CRONOGRAMA

20 de Fevereiro a 11 de Junho de 2016

Sábados, das 14h30 às 17h30

das 18h às 21h

48 HORAS | 16 encontros presenciais | 3 horas por encontro

2 horas com modelo vivo por encontro, 1 hora de estudo teórico.

9 encontros com *modelo feminino* | 7 encontros com *modelo masculino*

Número máximo de 9 participantes por turma

CONTEÚDOS

Anatomia Artística de superfície: estrutura óssea; estrutura muscular. Elementos da Linguagem Visual. Teoria da luz e sombra e técnicas de sombreado. Perspectiva. Procedimentos específicos do desenho (alinhamento, correlação entre planos, aferição, proporcionalidade; desenho em negativo/positivo).

TÉCNICAS

Técnicas secas: grafite, carvão natural vegetal e crayon.

BIBLIOGRAFIA

ARISTIDES, Juliette. *Classical Drawing Atelier: A Contemporary Guide to Traditional Studio Practice*. New York, Watson Gupstill, 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, Gupstill Publications, 2000.

DELAVIER, FREDERIC. *Strenght Training Anatomy*, Paris, France, editions Vigot (Human Kinetics), 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.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ATLAS DO CORPO HUMANO. Ed. Abril, São Paulo, 2008.
 SÉRIE Aventura Visual, Vol. 1. Ed. Dorling Kindersley Book, 1990.
 COLECCION Leonardo: ANATOMIA PARA ARTISTAS, Ed. Vinciana, vol. 4.
 Constructive Anatomy of the Human Head. FP. PDF By Michael R. Britton (fp.pdf)
 Vídeos de Referência
 BARRETO, Gilson & OLIVEIRA, Marcelo G. *A Arte Secreta de Michelangelo: Uma Lição de Anatomia na Capela Sistina*. ARX, São Paulo, 2004.
 DOLINER, Roy & BLECH, Benjamin. *Os Segredos da Capela Sistina: As mensagens proibidas de Miguel Ângelo no coração do Vaticano*. Casa das Letras, 2009.
 SAUNDERS, Frances Stonors. *A CIA na Guerra Fria da cultura*. Record, 2008.

REFERÊNCIAS DE ARTISTAS CONTEMPORÂNEOS

que abordam o corpo humano a partir de técnicas tradicionais

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* | rebeccagray.wordpress.com
 VANIA COMORETTI | *Itália* | <http://www.vaniacomoretti.com/>
 ALEXANDER TIMOFFEEV | *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 | *Zimbabwe* | <http://www.craigwylie.com>
 DIEGO GRAVINESE | *Argentina* | <http://www.dieogravinese.com/site2/>

ISTVAN SANDORFI | *Budapest, Hungary* | <http://www.escapeintolife.com/painting/istvan-sandorfi/>
<http://pinterest.com/GPUK/art-istvan-sandorfi/>

ROBERTO FERRI | *Itália* | <http://www.robertoferrri.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

MATERIAIS REQUISITADOS¹

LÁPIS Grafite 6B e 2B (ou gradações aproximadas, nas marcas KOH-I-NOOR, ou CRETACOLOR ou BRUYNZEEL ou STAEDTLER)

Estilete (qualquer marca)

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

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

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

Bloco de Papel Sulfurisê A3

Bloco de Papel Jornal A3

Papel Kraft 90g, folhas soltas A3**

***Não comprar outra gramatura!*

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

Lápis crayon Preto (CONTÉ Paris)

Lápis crayon Sépia seco (qualquer marca)

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

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

Esfuminho médio (qualquer marca)

MATERIAIS SUGERIDOS¹

Papel Mi-teintes (folhas de cores de tom médio, como Terra de Siena Queimada, p. ex.)

Bloco da linha "Esboço" da marca CANSON

Carvão prensado ou comprimido em barra (qualquer marca)

Carvão "Chunky" Preto (CRETACOLOR)

Pastel seco em lápis (qualquer marca)

¹ Os materiais listados como "requisitados" são obrigatórios para o desenvolvimento das atividades da Oficina; os "sugeridos" não são necessários. *Em caso de dúvida quanto a algum material da lista, aconselha-se entrar em contato com o ministrante antes de adquirir.*

PLANO DE ENSINO

1H | TEÓRICO: APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO POR MEIO DE PROJEÇÃO DE VÍDEOS DO TEMA A SER ABORDADO, IMAGENS, EVENTUAIS TEXTOS SELECIONADOS DA BIBLIOGRAFIA, DESENHOS, EXPLANAÇÃO E DISCUSSÃO; SOCIALIZAÇÃO DAS TÉCNICAS, PROCEDIMENTOS E USOS DOS MATERIAIS DO PROGRAMA.

2H | 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 MASCULINO (7POSES) E FEMININO (9 POSES). TODOS OS ENCONTROS TERÃO 2H DE POSE.

ENCONTRO 1 /Materiais e Técnicas Expressivas

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. Preparando o olhar. Apresentação do livro "A Arte Secreta de Michelangelo: Uma lição de Anatomia na Capela Sistina" (vide bibliografia)

Dinâmica de grupo: desenho de retrato entre os participantes sem olhar para o papel

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

Material: Grafites, estilete, limpa-tipos, papel sulfurisê.

ENCONTRO 2 /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 (cânones, geométrico, *block in*, Charles Bargue, método *Desenhando com o lado direito do cérebro* de Betty Edwards). Construção "intuitiva" do esquete, percepção do desenho através de *tempos visuais* e exercícios de sensibilização do olhar. Teoria da luz e sombra e "valores tonais". Procedimentos: alinhamento, proporcionalidade, aferição, espaço negativo. Introdução ao estudo da Anatomia: marcos e referenciais do estudo anatômico (linha medial, vistas, posição anatômica, etc) e nomenclatura anatômica. Breve revisão bibliográfica. Noções gerais da Anatomia de Superfície. Divisão do esqueleto: Axial, Cingular, Apendicular. Método de estudo por "cinturas ósseas" (Escapular e Pélvica).

Material: Grafites, estilete, limpa-tipos, papel sulfurisê.

ENCONTRO 3 /AA: Cintura Escapular

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).

Usos do carvão: técnicas de fixação “sem fixador”, modelagem e construção da forma diretamente a partir da sombra, sem intermediação da linha.

Material: Carvão, limpa-tipos, papel jornal, papel Kraft.

ENCONTRO 4 /AA: Cintura Pélvica

Cintura Pélvica – Osso do Quadril (Ísquio, Ílio e púbis, formação e processo de ossificação; crista ilíaca, espinhas ilíaco antero|pósterio superior|inferior; acetábulo); Sacro (linha sacral - apófises espinhais), Cóccix.

Usos do carvão: continuação da aplicação das técnicas de fixação E modelagem.

Material: Carvão, limpa-tipos, papel jornal, papel Kraft, esfuminho.

ENCONTRO 5 /AA: Esqueleto Apendicular

Ossos constituintes do Membro Superior (úmero, rádio, ulna); e Inferior - fêmur (trocânter, maléolos) tíbia (tuberosidade da tíbia, maléolos), fibula (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. Desenhos do modelo em poses longas, enfocando na pose as estruturas anatômicas estudadas.

Material: Carvão, limpa-tipos, papel jornal, papel Kraft.

ENCONTRO 6 /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.

Material: Carvão, limpa-tipos, papel jornal, papel Kraft, esfuminho.

ENCONTRO 7 /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. *Exercícios e procedimentos:* os mesmos.

Material: Carvão, limpa-tipos, papel jornal, papel Kraft, esfuminho.

ENCONTRO 8 /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). *Exercícios e procedimentos:* os mesmos. *Material:* Carvão, limpa-tipos, papel jornal, papel Kraft, esfuminho.

ENCONTRO 9 /AA: Musculatura de Superfície

Cintura Pélvica (extensores da coluna, externo oblíquo, reto abdominal). *Exercícios e procedimentos:* análise da musculatura em estudo na estatuária clássica e na obra de artistas. Desenho a partir da observação direta, aprofundando-se no acabamento. *Material:* Carvão, limpa-tipos, papel jornal, papel Kraft, esfuminho.

ENCONTRO 10 /AA: Musculatura de Superfície

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). *Material:* Carvão, limpa-tipos, papel KRAFT, JORNAL OU VERGÊ

ENCONTRO 11 /AA: Musculatura de Superfície

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 crayons, pastel branco, papel Kraft ou Jornal.

ENCONTRO 12 /AA: Musculatura de Superfície

Reposição de eventuais conteúdos faltantes; revisão geral do conteúdo ministrado. Técnicas especiais. *Material:* carvão natural e prensado, pastel branco, papel Kraft ou Jornal ou Mi-Teintes.

ENCONTRO 13 /AA: Orientação de Conteúdo

Reposição de eventuais conteúdos faltantes; técnica com papel tonado e realce em branco. *Material:* Lápis crayons ou carvão, pastel branco, papel Kraft ou Mi-Teintes

ENCONTRO 14 /AA: técnicas outras

Dedicado à Técnica e uso dos crayons: escala de 3, 4 e 5 tons (preto, sépia, sanguínea, papel tonado e *highlight*). Constituição e histórico do material em questão para melhor compreensão de suas propriedades.

ENCONTRO 15 /AA: para além da técnica

Orientação individual aos participantes na escolha de referências, técnicas específicas, linguagem adotada em cada produção; espaço para dúvidas e questionamentos; apresentação dos seguintes livros sugeridos (constantes na bibliografia), e de vídeo sobre a obra do artista brasileiro Bandeira de Mello.

/ WALKER, PAUL ROBERT. *A disputa que mudou a renascença*. Rio de Janeiro, Record, 2005

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

/ VÍDEO: BANDEIRA DE MELLO *Eu Existo Assim* <http://vimeo.com/2327107>

ENCONTRO 16 /VISITA AO LABORATÓRIO DE ANATOMIA (ICBS | UFRGS)

Como atividade complementar da oficina, pretendemos organizar uma visita ao laboratório de anatomia do *Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS)* da UFRGS a fim de revisar o conteúdo estudo *in loco*, quer dizer, analisar as estruturas anatômicas estudadas durante a oficina diretamente a partir de cadáveres e de peças anatômicas, (a visita é condicionada ao agendamento prévio e disponibilidade do departamento responsável da UFRGS e à eventual limitação de acesso ao mesmo.)