

MONITORIA 2020

DESENHO COM MODELO VIVO
ORIENTAÇÃO | GUSTAVOT DIAZ

14h30 às 15h15 | apresentação de conteúdos
15h30 às 17h30 | pose com modelo vivo
17h30 às 18h | avaliação coletiva

ENCONTRO 1) Materiais expressivos

Apresentação do curso e dos participantes

Materiais expressivos: usos e procedimentos (revisão)

TÉCNICAS SECAS: *Carvão* – histórico, constituição e diferenças da fabricação, aplicação e fixação (artesanal). *Grafites* – histórico, constituição, relação entre as gradações H's e B's e sua aplicação nos diferentes papeis. *Papeis* – constituição, diferença entre profissionais e não-profissionais. *Borracha limpa-tipos*. *PAC* – “pigmento”, “aglutinante”, “carga” (composição dos materiais artísticos). *Revisão da lista de materiais sugeridos*.

ENCONTRO 2) Coordenadas da visão (*teoria de luz e sombra*)

COORDENADAS DA IMAGEM: Teoria de luz e sombra – sombra própria; sombra projetada; luz própria, luz refletida/re-refletida; terminator, brilho. Procedimentos de sombreamento – hachura x sfumato.

Referências

Artigos (Gustavot Diaz)

[“Desenho é o avesso da linha”](#)

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

ENCONTRO 3) Procedimentos da construção da forma (*revisão*)

SÍNTESE BIDIMENSIONAL: *Construção e medição* – Usos do “fio de prumo” (proporcionalidade, alinhamento e angulação). Método do “emaranhado”.

Referências

Artigo (Gustavot Diaz)

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

Multimídia (clique no hiperlink)

[Referências para desenho \(Estrutura da forma\)](#)

[Fotos 01 em HD para referência \(figura humana\)](#)

<https://bit.ly/2LIOUhv>

[Fotos 02 para referência \(figura humana\)](#)

<https://bit.ly/2RHjbBc>

ENCONTRO 4) Procedimentos da construção da forma (continuação)

SÍNTESE TRIDIMENSIONAL: *Métodos de apreensão da figura – bidimensional X tridimensional (cânones, geométrico, block in, Charles Bargue, etc).* ESTRUTURA: execução da estrutura tridimensional da figura a partir das sombras/contrastes.

Referências

Artigos (Gustavot Diaz)

“O corpo humano na arte: como (e por que) desenhar? ([Parte I](#)) e ([Parte II](#))”

“[A Figura Humana: Por onde começar](#)” (artigo de Luiz Celestino)

[Guias e Manuais de Desenho](#)

“[O Desenho é o avesso da linha](#)”

“[Desenhos não mediados pela técnica](#)”

ENCONTRO 5) Aprofundando materiais expressivos

MODALIDADES DO CARVÃO VEGETAL: *modalidades e diferenças na aplicação; prática com carvão vegetal prensado (comprimido); especificidades de fixação (fixador profissional e artesanal); acessórios para o desenho em carvão (esfuminhos, pinceis, diferentes tipos de giz e carvões comprimidos); arte-finalização. Fusão entre carvão e pastel para constituição da volumetria (mixed media).*

ENCONTRO 6) Escalas Tonais

ESCALONAMENTO: *Contraste e valores tonais – escala de 3, 5 e 9 tons. Utilização do papel (papel tonado) na constituição da escala. Uso e constituição dos Crayons.*

ENCONTRO 7) Tópicos de Anatomia Artística

TECIDO ESQUELÉTICO– *Esqueleto Axial e síntese da constituição do esqueleto a partir de suas principais cinturas: Cintura Escapular*

ENCONTRO 8) Tópicos de Anatomia Artística (continuação)

TECIDO ESQUELÉTICO– *Síntese da constituição do esqueleto a partir de suas principais: Cintura Pélvica*

ENCONTRO 9) Tópicos do Retrato

ESTEREÓTIPOS – *Diferentes partes do rosto e suas características: boca e volume; nariz e linhas; olhos: formas e sombras.*

Referências

Artigos

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

[Figura Contemporânea | Retrato](#) (Gustavot Diaz)

Multimídia

[Referências: Retratos em alta resolução](#)

ENCONTRO 10) Teoria: *Enunciações do Desenho*

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”. Desenho e “desver”. A figura humana como “dispositivo tecnológico” na Arte.

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)

[“Figura contemporânea: a imagem hoje”](#)

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

[Desenho como experiência da contemporaneidade](#)

ENCONTRO 11) Teoria: *Figuração Contemporânea*

Apresentaremos neste encontro uma seleção de artistas associados à figuração contemporânea (com foco na figura humana), e uma breve caracterização deste “movimento” nas Artes Visuais.

Referências

Artigos (Gustavot Diaz)

[Notas para compreender a Figuração Contemporânea](#)

[50 artistas contemporâneas que redimensionam o lugar da mulher na arte hoje](#)

[Realismo e Hiper-realismo hoje \[listagem de artistas\]](#)

ENCONTRO 12) Teoria: *Desenho como Experiência Visual*

Rearticulação do “saber” em busca de um olhar desenhante. Desconstrução estereotípica e conquista da visão: um exercício de “desvisão”. Origem mítica do Desenho como figuração de uma ausência (“marcar por fora”) e presentificação do objeto. A metáfora das caravelas caribenhas/tlingit. Diferença entre a “visão” e o “olhar”

Referência

Artigo (Gustavot Diaz)

[FIGURA CONTEMPORÂNEA | Reflexões sobre Teoria do Desenho \(III\)](#)

[O óbvio é o reflexo do invisível](#)

[O Desenho como experiência visual \(parte II\)](#)

Multimídia

[Cosmos 13: “Quem Pode Salvar A Terra” | CARL SAGAN](#)

[“Quem somos nós” | DOCUMENTÁRIO, 2004](#)

LISTA DE MATERIAIS A SEREM ABORDADOS*

*Esta é somente uma lista sugerida para referência

CARVÃO VEGETAL NATURAL (fusains/charcoal)

Carvão para desenho

Caixa de tamanho *médio* com 5 unidades (tradicional)

Marca KERAMIK (Ref. SC300-01) ou SINOART

*OBSERVAÇÃO:

Nunca adquirir a caixa amarela da marca CORFIX!

Carvão “*Chunky Charcoal*”

Marca CRETACOLOR

LÁPIS CARVÃO VEGETAL Prensado (“*comprimido*”)

Lápis carvão comprimido para desenho

Marca FABER CASTEL/linha PITT ou KOH-I-NOOR/linha GIOCONDA (preferencial)

*OBSERVAÇÃO:

Evite comprar lápis carvão da marca LYRA

LÁPIS PASTEL BRANCO (“*seco*”)

Lápis pastel “seco” (*dry*) avulso na cor branca

Qualquer marca

LÁPIS MARS LUMOGRAPH 8B

Lápis grafite ceroso para desenho (com adição de fuligem, por isso a cor preta – “carbon black”)

Marca STAEDTLER (Ref. Art. Nr. 100-8B)

LÁPIS GRAFITE

2H, 2B, 5B e 9B, ou gradações aproximadas

Marcas preferenciais KOH-I-NOOR, CRETACOLOR ou STAEDTLER

BORRACHA “LIMPA-TIPOS” (“*MIOLO DE PÃO*”)

Borracha maleável para desenho

Tamanho: 3,3 x 4,8 cm

Marca preferencial: CRETACOLOR (Ref. 432 20)

ACESSÓRIOS:

ESFUMINHO MÉDIO (qualquer marca)

ESTILETE (qualquer marca)

PAPEIS PARA DESENHO (*Escolha segundo sua preferência!*)

Obs. Nunca adquirir o Canson “C” à grain 180g (o famoso “papel Canson” normal)

Papeis bons e baratos para carvão:

Linha “RECICLADO”: marca Canson (A3, 160g/m²)

Linha “SKETCH”: marca Canson (A3, 90g/m²)

Linha “ESBOÇO”: marca Canson (A3, 90g/m²)

Linha “TRACING PAD”: marca Spiral (A3, 180 g/m²)

Papel SULFITÃO: Papel sulfite branco grosso (A3, 120 g/m²)

Papeis para exercícios de carvão com pastel branco:

Papel Mi-Teintes (marca Canson)

Tamanho 50x65cm, gramatura 160g/m²

Excelente papel, servindo muito bem para carvão e pastel. Colorido na massa, possui duas texturas (frente e verso), ambas próprias para o desenho. Aconselhamos comprar em tons médios (sugestão: “Terre de sienne brulée” ou tom similar)

Papel Ingres (marca Fabriano)

Tamanho 50x70cm, gramatura 160g/m²

Bom papel, com textura regular canelada

Papel Vivaldi

Tamanho 50x70cm, gramatura 160g/m²

Bom papel, bem mais em conta que o Mi-Teintes, porém sem a mesma qualidade de textura

Papel “PARDO” ou “KRAFT”

Gramatura entre 90 g/m² e 120 g/m²

É o velho papel pardo, de embrulhar pão, extremamente barato. Excelente para croquis e esboços a partir de modelo vivo, normalmente é vendido por metro, rolo, ou em folhas grandes.

Papel Canson Mi-Teintes linha TOUCH

Tamanho 50 x 65 cm, gramatura 350g/m²

Excelente papel com textura abrasiva (parecida com uma lixa fina), excelente para carvão e pastel. Conhecido como “papel de areia” (sanded paper).