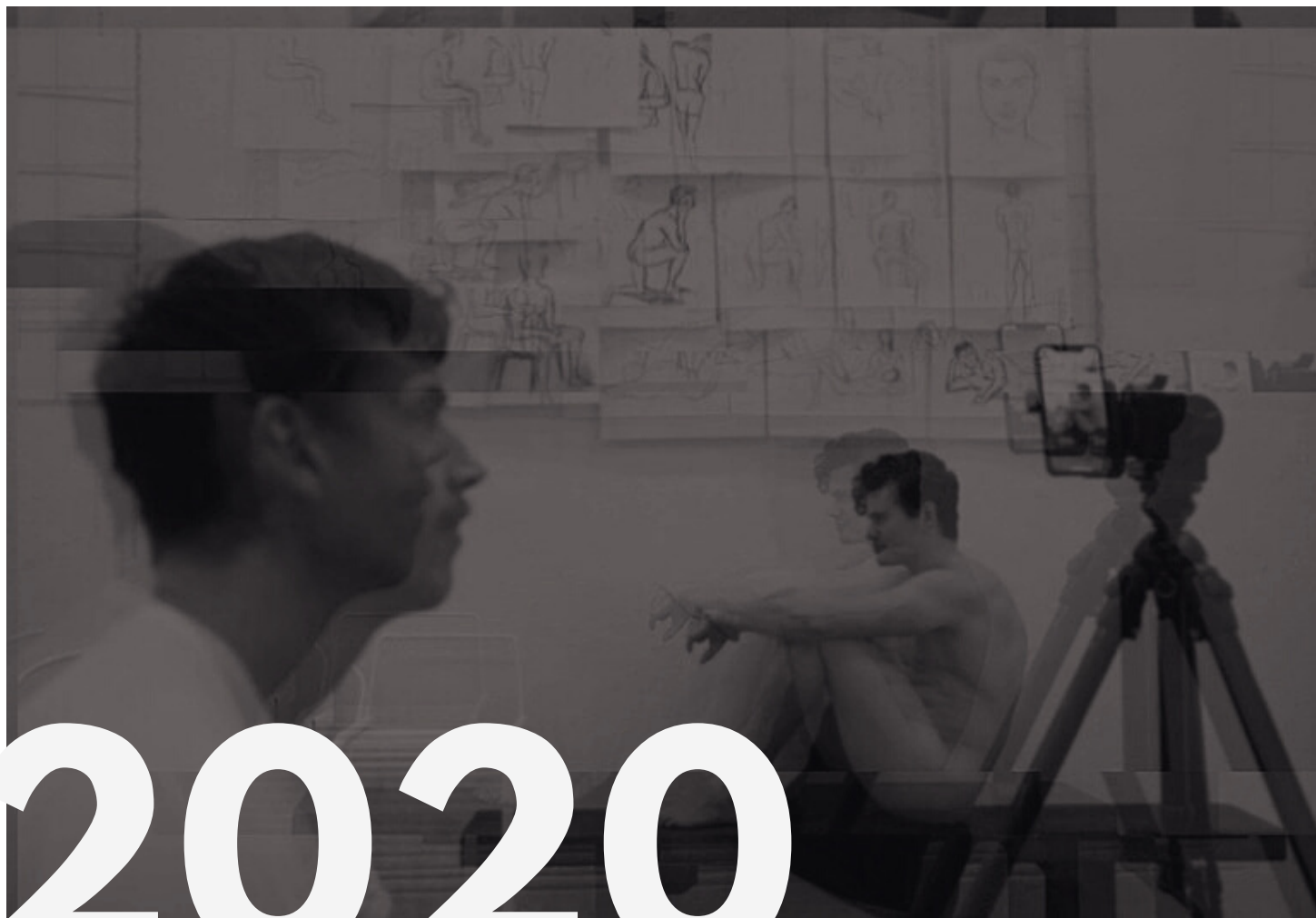

CORPOS VIRTUAIS: DESENHO DA FIGURA ONLINE

2020

SESC POMPEIA

|

SÃO PAULO

PROJETO DE CURSO ONLINE A SER DESENVOLVIDO PARA
APLICAÇÃO NO SESC POMPEIA | 2020/2

PROGRAMA

EMENTA

Curso teórico-prático de Desenho da figura humana na modalidade online. Em transmissões de poses e orientação *online* ao Desenho de modelo vivo – o curso consiste numa introdução qualificada à prática da figura nas técnicas tradicionais, abordando os principais conteúdos relacionados ao Desenho do corpo.

Composto por quatro aulas, inclui encontros práticos com modelo vivo online e apresentação teórica de seus conteúdos.

OBJETIVOS

Ensino da metodologia do Desenho com modelo vivo, compartilhando suas principais ferramentas e abordagens técnicas. Além de propiciar a experiência do "modelo vivo online", garante uma opção qualificada de atividade cultural aos participantes durante a quarentena, estimulando a manutenção do aprendizado em segurança.

METODOLOGIA

Exposição teórica; apresentação de material multimídia de conteúdos selecionados. Indicação de referências diversas para estudo em extra-classe. Supervisão remota da prática de desenhos e avaliação individual posterior (a critério do participante). Análise de produções artísticas. Demonstração da aplicação e usos de materiais expressivos (técnicas secas). Apresentação e avaliação coletiva mediante grupo a ser criado em rede social.

CRONOGRAMA

Semestre 2020/II

4 encontros (3 horas cada) = TOTAL 12 horas

**Data e horários a combinar*

01

INTRODUÇÃO & TÉCNICAS + PRÁTICA DE DESENHO COM MODELO VIVO VIRTUAL

Apresentação do curso e estratégias de ensino online; instruções para a participação e sobre o andamento do curso; usos e procedimentos dos materiais expressivos sugeridos. Desenhos monitorados a partir de modelo vivo, o qual transmitirá de sua residência, sob orientação do ministrante (transmitido em tempo real aos participantes durante a aula). POSE: 2h

02

PENSANDO A FORMA + PRÁTICA DE DESENHO COM MODELO VIVO VIRTUAL

Coordenadas da visão: conceitos fundamentais da forma; Teoria de sombra e luz (vide Programa e Plano de Ensino). Desenhos monitorados a partir de modelo vivo. POSE: 3h

03

ABORDAGENS DA FIGURA + PRÁTICA DE DESENHO COM MODELO VIVO VIRTUAL

Elaboração do skeetch: Técnica do “emaranhado”. Abordagens da figura – bi/tridimensional. Método Charles Bargue/geométrico de construção volumétrica. Desenhos monitorados a partir de modelo vivo. POSE: 3h

04

DESENHO/FORMA/CONCEITO + PRÁTICA DE DESENHO COM MODELO VIVO VIRTUAL

Síntese da produção contemporânea de modelo vivo, e apresentação de obras de artistas selecionados. Breve debate acerca da poética. Desenhos monitorados a partir de modelo vivo. POSE: 3h

MATERIAIS*

*Serão utilizados materiais básicos que os alunos já possuam.
Como sugestão àqueles que desejem adquirir, segue uma lista básica:*

1) 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!

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

Borracha maleável para desenho

Tamanho: 3,3 x 4,8 cm

Marca preferencial: CRETACOLOR (Ref. 432 20)

3) LÁPIS CARVÃO VEGETAL Prensado (carvão 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

4) LÁPIS PASTEL BRANCO (“seco”)

Lápis pastel seco avulso na cor branca

Qualquer marca

5) ESTILETE

Qualquer marca

PAPEIS PARA DESENHO

*Serão utilizados materiais básicos que os alunos já possuam.
Como sugestão àqueles que desejem adquirir, segue uma lista básica:*

Papeis 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 120g/m²

Bom papel, com textura regular canelada

Papel “PARDO” ou “KRAFT”

Gramatura entre 90 g/m² e 120 g/m²

É o 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.

BIBLIOGRAFIA CLIQUE NO ÍCONE AZUL PARA ACESSAR

- AZOULAY, A. *The civil contract of Photography*. Zone Books, New York, 2008.
- ALLOA, Emmanuel (org). *Pensar a Imagem*. Editora Autêntica, Belo Horizonte, 2015.
- AUERBACH, Erich. *Mimesis*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976.
- ARISTIDES, Juliette. *Classical Drawing Atelier*. NY, Watson Guptill, 2006.
- BARGUE, C.; GÉRÔME, J-L. *Drawing Course*. Paris, ACR Ed. 2003
- BARRETO, G; OLIVEIRA, M. *A Arte Secreta de Michelangelo*. São Paulo, ARX, 2004.
- BECCARI, M. *Articulações Simbólicas: Uma nova Filosofia do Design*. Teresópolis, 2AB Editora, 2016.
- PEDROSA, Israel. *Da Cor à Cor Inexistente*. Rio de Janeiro, Léo Christiano Editorial, 1995.
- ROHEN, J. W.; YOKOCHI C.; LÜTJEN-DRECOLL, E. *Anatomia Humana: Atlas Fotográfico de Anatomia Sistêmica e Regional*, São Paulo, 7ª ed. Manole LTDA, 2011.
- CLARK, Kenneth. *O Nu na Arte*, Lisboa, Ulisseia, 1961. COYLE, T.; HALE, Robert. *Anatomy Lessons from the Great Masters*. NY, Guptil Publications, 2000.
- CRARY, J. *Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.
- EDWARDS, B. *Desenhando com o lado direito do Cérebro*. RJ, TecnoPrint, 1984.
- FOSTER, H. *O Retorno do real*, São Paulo, Cosac Naify, 2014.
- FERRO, Sérgio. *O Canteiro e o Desenho*. São Paulo: Projeto ed. associados, 1982.
- FREUD, S. *Obras incompletas de Sigmund Freud: Arte, Literatura os artistas*. BH, Autêntica, 2015.
- GORDON, Louise. *O Desenho Anatômico*, Lisboa, Presença, 1979.
- GORDON, Louise. *O Corpo em Movimento*, Lisboa, Presença, 1989.
- HALE, Robert. *Drawing Lessons from the Great Masters*. New York, Guptil Publications, 1989.
- JUNG, Carl G. *O Homem e seus Símbolos*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
- MEYER, R.. *Manual do Artista: técnicas e materiais*, São Paulo, Martins Fontes, 2006.
- SAUNDERS, Frances Stonors. *A CIA na Guerra Fria da cultura*. Record, 2008.
- SIMBLET, Sarah. *Anatomia para el Artista*. Barcelona, Naturart, S.A., 2002.
- TIBURI, M; CHUÍ, F. *Diálogo | Desenho*, Ed. Senac, São Paulo, 2010.
- VALÉRY, Paul. *Degas Dança Desenho*. São Paulo: Cosac Naify, 2015.
- ŽIŽEK, Slavoj. *Como ler Lacan*. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.

PLANO DE ENSINO

ENCONTRO 1

Apresentação do curso e dos participantes **AO VIVO ONLINE**

MATERIAIS EXPRESSIVOS (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. *Borrachas e limpa-tipos*. *PAC* – “pigmento”, “aglutinante”, “carga” (composição dos materiais artísticos). *Revisão da lista de materiais do Programa. (cerca de 1h)*

Multimídia

 "Pensar o Desenho" [podcast na plataforma ANTICAST]

 "Artista precisa da técnica?" [podcast na plataforma ANTICAST]

EXERCÍCIOS

Prática online de desenho de modelo vivo nu, transmitido via streaming (2h)

ENCONTRO 2

Pensando a Forma

AO VIVO ONLINE

COORDENADAS DA IMAGEM: *Teoria de luz e sombra* – sombra própria; sombra projetada; luz própria, luz refletida/re-refletida; terminator, brilho. *Contraste e valores tonais* – escala de 5 e 9 tons. *Procedimentos de sombreamento* – hachura x sfumato. **Um material complementar será compartilhado no grupo a ser criado com os participantes inscritos.**

REFERÊNCIAS

Artigos (Gustavot Diaz)

- [🔗](#) “Desenho é o avesso da linha”
- [🔗](#) “O permanente paradoxo do desenho”
- [🔗](#) “Desenho: a diferença entre copiar, colar e criar”

Multimídia

- [🔗](#) Fotos em HD para referência (figura humana)
- [🔗](#) Fotos em HD para referência (figura humana)
- [🔗](#) Fotos em HD para referência (natureza morta)
- [🔗](#) Lista de softwares gratuitos de Anatomia
- [🔗](#) Atlas mais completo da atualidade para download

Aqui alguns Manuais de Anatomia Artística para começar a estudar:

- [🔗](#) GORDON, Louise. O Desenho Anatômico, Lisboa, Presença, 1979.
- [🔗](#) HALE, R. Drawing Lessons from the Great Masters. New York, Guptil Publications, 1989
- [🔗](#) SIMBLET, Sarah. Anatomia para el Artista. Barcelona, Naturart, S.A., 2002.

EXERCÍCIOS

Prática online de desenho de modelo vivo nu, transmitido via streaming (2h)

EXERCÍCIO PROPOSTO PARA CASA: Aplicação de sombra e luz em um ovo branco (carvão vegetal natural), e estudo do material complementar para o próximo encontro.

ENCONTRO 3

Abordagens da figura

AO VIVO ONLINE

SÍNTESE BIDIMENSIONAL: *Métodos de apreensão da figura* – bidimensional X tridimensional (cânones, geométrico, block in, Charles Bargue, método “Desenhando com o lado direito do cérebro” de Betty Edwards); método do “emaranhado” **Um material complementar será compartilhado no grupo a ser criado com os participantes inscritos.**

REFERÊNCIAS

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)”
- “A Figura Humana: Por onde começar” (artigo de Luiz Celestino)

Multimídia

- MANDY BOURSICOT (desenho bidimensional)
- DAVID JAMIESON (desenho bidimensional)

SÍNTESE TRIDIMENSIONAL: *Aplicação das coordenadas do volume* – construção do sketch a partir das sombras

- ZIMOU TAN (desenho tridimensional)
- CASEY BAUGH (desenho tridimensional)
- *Manuais diversos de Desenho para download*

EXERCÍCIOS

Prática online de desenho de modelo vivo nu, transmitido via streaming (2h)

ENCONTRO 4

Desenho contemporâneo

O retorno da figuração na contemporaneidade. Apresentação de obras de artistas contemporâneos selecionados e uma síntese do panorâma do desenho do corpo na contemporaneidade (*vide referências abaixo e material complementar*).

Referências

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

SANT'ANNA, A. R. de. Desconstruir Duchamp. São Paulo: Vieira & Lent, 2003.

[WOLFE, T. A Palavra pintada. Porto Alegre: L&P, 1987](#)

[SAUNDERS, F. S. A CIA na Guerra Fria da cultura. Rio de Janeiro, Record, 2008.](#)

50 ANOS DE REALISMO: DO FOTORREALISMO À REALIDADE VIRTUAL. Catálogo de exposição, Org. Tereza de Arruda et. al. 2019. São Paulo: Prata Ed, 2018.

Artigos (Gustavot Diaz)

[FIGURA CONTEMPORÂNEA: a imagem hoje](#)

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

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

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

[Notas para compreender a figuração Contemporânea](#)

[FIGURATIVA \(texto de curadoria\)](#)

Multimídia

[MANIFESTO | Do Conceito ao Desenho](#)

[Coletânea de artistas realistas contemporâneos](#)

["A Formação do Pós-Modernismo" | Guilherme Wisnik \(*Palestra*\)](#)

[Un paseo por la exposición Figurativas 2017 y ARC Salon](#)

[Desconstrução e pós-estruturalismo \[podcast Não obstante\]](#)

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

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

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

EXERCÍCIOS

Prática online de desenho de modelo vivo nu, transmitido via streaming (2h)