

WORKSHOP HÍBRIDO

prático-teórico

AGENDA

Dezembro | 2025 São Paulo
Janeiro | 2026 Porto Alegre
Fevereiro | 2026 Recife
Março | 2026 Curitiba
Junho | 2026 Porto Alegre

poética **& técnica**

com **GUSTAVO T DIAZ**

**CRIAÇÃO AUTORAL NA ARTE +
TÉCNICAS ESPECIAIS DE DESENHO**

ementa/objetivos



Expressão mais plena da articulação entre técnica e experiência sensível, a *poiesis* (criação) é a dimensão autoral da produção artística. Entendida como manifestação da singularidade, a **poética** sempre se expressa por meio de procedimentos técnicos – “modos de fazer” que variam tanto quanto as sensibilidades existentes.

Dedicado não apenas a artistas que desejam uma linguagem própria – mas a profissionais ou estudantes em busca de perspectivas criativas, o Workshop oferece ferramental teórico e técnico para conquista de um trabalho autoral, debloqueio criativo e atualização do trabalho artístico.

metodologia

/prática (presencial)

A parte prática promove demonstração e aplicação de exercícios, num repertório de técnicas expressivas não-tradicionalis do desenho que abrange todos os usos do carvão: carvão vegetal natural e comprimido, carvão aglutinado com substâncias especiais (pesquisa inédita com 3 novos aglutinantes); chinky charcoal, preparação de suportes, base de aguadas com pigmento e fixação artesanal; novos processos com pastel e derivados, produção de texturas e trabalho com impasto no desenho.

/teoria (ao vivo online)

A parte teórica dá lugar ao conteúdo da “poética” e seu histórico, focando na natureza da singularidade autoral na arte. Recorrendo a referências advindas de diversas áreas da cultura (além das visuais), apresenta um amplo repertório de conteúdos da Estética, História da Arte, Filosofia, Neurociências e Psicanálise. Conta ainda com leitura de portfólio – uma avaliação apurada e atenta da produção de cada participante.





cronograma

[RECIFE]

SÁB, 28/02 + 14/03

Instituto PLOEG

Rua de Santa Cruz, 190, Boa Vista

Dia 1

[PARTE PRESENCIAL]

SÁBADO | 10h às 12h + 14h às 17h

Dia 2

[PARTE ONLINE] *

CONTEÚDO, E AVALIAÇÃO

DOMINGO | 16h às 19h

- Aula síncrona via Zoom

MATERIAL INCLUSO

CARGA TOTAL: 12h

9 vagas



[presencial]
PRÁTICA

SÁBADO, 28 de fevereiro

10h às 12h + 14h às 17h

coffebreak 16h

**Conteúdo + demonstração de técnicas
+ proposta de práticas**

Processos de trabalho com técnicas inéditas (criação própria) de variações do carvão vegetal: diferentes aglutinantes, fusão com materiais diversos, sobreposição com aguadas, manipulação de emulsantes para base, fixação e criação de diferentes efeitos tácteis (textura, impasto, granulação), pigmentos artesanais, etc.

TODO MATERIAL INCLUSOI

dia 1



[online] TEORIA

SÁBADO, 14 de março
14h às 17h30 + 18h às 21h

**Apresentação da turma + conteúdo
sobre processos de criação:**

- Questionando o protagonismo do olhar: problematização dos sentidos e a emergência de uma nova relação sensível com o mundo. Atualizações no campo da sensorialidade: os 8 sentidos do corpo.
- O sensível e a verdade corpórea: estética como mediação sensória com o mundo. Coordenadas simbólicas da experiência e sua constituição no interior da arte. A experiência visual e sua relação com os afetos.
- Singularidade: produção autoral; processos de subjetivação e identificação.



Leitura e avaliação de portfólio (*continuação*)

Avaliando o percurso de trabalho - assim como a obra em seus elementos formativos, técnicos e poéticos, avaliaremos coletivamente a produção de cada participante do Workshop.

referências bibliográficas

- AGAMBEN, Giorgio. *Gosto*. São Paulo: Autêntica Editora, 2017.
- ALLOA, Emmanuel. (org). *Pensar a Imagem*. Editora Autêntica, Belo Horizonte, 2015.
- AUERBACH, Erich. *Mimesis*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976.
- BACHELARD, Gaston. A Poética do Espaço. In: Os Pensadores XXXVIII. SP: Abril, 1974.
- BATCHELOR, David. *Chromophobia*. London: Reaktion, 2000, p. 22-23.
- BARGUE, C.; GÉRÔME, J-L. Drawing Course. Paris, ACR Ed. 2003.
- BECCARI, Marcos. *Realismos: a estética do real*. São Paulo, Edições 70 Almedina, 2022.
- _____. *Sobre-posições*. Curitiba, Telaranha, 2022.
- BEIGUELMAN, Giselle. *Políticas da Imagem: vigilância e resistência na dadosfera*. São Paulo: Ubu Editora, 2021.
- CASTELLANOS, Nazreh. *Cómo el Organismo Esculpe el Cerebro*. Barcelona. Editorial Kairós, 2022.
- CANCLINI, Néstor García. *A Socialização da Arte*. SP, Cultrix, 1984.
- CHIUMINATTO, Pablo; VERAGUAS, Ignacio. *Gusto, Sabor y Saber*. Santiago do Chile: Orjikh, 2022.
- COCCIA, Emanuele. *A vida sensível*. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2010.
- CRARY, Jonathan. *Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.
- _____. *Suspensões da percepção: atenção, espetáculo e cultura moderna*. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
- DAMÁSIO, António. *O erro de Descartes*. São Paulo, Companhia das Letras, 2021.
- DESCOLA, Philippe. *As formas do visível: uma antropologia da figuração*. São Paulo: Editora 34, 2023
- DUNKER, Christian. *Por que Lacan?* São Paulo: Zagodoni, 2016.
- EDWARDS, B. Desenhando com o lado direito do cérebro. RJ, Tecnoprint, 1984.
- FOSTER, Hal. *O Retorno do Real*, São Paulo, Cosac Naify, 2014.
- FOUCAULT, Michael. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- FRANZ, Teresinha. *Educação para uma compreensão crítica da Arte*. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2003.
- FREUD, Sigmund. *Obras incompletas de Sigmund Freud: Arte, Literatura os artistas*. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.
- GOSWAMI, A. Universo autoconsciente. Rio de Janeiro, Ed. Rosa dos Tempos, 1993.
- GOMBRICH, Erich. *Arte e ilusão*. São Paulo, Martins Fontes, 1986.

- GULLAR, Ferreira. Argumentação Contra a Morte da Arte. Rio de Janeiro: Revan, 1999.
- HARAWAY, Hanna. *Manifesto ciborgue*. Ponta Grossa: Monstro dos Mares (ed. pirata)
- HAUSER, Arnold. *História Social da Literatura e da Arte*. São Paulo: Martins Fontes, 1994.
- JUNG, Carl Gustav. *O Homem e seus Símbolos*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
- KRAUSS, R. & LOPES, M. *O Sujeito e a visualidade: parábolas do olhar contemporâneo*. In: *Visualidades*, Goiânia, v. 8 p. 251-267, jul-dez, 2010.
- KANDINSKY, Wassily. *Ponto, Linha, Plano*. Lisboa: Ed 70, 1970
- LENT, R. *Neurociência da mente e do comportamento*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
- LYOTARD, Jean-François. *A Condição pós-moderna*. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009.
- MERLEAU-PONTY, Michel. *Conversas*. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- OSTROWER, Fayga. *Universos da Arte*. Campinas: Ed UNICAMP, 2004
_____. *Acasos e criação artística*. São Paulo: Editora Campus, 1995.
- PANOFSKI, Erwin. *Perspectiva como forma simbólica*. Edições 70: Lisboa, 1993.
- PALLASMAA, Juhani. *As mãos inteligentes*. Porto Alegre: Bookman, 2013.
_____. *A imagem corporificada*. Porto Alegre: Bookman, 2013.
_____. *Os olhos da pele*. Porto Alegre: Bookman, 2011.
- PEDROSA, Israel. *Da Cor à Cor Inexistente*. Rio de Janeiro, Léo Christiano Editorial, 1995.
_____. *O Universo da Cor*. Rio de Janeiro: SENAC, 2006.
- RIVERA, Tânia. *Arte e psicanálise*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
- SAFATLE, Vladmir. *Introdução a Jacques Lacan*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2018.
- SAMAIN, Etienne. (Org) *Como pensam as imagens?* Campinas: UNICAMP, 2018.
- SANT'ANNA, Antonio. *Desconstruir Duchamp*. São Paulo: Vieira & Lent, 2003.
- SAUNDERS, Frances Stonnors. *A CIA na Guerra Fria da cultura*. São Paulo: Record, 2008.
- TIBURI, Marcia; CHUÍ, Fernando. *Diálogo / Desenho*. Ed. Senac: São Paulo, 2010.
- VALÉRY, Paul. *Lições de poética*. São Paulo: Áyiné, 2020.
_____. *Degas Dança Desenho*. São Paulo: Cosac Naify, 2015.
- VARELA, Francisco J.; THOMPSON, Evan; ROSCH, Eleanor. *A Mente Incorporada: Ciências Cognitivas e Experiência Humana*. Porto Alegre: Artmed, 2003.
- WÖLFFLIN, Henrich. *Conceitos Fundamentais da História da Arte*. São Paulo: Martins Fontes, 2019.
- WALKER, Paul. Robert. *A Disputa que mudou a Renascença*. Rio de Janeiro: Record, 2005.
- ŽIŽEK, Slavoj. *Como ler Lacan*. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.

materiais utilizados

*Apenas sugestão para referência, não é necessário adquirir.
OS MATERIAIS SERÃO FORNECIDOS NO WORKSHOP!

1) CARVÃO VEGETAL NATURAL

Carvão em estado natural, apenas defumado (fusains/charcoal). Usado desde a Antiguidade, é excelente para esboços e como base de todo desenho. Melhores marcas: Nitran (B's) e Winton (vine charcoal). Obs. NUNCA adquirir a caixa amarela da marca CORFIX!

- Sugestão de compra: Marca KERAMIK. Caixa de tamanho médio (com 5 unidades/sticks)

2) CHUNKY CHARCOAL

Carvão exclusivo da Cretacolor, aquarelável, de excelente fixação e poder de tingimento, oferecido em cores variadas. Mistura com todos os tipos de carvão.

3) LÁPIS CARVÃO VEGETAL PRENSADO (ou “COMPRIMIDO”)

Carvão em lápis, normalmente com adição de aglutinante ceroso ou oleoso, de modo a intensificar o tingimento; mistura com todos os tipos de carvão; não necessita fixar.

- Sugestão de compra: Gradational Extra Charcoal 8811 4 (Marca KOH-I-NOOR/linha GIOCONDA)

4) LÁPIS MARS LUMOGRAPH 4B

Lápis ceroso para esboço (composto de grafite, cerâmica e adição de fuligem, por isso a cor preta – “carbon black”). Ótimo para fazer o esboço, podendo-se aplicar aguadas por cima, sem que desapareça ou manche. Não mistura com nenhum tipo de carvão ou grafite. Fabricado por diversas marcas.

- Sugestão de compra: STAEDTLER (Mars® Lumograph® black 100B)

5) BORRACHA “LIMPA-TIPOS”

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

- Marca preferencial: CRETACOLOR Ref. 432 20

6) LÁPIS PASTEL BRANCO SECO

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

- Marca preferencial: Linha “Gioconda” Koh-I-Noor

7) BARRA DE PASTEL BRANCO SECO

Pastel “seco” (dry) avulso em barra, na cor branca

- Marca preferencial: Linha “Toison D’or” Koh-I-Noor

8) CARVÃO EM PÓ

Carvão em pó de uso comum; pode ser aglutinado com inúmeras substâncias, especialmente as resinas acrílicas (gesso, etc) usadas no Workshop. Não é necessário comprar o pó profissional, esse funciona igualmente. Quanto menor a granulação, melhor poder aglutinante: preferencialmente com granulometria inferior a 300 mesh (<300#).

- Sugestão de compra: Carvão Ativado em Pó 100% Natural 1kg (Mercado Livre)

9) ARGILA COLORIDA EM PÓ

Pó de cerâmica, usado para desenho com os aglutinantes vistos no Workshop.

10) CMC – CARBOXIMETILCELULOSE

Derivado de celulose, este pó tem função espessante, estabilizante, umectante, gelificante e dá volume – usado em culinária em geral. Muito comum pra fazer cola. Melhor aglutinante para o pó de carvão – produz uma textura regulável, com alto rendimento. Guia para preparo AQUI!

11) GOMA ARÁBICA

Derivado de resina vegetal, usado para culinária em geral e também como cola e como aglutinante na aquarela. No desenho, é um ótimo aglutinante para o carvão, permitindo retrabalhar o desenho mesmo depois de seco. É mais difícil de preparar e não tão prático quanto o CMC. Dissolva o pó em água morna, até a consistência gel.

12) GESSO ACRÍLICO TRANSPARENTE

Resina sintética de emulsão acrílica, fácil de encontrar e barata. Usada bastante em artesanato e para base de telas de pintura. Melhor material para preparar superfícies sobre as quais se vai desenhar em carvão. Ps. O gesso acrílico normal (branco) também aglutina o carvão, mas não é bom para preparar superfície para o desenho – use sempre o “transparente” para ambas as finalidades (produzido pela Corfix).

13) BASE ACRÍLICA PARA TELAS

Substituto do gesso transparente, com propriedades semelhantes.

14) PASTA PRA MODELAGEM

Resina acrílica para dar textura às tintas à base d'água; pode ser usada para criar relevos no desenho, é possível trabalhar por sobre ela. Mais indicada para uso em tela.

15) PAPEL “MONTVAL” TEXTURA FINA – 185G (65X5M CM)

Como é um papel específico para aquarela, recebe bem as intervenções com aguadas e carvão aglutinado. Bom papel, bastante resistente, barato e com durabilidade.

16) PAPEL “MI-TEINTES” (50 x 60 cm).

Excelente para carvão; produzido em 50 cores diferentes. Prefira tons médios (p. ex. “Terra de Siena”)

17) PAPEL MANTEIGA OU “SULFURISÊ”: BLOCO “CROQUIS” DA CANSON” (40g)

Importante por ser o melhor a fixar artesanalmente o carvão. Um bloco A4 dura anos.

18) PAPEL “EDITION” BRANCO 250G (56X76CM) MARCA CANSON

Papel pra gravura, altamente resiliente para aplicações com o carvão aglutinado.

19) FIXADOR FOSCO

O fixador da Corfix é razoável, e de baixo custo; sempre prefira o “fosco”.

20) PANPASTEL

Nova modalidade de pastel, com diferente aplicação. Embora seja um bom material, miscível com carvão – pelo alto custo, não recomendo.

ministrante

Gustavot Diaz (SC, 1982)

Mestrando em Filosofia da Educação (USP) e licenciado em Artes Visuais pelo Centro de Artes/UDESC. Há 22 anos ministra cursos em diversas instituições, como *CEEE Érico Veríssimo/Espaço Força e Luz* e *MARGS*, em Porto Alegre (2015 à 2019); *Solar do Barão/Museu da Gravura* (2008 à 2014) em Curitiba – cidade onde fundou o centro cultural independente *MÍMESIS*, e *SESC Pompeia*, em São Paulo, onde foi professor convidado (2016 à 2022). Atua também em curadoria, tendo sido curador da *Feira de Arte Figurativa de Brasília* (FUNARTE, 2019) e da exposição internacional *Anatomya* (Instituto ArtBio/Rio de Janeiro, 2016), entre outros no PR e no RS. Atualmente reside e trabalha em São Paulo.



gustavotdiaz.com
gustavotdiaz.com.br

gustavotdiaz@usp.br



