

OFICINA
COM GUSTAVOT DIAZ

POÉTICAS *da* FIGURAÇÃO

A FIGURA NA CONTEMPORANEIDADE

2 0 2 6

(PROGRAMA)

Técnica, conceito e contexto da figura na arte

ementa

Em diferentes partes do mundo, uma geração de artistas tem renovado a figuração com enorme sucesso. Em sintonia com esse movimento, a Oficina POÉTICAS DA FIGURAÇÃO: *A figura na contemporaneidade* dedica-se à investigação de múltiplas possibilidades poéticas desta temática artística.

Depois de um século de desconstruções, uma profunda reavaliação de seus pressupostos permitiu que a figuração se tornasse estratégia privilegiada na arte, reinventando-se para além dos lugares comuns. Explorando limites e tensionamentos da representação, uma geração jovem alia tradição e contemporaneidade, técnica e conceito, reinventando a figura naquilo que chamamos “Figuração Contemporânea” – contexto ainda pouco conhecido na América Latina.

/prática (presencial)

A parte prática inicia com o estudo da Anatomia Artística *in loco* a partir de cadáveres – prática secular, hoje quase extinta. A aula aberta em laboratórios de anatomia proporciona a compreensão do desenho do corpo de modo mais profundo e duradouro. No segundo momento, apresentaremos técnicas do desenho em carvão e procedimentos do desenho da figura – encerrando com sessões de modelo vivo nu.

/teoria (online)

Na parte teórica, damos um amplo histórico da figuração, desde suas origens até manifestações na Figuração Contemporânea. Tal contextualização oferece ainda um acervo selecionado da melhor produção a respeito do tema na atualidade.

Cada edição em nova cidade tem cronograma próprio,
mas a carga horária é a mesma: *14h*. **Confira a Agenda!**

/aula 1 (ao vivo)

Palestra online

2h

/aula 2 (encontro presencial)

Aula no Laboratório de Anatomia

3h

/aula 3 (encontro presencial)

TÉCNICA: Procedimentos do carvão no desenho da figura

PRÁTICA: Sessão de modelo vivo

9h

Aula no Laboratório de Anatomia: *3h*

Sessão de modelo vivo: *3h*

Teoria, demonstração e procedimentos técnicos: *5h*

(**cronograma**)

/agenda/2026

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Outubro

FLORIANÓPOLIS
Novembro

MONTEVIDÉU (UY)
Novembro

RECIFE
Dezembro

2 0 2 6

(PLANO DE ENSINO)

** A depender da edição, esta palestra será síncrona ou assíncrona*

/aula 1*

A prática contemporânea da figuração guarda muitas diferenças em relação a como era praticada no passado: incorpora novas subjetividades, questões sociais e intersubjetivas, além de diálogos com múltiplas áreas do conhecimento. Contudo, nunca abriu mão do saber artesanal, criando importantes mediações com a tradição.

A partir de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida há mais de 10 anos acerca da arte figurativa, nesta palestra propomos uma reflexão sobre as formas de figurar no contexto da visualidade contemporânea. Mais do que uma técnica ou um estilo, a Figuração Contemporânea pode ser entendida como um campo de experimentação em que tradição e invenção, técnica e subjetividade, corpo e mundo se encontram.

[acesso vitalício da gravação]

/aula 2

ANATOMIA ARTÍSTICA COM CADÁVERES

Neste encontro aberto, que acontece sempre no Laboratório de Anatomia de uma Universidade Pública, estudaremos todo o conteúdo de Anatomia Artística a partir de cadáveres – abordando anatomia muscular de superfície e sistema esquelético completos.

O estudo anatômico, além de estabelecer laços com a tradição reconstituindo a experiência que artistas têm tido desde a Renascença, proporciona um saber privilegiado da figura.

[encontro presencial teórico]

[encontro presencial teórico]

/aula 3

DEMONSTRAÇÃO E PRÁTICA

Técnicas e procedimentos do desenho da figura, introdução à abordagem do modelo. Prática conduzida de esboços a partir de modelo vivo (nu artístico), avaliação coletiva da produção. (3h com modelo)

CONSTRUÇÃO:

- Metodologia tridimensional: método pictórico (X linear).
- Emaranhado: desenho sem mediação da linha (volume » volume).

CRONOGRAMA *

Usos e aplicações do carvão vegetal
10h30 às 13h

Procedimentos do desenho da figura
14h30 às 15h30

1ª sessão de pose (1h45 minutos)
15h30 às 17h15

1ª avaliação
17h15 às 18h

COFFEBREAK (30 minutos)

2ª sessão de pose (1h15 minutos)
18h30 às 19h45

2ª avaliação
19h45 às 20h30

** Confira o Cronograma específico da edição!*

(referências)

AGAMBEN, Giorgio. *Gosto*. São Paulo: Autêntica Editora, 2017.

ALLOA, Emmanuel (org.). *Pensar a imagem*. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.

ARISTIDES, J. *Classical Drawing Atelier*. NY, Watson Gupstill, 2006.

AUERBACH, Erich. *Mimesis*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976.

BACHELARD, Gaston. *A poética do espaço*. In: Os Pensadores XXXVIII. São Paulo: Abril, 1974.

BARGUE, Charles; GÉRÔME, Jean-Léon. *Drawing Course*. Paris: ACR Ed., 2003.

BARRETO, G; OLIVEIRA, M. *A Arte Secreta de Michelangelo*. São Paulo, ARX, 2004.

BECCARI, Marcos. *Realismos: a estética do real*. São Paulo: Edições 70 Almedina, 2022.

BECCARI, Marcos. *Sobre-posições*. Curitiba: Telaranha, 2022.

CANCLINI, Néstor García. *A socialização da arte*. São Paulo: Cultrix, 1984.

CLARK, K. *O Nu na Arte*, Lisboa, Ulisseia, 1961.

COYLE, T.; HALE, Robert. *Anatomy Lessons from the Great Masters*. NY, Gupstil Publications, 2000.

DANTO, Arthur C. *A transfiguração do lugar-comum: uma filosofia da arte*. São Paulo: Cosac Naify, 2005.

CRARY, Jonathan. *Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.

DAMÁSIO, António. *O mistério da consciência: do corpo e das emoções ao conhecimento de si*. SP: Companhia das Letras, 2015.

DERDYK, Edith (org.). *Disegno. Desenho. Desígnio*. São Paulo: Senac São Paulo, 2007.

_____. *O corpo da linha: notações sobre desenho*. Belo Horizonte: Relicário, 2024.

DESCOLA, Philippe. *As formas do visível: uma antropologia da figuração*. São Paulo: Editora 34, 2023.

EDWARDS, B. *Desenhando com o lado direito do Cérebro*. RJ, Tecnoprint, 1984.

FLUSSER, Vilém. *Gestures*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2014.

FOSTER, Hal. *O retorno do real*. São Paulo: Cosac Naify, 2014.

FOUCAULT, Michel. *As palavras e as coisas*. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

FREUD, Sigmund. *Obras incompletas de Sigmund Freud: arte, literatura e os artistas*. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.

COMBRICH, Ernst Hans. *Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica*. São Paulo: Martins Fontes, 1986.

GORDON, L. *O Desenho Anatômico*, Lisboa, Presença, 1979.

GORDON, L. *O Corpo em Movimento*, Lisboa, Presença, 1989.

GULLAR, Ferreira. *Argumentação contra a morte da arte*. Rio de Janeiro: Revan, 1999.

HALE, R. *Drawing Lessons from the Great Masters*. New York, Gupstil Publications, 1989.

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.

KANDINSKY, Wassily. *Ponto, linha, plano*. Lisboa: Edições 70, 1970.

Essas duas citações, referidas das primeiras páginas d'O corpo da loba, não remetem ao início. Não apenas ao início do livro ou ao princípio do gesto de desenhar, mas ao começo de tudo, da história da linguagem, ao início do tempo humano. Elas nos deslocam para o passado e nos fazem imaginar como seria a loba quando ainda não havia diferença entre o traço como registro ou invocação; como descoberta do limite do corpo ou como desejo de aproximação, de materialização de algo que não estava lá; como vontade de medir ou projetar o tempo e o espaço. Quando não havia diferenciação entre a loba, a cor, o gesto, o som, entre a figuração e a fala, entre o desenho e a escrita. Ou seja, quando todos os usos, sentidos e significados futuros habitavam a loba, potencialmente.

Essa projeção para o passado, no trabalho de Edith Derdyk, surge a partir de uma recusa em aceitar o aprisionamento do traço em sistemas de representação normalizados, que reduzem não apenas as formas de comunicação e expressão a que temos acesso, mas também possibilidades de sentir e pensar, de conhecer e saber.

Acompañada de autores como Michel Foucault e Gilles Deleuze, Paul Valéry e Flávio Motta, Derdyk parte da

- LACAN, Jacques. O seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986.
- LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009.
- MAURETTE, Pablo. El sentido olvidado: ensayo sobre el tacto. Buenos Aires: Mardulce, 2015.
- MEYER, R. Manual do Artista: técnicas e materiais, São Paulo, Martins Fontes, 2006.
- MERLEAU-PONTY, Maurice. *O olho e o espírito*. São Paulo: Cosac Naify, 2014.
- OSTROWER, Fayga. *Acasos e criação artística*. São Paulo: Editora Campus, 1995.
- _____. *Universos da arte*. Campinas: Ed. UNICAMP, 2004.
- PALLASMAA, Juhani. *A imagem corporificada*. Porto Alegre: Bookman, 2013.
- _____. *As mãos inteligentes*. Porto Alegre: Bookman, 2013.
- PANOFSKY, Erwin. *Perspectiva como forma simbólica*. Lisboa: Edições 70, 1993.
- PEDROSA, Israel. *O universo da cor*. Rio de Janeiro: SENAC, 2006.
- PLATÃO. *A República*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993.
- QUINET, Antonio. *Um olhar a mais: ver e ser visto na psicanálise*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
- ROHEN, J. W.; YOKOCHI C.; LÜTJEN-DRECOLL, E. *Anatomia Humana: Atlas Fotográfico de Anatomia Sistêmica e Regional*, SP, 7ª ed. Manole, 2011.
- SAFATLE, Vladimir; RIVERA, Tania (org.). *Sobre arte e psicanálise*. São Paulo: Escuta, 2006.
- SAMAIN, Etienne (org.). *Como pensam as imagens?* Campinas: Editora da Unicamp, 2012.
- SANTAELLA, Lucia. *Leitura de imagens*. São Paulo: Melhoramentos, 2012.
- SANT'ANNA, Antonio Romanno. *Desconstruir Duchamp*. São Paulo: Vieira & Lent, 2003.
- SAUNDERS, Frances Stonor. *A CIA na Guerra Fria da cultura*. São Paulo: Record, 2008.
- SIMBLET, Sarah. *Anatomia para el Artista*. Barcelona, Naturart, S.A., 2002.
- SHUSTERMAN, Richard. *Consciência corporal: por uma somatestética*. São Paulo: É Realizações, 2012.
- TIBURI, Marcia; CHUÍ, Fernando. *Diálogo | Desenho*. São Paulo: Senac, 2010.
- VALÉRY, Paul. *Degas dança desenho*. São Paulo: Cosac Naify, 2015.
- _____. *Lições de poética*. São Paulo: Âyiné, 2020.
- VARELA, Francisco J.; THOMPSON, Evan; ROSCH, Eleanor. *A mente incorporada: ciências cognitivas e experiência humana*. Porto Alegre: Artmed, 2003.
- WÖLFFLIN, Heinrich. *Conceitos fundamentais da história da arte*. São Paulo: Martins Fontes, 2019.
- ŽIŽEK, Slavoj. *Como ler Lacan*. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.

GUSTAVOT
D I A Z