

NA PESQUISA DA IMAGEM PRÓPRIA

Ministrante: Patricia Susana Di Loreto

Carga Horária: 30 horas;

Período: de 06/08/2024 a 08/11/2024

Taxa de Inscrição: R\$ 200,00;

Faixa etária: a partir de 18 anos;

Horários: sextas-feiras, das 14h00 às 17h00.

I - Caracterização da Disciplina

Pesquisa da imagem própria através de exercícios de inter-relação forma / cor. Também através da linha como entidade autónoma.

II – Objetivos Gerais (principal finalidade da oficina)

Sair do conceito da representação como única possibilidade para a criação. Fornecer aos alunos o que for necessário para a prática da pintura. Refletir sobre seus elementos formais usando diferentes materiais.

III – Justificativa (principal motivo para realizar a oficina).

Apreciação da composição plástica

IV - Ementa (resumo discursivo dos pontos essenciais que serão abordados)

Conceitos da cor, forma e imagem. A composição visual e a linguagem plástica.

V - Conteúdo Programático (sequência de conteúdos organizados em tópicos)

- Cor, forma e linha
- Composição visual
- Representação e abstração
- Figuração e linguagem plástica

VI - Metodologia (breve descrição do processo de ensino que conduzirá a oficina)

Primeira etapa: elementos da linguagem visual. Composição, desenho, luz e sombra, volume, perspectiva, proporção, figura e fundo. Representação de objetos. Trabalhos práticos representação da figura humana. Proporção. Quadrículas.

Segunda etapa: pintura. Forma-cor- imagem. Estúdio das cores. Cores frias e quentes. Cores complementares e análogas. Luminosidade da cor matiz e saturação. Pigmentos. Cores quebradas. Trabalhos práticos com uso de materiais diversos na pintura.

VII - Cronograma Metodológico (expectativa de tempo necessário para cada processo de ensino)*

Aula 1: Breve conversa sobre o que é arte? Que tipo de arte podemos fazer? O ato de pintar. Como tomamos consciência de um objeto? Como ficamos aptos para criar uma coisa nova por intuição? Conversa sobre as pinturas dos artistas. Braque e Paul Klee. Impressionismo e Expressionismo. Kandinsky, seu livro Ponto, linha e plano. John Berger: O sentido da vista. Modos de Ver. A linha. Trab prático: Exercícios: de linha, o traço. Linha como entidade autónoma, combinação de modulações da linha, vibração da linha, sensibilidade da linha. Uso dos lápis HB, 2H, 6B.

Aula 2: Domínio de recursos. Compreensão de problemas técnicos. "Pensar" a linha. Círculos no espaço. Linhas sinuosas. Direções da linha. Movimento. Traços. Trab. Prático: Espirais, hachurados, uso dos diferentes lápis HB.2H.6B. Traços com mais ou menos pressão do lápis e da tinta. Uso de papéis de diferente gramatura e formato. Traços gestuais. Uso de tintas nanquim, tinta acrílica e guache. Aguadas. Uso de pincel seco. Uso de diferentes tipos de pincel com maior ou menor carga de tinta. Uso de diferentes materiais e ferramentas para a expressão.

Aula 3: A linha como entidade autónoma. Trabalhos de intuição. Linha explorando o espaço. Texturas combinadas. Problemas técnicos. Aceleração e simplicidade na linha. Força gráfica. Registro de movimento e volume através da linha. Diferentes direções da linha. Ensaios estruturais. Fundo- figura. hachurados. Trabalho prático. Hachurados com caneta tinteiro nanquim preta. Marcadores pretos têm diferentes grossuras. Linha contínua. Curvas para insinuar volume. Velocidade no traço. Uso de caneta permanente preta de ponta extrafina. Desenhos cegos. Desenhos de várias poses humanas. Variações na expressão experimentando qualidades das linhas Uso do ponta chanfrada do marcador. Trabalho do marcador grande em papel pequeno e vice-versa. Trabalho a mão solta. Uso de lápis carvão. Desenhos sobre gestos.

Aula 4: Na busca da figura humana. Compreensão do espaço plástico. Da abstração à figuração. Trabalho prático: Figura humana com hachurados, tinta nanquim e marcador. Luz e sombra por meio de hachurados. Trabalhos sobre duas imagens de Toulouse Lautrec. Espaços com hachurados. Trabalho de observação. Transparências. Superposições. Resolução do conjunto. O espaço. Contrastes de texturas. A impronta gráfica. Resolução por meio de recursos de hachurados sobre papel. Controle das diferentes modulações.

Aula 5: Composição. Imagem Inventiva: Trabalho Prático. Aguadas. Elementos heterogêneos. Texturas. Critério espacial. Pinceladas com água, tinta acrílica preta e tinta acrílica branca. Densidades matéricas. Resolução do conjunto. Espaço. Ex de cabeça humana. Luz e sombra. Uso de lápis HB. 2H. 6B. Uso de esfuminho.

Aula 6: Leitura do livro Sobre o Espiritual Na Arte de Kandinsky. A cor como percepção visual. Estudo da sonoridade das cores. Círculo Cromático. Superfícies com cores. Síntese aditiva e subtrativa. Cores primárias. Secundárias. Quentes. Frias. Complementarias. Análogas. Mark Rothko e O Sublime. (Estética e espiritualidade na

obra de arte) Forma. Cor. Trabalho prático Inter-relação forma. cor. Linha no espaço plástico. Uso de tintas acrílicas e guache.

Aula 7: Matiz/tonalidade. Luminosidade da cor. Brilho claro. Escuro Simbologia das cores Luminosidade das cores. Trabalho Prático Exercícios de forma/cor com trabalho de claro escuro

Aula 8: Desconstrução das formas. Presença e representação. Tensões. Forças. Ritmos. Ressonâncias. Campos de cor. Cores quebradas. Intensidade. Harmonia e contraste das cores. Cores neutras. O cinza. Técnicas mistas. Trabalho prático Exercícios de Forma. Cor. Imagem. Uso de diferentes ferramentas e materiais.

Aula 9: Leitura do Conceito do Diagrama de Gilles Deleuze. Os clichês na obra. O diagrama. O caos como processo para chegar a uma imagem. O caos na pintura. Trabalho prático Uso de tintas óleo. Pasteis óleo. Acrílicas. Guache. Formas orgânicas. Abstratas. Geométricas.

Aula 10: A busca da imagem através de um diagrama. Leitura das obras dos alunos Análise das obras feitas em casa O trabalho em série como proposta de trabalho na pintura. Trabalho prático.