

Processos de análise

Estudos da figura humana

DESENHO A | 12º ANO
E S Campos de Melo



Estudos da figura humana

Pablo Picasso, *Painter and knitting Model*, 1927.

- Proporções e cânones;
- Tipologias canônicas;
- A representação gráfica da figura;
- Abordagens gráficas;
- A representação da figura em escorço;
- Expressão do movimento;
- Anatomia, observação e desenho da mão;
- Anatomia, observação e desenho do pé.



Proporções e cânones

As proporções de Zeus de *Artemision* inscritas no rectângulo de ouro (secção áurea)

Na Grécia: as regras de proporção foram compreendidas como a ciência da simetria.

Em Roma: os cânones desenvolveram os sistemas gregos e incluíram regras geométricas de procedência incerta.

As inscrições do corpo bem proporcionado no quadrado e no círculo convivem com cânones modulares, que relacionam a altura do homem com quebrados ou múltiplos de diferentes partes do corpo.

5.2 cm

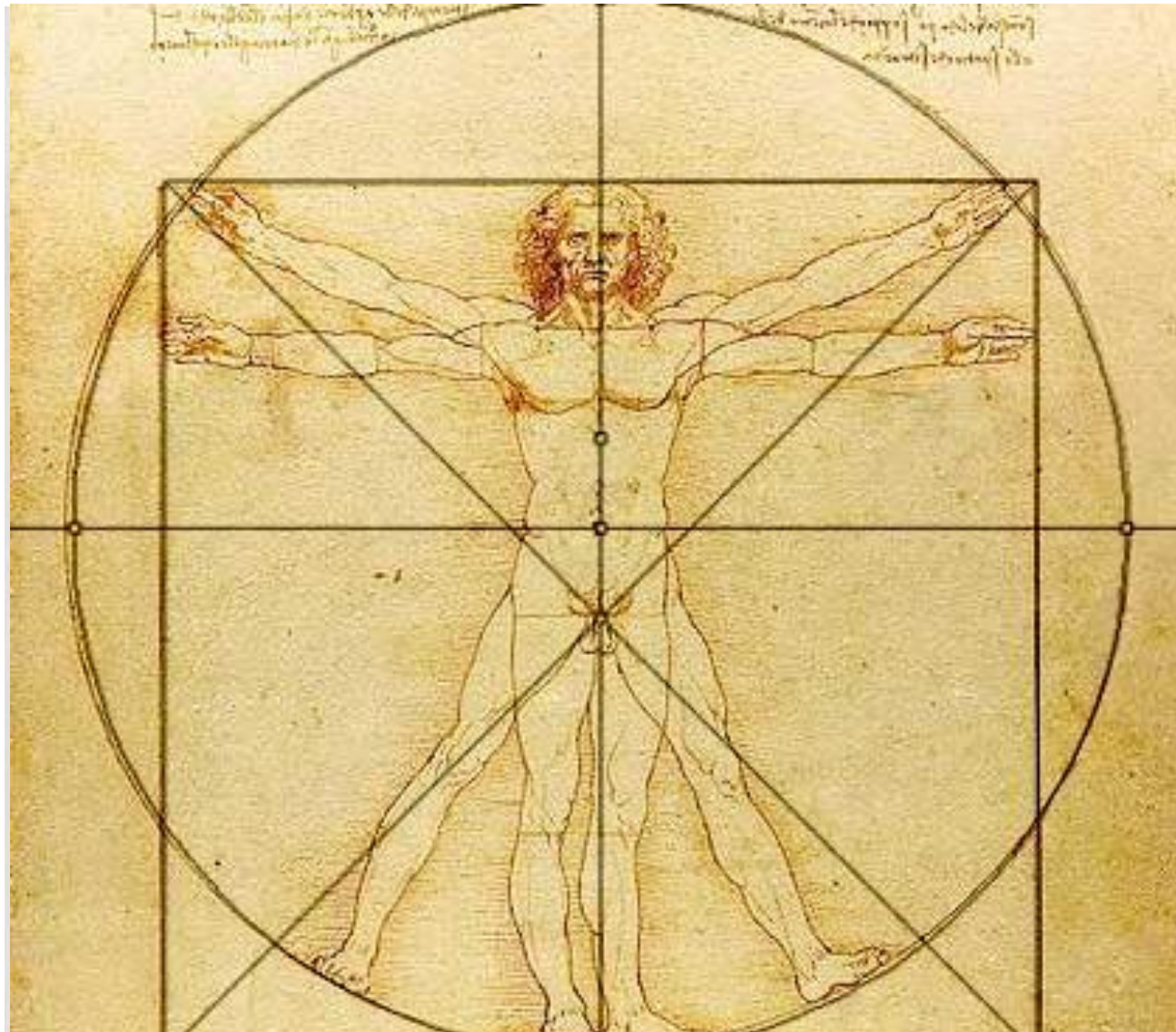
8.4 cm



Proporções e cânones

Ao aplicar ao corpo humano as teorias de proporção, obtém-se como resultado um determinado cânone que sintetiza os ideais estéticos e simbólicos de uma época.

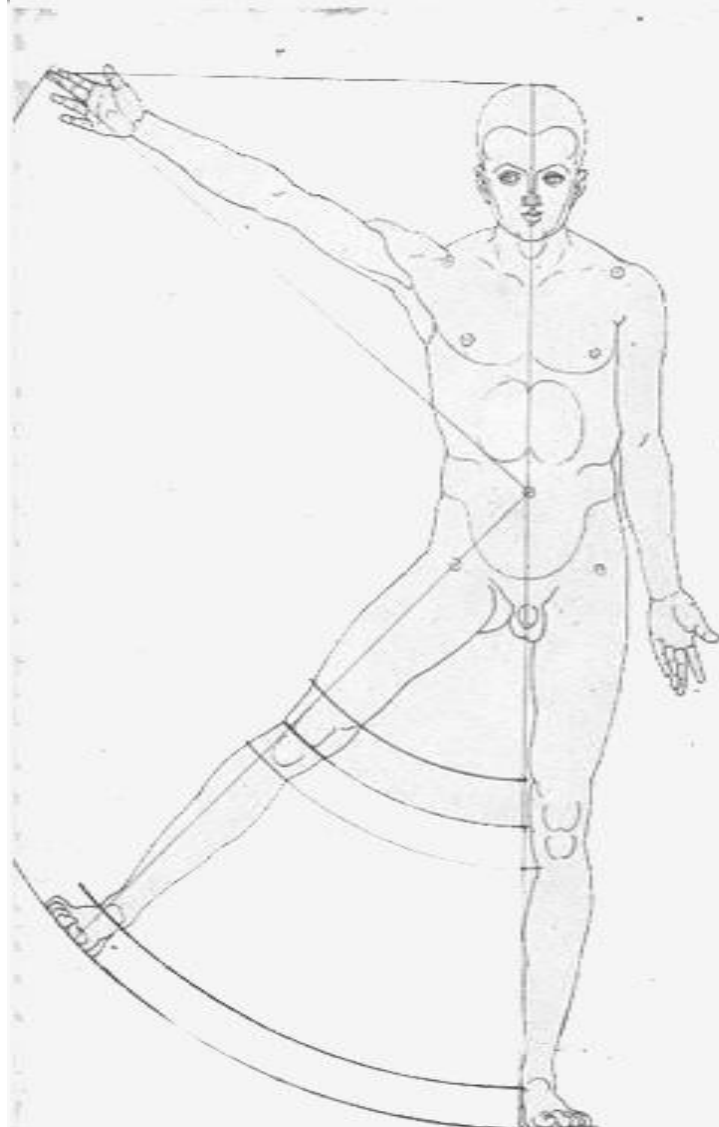
O cânone de *Vitrúvio* por *Leonardo da Vinci*.



Proporções e cânones

O cânone de *Vitrúvio* por *Durer*.

O cânone de Vitrúvio foi explicado por Durer (1471-1528) e Leonardo da Vinci (1452-1519) nas suas pesquisas sobre a proporção da figura humana.

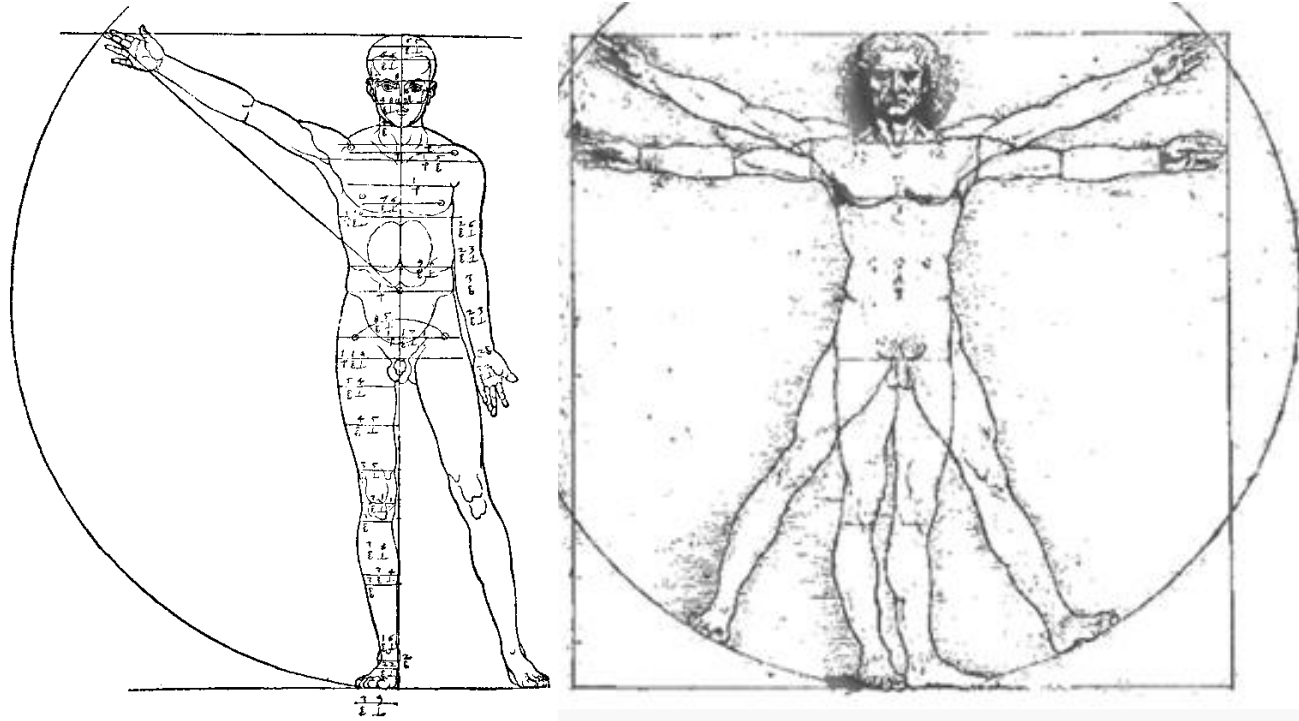


Tipologias canônicas

Um **cânone** da proporção humana é um sistema de concordância das medidas do corpo humano de modo a convertê-lo num todo harmônico.

- Cânones modulares;
- Cânones geométricos;
- Cânones aritméticos;
- Cânones simbólicos.

Comparação entre os esquemas canônicos de Leonardo da Vinci e Durer a partir do modelo de Vitruvius.



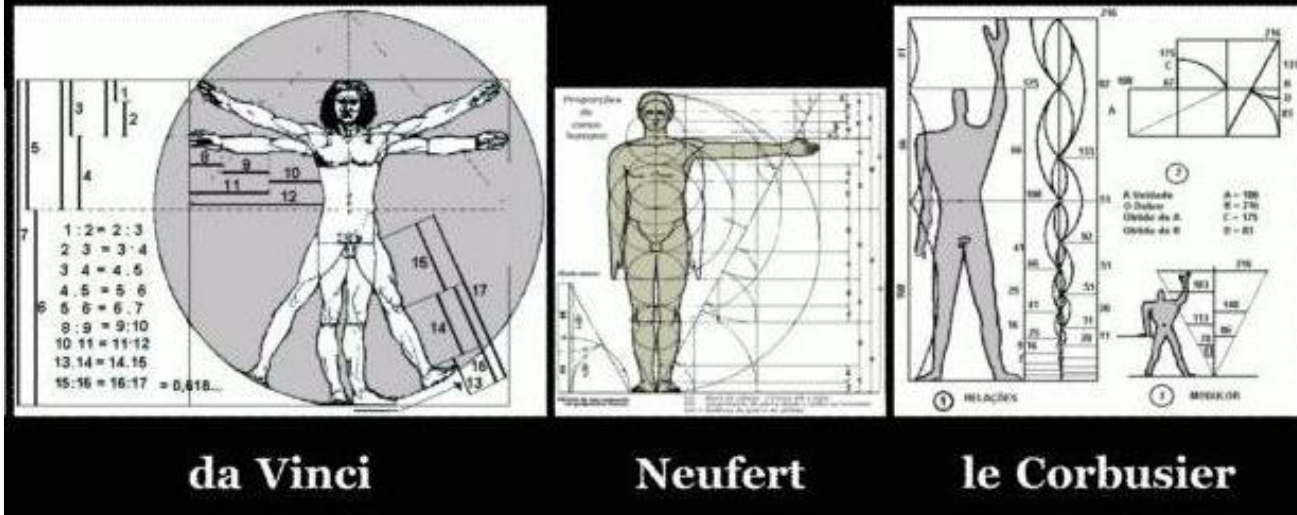
A comparação do esquema de Durer e Leonardo permite observar uma total identificação da proporção descrita pela sua inscrição no quadrado e círculo circunscritos.

Tipologias canônicas

▪ **Cânones modulares:**
que põem o total do corpo em relação com uma unidade, unidade essa que, na maioria das vezes, se refere a uma das divisões anatómicas do corpo.

▪ **Cânones geométricos:**
que os números irracionais expressam mediante construções esquemáticas.

Estudos de vários autores da proporção humana.

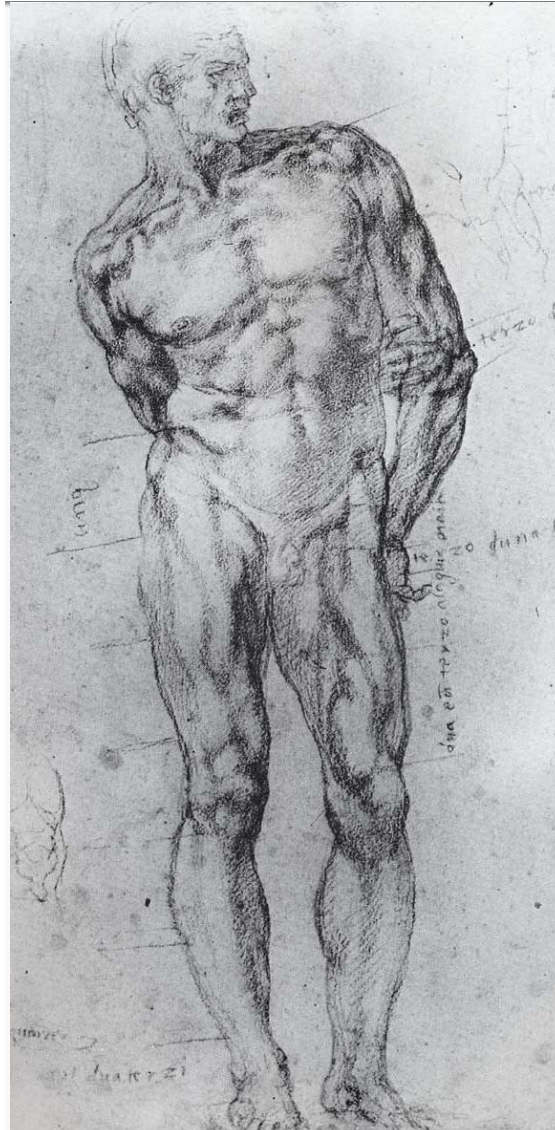


- **Cânones aritméticos:**
que, na procura de exactidão, utilizam unidades de medida abstractas.
- **Cânones simbólicos:**
que suportam as suas divisões em mensagens simbólicas reveladas em textos sagrados.

A representação gráfica da figura

A figura humana pode desenhar-se como uma cópia “exacta” da realidade observada com todo o seu volume, os diferentes elementos da sua anatomia, das correspondentes interacções exprimindo uma pose ou um elemento dinâmico resultante de uma qualquer acção.

Miguel Ângelo, *Desenho de nu masculino*, Séc. XVI.



Auguste Rodin, *Nu feminino reclinado*, c. 1900, grafite.



A representação gráfica da figura

O resultado será sempre estabelecido pelo estilo de “inquietação criativa” do seu autor, aliado ao grau de habilidade do seu fazer técnico.

Henri Matisse, *Nu*
c.1918. Litografia a negro



John Sargent, *Nu masculino*,
c. 1917/20, carvão.



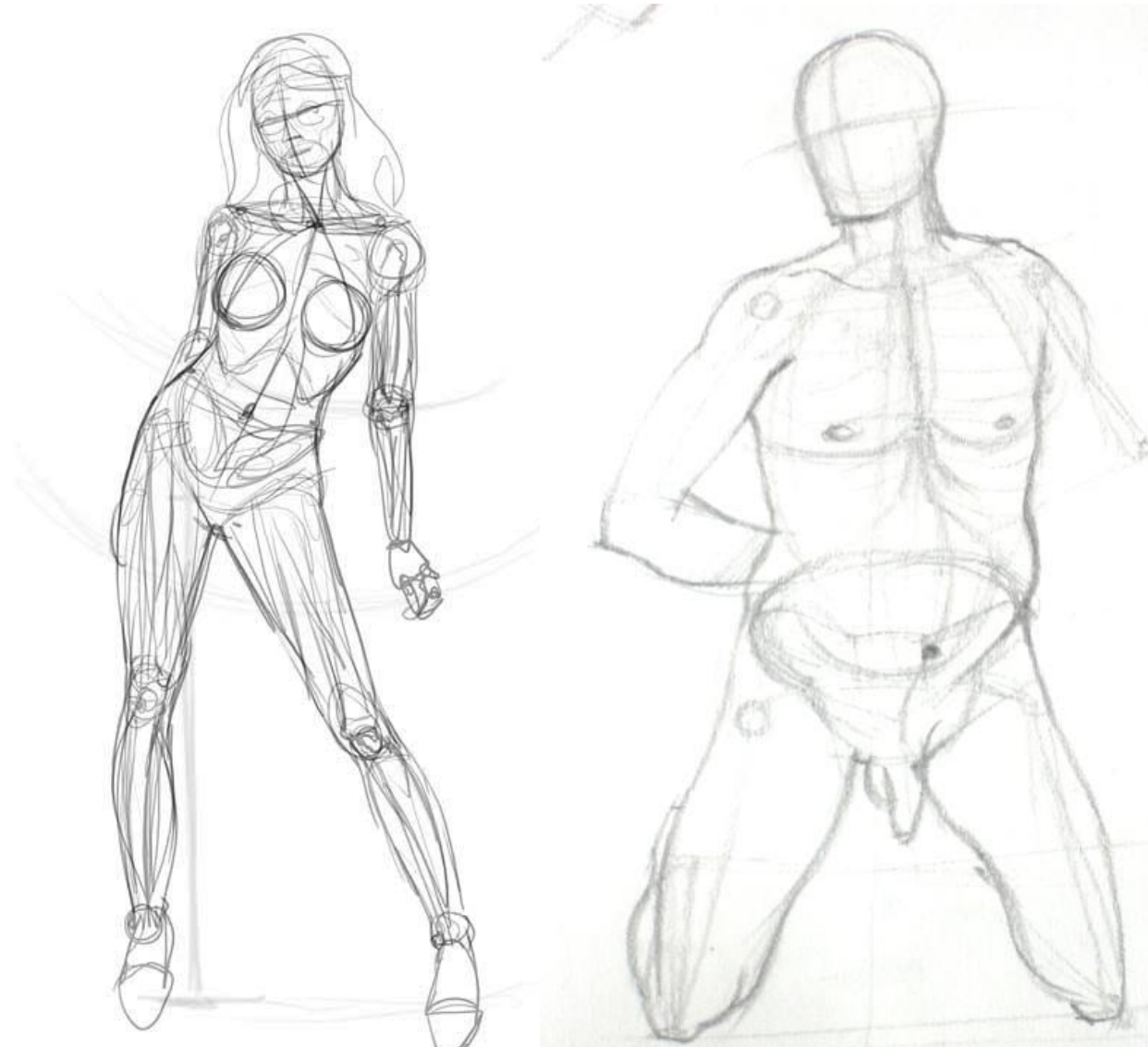
Abordagens gráficas

Nestes esboços o autor trabalha um esquema onde o traço se desenvolve em linha contínua que explora a definição através das formas ovalóides.



Abordagens gráficas

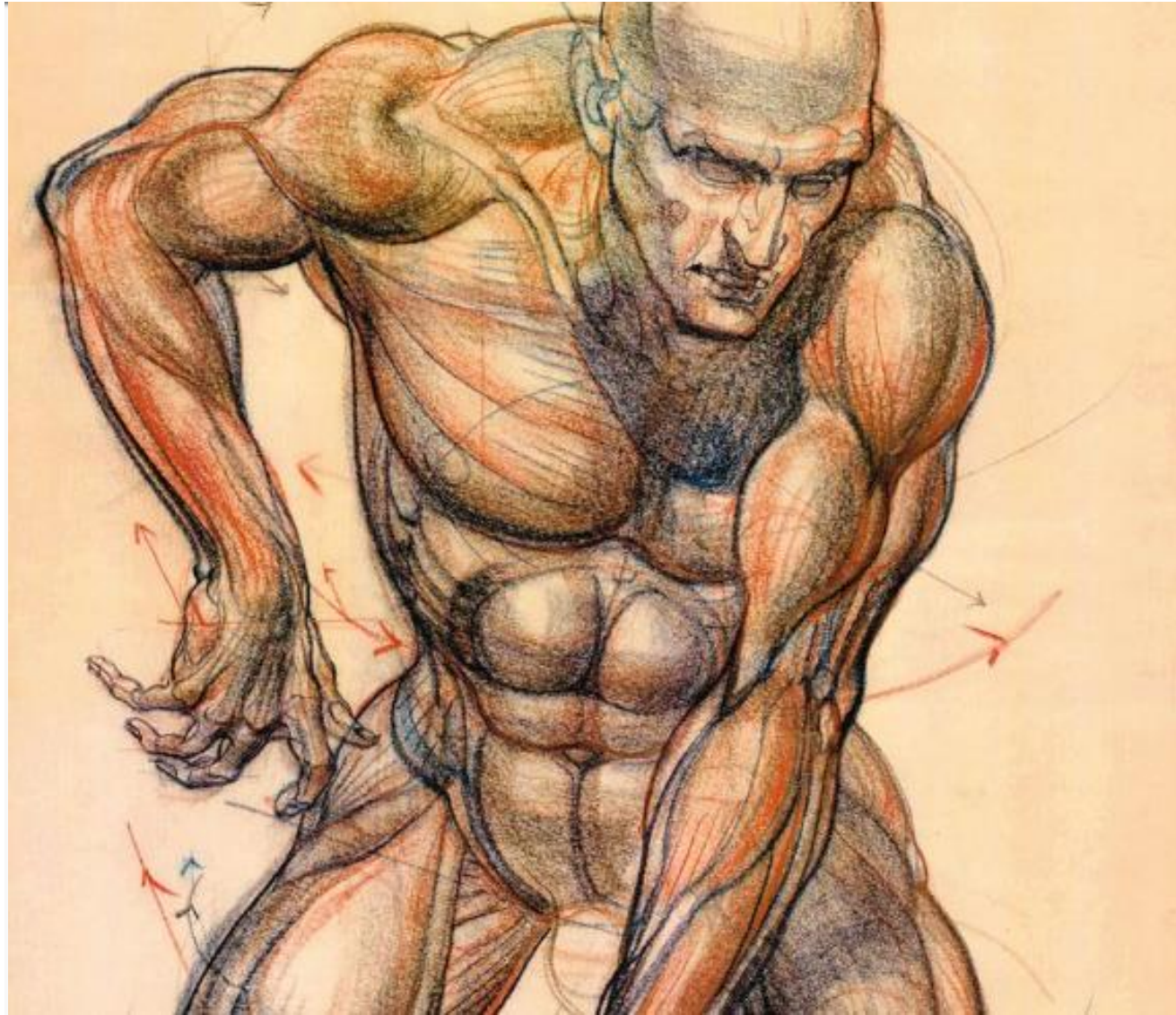
O registo gráfico esboçado nestes desenhos reflecte um esquema de abordagem da figura através das formas cilíndricas da globalidade da figura.



Abordagens gráficas

Esboço de figura, Burne Hogarth (1911-1996).

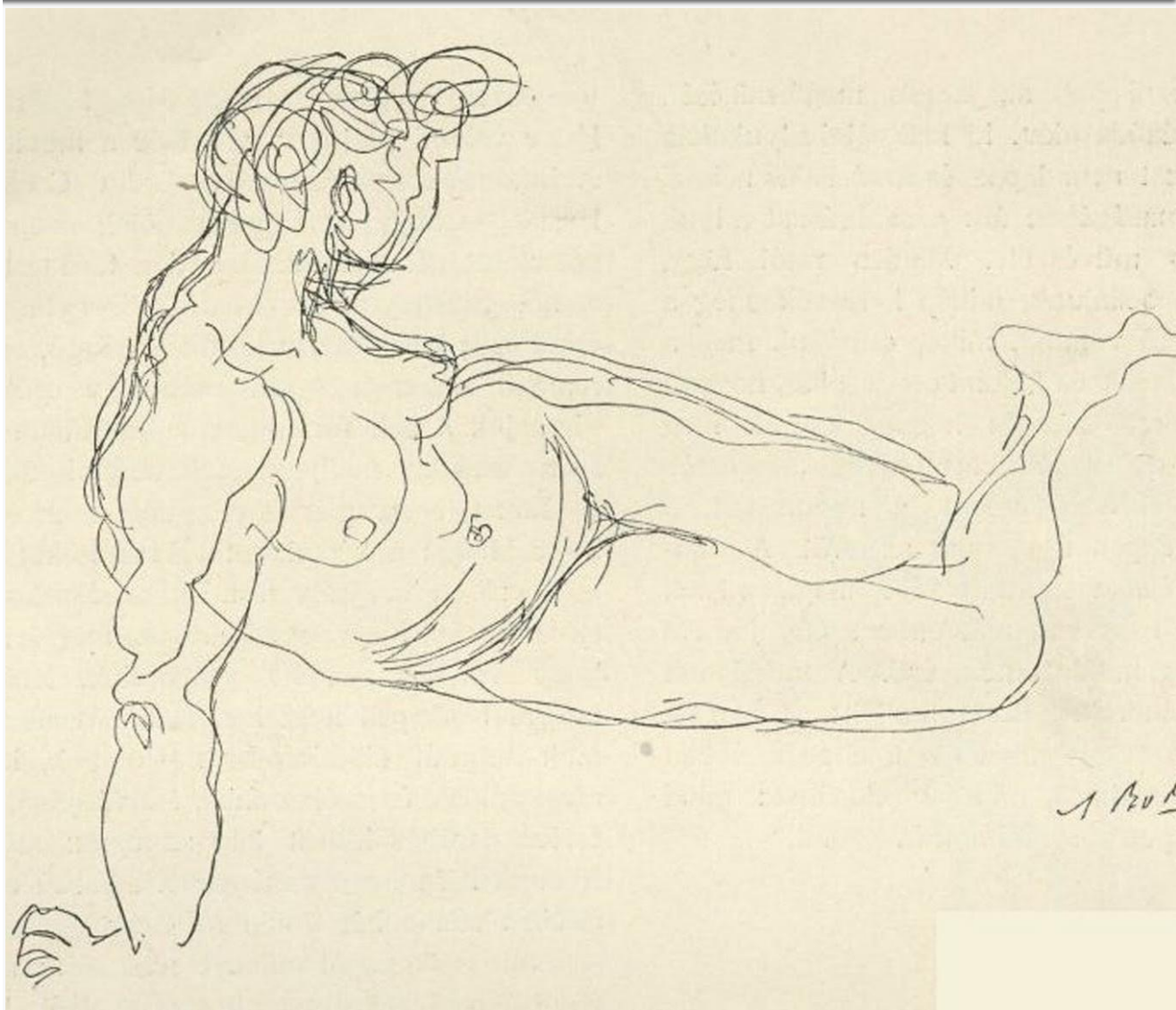
Este esboço corresponde a uma abordagem analítica da figura humana. Hogarth compreende o corpo como um objecto dinâmico onde grupos de formas se articulam e encaixam umas nas outras.



Abordagens gráficas

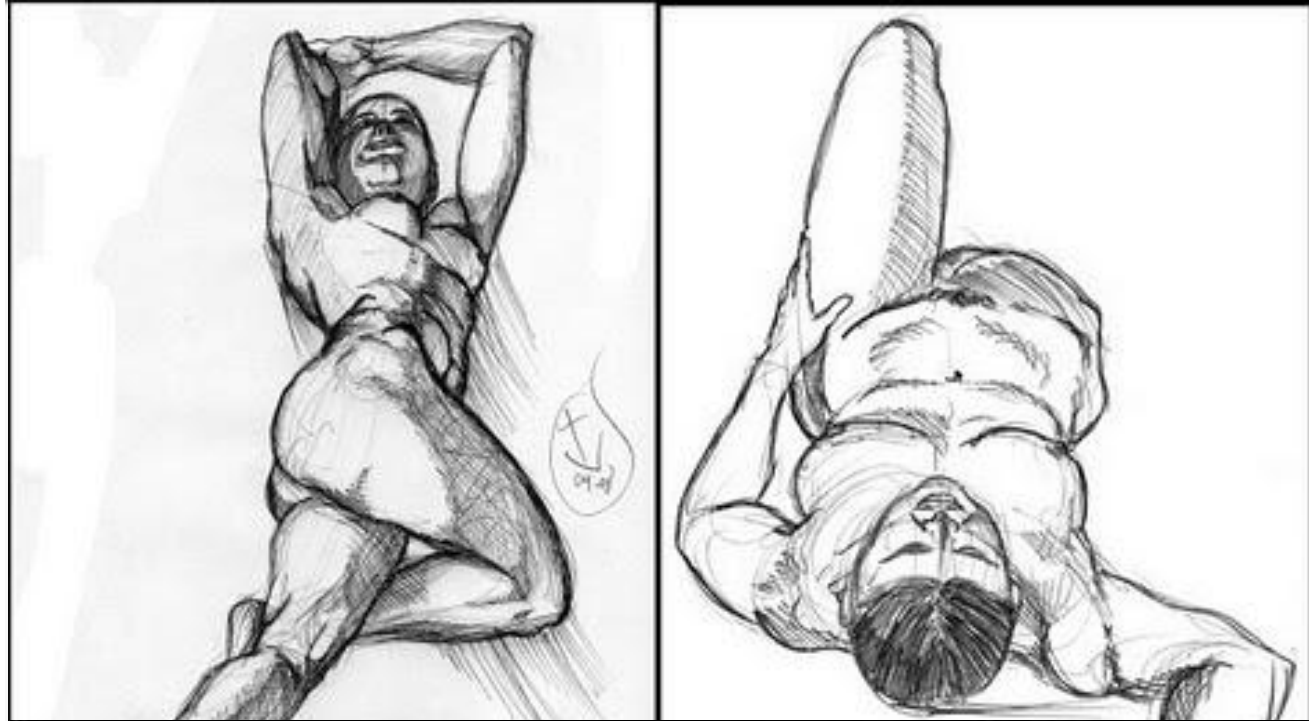
Esboço de nu feminino, Rodin.

A espontaneidade do traço que procura rapidamente a forma através das diferentes linhas de contorno possibilita uma aprendizagem intuitiva da figura através de registos expressivos.



A representação da figura escorçada

O **escorço** é um aspecto de perspectiva, o mecanismo para assegurar a colocação da figura no espaço pictórico correcto.



A representação da figura escorçada

Pormenor de A Crucificação de S. Pedro, 1601, Caravaggio

O uso da
representação
escorçada das figuras
intensifica a
expressividade
criativa da imagem.



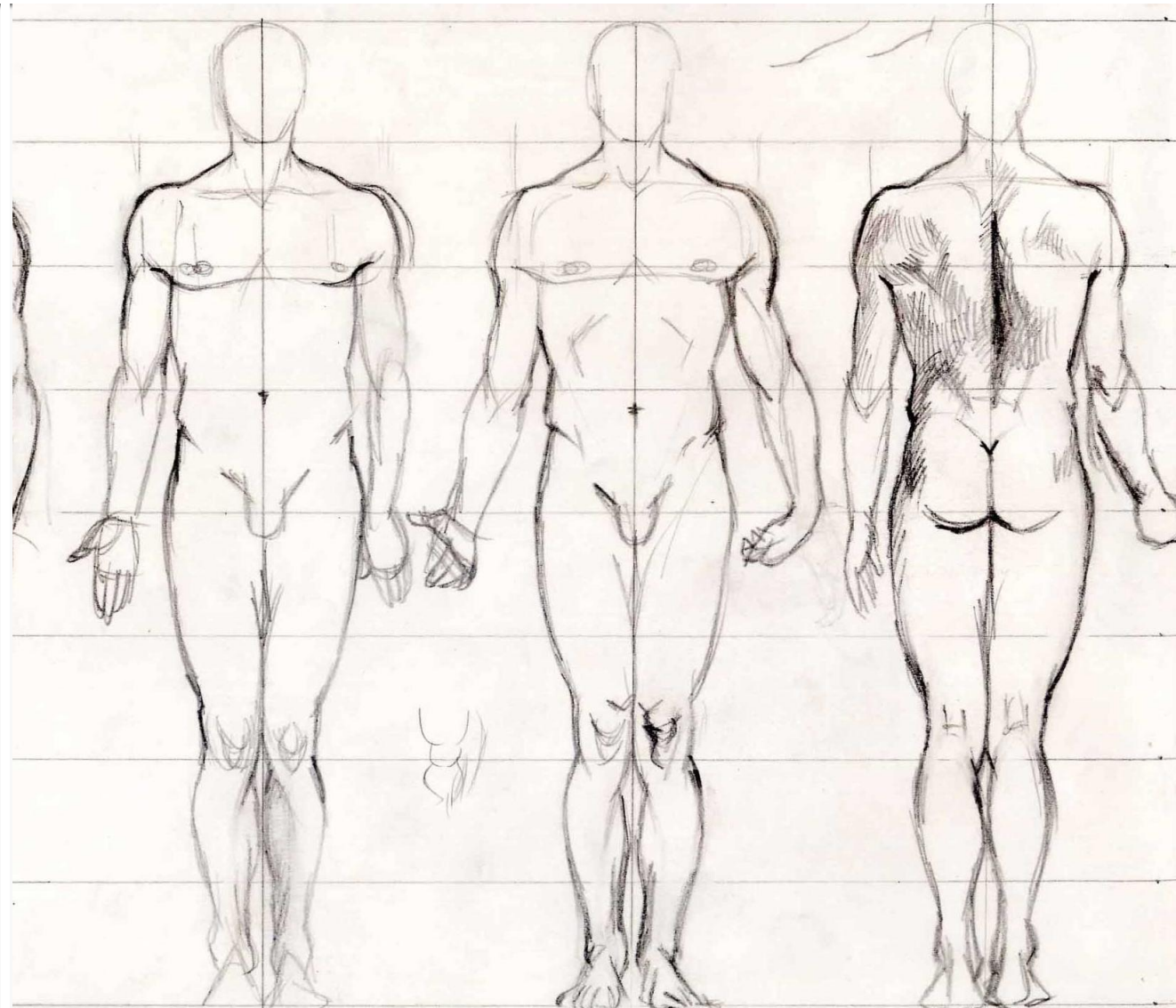
Expressão do movimento

Se observarmos o corpo em movimento, comprovamos que é flexível e que assume muitas posturas no espaço em que se move.



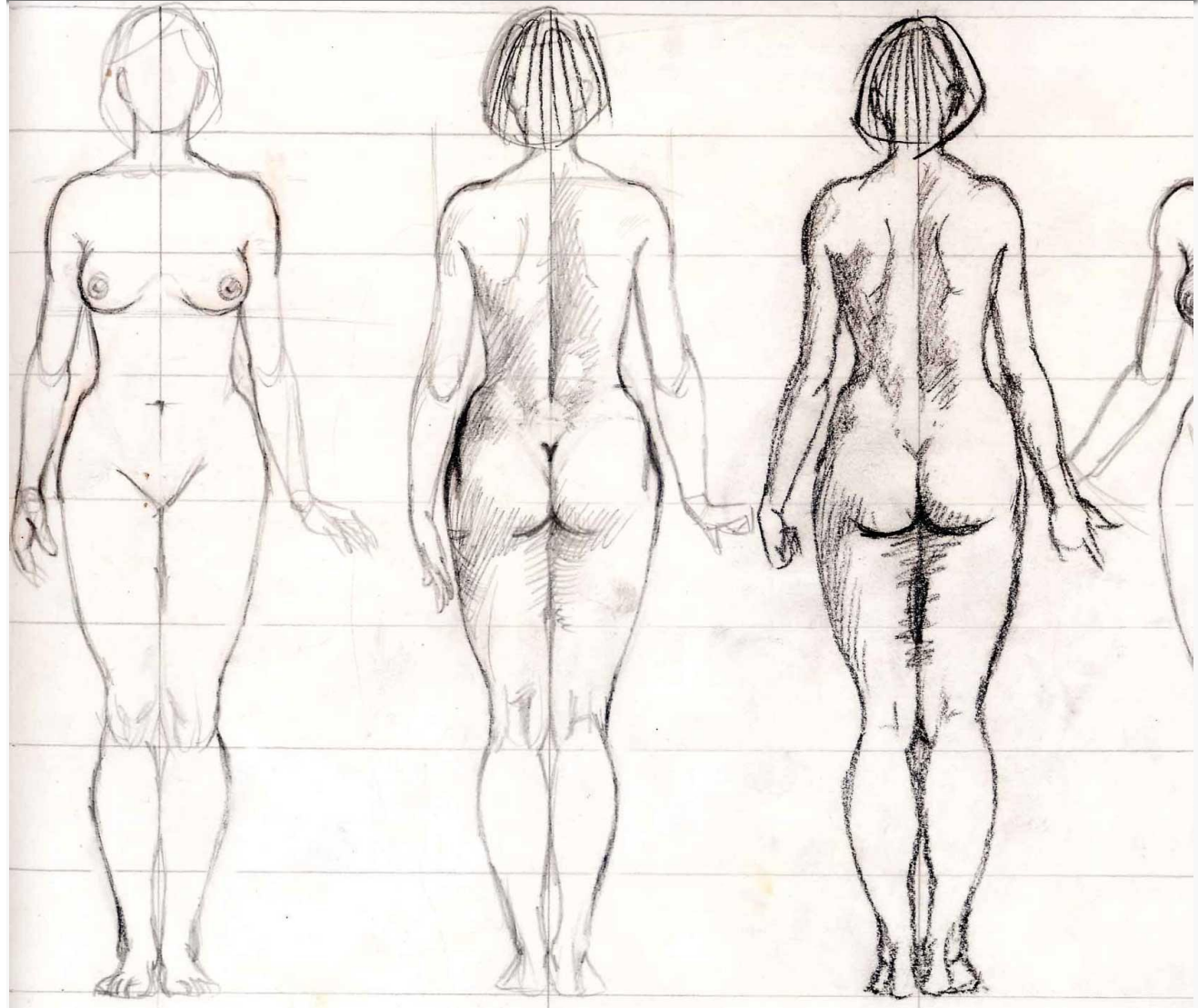
Expressão do movimento

No corpo, quando está de pé, o centro de gravidade deve ser traçado numa posição equilibrada. A linha que vai verticalmente do centro de gravidade até ao solo passa entre os pés.



Expressão do movimento

As partes do corpo equilibram-se reciprocamente, como os braços de uma balança.



Expressão do movimento

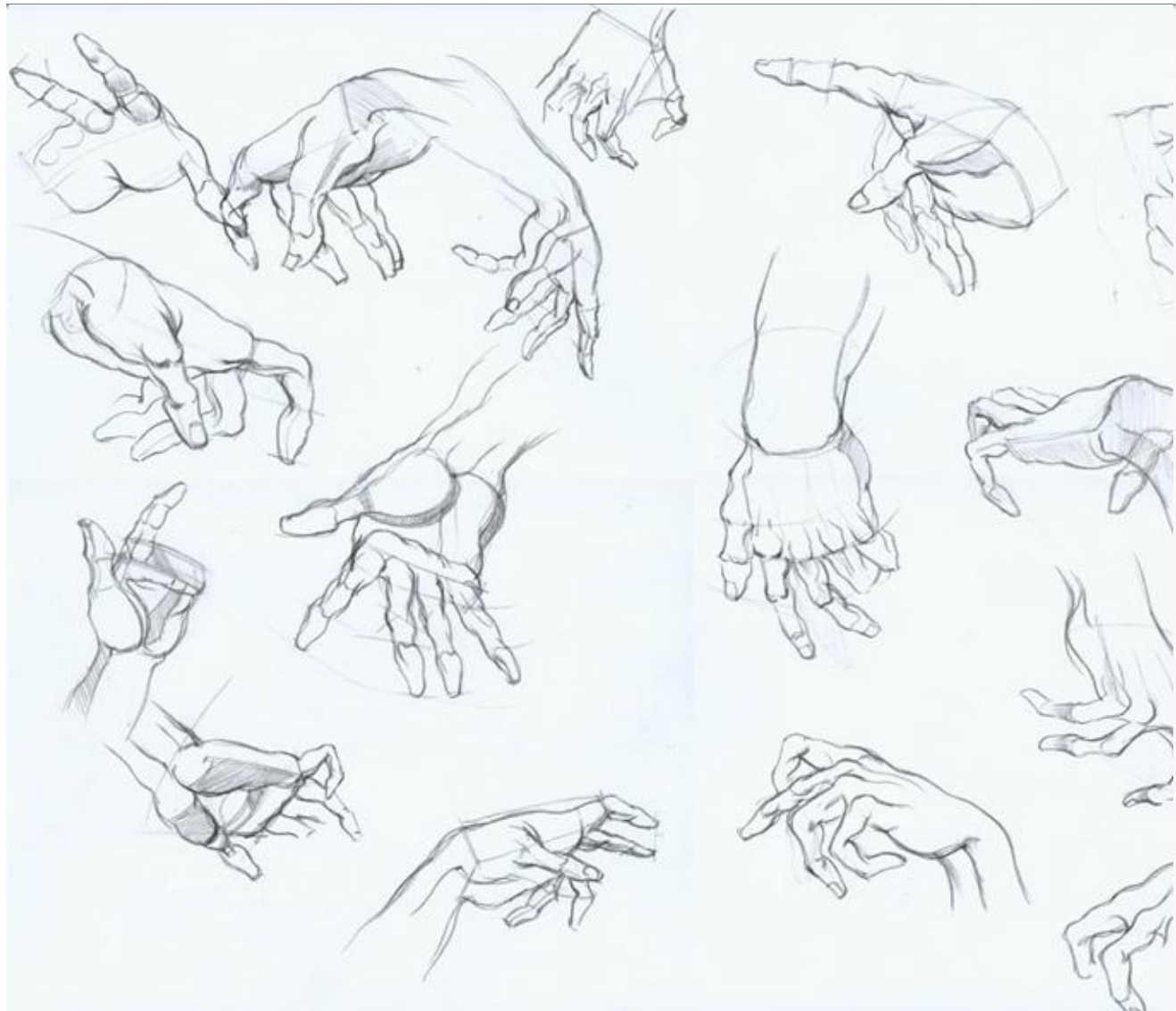
Estes exemplos mostram a facilidade com que podemos registrar graficamente diversos movimentos, ao utilizarmos simplesmente a estrutura das formas, que neste caso específico corresponde à estrutura do corpo humano.



A anatomia da mão: observação e desenho

A mão e os dedos são formados por uma única estrutura de partes múltiplas, cujos grupos de ossos, que se vão estreitando e tornando mais pequenos gradualmente, podem dobrar-se e actuar juntos num movimento concertado de espirais que se abrem e fecham.

Esboços de mãos em diferentes poses segundo Burn Hogarth.



A anatomia da mão:
observação e
desenho

Esboços de mãos em diferentes poses segundo Burn Hogarth.



A anatomia do pé: observação e desenho

Ainda que haja muitas
semelhanças entre as
mãos e os pés, ambas
as estruturas são
diferentes e têm
funções diversas.



A anatomia do pé:
observação e
desenho



Exemplos

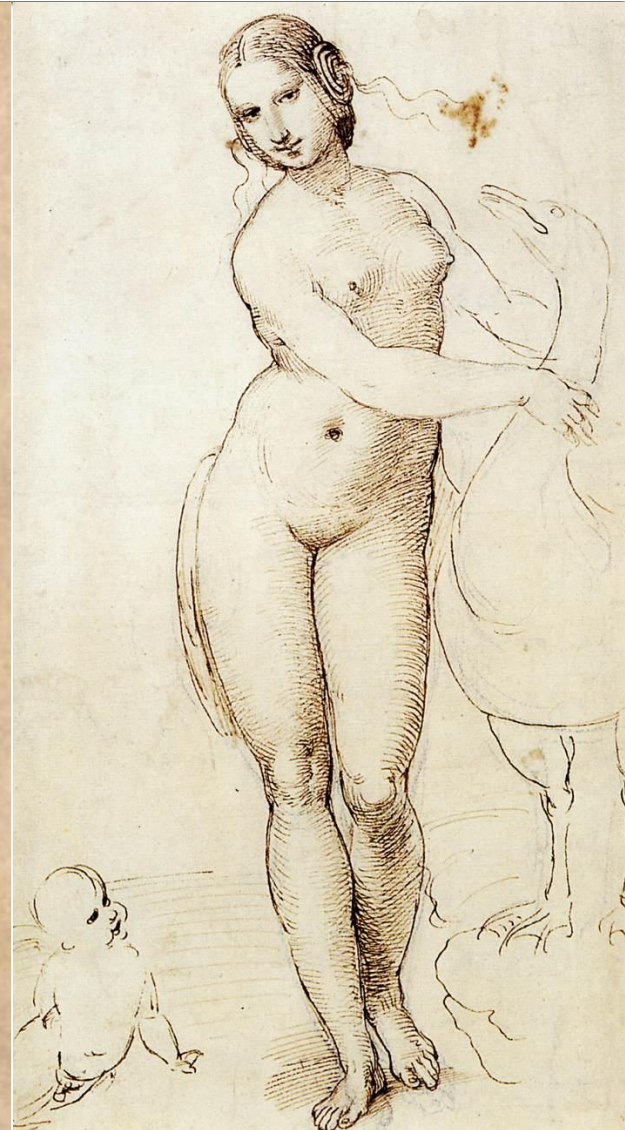
Miguel Ângelo – Nu sentado
Sanguínea

Leonardo da Vinci - Estudo de mãos.
Ponta de prata, 1474



Exemplos

Desenhos da figura humana de Rafael.



Exemplos

Desenhos da figura humana de Caravaggio.



Exemplos

Desenhos de figura humana de Ingres.



Exemplos

Desenhos de figura humana de Degas.



Exemplos

Desenho de Henri Matisse.



Exemplos

Desenhos de Álvaro Siza Vieira.

A representação da figura humana, tomando um teu colega como modelo, possibilita um exercício útil para a aprendizagem do desenho da figura.



Exemplos

Estudos da figura humana de Burne Hogarth.

Nos exercícios que vais realizar:

- Aponta os eixos estruturais;
- Verifica a proporcionalidade global em relação ao número de cabeças para a estrutura;
- Representa com maior acuidade os pormenores e extremidades, tais como as mãos, os pés e a cabeça.



Exercício

Observa as imagens apresentadas :

- I. Numa folha A3, tipo papel cavalinho e a caneta, faz um registo rápido, de 5 minutos, do teu colega numa determinada pose.
- II. Repete o exercício anterior, mas de uma nova pose.
- III. Numa outra folha A3 e utilizando o carvão, faz um registo um pouco mais pormenorizado do teu colega, noutra pose, durante 20 minutos.

Desenho de David Hockney
Caneta sobre papel.



Desenho de David Hockney
Carvão.



Exercício

Observa as imagens apresentadas :

1. Em casa, vais fazer 10 desenhos rápidos de cenas do quotidiano (familiares e pessoas na rua), utilizando canetas, lápis, tinta-da-china e pequenos apontamentos de cor.



Exercício

Observa as imagens apresentadas :

- IV. Numa folha A3, tipo papel cavalinho e a lápis de cor e lápis, faz um registo, de 40 minutos, do teu colega numa outra pose.
- V. Numa outra folha A3 e utilizando o pastel, faz um interpretação do desenho de Paula Rego, durante 90 minutos.

Andy, David Hockney
1974, Lápis de cor e lápis s/ papel.



Celia in a Black Dress, David Hockney
1972, Pastel s/ papel.





Bom trabalho!

Estudos da figura humana

DESENHO A | 12º ANO

Bruno Florindo

