

SPIS TREŚCI

AKT
W HISTORII SZTUKI

- **Kanony starożytności.** Model sztuki Zachodu. Kanon proporcji. Rzym. *Kanon i sztuka przed okresem greckim* .. 6-7
- **Średniowiecze: długa banicja.** „Śmierć” aktu. Średniowieczne alternatywy. Akt w gotyku. *Sztuka i religia* 8-9
- **Renesans: odrodzenie ideałów antycznych.** Powrót do klasycznych ideałów. Akt w *quattrocento*. Splendor aktu. Akt w baroku. *Dwie szkoły* .. 10-11
- **Akt w czasach współczesnych.** Akt w sztuce awangardowej. Droga ku modernizmowi. Znaczenie aktu klasycznego. *Akt jako dyscyplina akademicka* 12-13

PODSTAWOWE
WIADOMOŚCI

- **Akt środkiem i celem.** Akt jako sposób uczenia się. Rysowanie aktu. Artystyczny cel. *Forma i treść* 14-15
- **Budowa ciała mężczyzny.** Proporcje postaci męskiej. Budowa anatomiczna. Proporcje szerokości. Profil i tył. *Punkty odniesienia w rysowaniu postaci z profilu* 16-17
- **Budowa ciała kobiety.** Proporcje postaci kobiecej. Profil, tył i tułów. Porównywanie kanonów. *Ideal a rzeczywistość* 18-19
- **Dziecko jako model.** Rozwój dziecka a model proporcji. Czterolatki i dzieci starsze. Sylwetka dziecka. *Postacie dzieci w malarstwie klasycznym* 20-21
- **Podstawy anatomii (I): kości.** Szkielet. Najważniejsze połączenia stawowe. *Relief kości i muskulatury* 22-23

• **Podstawy anatomii (II): mięśnie.** Budowa mięśniowa. Mięśnie a ruch. Studium muskulatury. *Studium anatomii w renesansie* 24-25

• **Anatomia w rysunku artystycznym.** Szkic szkieletu. Kości, mięśnie i budowa anatomiczna. *Sztuka i anatomia* 26-27

• **Ruchomy manekin.** Praktyczne narzędzie. Manekin jako model nagiej postaci. Elementy schematyczne. Ustawianie pól. *Od miniatury do wielkości naturalnej* 28-29

• **Od manekina do aktu.** Wstępne szkice. Bryła. Modyfikacje. Bliżej anatomii. *Anatomia intuicyjna* 30-31

• **Głowa i twarz.** Ustawienie głowy. Kanon głowy ludzkiej. Oczy, nos, usta i uszy. *Włosy* ... 32-33

• **Dłonie.** Proporcje dłoni. Kciuk. Szkice dłoni. *Od ogółu do szczegółu* 34-35

• **Dłonie i stopy: ich rola w akcie.** Proporcje stopy. Gesty. Stopy i dłonie jako nie zakończone elementy aktu. *Stabilne stopy* 36-37

• **Skrót perspektywiczny.** Na czym polega skrót perspektywiczny? Pozy w skrócie perspektywicznym. Ciało w skróconej perspektywie. *Dynamika skrótu perspektywicznego* ... 38-39

TECHNIKA
I PRAKTYKA

• **Światło w akcie.** Kierunek światła. Rysowanie cieni. Gra światła i cienia. Poszukiwanie światła. *Chiaroscuro* ... 40-41

• **Walor i modelunek.** Walor. Co to jest modelunek? Walor i modelunek. *Techniki modelowania* 42-43

• **Kadrowanie i kompozycja aktu.** Kadrowanie. Synteza. Rozwijanie aktu. *Synteza i cienie* 44-45

• **Media rysunkowe i proces cieniowania.** Światło, cień i refleksy. Grisaille. Proces. Przejścia między obszarami cienia. *Wybór tonu do rysowania techniki grisaille* 46-47

• **Szkic.** Od pomysłu do papieru. Format papieru. Rytm kreski. Cieniowanie szkicu. *Znaczenie syntezy* 48-49

• **Szkice a media rysunkowe.** Różne media. Lekkość kreski. *Elementarne media* 50-51

• **Studium nagiej postaci.** Studium postaci. Szybkie szkice. Studium ruchu. *Studium kompozycji* 52-53

• **Punkt widzenia a poza.** Naga postać w pozie frontальной. Naga postać z profilu. Naga postać widziana od tyłu. *Poza a cel artystyczny* .. 54-55

• **Poza i ruch.** Zbiór harmonijnych elementów. Poza zamknięta. Poza otwarta. Ruch i gest. *Najważniejszy jest kontur* ... 56-57

• **Równowaga.** Poza a równowaga. Środek i linia ciężkości. Równowaga intuicyjna. *Zamierzony brak równowagi* . 58-59

• **Rola konturu.** Kontur opisywany. Kreska na papierze. *Dekoracyjne kreski*. Intensywność konturu 60-61

• **Od rysunku do obrazu.** Rysowanie i wymazywanie. Sugrowanie formy. Kolorowy rysunek. Rysowanie kolorem. *Harmonia między rysunkiem i kolorem* 62-63

• **Walor a kolor.** Gradacje kolorów. Kolor w malarstwie impresjonistycznym. Intensywność światła i kolor. *Plaskie kolory* 64-65

• **Waloryzm i koloryzm w akcie.** Malowanie walorowe. Koloryzm. Siła bryły czy intensywność koloru. *Kolor i chiarscuro* 66-67

• **Gamy kolorów.** Idea gamy kolorów. Ciepła gama barw. Gama kolorów zimnych. Gama kolorów neutralnych. *Gama kolorów nagej postaci* 68-69

• **Karnacja.** „Kolor ciała”. Odcienie skóry. Rozświetlenia i cienie. *Gama kolorów karnacji* 70-71

• **Kontrast kolorów.** Kontrast symultaniczny. Akcentowanie konturów. Przejścia. *Kontrast gam* 72-73

• **Wyobrażanie przestrzeni za pomocą koloru.** Kolory ciepłe i zimne. Przez kontrast do przestrzeni. Złudzenie przestrzeni jako efekt rozmycia kolorów. *Akt i perspektywa* 74-75

• **Malowanie aktu pastelami.** Linia. Plama. Łączenie linii i plam. *Gamy a kolor papieru* ... 76-77

• **Mieszanie i łączenie kolorów pastel.** Wiszorowanie i cieniowanie. Nadużywanie rozcierania. Nawarstwianie tonów. *Zestawianie kolorów* 78-79

• **Malowanie aktu akwarelami.** Umiejętne używanie wody. Malowanie aktu akwarelami. Lekkie medium. Spontanizność. *Akwarela i gwasz* . 80-81

• **Akt w malarstwie olejnym.** Akt w malarstwie olejnym. Proces malowania nagej postaci farbami olejnymi. Pociągnięcia pędzlem. *Problemy z szarościami* 82-83

• **Interpretacja nagej postaci (I).** Interpretacja. Interpretacja realistyczna. Interpretacja romantyczna. Interpretacja abstrakcyjna. *Intymizm* 84-85

• **Interpretacja nagej postaci (II).** Wybór wizualny. Kopioowanie i kreowanie. Fantazja. To, co widać, i to, czego nie widać. *Kadrowanie i przycinanie* 86-87

• **Stylizacja.** Forma i styl. Formalna zgodność. Elegancja. Ekspresja. *Scenografia* . 88-89

• **Draperie.** Rysowanie draperii. Rysunek abstrakcyjny. Fałdy. Uproszczenie draperii. *Draperie i arabeska* 90-91

• **Atmosfera.** Atmosfera chromatyczna. Klimat pracy. Ogólna harmonia. *Chromatyka odczenia* 92-93

• **Kolor abstrakcyjny.** Zmysł koloru. Wizualna intensywność. Czyste kolory. *Jakość światła* 94-95