

ILUSTRAÇÃO DE LIVROS

Prof. Daniel Bueno

ILUSTRAÇÃO DE LIVROS: LIVRO INFANTIL SEM TEXTO

ILUSTRAÇÃO DE LIVROS: LIVRO INFANTIL SEM TEXTO

Introdução e Narrativa

Ilustração de Livro Infantil sem texto

Se nos livros infantis com texto **o ilustrador é um autor** e a presença da ilustração é significativa, com participação fundamental no resultado final, nos livros sem texto esse papel é definitivo.

Ainda podemos entender que há um “texto” que não aparece. Mas a comunicação com o leitor passa integralmente pelo uso das imagens.

Mais conhecido como Picture Book ou Livro-imagem, tais livros proporcionam uma possibilidade interessante para ilustradores que querem ser autores e resolver um livro inteiro.

Mas envolvem o desafio – nem sempre tão simples – de explorar a ilustração em sua essência, sem o apoio de textos. Ele vai ter que se virar e se resolver sozinha.

Narrativa: Planeta Tangerina

Já vimos obras da editora portuguesa Planeta Tangerina em outras aulas.

Vamos agora atentar para alguns outras obras deles sem texto e observar como a ilustração tem a capacidade de contar histórias de modo autônomo.

BERNARDO CARVALHO: UM DIA NA PRAIA

Capa do livro “Um dia na praia”, de Bernardo Carvalho.

Originalmente lançado pela Planeta Tangerina em Portugal em 2008.

No Brasil saiu pela Cosac Naify em 2013.

BERNARDO CARVALHO: TROCOSCÓPIO

Capa do livro
“Trocoscópio”, de
Bernardo Carvalho.

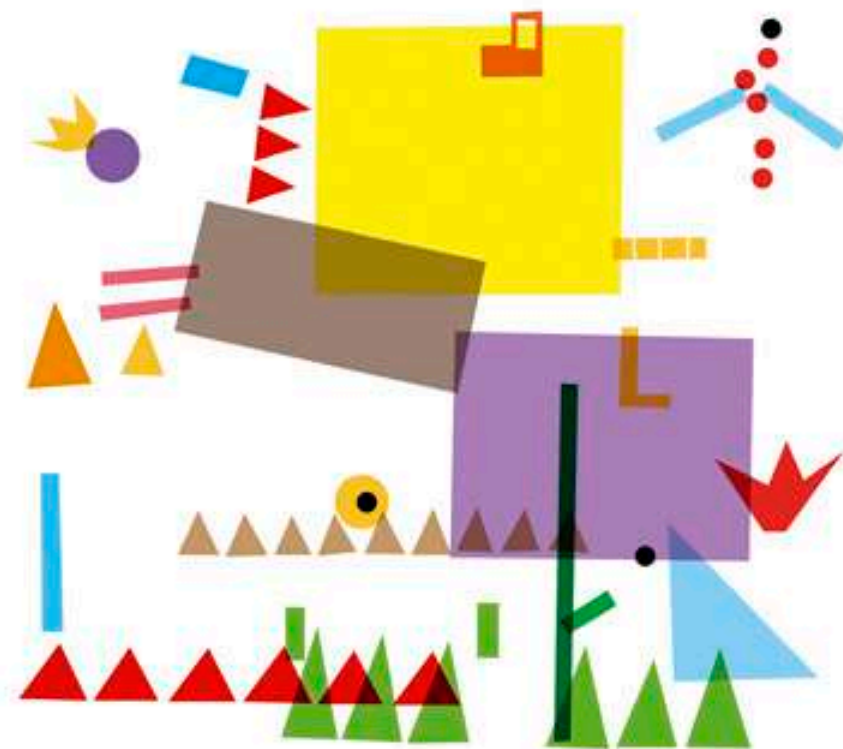
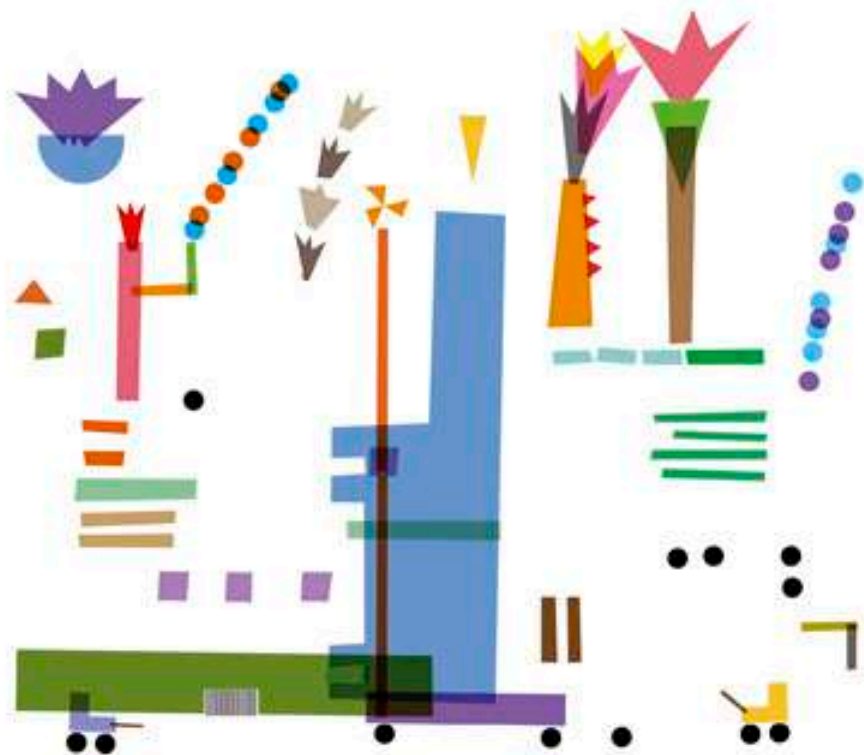
O livro nasceu de ideias
de João, Isabel,
Bernardo e Madalena.

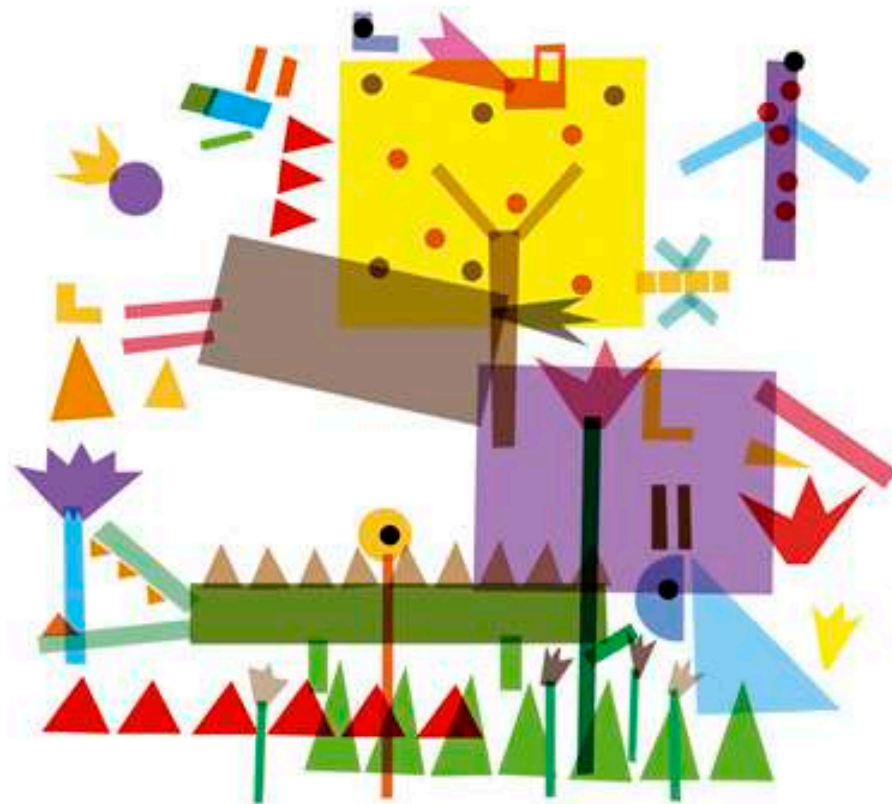
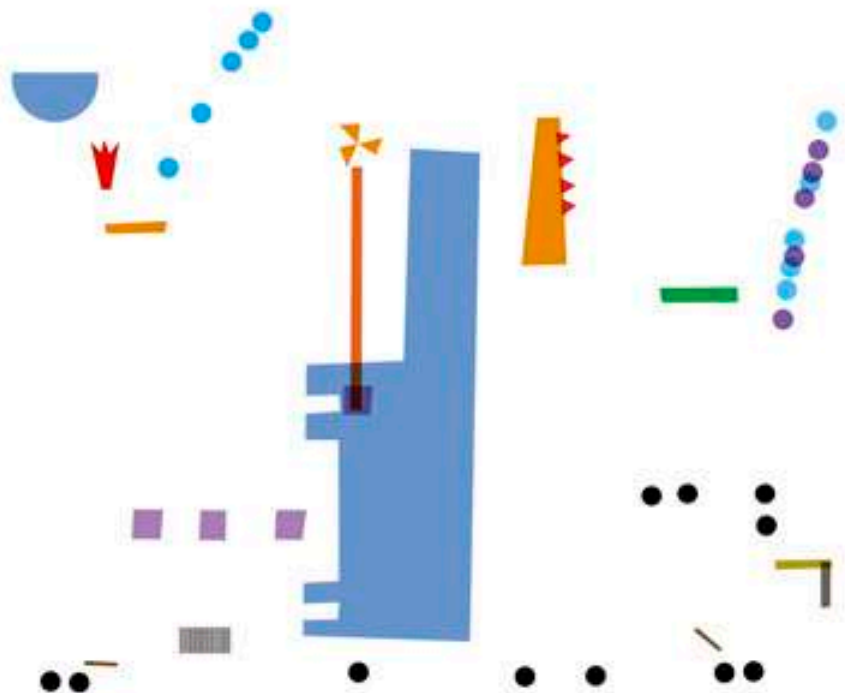
Lançado pela Planeta
Tangerina em Portugal
em 2010.

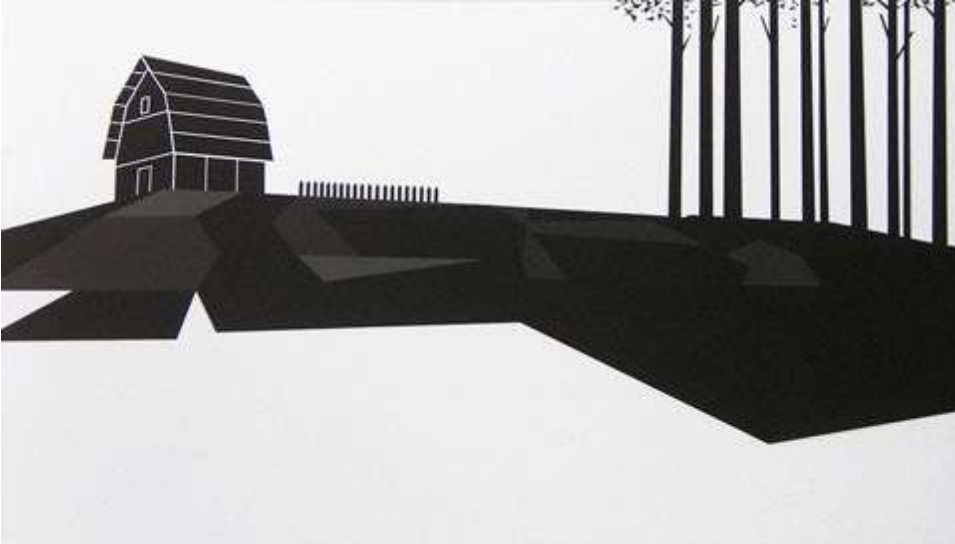

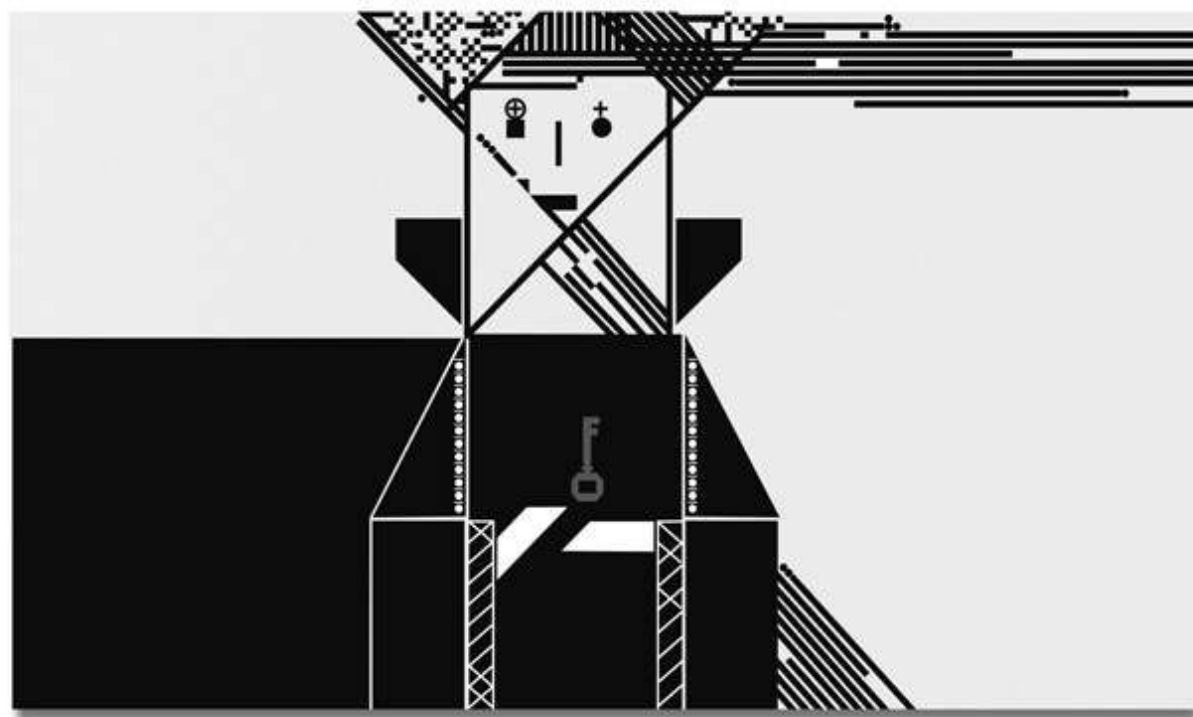
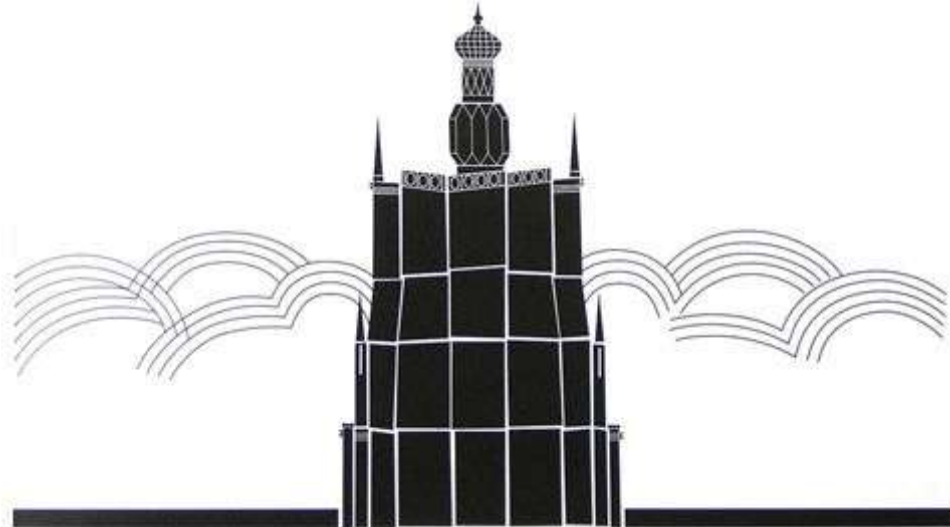
MILIMBO: HENSEL & GRETEL

“Hansel & Gretel”, conto dos Irmãos Grimm ilustrado pelo espanhol Juanjo G. Oller. Milimbo libros.

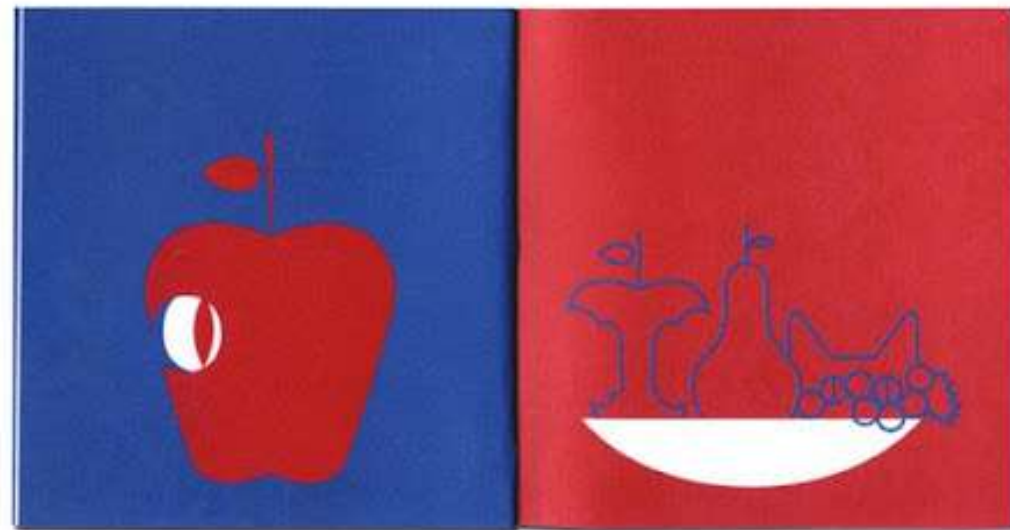

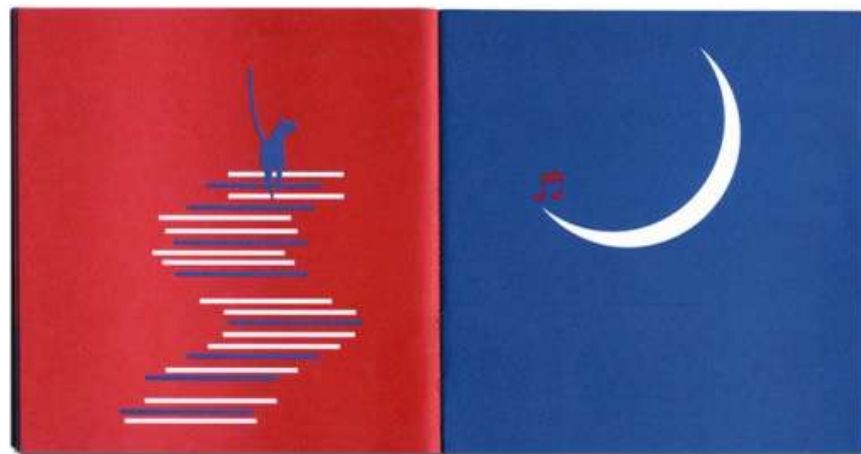
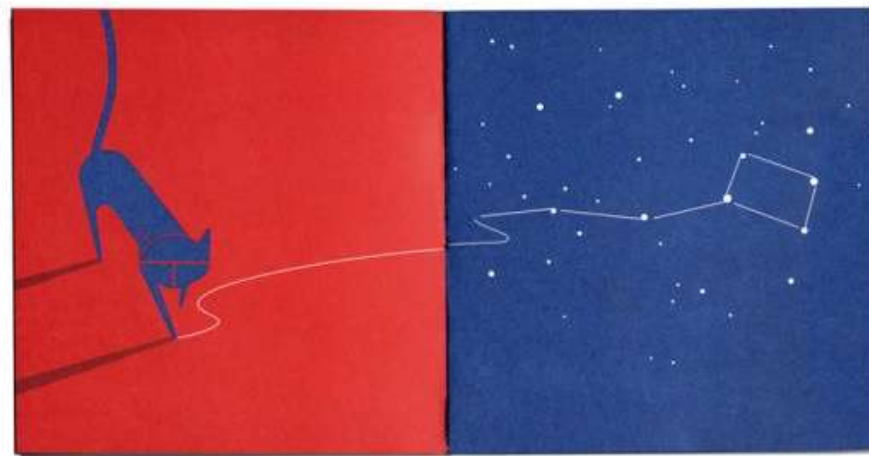
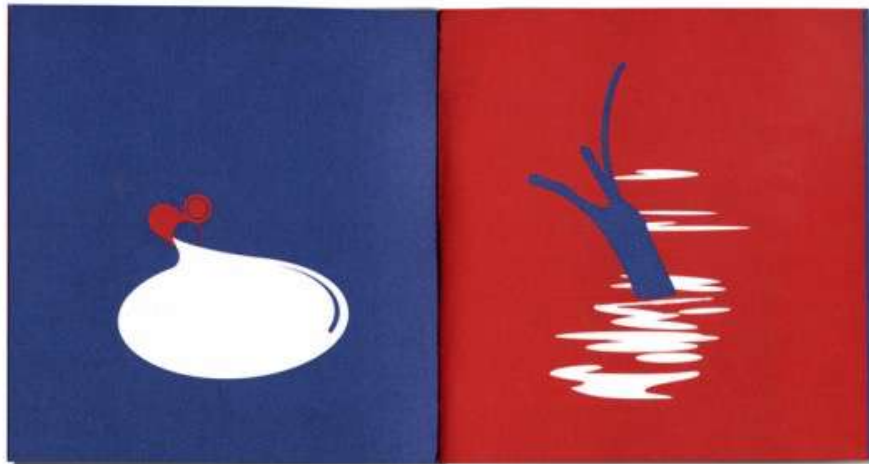
MILIMBO: LA LUNA SABE A PESCAO

“La luna sabe a pescao”, livro do espanhol Juanjo G. Oller. Milimbo libros.

Páginas de “La luna sabe a
pescao”, livro do espanhol
Juanjo G. Oller. Milimbo libros.

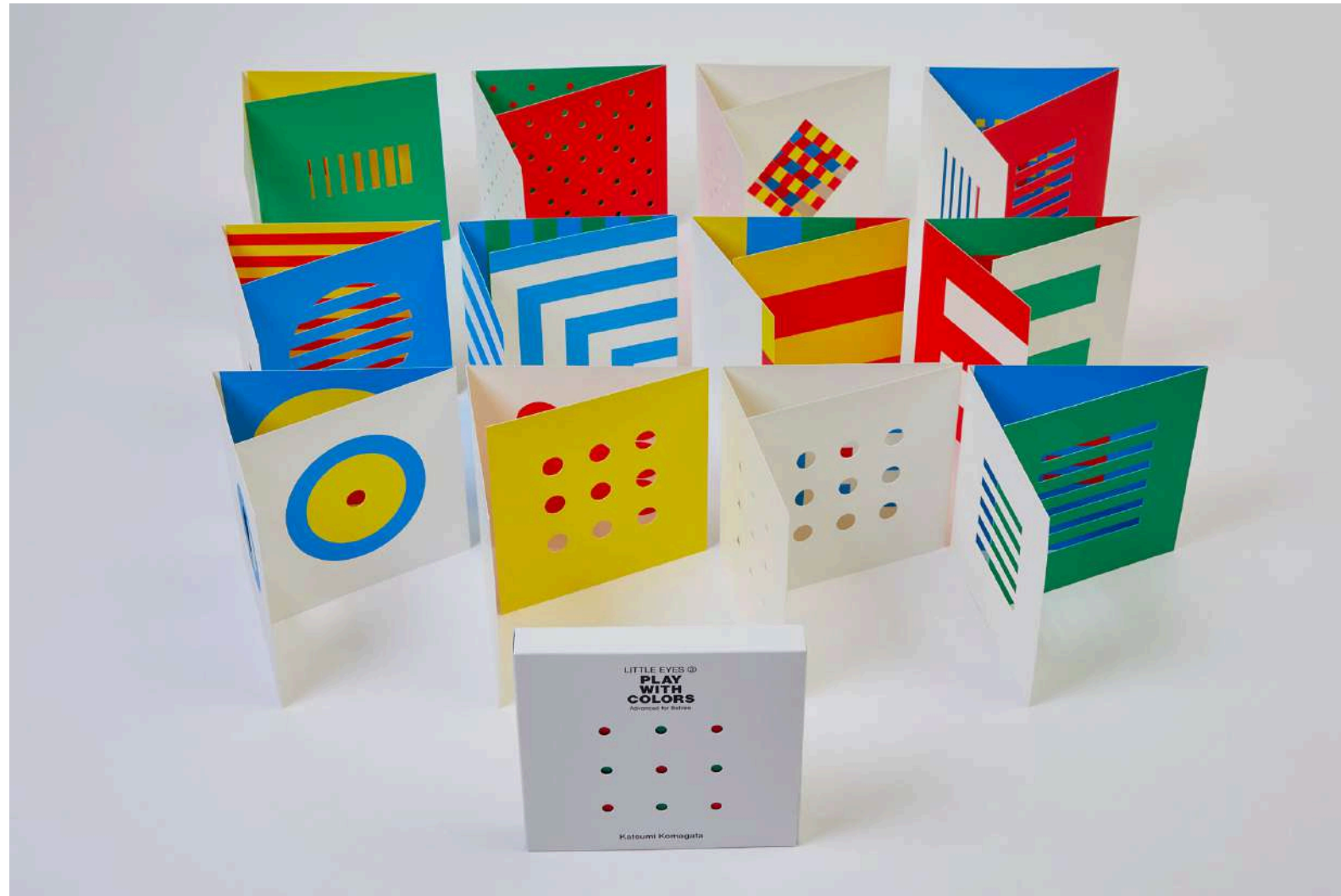

ILUSTRAÇÃO DE LIVROS: LIVRO INFANTIL SEM TEXTO

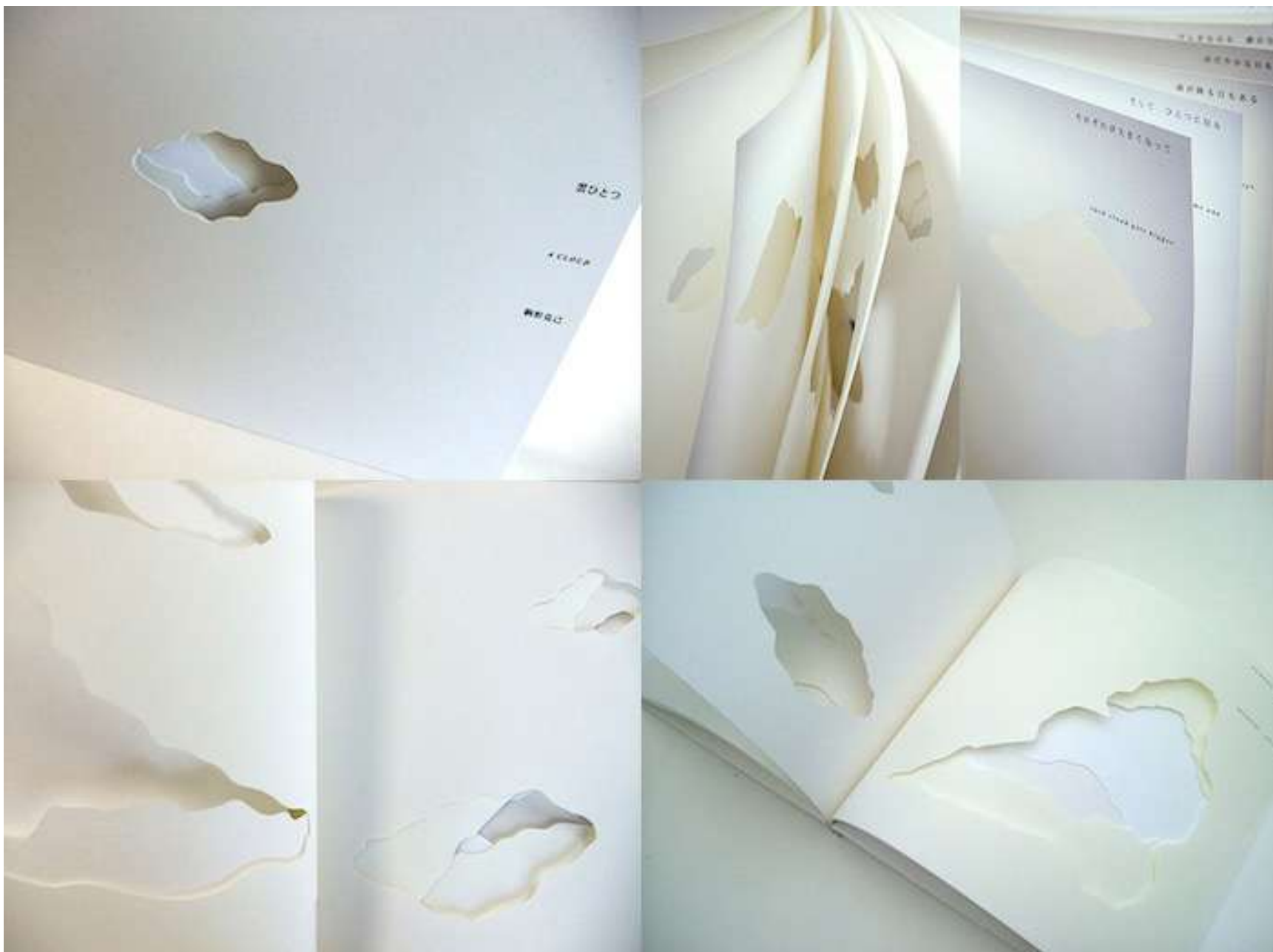
Experimentais e Processo Criativo

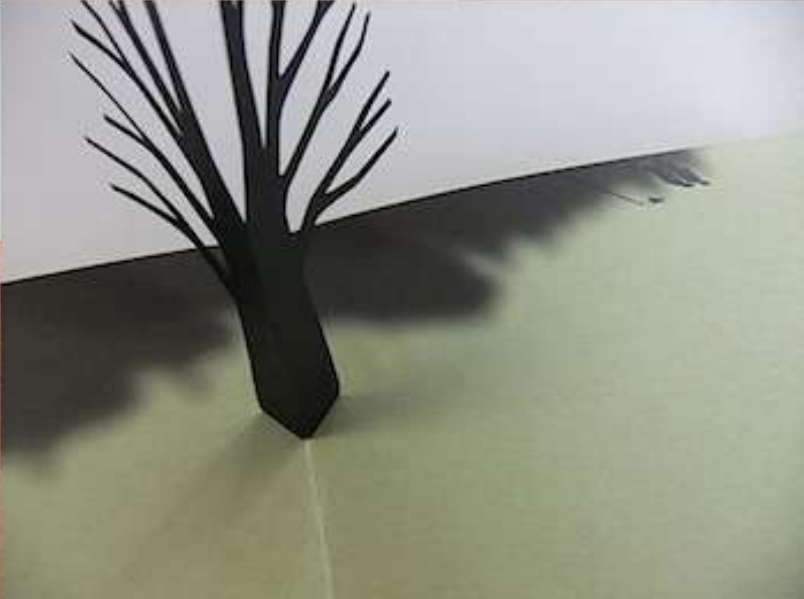
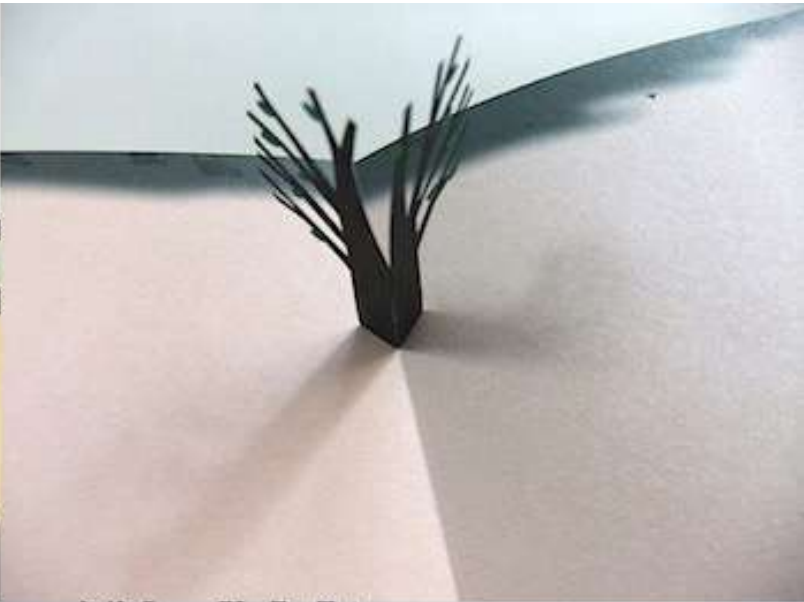
KATSUMI KOMAGATA

Katsumi
Komagata:
“Play with
colors”, 1996.

Katsumi
Komagata:
"A Cloud"

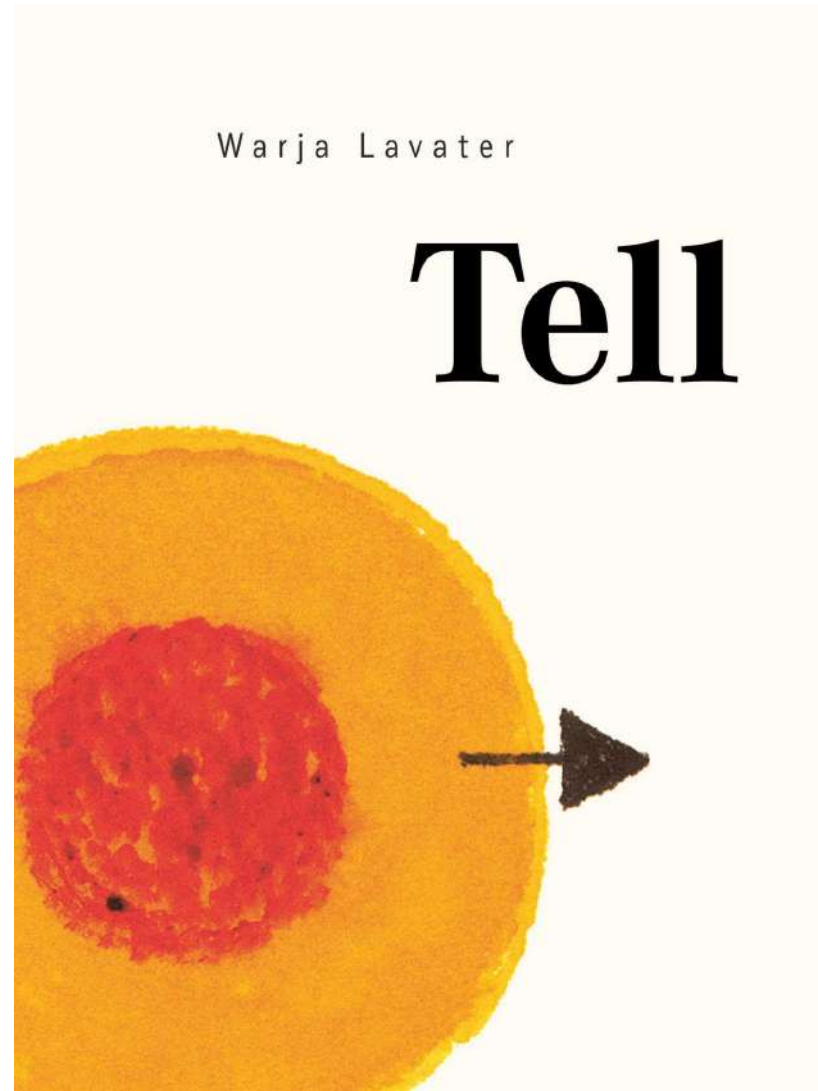
Katsumi
Komagata:
"Little Tree"

Katsumi
Komagata:
“I’m gonna
be born”

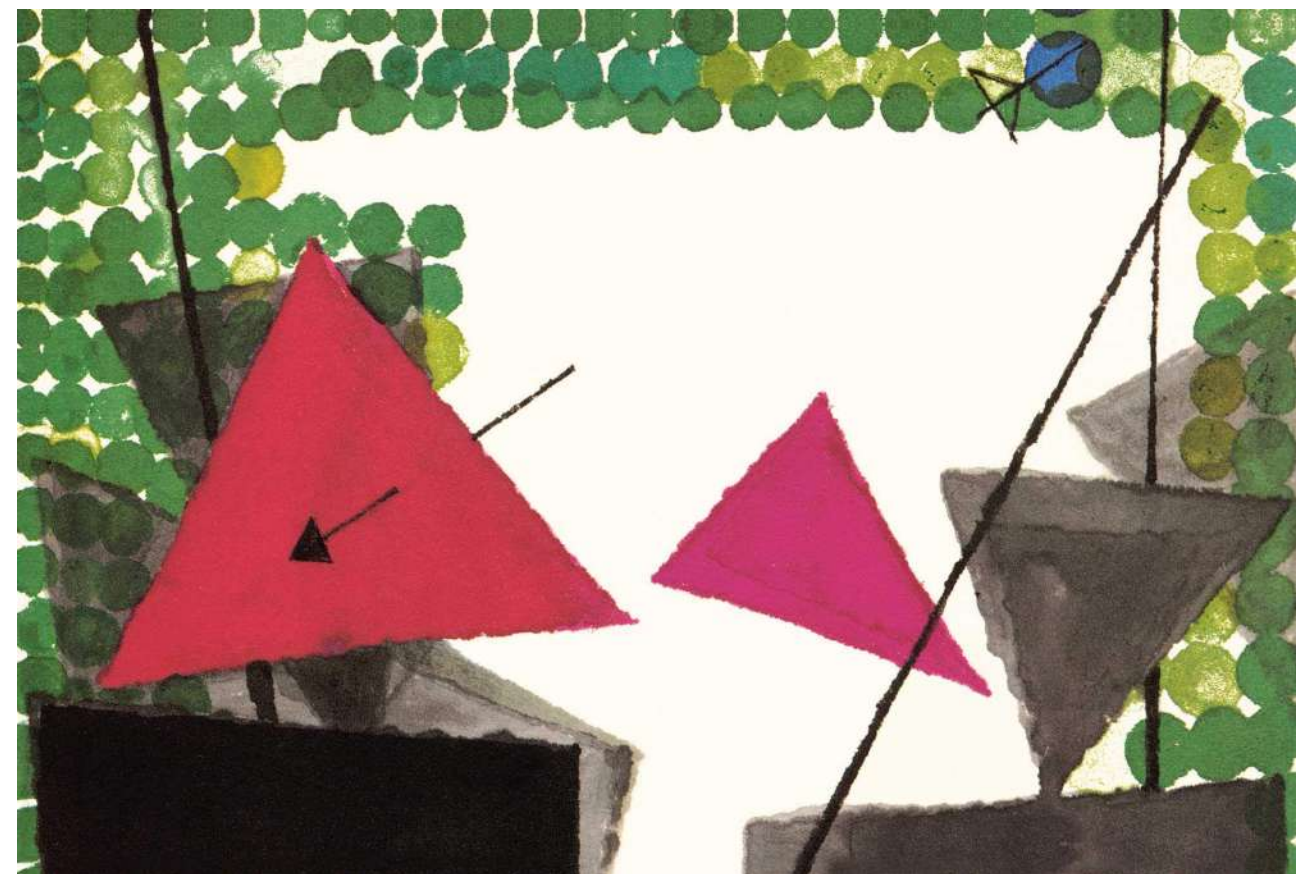

WARJA LAVATER

Warja Lavater

William Tell		English
Tell's son		
Governor Gessler		
Knight		
Soldier		
Gessler's hat		
Apple		
Crossbow and arrow		
Citizens		
Bowing citizens		
The tyrant's castle		
Forest		
Ship		
Waves		

Warja Lavater

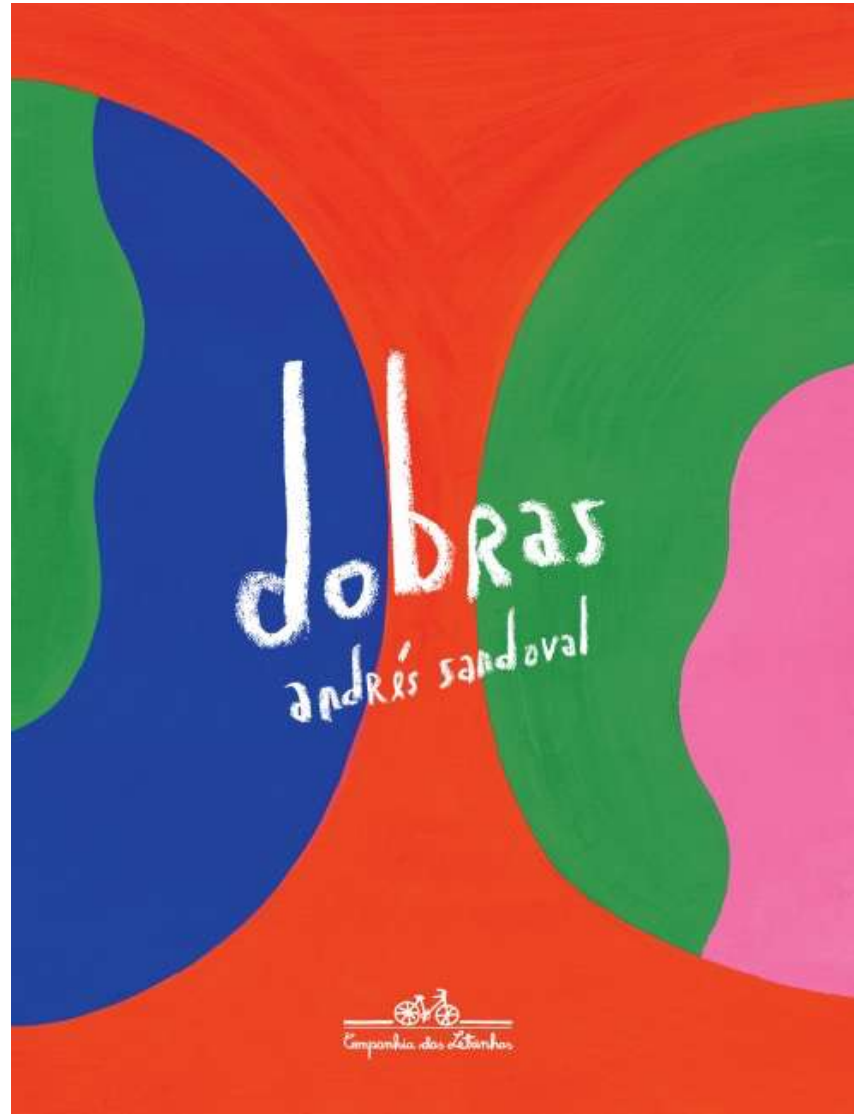
Warja Lavater

Warja Lavater

ANDRÉS SANDOVAL: DOBRAS

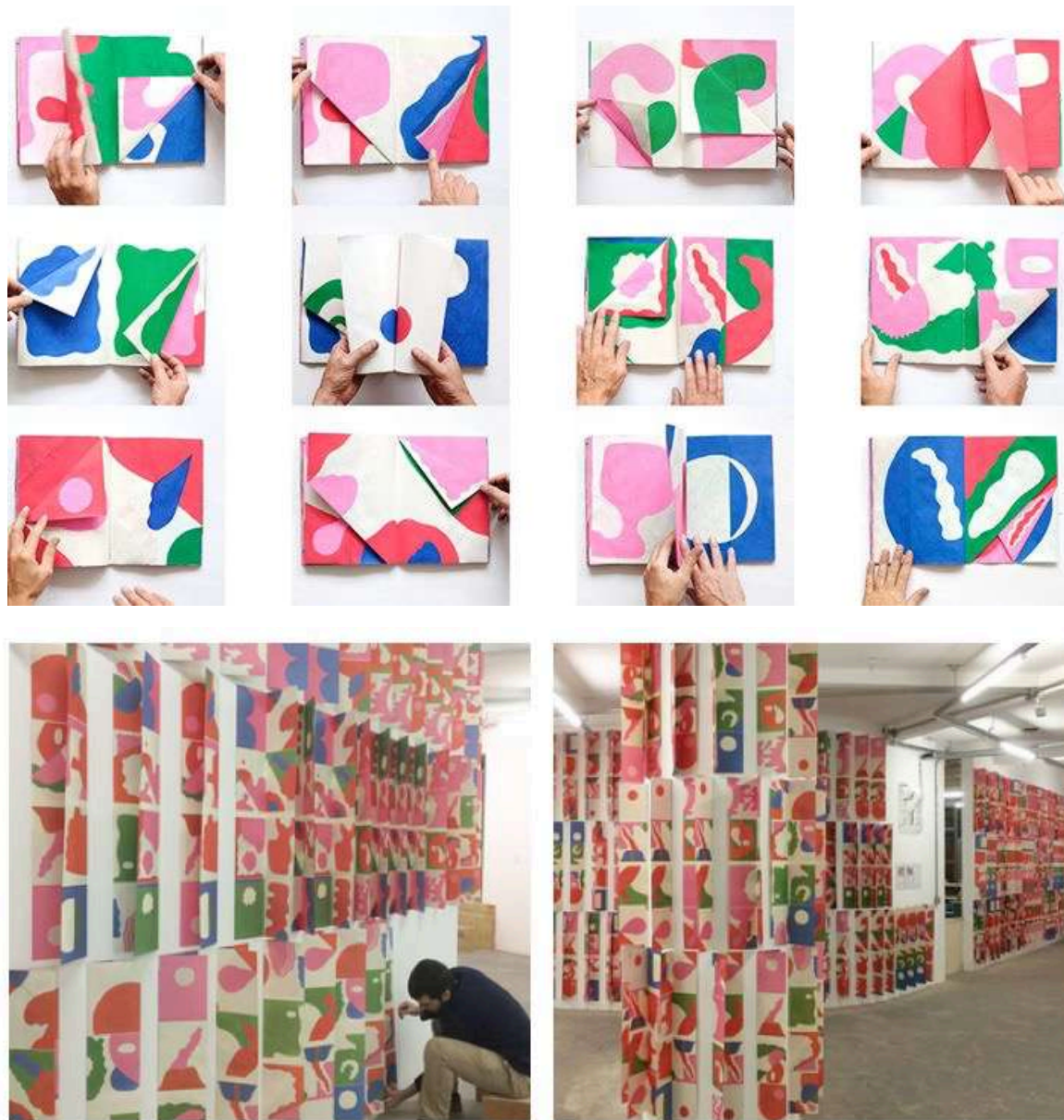
Andrés Sandoval: "Dobras",
Companhia das Letrinhas, 2017.

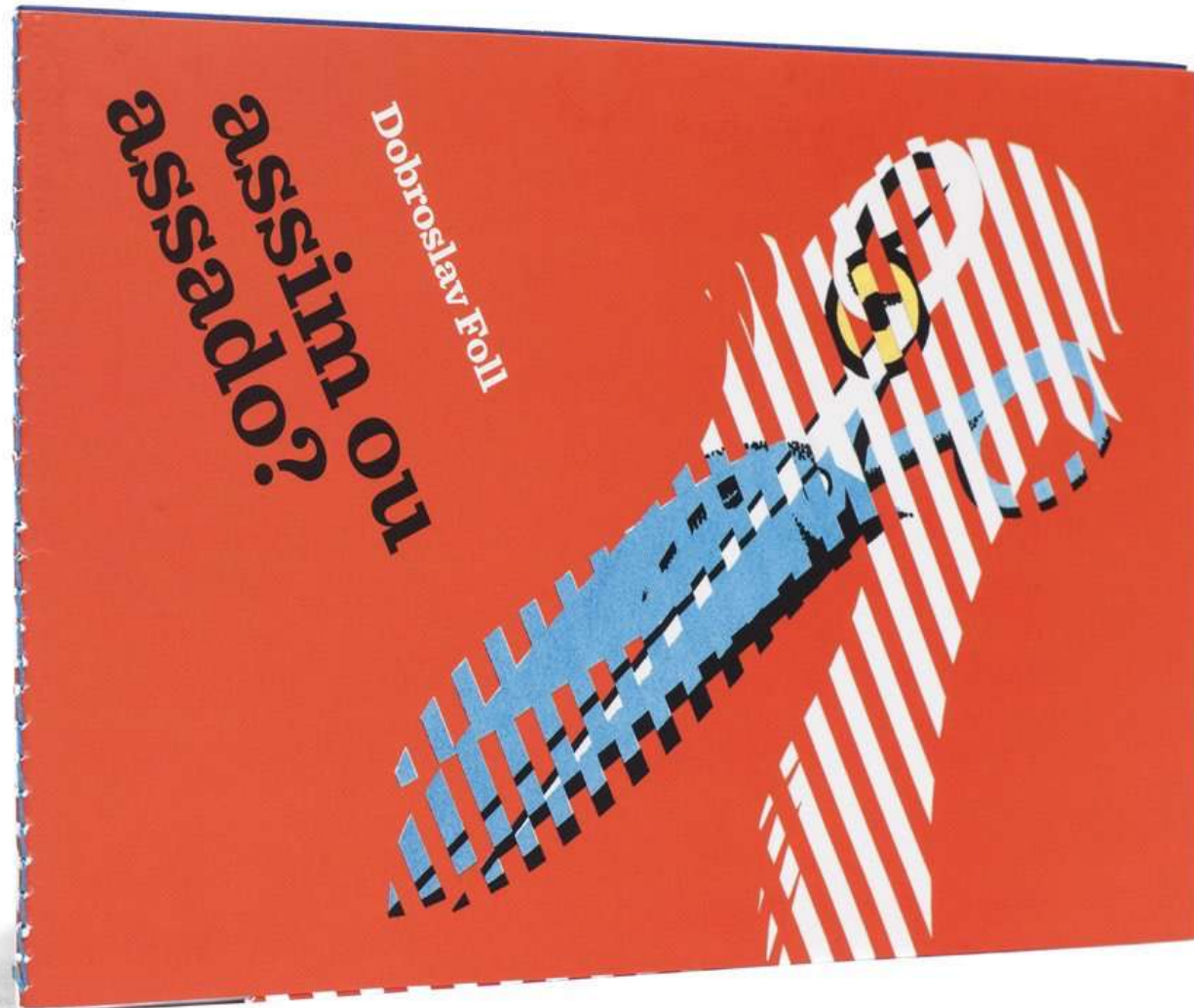
Andrés
Sandoval:
Original de
"Dobras",
Companhia das
Letrinhas,
2017.

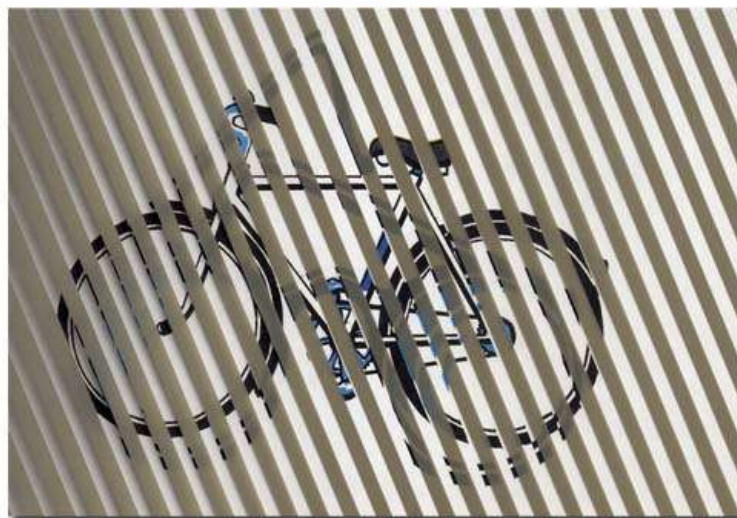
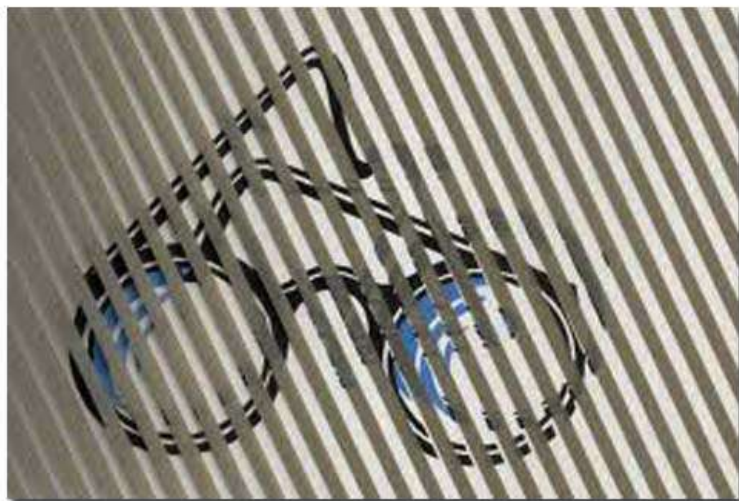
Andrés Sandoval

DOBROSLAV FOLL: ASSIM OU ASSADO?

Dobroslav Foll: "Assim ou assado?", publicado originalmente por SNDK, Praga, 1964.

Lançado no Brasil pela Cosac Naify em 2011.

Dobroslav Foll: “Assim ou assado?”.

Efeitos ópticos: dependendo do posicionamento da lâmina de acetato listrada sobre as páginas, é possível ver coisas diferentes.

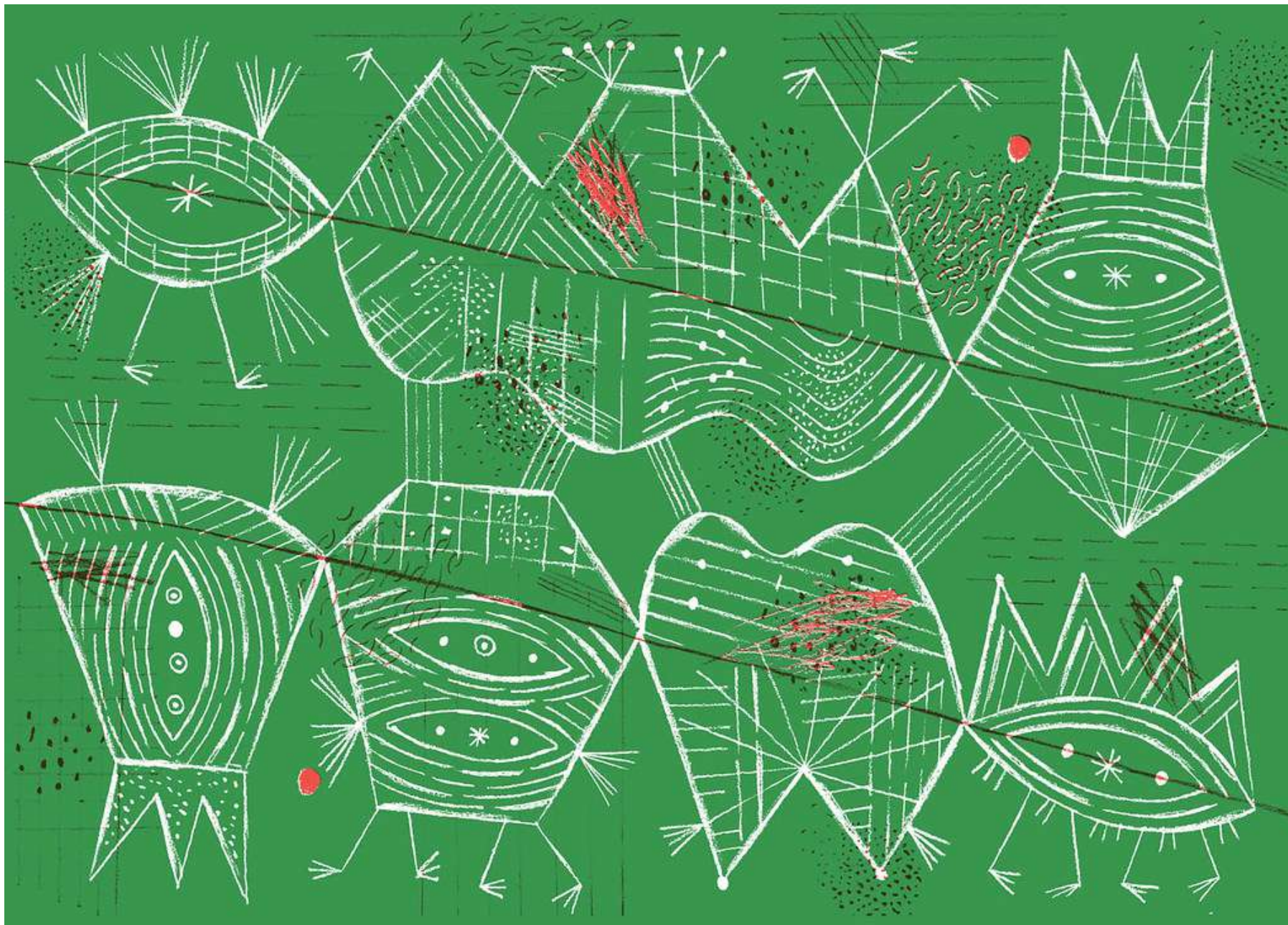

PROCESSO CRIATIVO: ZINE DO CHARIVARI

Charivari #10,
Lançado no evento Fatia,
organizado pela editora A Bolha,
Rio de Janeiro, 2015.
Parceria e impressão em risograph
com a Meli-Melo.

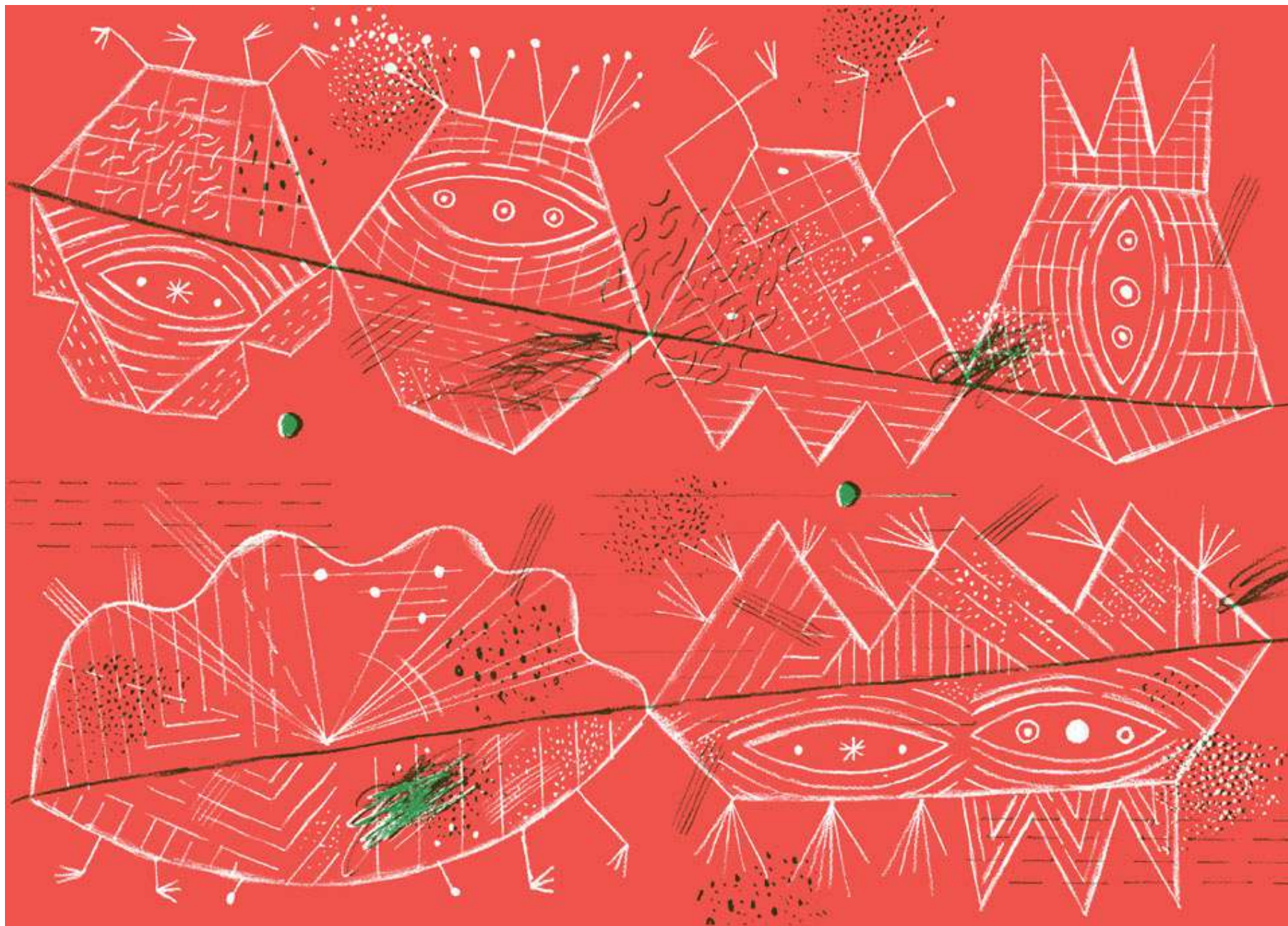

Daniel Bueno: desenho para o Charivari, antes da página ser dobrada.

Desafio do zine: cada ilustrador recebia uma folha com apenas dois riscos aleatórios de cada lado e deveria criar um desenho levando esses elementos em consideração – e sabendo que a folha seria dobrada dentro de um certo método do Fabio Zimbres, gerando um livrinho.

Daniel Bueno:
desenho do
outro lado da
página, antes
dela ser dobrada.

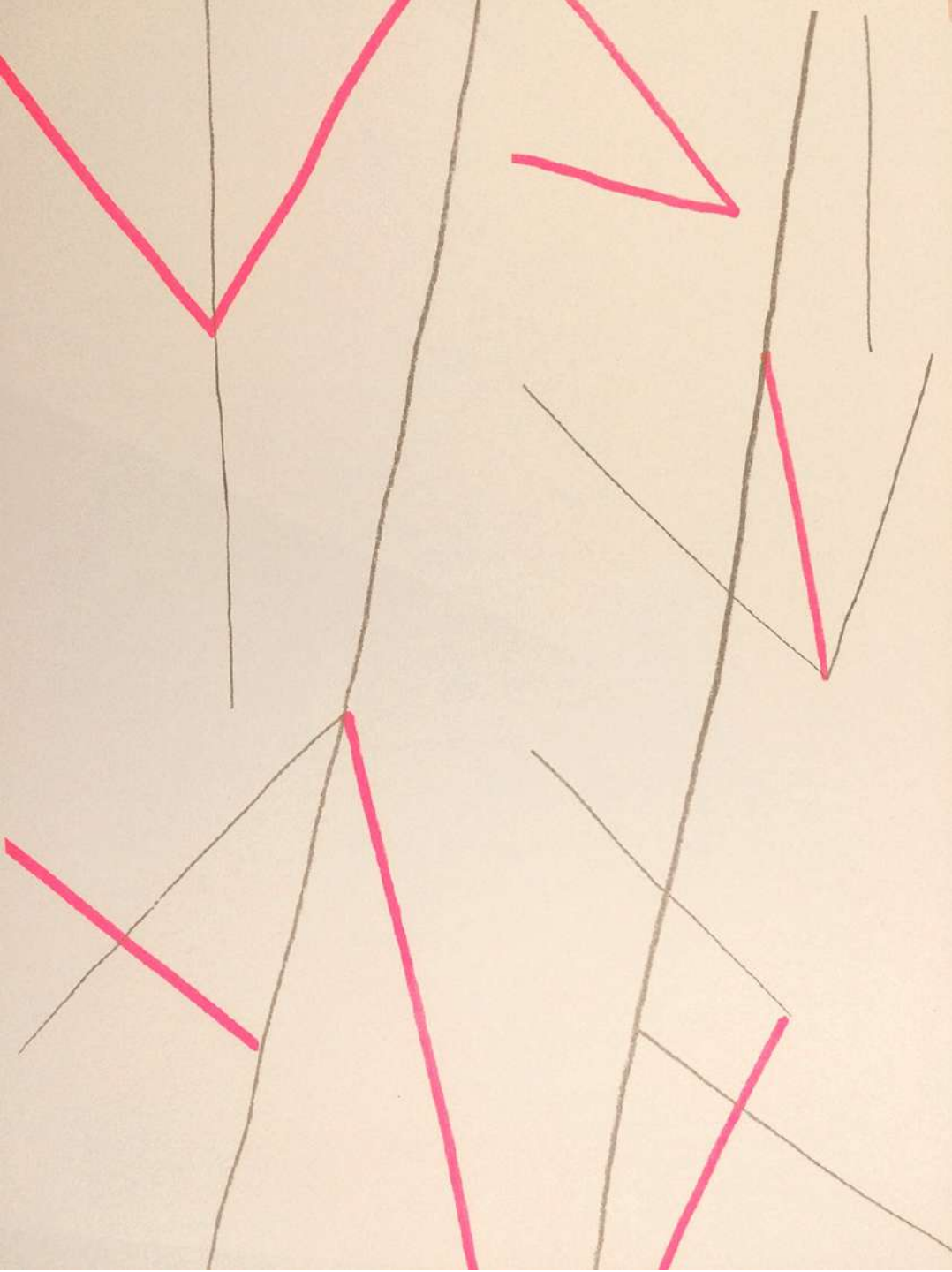
Página impressa
em risograph
na Meli-Melo.

Páginas
impressas em
risograph na
Meli-Melo.

Ao lado, página de Silvia Amstalden. Acima, detalhe do trabalho de Laura Teixeira.

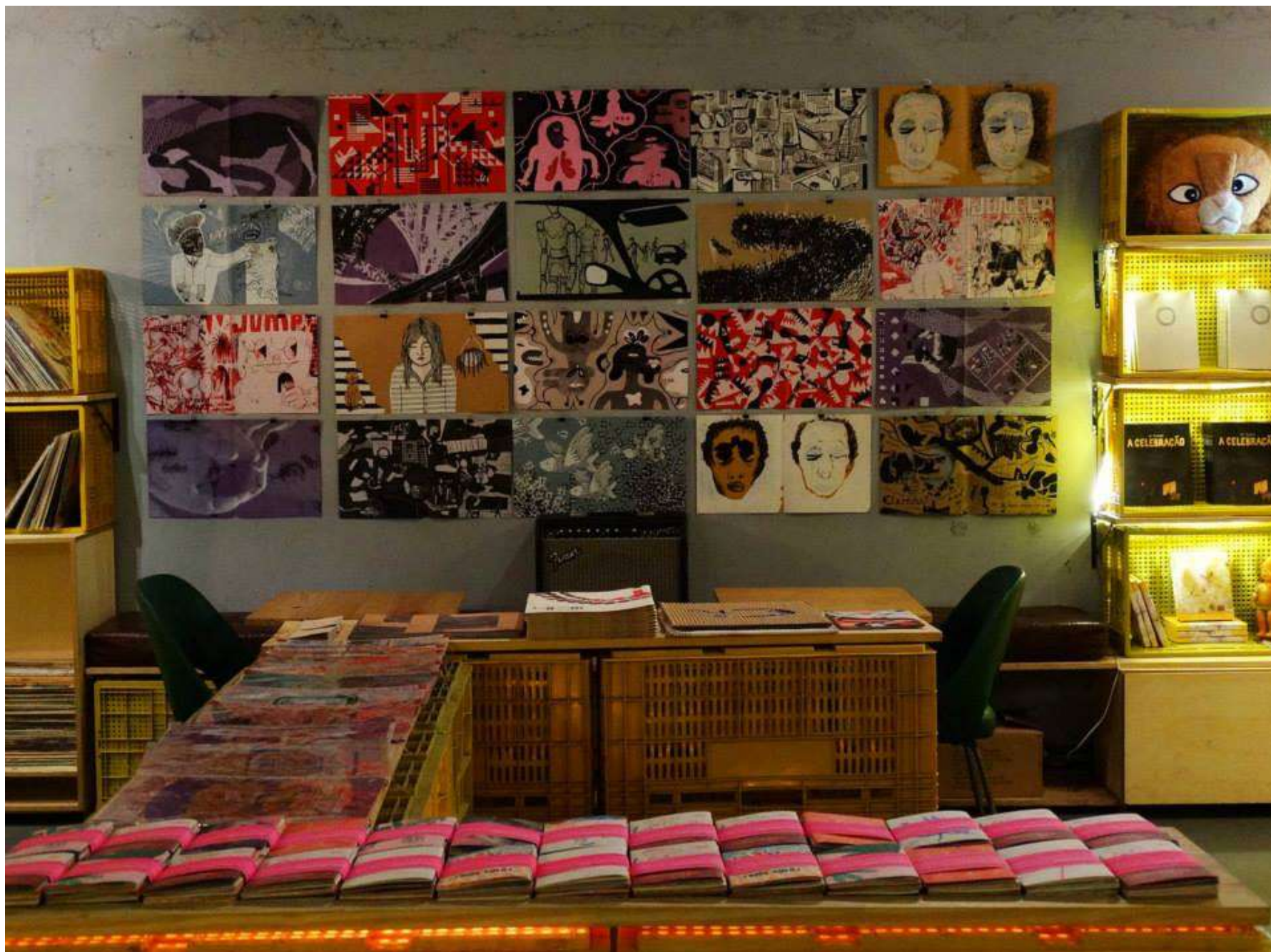
Passo-a-passo de como dobrar a página – no método Zimbres de fazer zines - para posterior encadernação, após as bordas grudadas serem cortadas na gráfica.

Edições encadernadas. Em primeiro plano, o livrinho de Laura Teixeira.

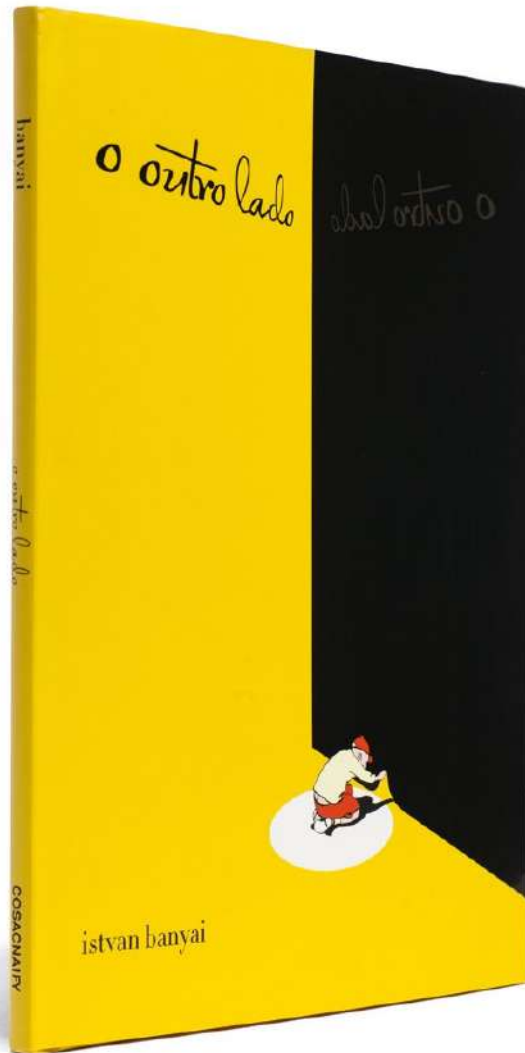
Zines sendo vendidos no evento Fatia, organizado pela editora A Bolha no Rio de Janeiro, 2015.

ILUSTRAÇÃO DE LIVROS: LIVRO INFANTIL SEM TEXTO

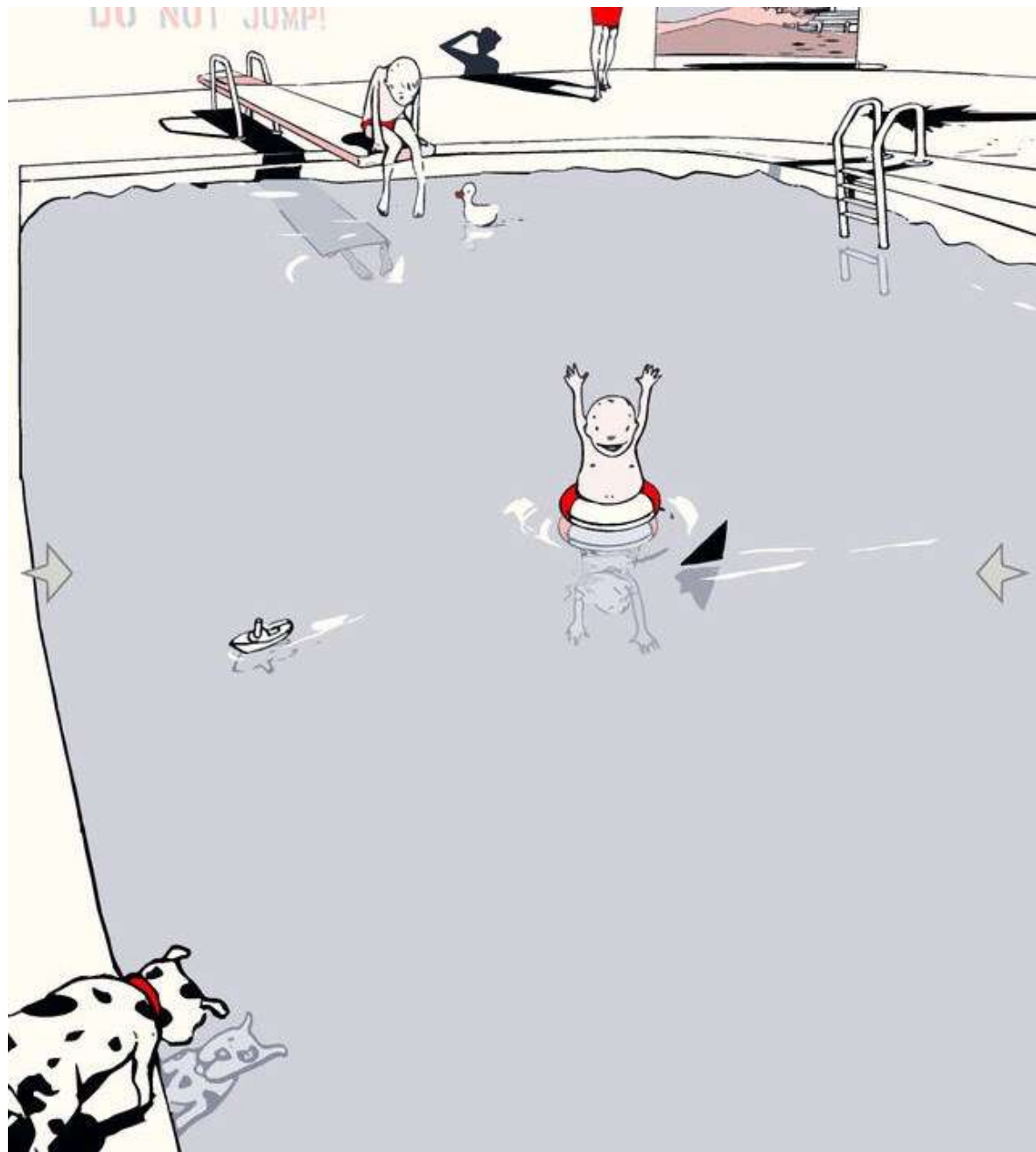
Narrativa: o virar da página

ISTVAN BANYAI: O OUTRO LADO

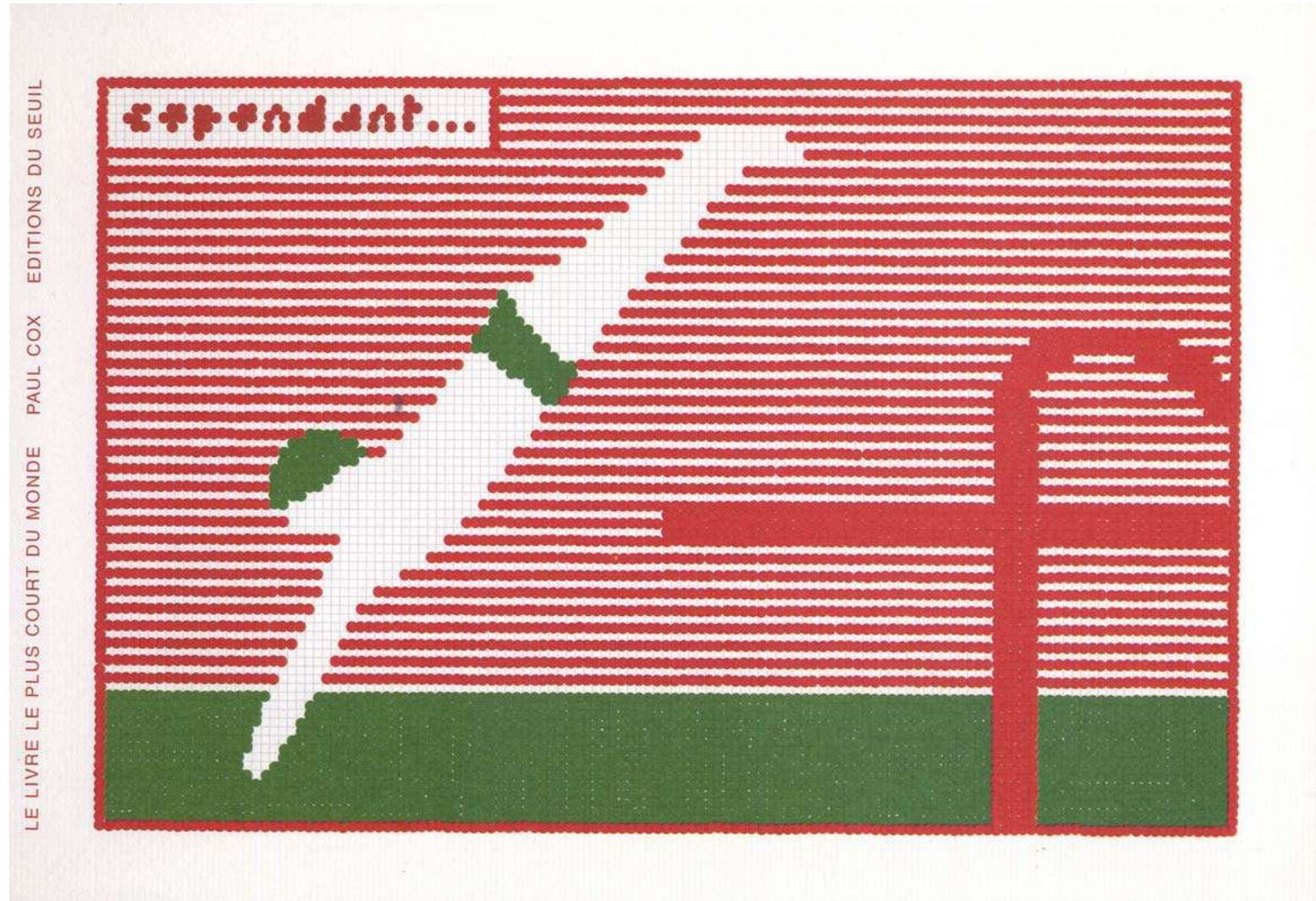
Istvan Banyai:
“O Outro Lado”, lançado
pela Chronicle Books de
São Francisco em 2005.

Publicado no Brasil pela
Cosac Naify em 2007.

Istvan Banyai:
Páginas opostas de “O Outro Lado”, lançado pela Chronicle Books
de São Francisco em 2005.

PAUL COX: CEPENDANT...

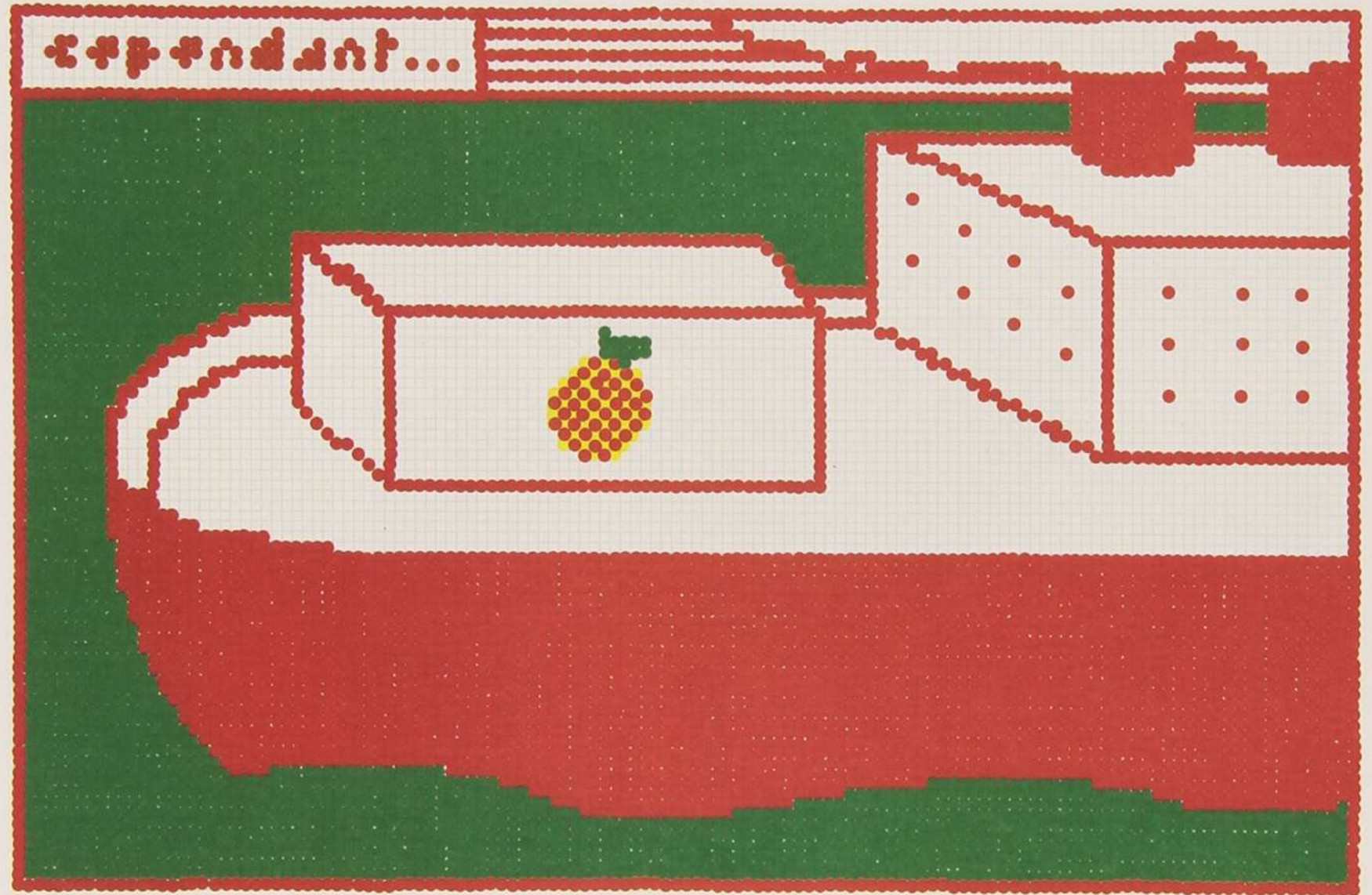
Paul Cox:
"Cependant...le livre le
plus court du monde",
Editions du Seuil, 2002.

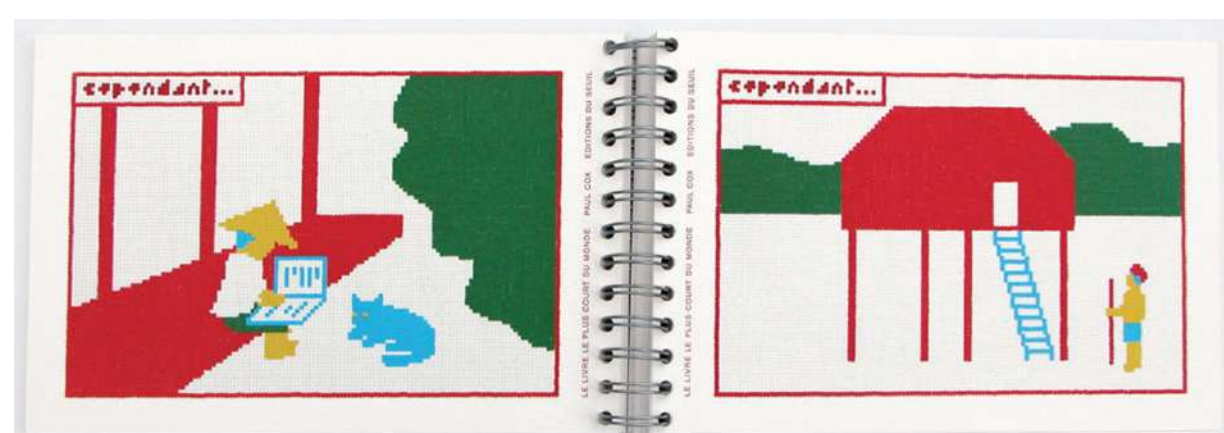
Paul Cox:
"Cependant... /
Contudo...", Editions
du Seuil, 2002.

"Imagine tantas
imagens quanto ações,
ao mesmo tempo, em
todo o mundo!

No mesmo segundo,
viajamos 24 horas e
vamos do dia para a
noite. Mas é apenas
um segundo, ou seja,
esse pode ser
considerado "o livro
mais curto do mundo",
como sugere o
subtítulo".

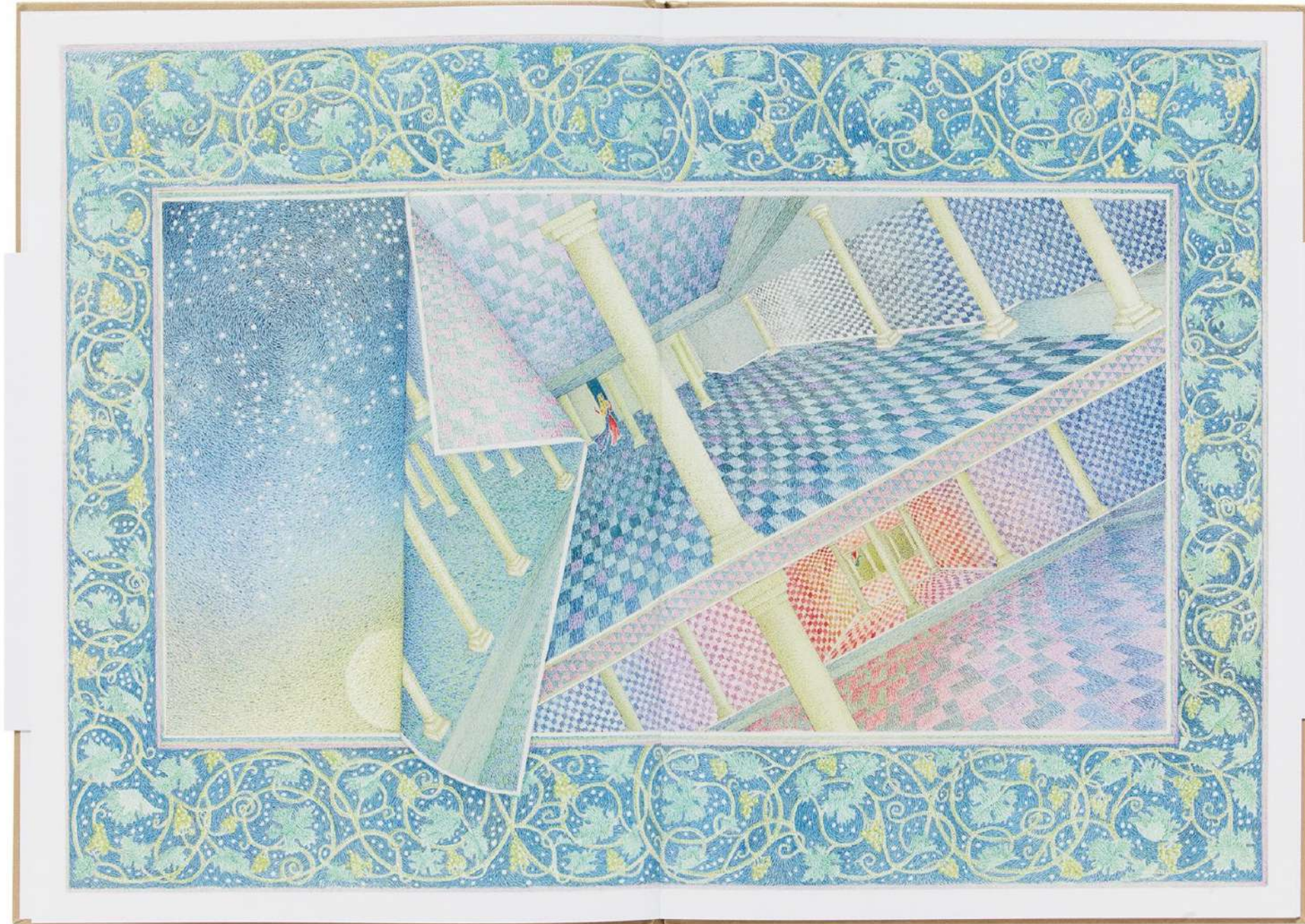
Paul Cox: Páginas de "Cependant...", Editions du Seuil, 2002.

ANGELA LAGO: CÂNTICO DOS CÂNTICOS

Angela Lago:
"O Cântico dos Cânticos",
Cosac Naify, 2013.

Angela Lago:
Página dupla de
"O Cântico dos
Cânticos", Cosac
Naify, 2013.

Angela Lago:
Página dupla de
"O Cântico dos
Cânticos", Cosac
Naify, 2013.

Angela Lago:
Página dupla de
"O Cântico dos
Cânticos", Cosac
Naify, 2013.

SUZY LEE: ONDA

Suzy Lee:
"Onda", Cosac
Naify, 2009.

Suzy Lee:
"Onda", Cosac
Naify, 2009.

Suzy Lee:
"Onda", Cosac
Naify, 2009.

Suzy Lee:
"Onda", Cosac
Naify, 2009.

ILUSTRAÇÃO DE LIVROS: LIVRO INFANTIL SEM TEXTO

Expressão

Expressão

Vamos nessa aula deixar o foco nos livros um pouco de lado e pensar de modo amplo em abordagens expressivas.

A ideia é reforçar a ideia de amplitude da ilustração e estimular você a “pensar fora da caixinha”.

O ilustrador não costuma trabalhar numa via de mão única, o caminho não é linear: um trabalho tridimensional pode ter desdobramentos em soluções bidimensionais.

Expressão

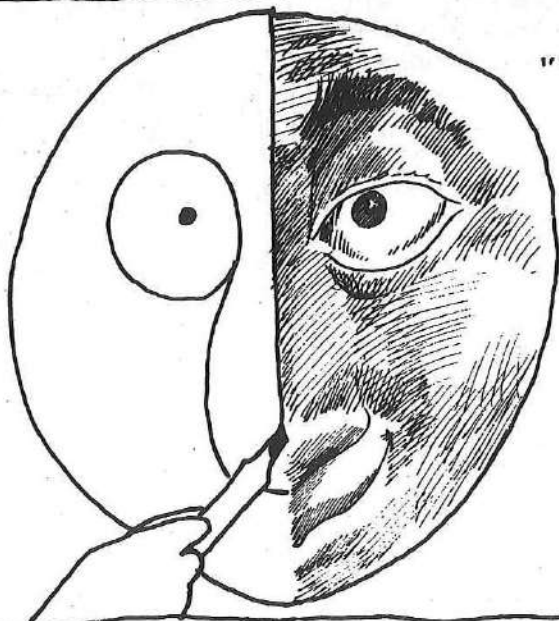
Iremos primeiro atentar para a diversidade de soluções gráficas relacionadas a um tema qualquer.

Depois, passaremos a conferir alguns exemplos de soluções e aplicações de ilustração em elementos tridimensionais. Lembrando que tais trabalhos podem ser registrados/ fotografados e voltar ao plano bidimensional quando isso é oportuno.

Devemos expandir o campo de possibilidades, atentos a uma eventual volta ao campo do livro.

O DESENHO
DE
HUMOR
DIVIDIU-SE...

... A GROSSO
MODO
EM DUAS
LINHAS:

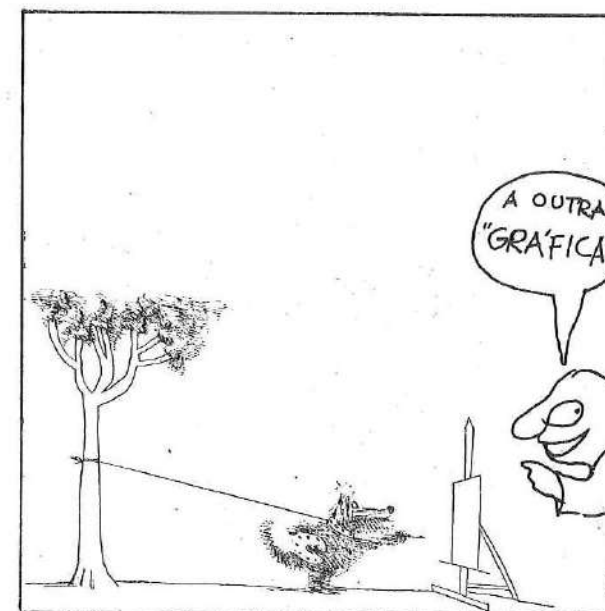
UMA SINTÉTICA,

OUTRA ELABORADA.

Paulo Caruso: página de "Tegey
- uma descontraída história da
linguagem dos quadrinhos",
TFG apresentado na FAU-USP
em 1977.

Nessas páginas de "Tegey",
Paulo Caruso compara com
clareza as diferenças entre duas
abordagens de desenho.

Expressão: representações do céu e água

Grafismos podem comunicar, transmitir emoções, ajudar a enfatizar qualidades de personagens e objetos, ajudar a contar uma história.

Como exemplo, para que isso fique claro, vamos olhar atentamente para alguns desenhos de céu de Saul Steinberg.

Depois, vamos conferir algumas representações da água (piscina e mar) feitas pelo artista inglês David Hockney e Saul Steinberg.

TRACINHOS

Desenho de Saul
Steinberg, 1945.

CARIMBOS

Trabalho com
carimbos de Saul
Steinberg, 1969.

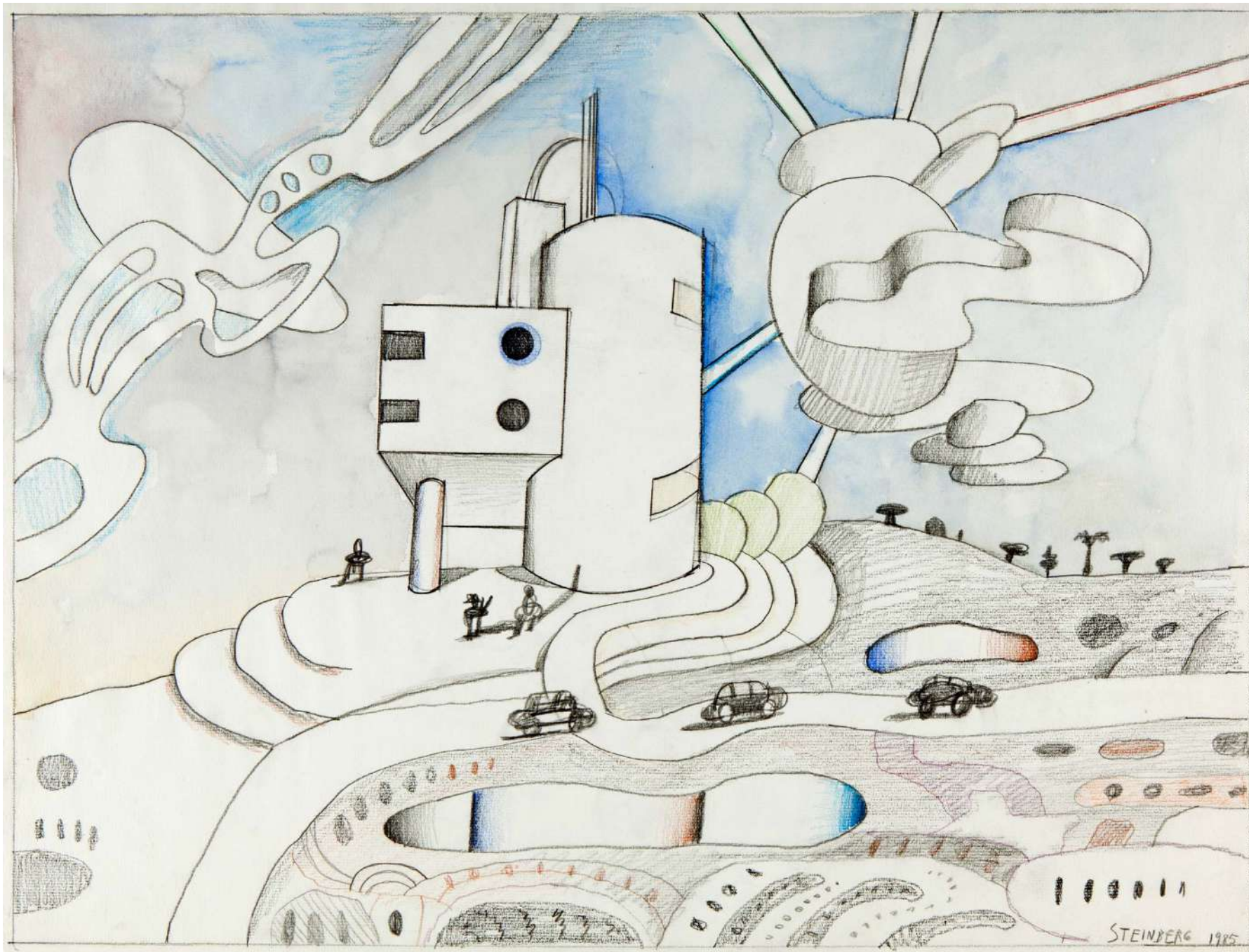

HACHURAS

Desenho de
Saul Steinberg,
1972-73.

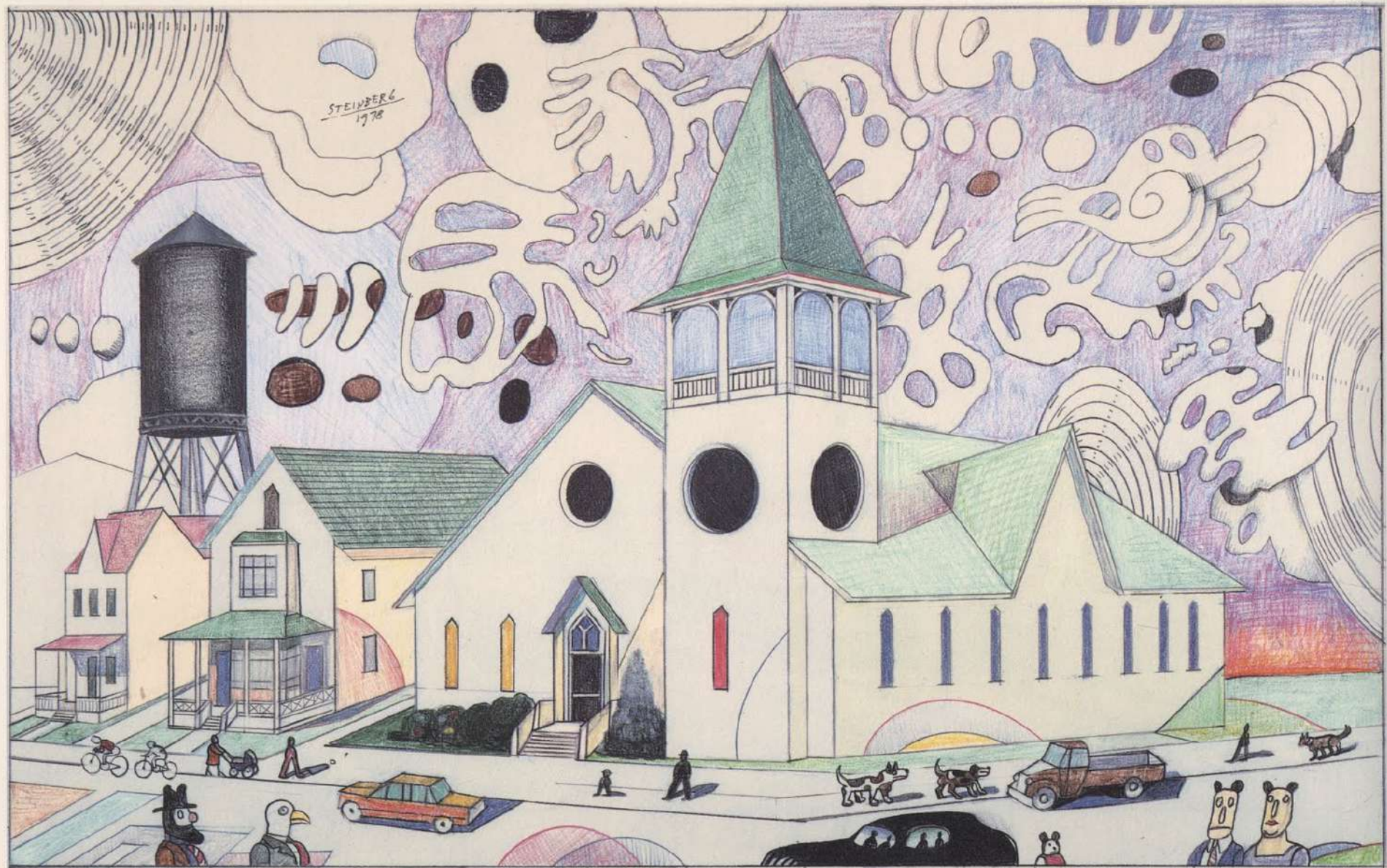

AQUARELA

Desenho de Saul
Steinberg, 1985.

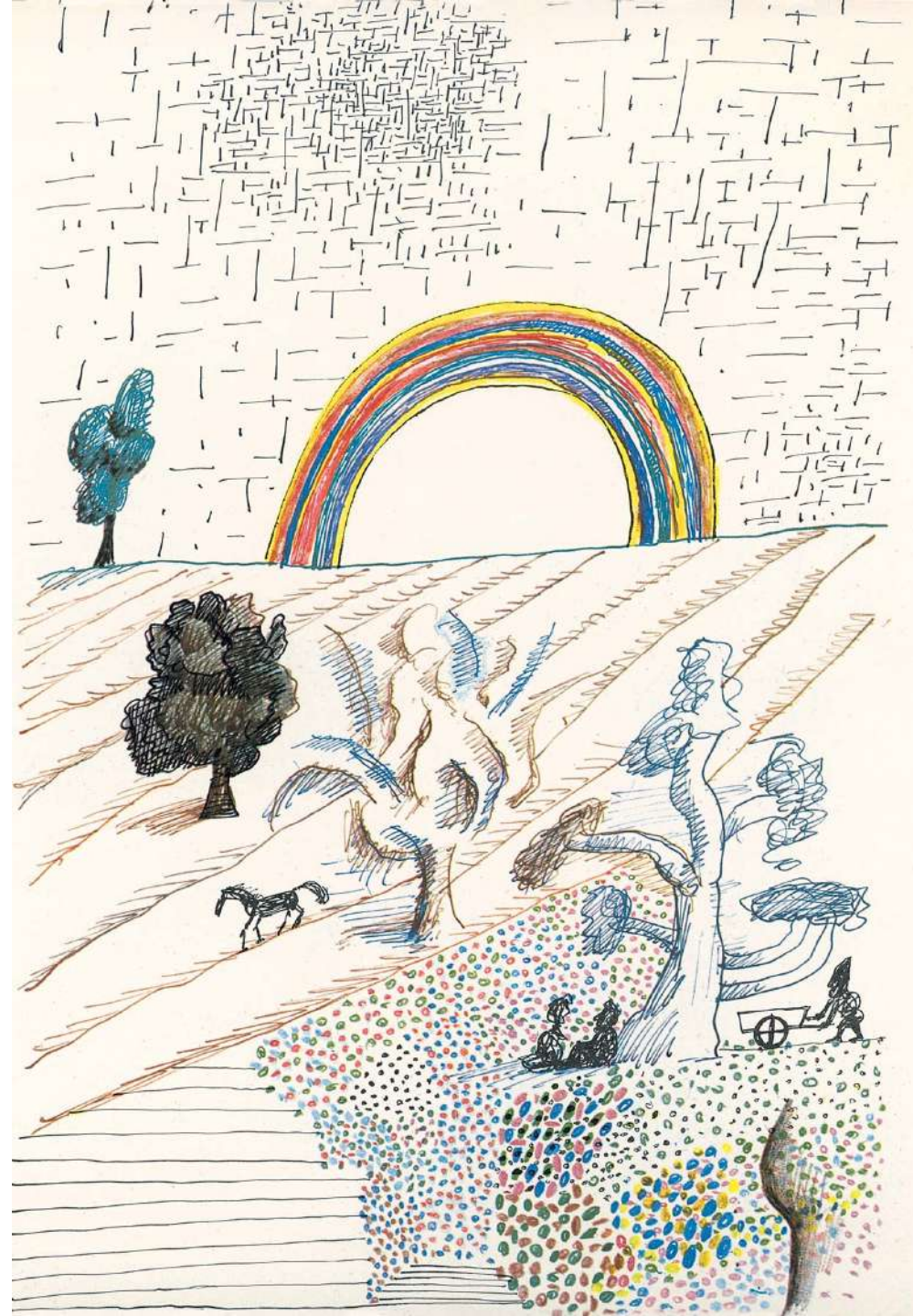
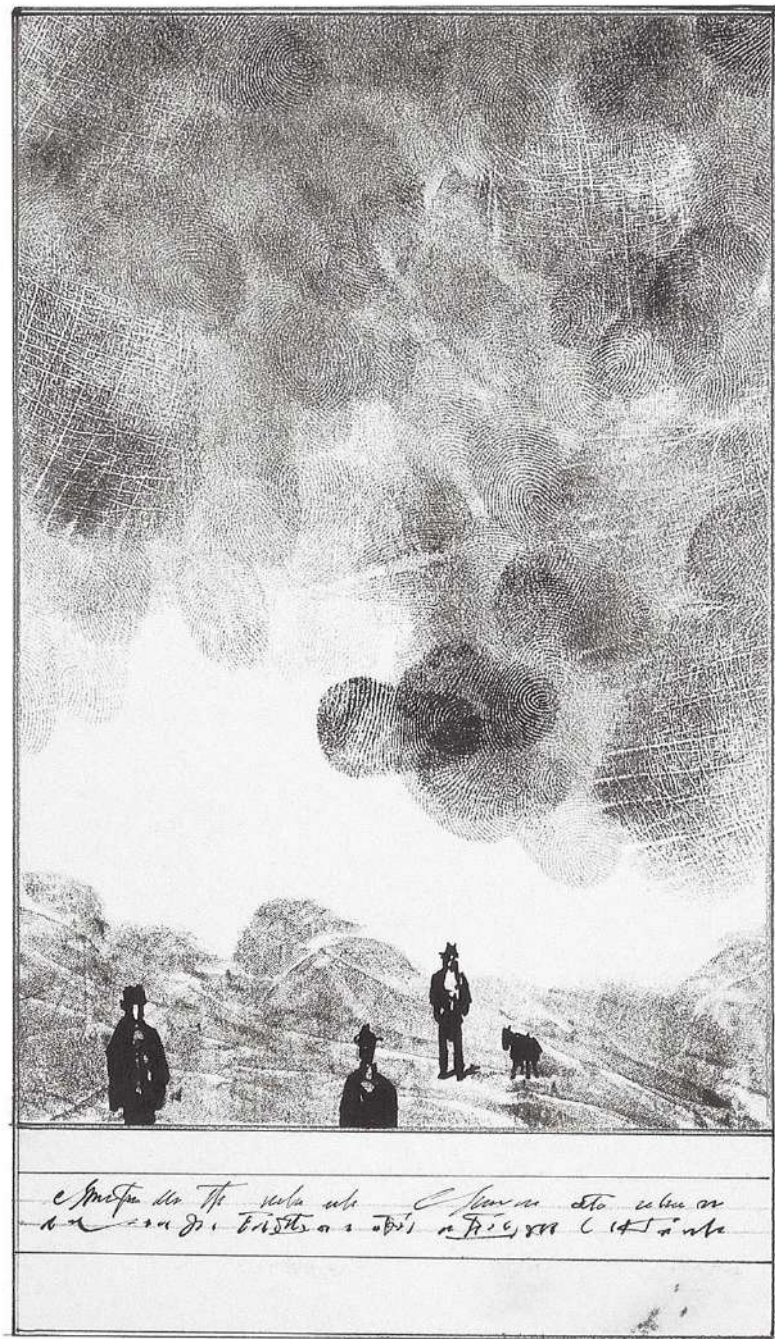

PSICODELIA

Desenho de Saul
Steinberg, 1978.

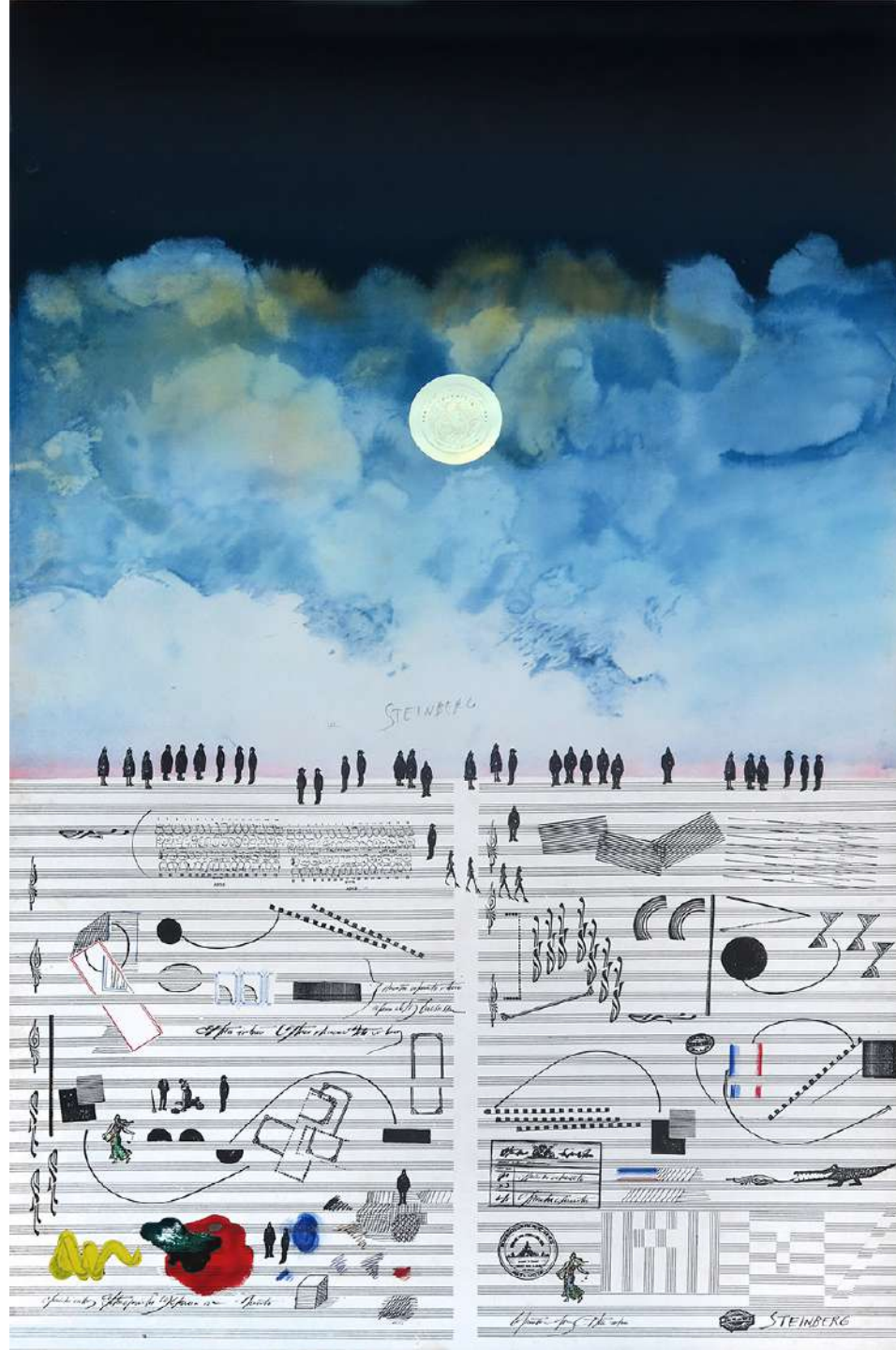

DIGITAIS E PARÓDIAS

Dois desenhos de Saul Steinberg: na esquerda, céu com digitais sobrepostas, ao lado um céu que remete às primeiras pinturas de Mondrian.

ELEMENTOS GRÁFICOS NO CÉU

Trabalhos de Saul
Steinberg.
À direita, arte para
o cartaz "Nuits de
la Foundation
Maeght", 1970.

Ao lado, capa da
revista The New
Yorker, 1960.

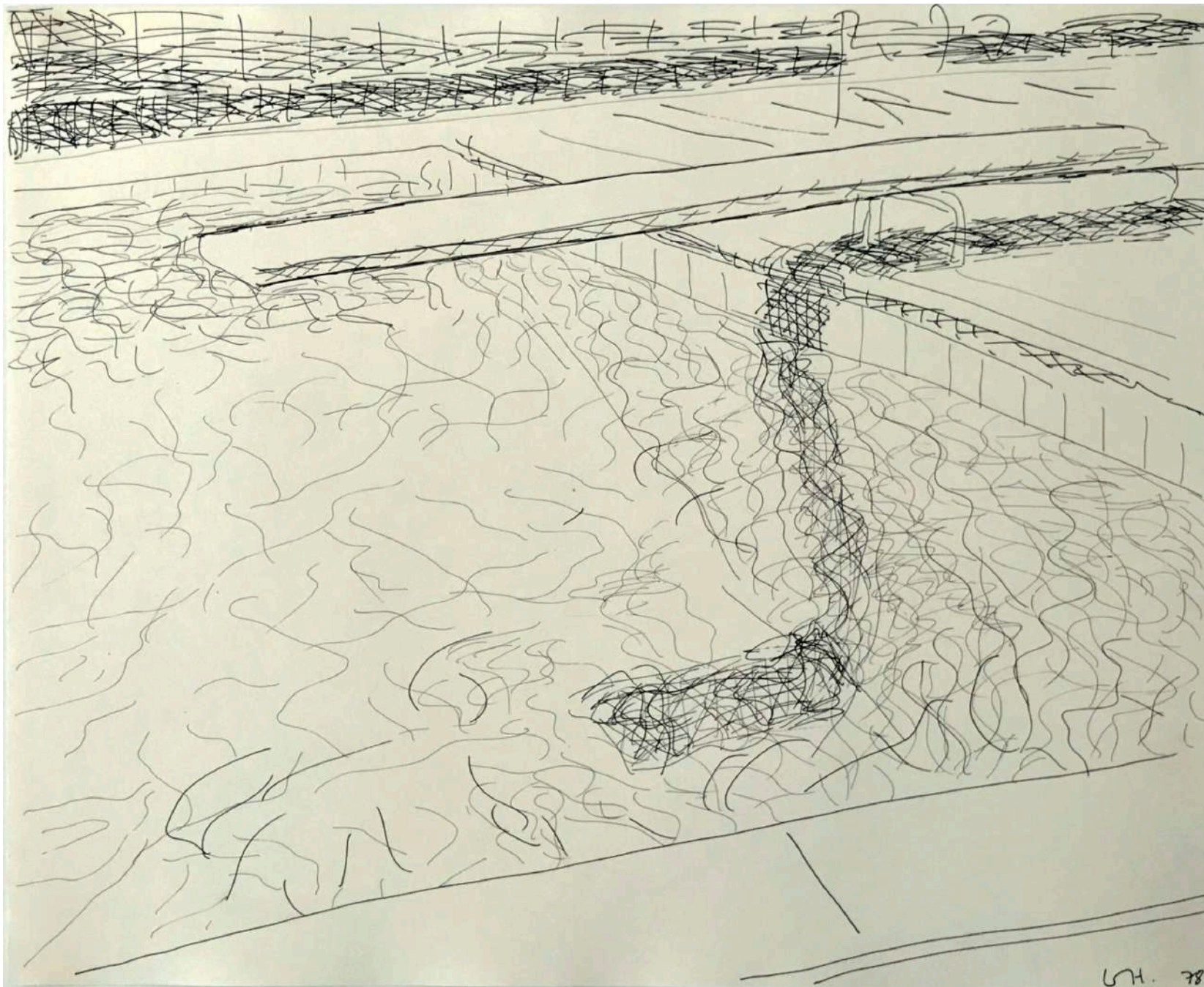

AQUARELA E CARIMBOS

Trabalho de Saul
Steinberg feito em 1969.

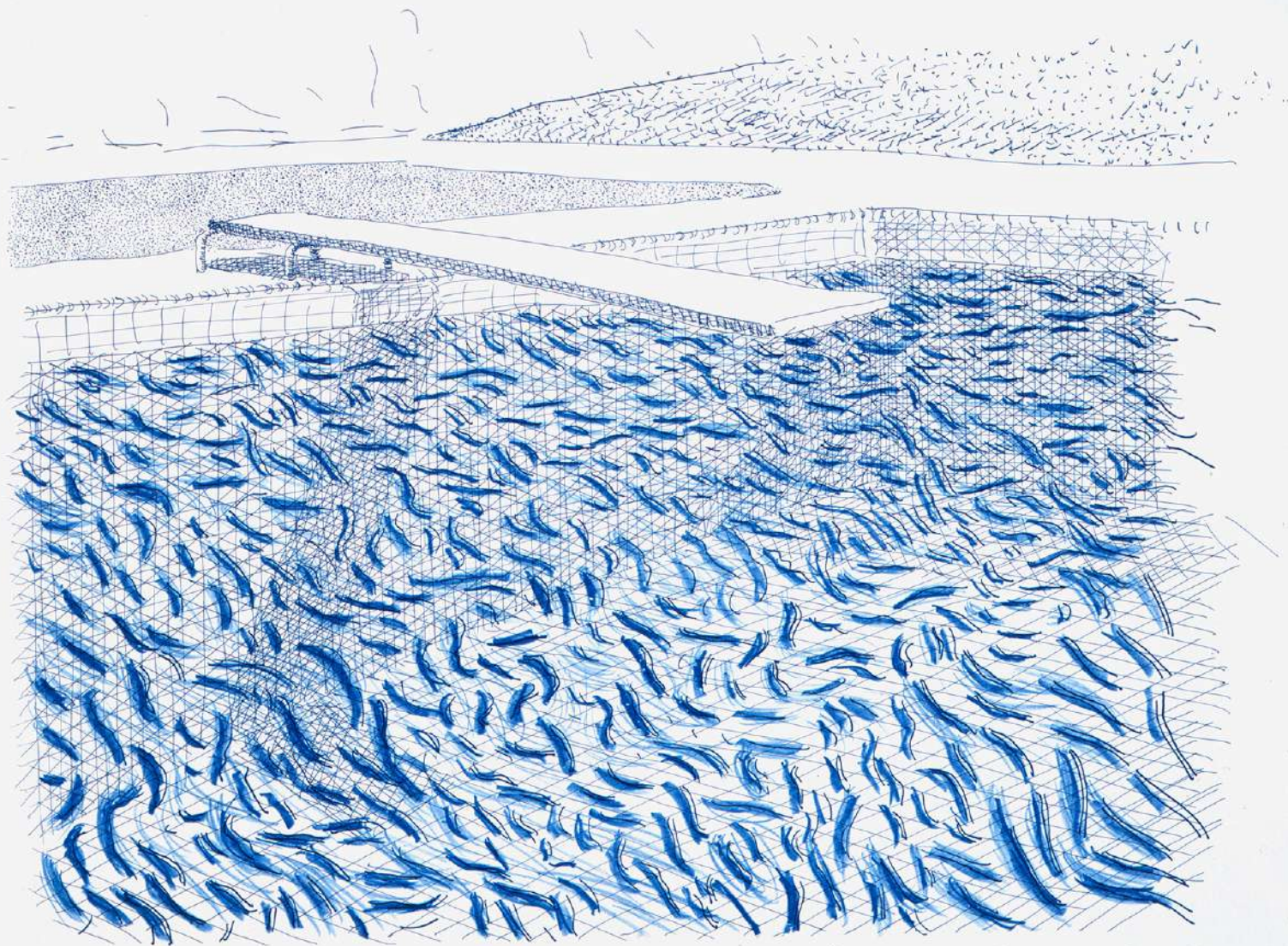

RABISCOS

Desenho de piscina
feito por David
Hockney, 1978.

A P II

David Hockney 1978-80

TRACINHOS

Desenho de piscina
feito por David
Hockney, 1978-80.

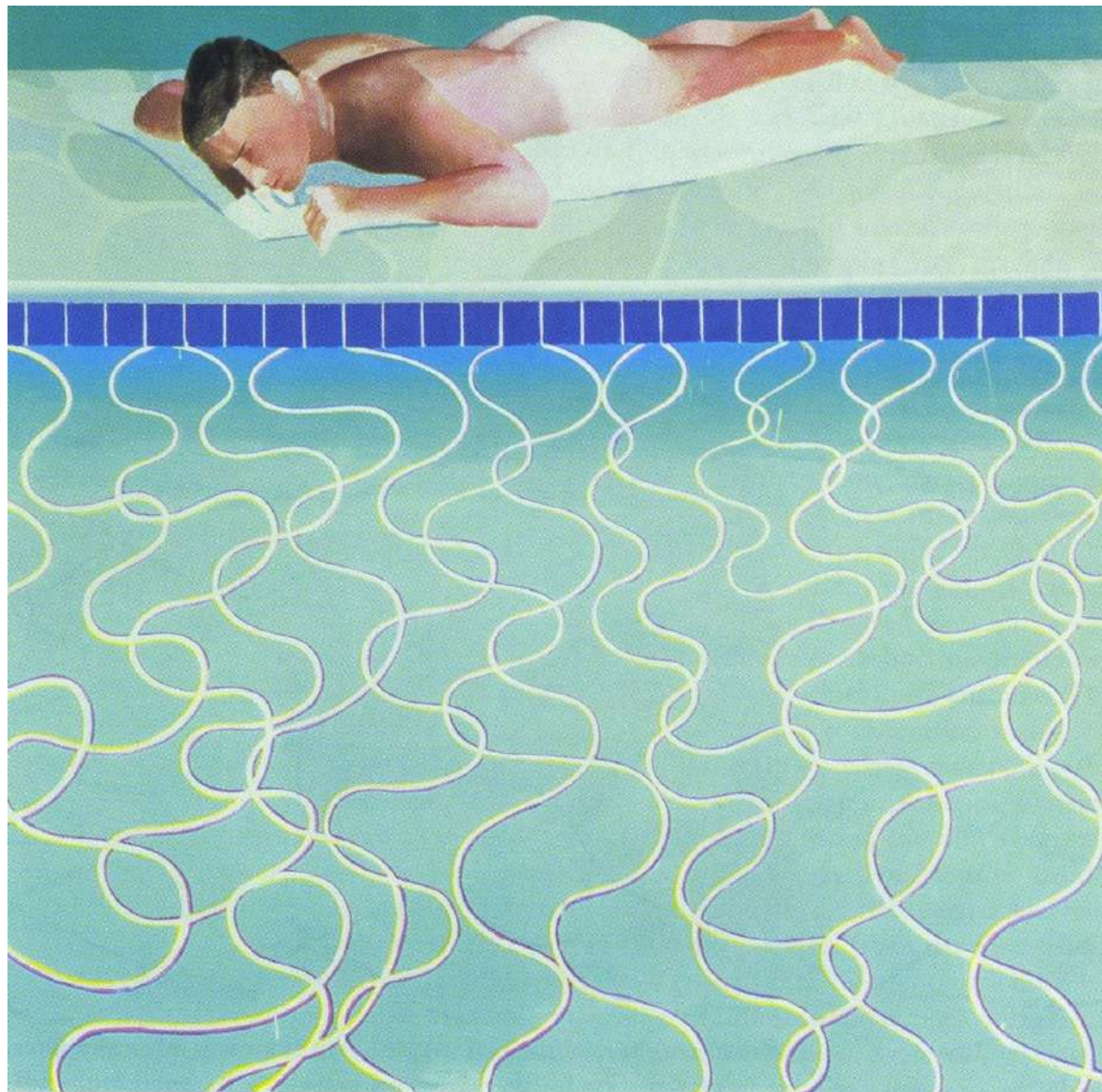

TRAÇOS PARALELOS
LEVEMENTE TREMIDOS

Desenho de piscina feito
por David Hockney, 1983.

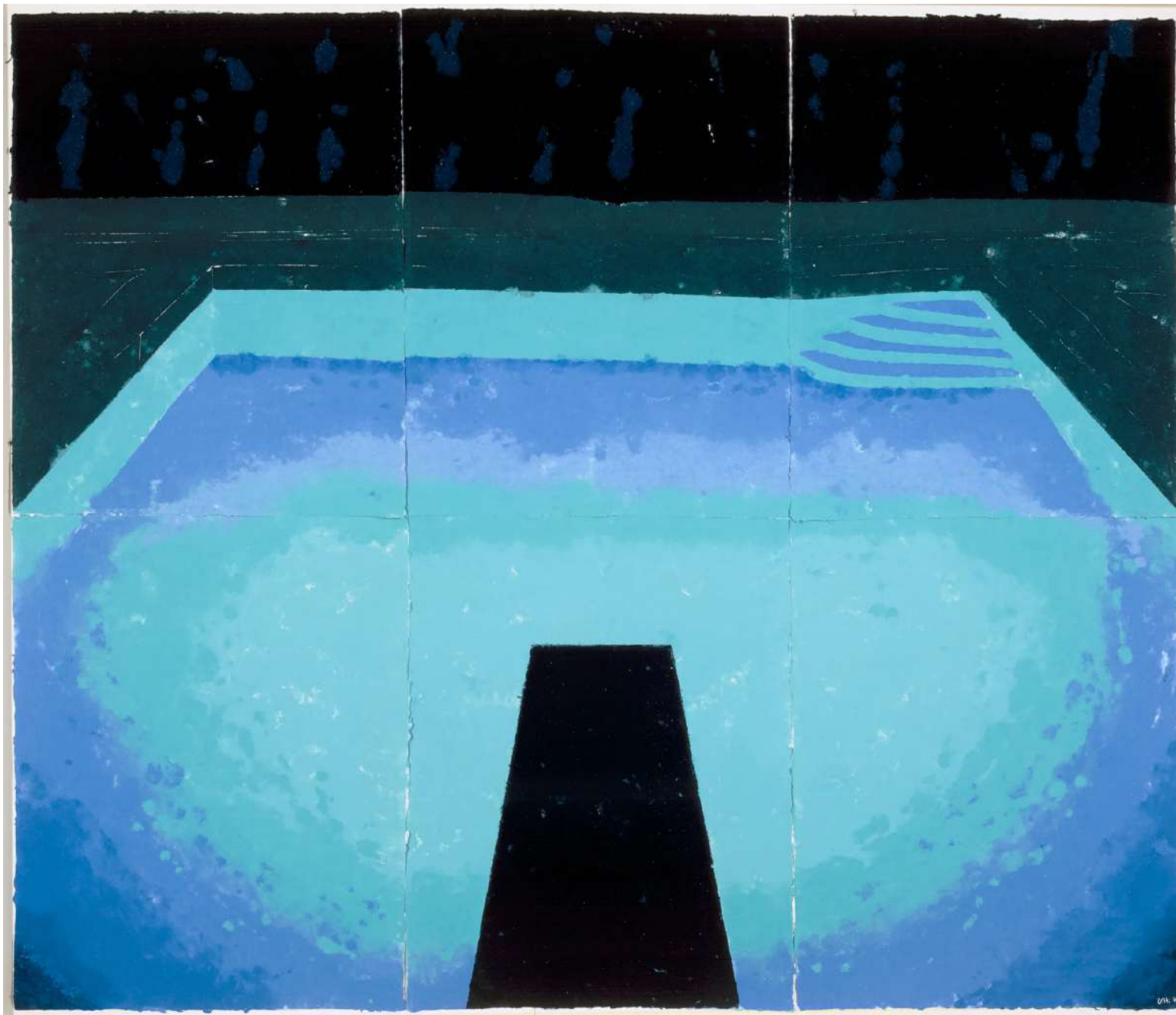

LINHAS SINUOSAS

Ao lado, pintura de piscina feito por David Hockney: "Sunbather", 1966. Acima, "Swimming Pool", 1965.

PROFUNDIDADE

David Hockney:
"Piscine à minuit,
Paper Pool 19", 1983.

MAR AGITADO E CALMO
Dois trabalhos de Saul Steinberg.

Expressão: ilustração tridimensional

O ilustrador deve ter consciência das inúmeras possibilidades da área. Atualmente a ilustração vem desbravando novos campos, em projetos que investigam escalas, formatos, tecnologias e materiais diversos.

Em muitos desses casos temos a ilustração adquirindo tridimensionalidade.

Expressão: ilustração tridimensional

Apesar do assunto parecer aparentemente desconectado do meio editorial e, mais especificamente, dos livros, é importante perceber que elementos tridimensionais podem ser registrados e incorporados à bidimensionalidade das páginas e usados como ilustração.

Vimos recentemente como os objetos escultóricos de Isidro Ferrer viraram ilustração. Vamos então conferir agora outras possibilidades de objetos – e imaginar que estes também podem contar histórias nas folhas dos livros.

Isidro Ferrer: “Funny Farm”, coleção de luminárias da espanhola LZF.

Ferrer desenvolveu uma instigante família de 17 animais em madeira para a coleção da LZF, apelidada “Fazenda Engraçada”.

Numa segunda etapa, Ferrer criou duas esculturas leves em tamanho real do Peixe e do Elefante.

Atak: "Tintin e Milou"

M. S. Bastian: acima, “Bastian World”, instalação no Fumetto Comics Festival, 1998.

Trabalhos da artista japonesa Misaki Kawai, residente em Los Angeles. Ela cria pinturas e instalações de papel machê, madeira, tecido, feltro, adesivos, fios e outros materiais. Suas obras de tamanhos variados, deliciosamente táteis, enfatizam uma dualidade central: ao mesmo tempo em que parecem “fofas” e descomplicadas, carregam camadas de significado.

Instalações do grupo americano PaperRad.

Alex Vallauri: "A Rainha do Frango Assado", instalação exposta na Bienal de São Paulo de 1985.

Instalações do artista Öyvind Fahlström: “Dr. Schweitzer’s Last Mission”, 1964-66. Têmpera em 8 caixas de metal, 10 placas recortadas, 50 recortes magnéticos de metal e vinil.

Instalações da ilustradora Manuela Eichner.

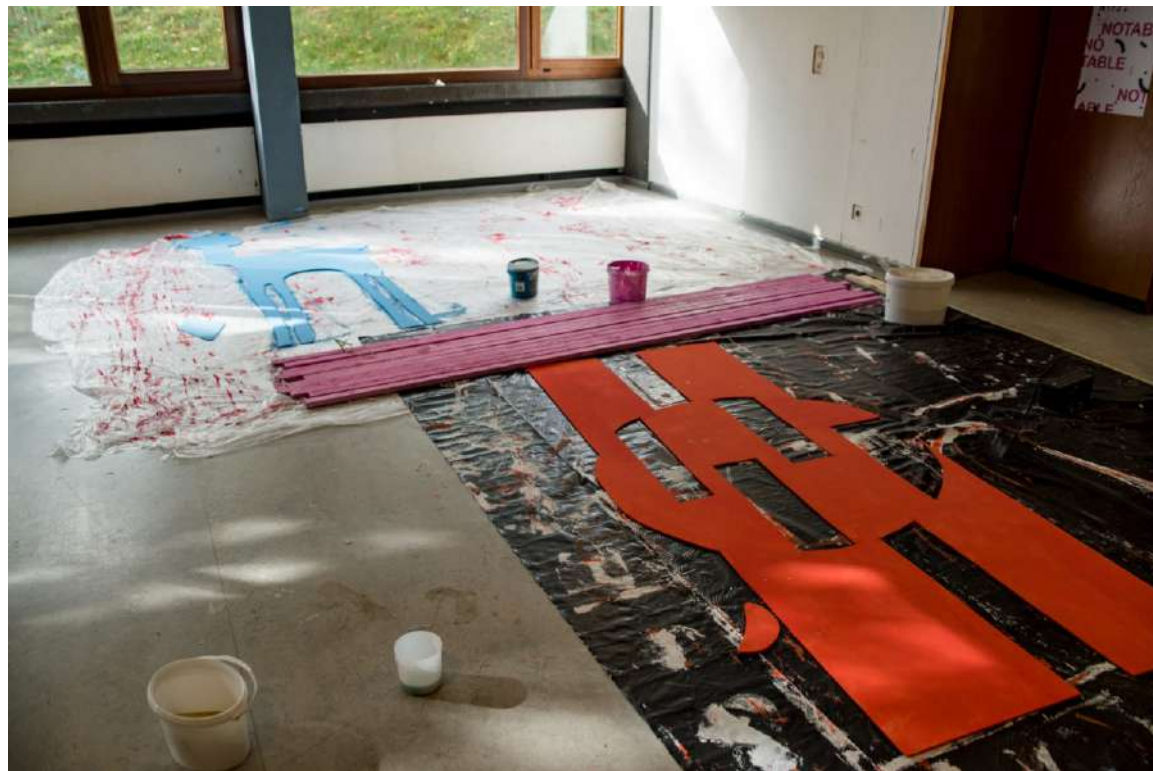

Instalações do 44 Flavors

44 Flavors: Oficina "Ten to six".

Icinori (Mayumi Otero & Raphael Urwiller): "The Island", 2017.
Trabalho exposto na NOW Gallery + ELCAF (The East London Comics
& Arts Festival)

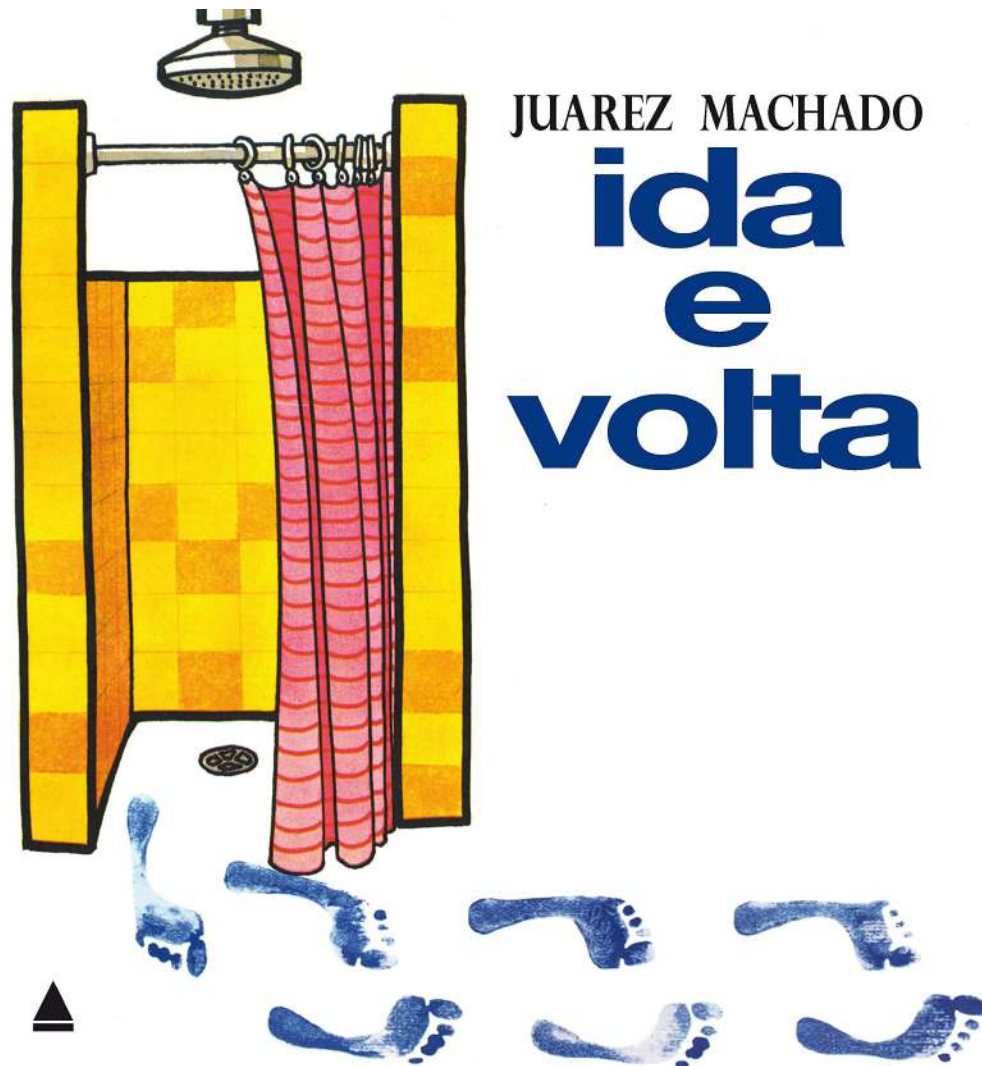
A Ilha é uma experiência de narrativa interativa para todas as idades, imaginada e criada pela dupla de ilustradores franceses Icinori. Conforme os visitantes entram na história, eles começam sua jornada contada por uma paisagem tridimensional, personagens e palavras. Ao longo do caminho, eles encontrarão pistas até chegar a um final revelado ao olhar para o centro da ilha. A instalação explora as possibilidades de contar histórias e coloca o público no centro da narrativa, dando a entender a importância da imaginação e dos vãos da fantasia.

ILUSTRAÇÃO DE LIVROS: LIVRO INFANTIL SEM TEXTO

Humor / Geração de ideias

JUAREZ MACHADO: IDA E VOLTA

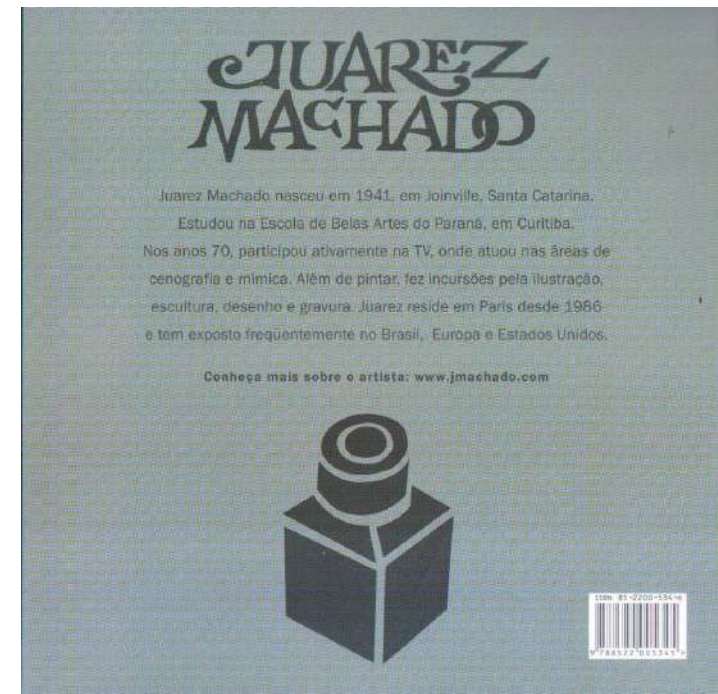

Juarez Machado: "Ida e Volta", editora Nova Fronteira, lançado originalmente em 1976.

Neste livro acompanhamos a trajetória de uma pessoa invisível, que transita da rotina a aventuras. A narrativa se desenvolve na junção de dois planos: o cenário de imagens e as pegadas.

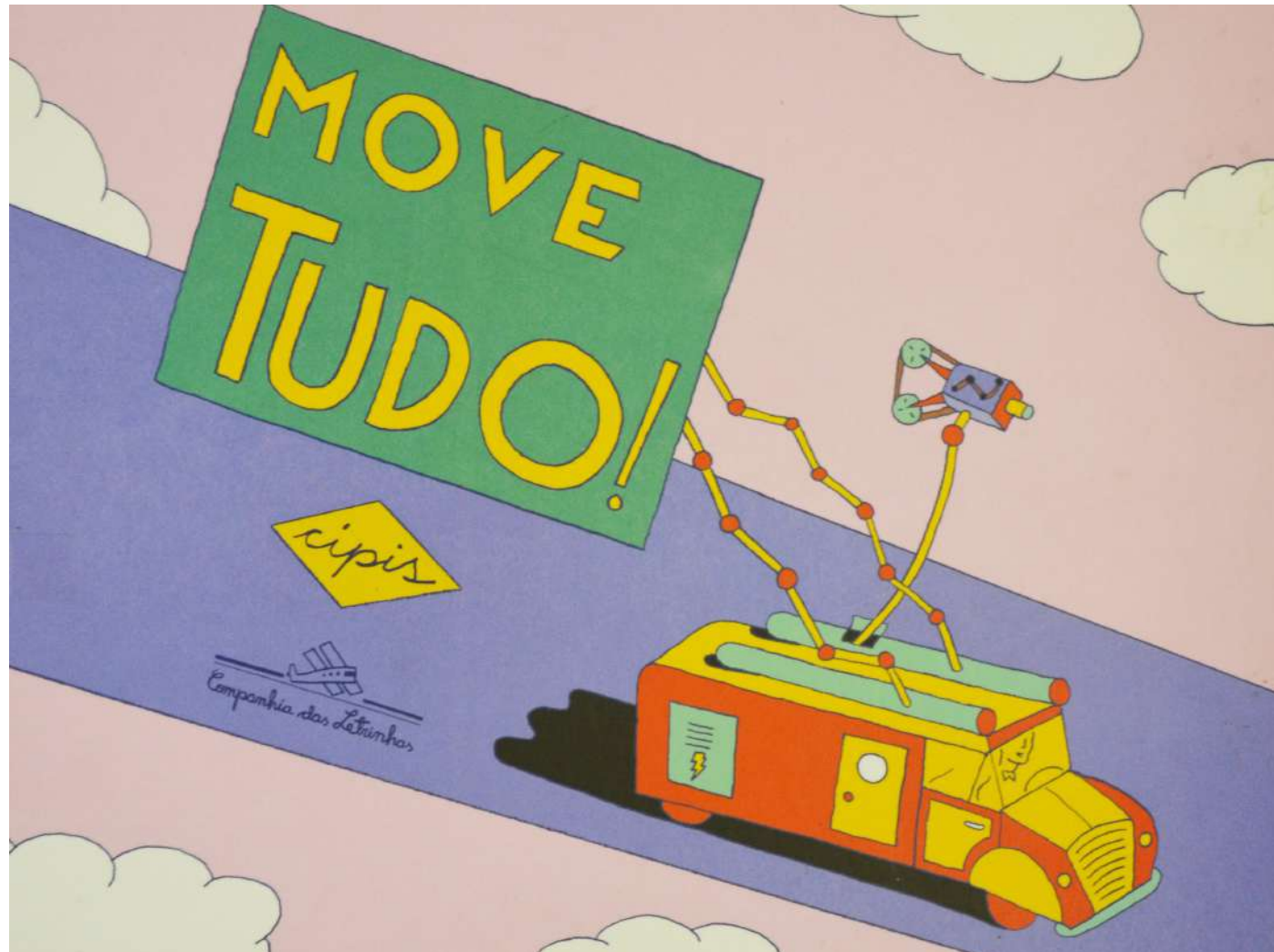

JUAREZ MACHADO: MISTÉRIO DA PÁGINA 19

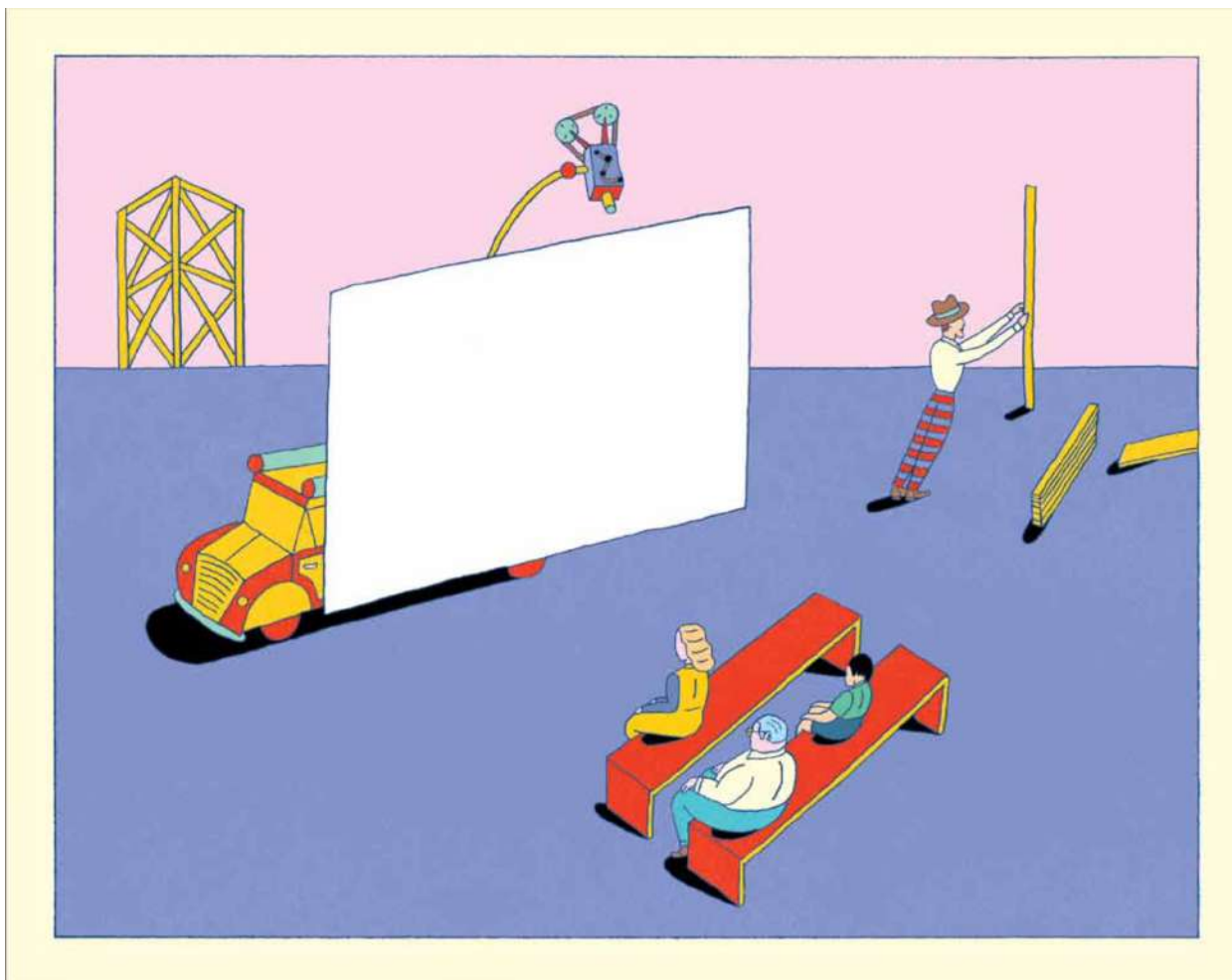
Juarez Machado: “Mistério da Página 19”, editora Agir, 2003.

MARCELO CIPIS: MOVE TUDO!

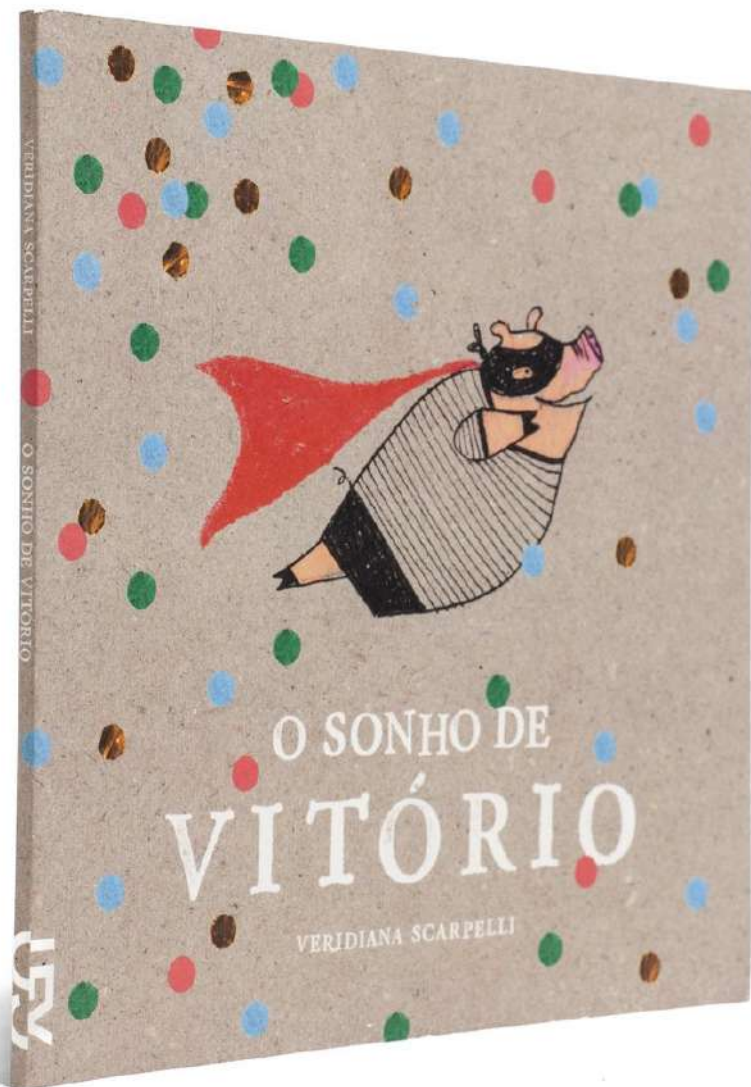
Marcelo Cipsis:
"Move Tudo!",
Companhia das
Letrinhas, 2011.

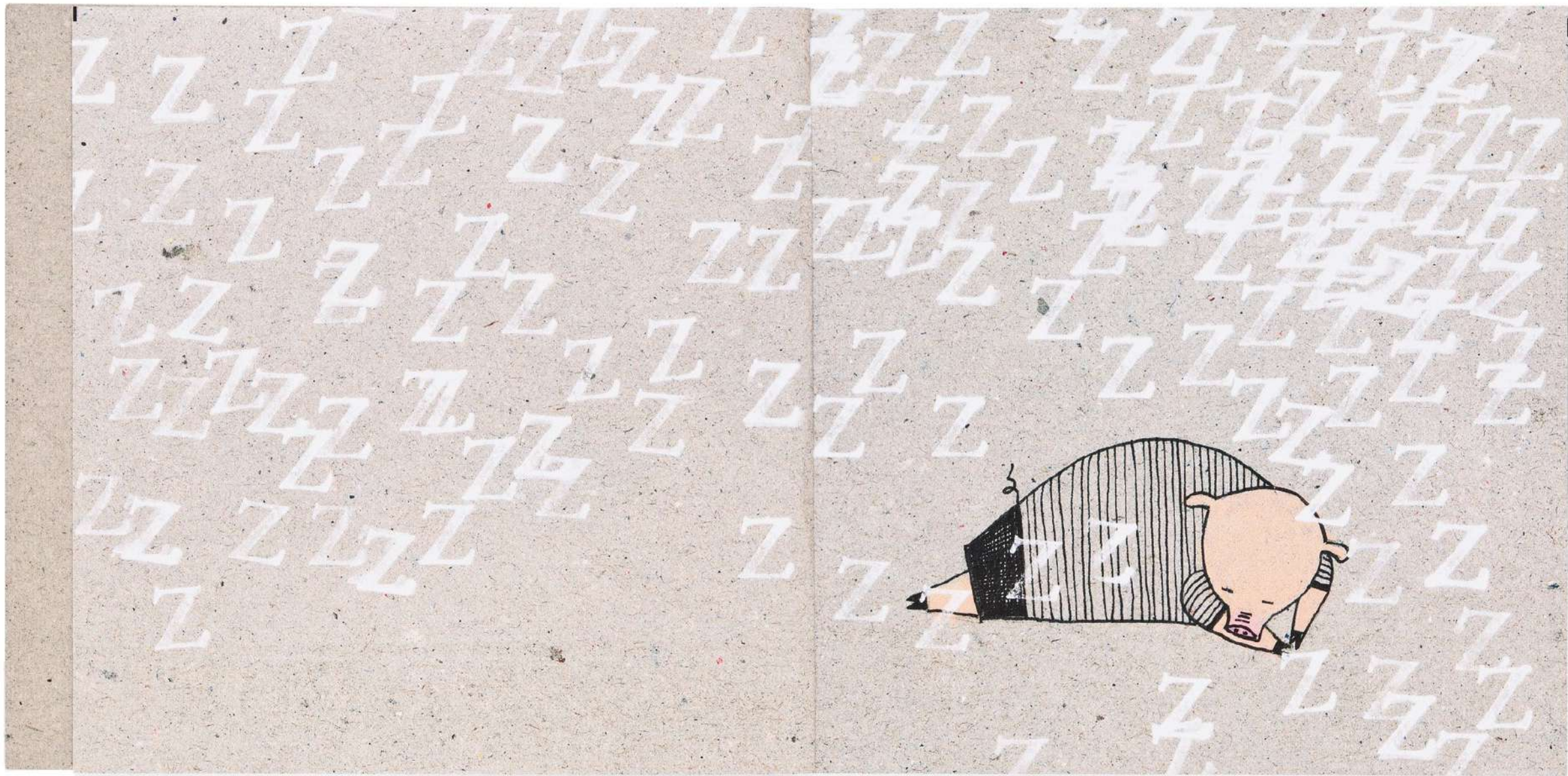
Página dupla de “Move Tudo!”, de Marcelo Cipis, Companhia das Letrinhas, 2011.

VERIDIANA: O SONHO DE VITÓRIO

Veridiana Scarpelli:
"O Sonho de
Vitório", Cosac Naify,
2012.

Bruno Munari e Fantasia: criatividade

Vamos conferir o livro “Fantasia” do designer italiano Bruno Munari e observar interessantes recursos criativos.

Segundo esse designer italiano, “a fantasia é a faculdade humana que permite pensar em coisas novas, que não existiam anteriormente”- sem a preocupação de verificar se aquilo que foi pensado é verdadeiramente novo.

À esquerda, capa do livro “Fantasia”, de Bruno Munari, edição de 1981, Martins Fontes/ Brasil e Editorial Presença/ Portugal. Publicado originalmente em 1977.

Bruno Munari e Fantasia: criatividade

Para Munari, “a fantasia é a faculdade mais livre de todas; com efeito, pode não ter em conta a viabilidade daquilo que se pensou. Tem a liberdade de pensar qualquer coisa, mesmo a mais absurda, incrível, impossível”.

“O produto da fantasia, tal como o da criatividade e da invenção, nasce de relações que o pensamento estabelece entre o que se conhece”.

Bruno Munari: aspectos da fantasia

FOGO FRIO – inversão de uma situação, uso dos contrários, opostos.

A HIDRA DE SETE CABEÇAS – multiplicação de partes de um conjunto, sem outras alterações.

UM MACACO COM GUARDA-LAMAS – relações por afinidades visuais ou de outra natureza.

UM PÃO AZUL – mudança de cor. Exemplo: Man Ray pintou um pão de azul em 1960.

MARTELO DE CORTIÇA - mudança de matéria.

A CAMA NO LARGO DA SÉ – mudança de lugar.

Bruno Munari: aspectos da fantasia

UM QUEBRA-LUZ FEITO COM PAPEL DE MÚSICA – mudança de função.

À RIDOLINI – mudança de movimento.

O FÓSFORO POP – mudança de dimensão.

O MONSTRO HORRENDO – fusão de diversos elementos num único corpo.

UM FORMIDÁVEL HALTEROFILISTA – mudança do peso de um objeto.

RELAÇÕES ENTRE RELAÇÕES – combinar casos já combinados de modo a gerar um resultado mais complexo.