

23-27*abril*2012

DA IMPRESSÃO
A O
LIVRO DE ARTISTA

Encontro sobre o Livro de Artista
e Contextos de Edição

Workshops
Palestras
Exposições
Lançamento de edições
e publicações

U. PORTO

FACULDADE DE BELAS ARTES
UNIVERSIDADE DO PORTO

DA IMPRESSÃO A O LIVRO DE ARTISTA

Encontro sobre o Livro de Artista
e Contextos de Edição

O primeiro encontro sobre o Livro de Artista e Contextos da Edição na FBAUP, articula-se em torno de uma vontade em lançar as bases para a abordagem prática e teórica ao livro de artista e contextos de edição.

Para alargar o debate, lançar um olhar crítico e refletir sobre a natureza dos livros em questão, é necessário conhecer as ferramentas e os princípios de produção que agilizam o pensamento e a sua formalização. E este último aspeto, central neste encontro, leva-nos a mostrar os modelos de criação atualmente em curso, na sua componente prática, oficial, com as suas diferenças relativas aos contextos geográficos de origem, num acesso direto aos interlocutores e aos exemplares impressos. A questão não é pois exclusivamente da sua definição, e das suas possíveis tipologias, mas sim da instigação direta à produção num contexto altamente especializado e académico, diretamente vinculado às práticas da edição de autor, nas quais se destacam as habituais tecnologias de impressão da gravura. Essa questão nem sempre evidente de que a criação artística beneficia de formatos que permitam, desde logo, a adaptação tecnológica, processual e formal das pesquisas introduzidas aos projetos criativos em curso. Para os participantes, este encontro é um laboratório compacto de criatividade, experimentação e aplicabilidade.

Não se trata aqui apenas de apresentar ou descrever apontando para, mas sim de abrir, de folhear, e sentir o que implica tal produção, quais os seus meios, o que estes processos podem predispor, enquanto espaço de potencialidades criativas. Para tal teremos as proposições já concluídas em exposição, mas também as oficinas abertas para que aí se ensaie e conheça o que a impressão empresta a esse livro objeto. Os moldes de produção serão pois os protagonistas, e quem os usa expõe porque o faz, como o faz, que estratégias aí aciona para se envolver na sua produção e assim tocar o leitor, neste caso os participan-

tes, que agora dão os seus passos na área da autoedição. Se possuímos uma audiência já sensível à naturalidade com que se pode produzir um livro e com grande parte da mesma com experiência na edição independente, com recurso a dispositivos de reprodução acessíveis, pretendemos agora que esta possa seguir demonstrações que permitam desmultiplicar as formas do livro e aceder a um maior leque de possíveis materializações.

Este encontro assume uma forma híbrida, da apresentação de livros de artista numa exposição que consta do programa, à inclusão de demonstrações abertas ao público e workshops de edição em que os vários interlocutores articulam a prática artística em torno da edição, e da publicação em catálogo dos seus testemunhos escritos, textuais mas também com a inclusão de outros meios veiculares de documentação das ações.

Da impressão ao livro de artista é um programa de quatro dias que ambiciona abrir o campo de atuação e de aplicação das tecnologias de impressão tradicional à produção de livros de artista, propiciando encontros entre técnicos impressores, docentes, críticos, artistas e designers que fazem livros e praticam a autoedição.

Workshops

de 23 a 27 de Abril

23 a 27 de Abril

Workshop *EXPERIMENTAL COM TÉCNICAS ADITIVAS* com

Marta Aguilar Moreno, Universidad Complutense Madrid.

Técnicas pictóricas aplicadas à gravura em combinação com processos de ataque direto

24 a 26 de Abril

Workshop sobre *SERIGRAFIA SOBRE VIDRO* com **Celina**

Szelejewska, art glazier and glass painter, Derix Glasstudios, Germany

23, 24 de Abril

Workshop *TÉCNICAS DE ENCADERNAÇÃO* com **Jim Butler**,

Ruskin School of Art, Cambridge, UK

Palestras

27 de Abril, tarde

MODERADORA

Graciela Machado

14:30

Ana João Romana, Escola Superior de Artes e Design do Instituto Politécnico de Leiria (ESAD - IPL), *LIVROS DE ARTISTA EM PORTUGAL (1912/2012)*

O momento atual do Livro de Artista em Portugal caracteriza-se por uma ausência de teoria, contrariando o crescimento variado por parte de uma geração de artistas, editores, livreiros e colecionadores. Por outro lado esta categoria artística continua a ser desconhecida da maioria do público português.

Esta investigação faz um percurso que começa em 1912, com o livro de Amadeo de Souza-Cardoso *A lenda de São Julião Hospitaleiro*, retomando no final dos anos 50 com as publicações dos K.W.Y. Este contexto nacional é refletido em paralelo com o internacional, no qual o livro como obra de arte surge com as vanguardas do início do séc. XX, mas só no pós II guerra mundial o termo Livro de Artista se define e desenvolve como disciplina, em parte devido à acessibilidade dos meios de impressão.

Neste momento, no contexto nacional, assistimos a um crescimento vital na área do Livro de Artista. Esta apresentação incide sobre as visões de alguns artistas contemporâneos fazedores de livros, passando pelas características das editoras, livreiros e coleções públicas, associadas a bibliotecas de instituições de caráter museístico.

Assim estamos a construir uma possível história do Livro de Artista em Portugal, sob o olhar de uma fazedora, colecionadora e docente desta área.

14:50

Marta Aguilar Moreno, Universidad Complutense Madrid, *LA ENSEÑANZA DEL LIBRO DE ARTISTA EN LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE MADRID*

Dar a conocer la enseñanza del libro de artista en la Facultad de Bellas Artes de Madrid supone hablar de metodología, conceptos, procesos experimentales, técnicas, y procedimientos. En muchas de las asignaturas que se imparten en la facultad el libro es una de las actividades más propuestas por las destrezas, habilidades y competencias que se desarrollan con la realización de un libro.

El objetivo de este encuentro es mostrar como el libro se convierte en un espacio de creación para todos aquellos que utilizan el libro como soporte de expresión plástica; además de dar a conocer algunas de las propuestas docentes que se generan en torno al libro: jornadas, seminarios, conferencias, exposiciones, talleres, participación en ferias, congresos... o los propios lugares expositivos dedicados al libro en la facultad y fuera de ella.

Como muestra de la enseñanza y aprendizaje llevada a cabo en la facultad se propone la participación en el Taller experimental con técnicas aditivas, impartido del 23 al 27 de abril de 2012, para la creación de un libro de artista con la técnica del collagraph.

Para ilustrar el estado actual del libro de artista en la Facultad de Bellas Artes de Madrid se presenta una muestra colectiva de libros realizados por profesores y alumnos en el Museo de la Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.

15:10

Aleksandra Janik, Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, Poland, *THE ARTISTS' BOOK – A WORK OF NON-APPLIED ART. THE POLISH CASE*.

The following presentation is attempting to describe an artistic book as an art genre. Juxtaposing the projects of contemporary Polish artists in that area shows the extraordinary stylistic diversity and the multiple natures of this medium.

Attention is focused on the alternatives for the traditional function of the book, exemplified with books-as-objects, books-as-works-of-art, artistic experiments with the structure and form of the book as well as with the letters and the verbal record which confirm the process of removing the word from its purely semantic function to that of a visual experiment, resulting in the autonomous dimension of the artistic quality.

The presentation, at the same time, indicates the possibilities of using this creative form of expression in the teaching process.

15:30

Discussão

M O D E R A D O R A
T e r e s a A l m e i d a

15:40

Lançamento de projeto editorial *FRÍGIA*, Célia Esteves (FBAUP) e Júlio Dolbeth (FBAUP)

Neste projeto de edição, Júlio Dolbeth, Célia Esteves, André Alves, Cláudia Lopes, Rui Vitorino Santos e José Cardoso são convidados a ilustrar o mito grego de Midas recorrendo aos métodos diferenciados de impressão, tradicionais e vidro, com o acompanhamento editorial e técnico habitual numa oficina de edição.

O contexto narrativo é proposto pelo nome da cidade “Frígia” possibilitando a interpretação metafórica de cada ilustrador não só a partir da personagem mitológica, mas também das diferentes ações a que está associada.

O projeto editorial, conduzido nas oficinas de técnicas de impressão da FBAUP, parte do conto como um princípio coletivo para uma narrativa ilustrada em que cada autor propõe e interpreta duas imagens.

15:50

Celina Szelejewska, art glazier and glass painter, Derix

Glasstudios, Germany, *TRANSLATE IT INTO GLASS. AN INTRODUCTION TO SCREEN PRINTING ON GLASS*

Glass is one of the most fascinating materials in architecture.

Thanks to technological progress, glass has changed in terms of color, texture and size.

New manufacturing techniques guarantee protection against heat, noise and fire. We also have a variety of glass techniques like traditional glass painting, etching, and contemporary glass techniques: airbrush sandblasting, screen printing, digital printing bending, fusing and many others more. Also bonding of different glass types with different bonding methods is no longer a problem.

This progress changed building design and expanded the opportunities for glass artists to an enormous extent.

Like most art forms, architectural glass can play a decorative role, or it may even be a tool for a strong artistic statement and expression.

The dialogue between glass and architecture, art and technology is an ongoing process and brings amazing results. Glass can be used almost everywhere: in schools, hospitals, offices, airports and bus stations also as a facade or window, an illuminated glass wall, ceiling, dome, or a photovoltaic system.

Working with glass is not easy but very exciting!

In my presentation I would like to show you some of international architectural glass projects made at Derix Glasstudios in Germany and share with you the fascination of glass.

16:10

Noémia Herdade Gomes, Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, *MÁQUINA DE MEMORIZAR*

A obra do artista sul africano e internacionalmente reconhecido William Kentridge constitui a base de estudo de tese de doutoramento sobre as interações e extensões no processo, projecto e obra artística a partir do Desenho.

O levantamento, classificação e disponibilização de cerca de 5500 documentos recolhidos no atelier do artista e sob sua supervisão, numa base de dados digital, permitiram construir uma percepção global sobre as metodologias criativas deste artista, alicerçadas no desenho a carvão sobre papel.

A observação desses documentos e a compreensão da sua participação nas obras artísticas deste autor, permitiram isolar um conjunto de tecnologias criativas que constituem por si só, um invulgar património de meios e procedimentos convergentes em singulares resultados criativos. Para esta apresentação é observado como o livro no seu todo ou decomposto nos seus elementos da página, da ilustração, do texto e da palavra é fonte recorrente e interveniente ativo na obra de William Kentridge. O livro é apropriado ao longo do seu processo criativo, em diversas reinterpretações que tem nas primeiras impressões sensoriais da matéria e da forma, a sua inscrição.

16:30

Discussão

16:40

Inauguração da exposição, DA IMPRESSÃO AO LIVRO DE ARTISTA, Museu da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, 27 de Abril

17:00

Publicação DA IMPRESSÃO AO LIVRO DE ARTISTA: CONTEXTOS DE EDIÇÃO e TOCAR NA IMAGEM, lançamentos, Museu da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto

Inauguração da exposição, VALE DA MORTE, Galeria A Loja, FBAUP

ALEKSANDRA JANIK, received her MFA in printmaking from the Academy of Fine Arts in Wrocław, Poland in 1996. In 1996-97 she was the DAAD grant holder at the Braunschweig University of Art in Germany. Her artistic and academic interests concentrate mainly on printmaking, photography and book art. She is currently the Professor of Printmaking at the Faculty of Graphics and Media Art, Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, Poland.

ANA JOÃO ROMANA. Artista e professora. Licenciou-se em Artes Plásticas - Pintura, pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), em 1998. Em 2000, concluiu uma pós-graduação em Museologia e Património, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa (FSCH - UNL), e um Master of Art, no Royal College of Art, Londres, em 2002.

Foi artista em residência na North Wales School of Art & Design, em 2003.

De 2003 a 2005, foi docente de Artes Visuais na Universidade de Évora.

Actualmente, lecciona na Escola Superior de Artes e Design do Instituto Politécnico de Leiria (ESAD - IPL), Caldas da Rainha. É ainda monitora do Serviço Educativo do Centro de Arte Moderna Fundação Calouste Gulbenkian (CAM - FCG), em Lisboa.

CÉLIA ESTEVES, nasce em Viana do Castelo em 1981, vive e trabalha no Porto. Licenciada em Design de Comunicação pela ESAD, Escola Superior de Artes e Design. Encontra-se a finalizar o mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão pela FBAUP, Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, onde trabalha actualmente como Técnica de Técnicas de Impressão desde 2009 participando em colaboração com vários projectos de residência artística, edição de artista, workshops na área de técnicas de impressão e formação em serigrafia. Paralelamente desenvolve trabalho gráfico, de ilustração e de impressão.

Seleção de exposições entre 2012//2011 - Exposição de intercâmbio entre Japão e Portugal, Japão *After 3.11*; Exposição colectiva Le Quai de La Batterie, Arras, França *Na Frente//Au Front*; Exposição Colectiva Galera dos Leões, Porto *Arte em Segredo na FBAUP*; Exposição Individual, Cooperativa Gesto, Porto *Pôr os pés à Parede*; Exposição Individual, Galeria Objectos Misturados, Viana do Castelo *Secas e Becas*.

CELINA SZELEJEWSKA. Born in 1977 in Poland, she studied at “Opus-Art” in Sosnowiec and the Art Institute at the University of Silesia in Cieszyn. In 2001 she moved to Germany to work at Derix, one of the most renowned glass studios in Europe as a glass painter and artist assistant. Celina has extensive experience in both traditional and contemporary glass processing techniques like: staining, acid etching, airbrush, etching with acid paste, fusing, slumping, screen printing and sand blasting. She has worked as artist assistant with artists from USA, Germany, Uk.

GRACIELA MACHADO, Porto 1970. Licenciada pela ESBAP em Artes Plásticas Pintura em 1993, mestrado em Gravura pela Slade School of Fine Art em 1996 e doutorada em Desenho pela Facultad de Bellas Artes Universidad del Pais Vasco em 2007. Enquanto docente e investigadora da Subunidade Orgânica de Desenho da FBAUP tem se debruçado sobre a criação de estruturas académicas adequadas à criação nas práticas contemporâneas da impressão. Paralelamente tem vindo a desenvolver projetos pluridisciplinares de investigação industrial sobre aplicação de processos de impressão a suportes não convencionais. Na mesma área de atuação, tem encetado várias colaborações em regime de curadoria editorial com investigadores e indústria de edição independente, de modo a desenvolver novos produtos e processos aplicáveis ao contexto da auto-edição. A sua atividade artística está centrada sobre a prática da impressão e questões de exploração do tempo, tecnologia e paisagem. Paralelamente desenvolve

um reconhecimento de processos, metodologias e suportes específicos de outros contextos de geográficos de produção da gravura, assim como o seu relacionamento com outros suportes mediáticos.

JIM BUTLER (Seamus de Buitleir) was born in Dublin and lives in Cambridge where he runs the B.A. in Illustration & Animation at Cambridge School of Art, Anglia Ruskin University.

Since completing an M.A. in Communication Design at Manchester Metropolitan University in 2001, he has combined his own practice, centred on drawing, printmaking and artist's books, with university teaching. His work has been exhibited widely in galleries in the UK, Ireland, France, Belgium, Holland, Portugal, Mexico and the USA, while his commissioned illustration work has included clients such as Adidas and Siemens. In 2008 he designed and commissioned a book of new drawings from leading illustrators including Quentin Blake, Ronald Searle and David Hughes to celebrate the 150th anniversary of the opening of Cambridge School of Art.

JÚLIO DOLBETH, nasce em Angola em 1973, actualmente vive e trabalha no Porto.

Licenciado em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Inicia a sua actividade profissional em 1997 como Assistente estagiário, na FBAUP, onde trabalha actualmente como docente do departamento de Design de Comunicação.

Em 2002 conclui o Mestrado em Arte Multimedia, pela FBAUP/FEUP.

Actualmente está em investigação de doutoramento na área da Ilustração, pela UP.

Paralelamente desenvolve trabalho como ilustrador com colaborações impressas em algumas publicações destacando: *Águas Furtadas* (PT), *Blue Design* (PT), *DIF* (PT), *Fabrico Próprio* (PT), *Inútil* (PT), *Parq* (pt), *WAD* (FR), *Computer Arts* (UK), entre outras. Colabora regularmente em Mostras e Exposições de Ilustração.

Desde 2006 partilha com Rui Vitorino Santos

um diário gráfico online intitulado *Pandora Complexa*, onde publicam um desenho por dia.

É um dos fundadores da associação cultural *Dama Aflita* e um dos responsáveis pela curadoria e produção das exposições da galeria *Dama Aflita* situada no Porto, dedicada à Ilustração e ao Desenho, com exposições regulares desde 2008.

MARTA AGUILAR MORENO. Doctora en Bellas Artes por la UCM. Profesora de Dibujo y Grabado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Líneas de investigación: Grabado y Técnicas de Estampación / Libros de artista y ediciones de bibliofilia / Educación Plástica y Visual. Es miembro del grupo de investigación de la UCM "El libro de artista como materialización del pensamiento" (LAMP).

NOÉMIA HERDADE GOMES, nasceu em Angola em 1969. Licenciou-se em Artes Plásticas Pintura em 1993 pela Faculdade de Belas Artes do Porto, tendo realizado o mestrado em Theatre Design pela Sladeschool of Fine Arts, University College of London em 1998, doutorando-se em Desenho pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Barcelona em 2011. É professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto no departamento de Desenho desde 2003.

TERESA ALMEIDA. Licenciada pela FBAUP, realizou duas Pós graduações, Vidro e as Artes Plásticas e o Vidro e a Arquitectura na Central Saint Martins College of Art and Design, Londres, e o mestrado em Arte|vidro na Universidade de Sunderland, Inglaterra. Em 2011 completa o doutoramento em Estudos de Arte na Universidade de Aveiro. Desde 2006 integra a Unidade de Investigação VICARTE (Vidro e Cerâmica para as Artes) situada no campus da FCT/UNL onde cooperou em vários projectos financiados pela FCT. Tem participado em vários workshops internacionais e expõe regularmente em território nacional e no estrangeiro.

Coordenação
Graciela Machado

Organização
Marta Aguiar Moreno
Teresa Almeida

Investigação e Edição
Célia Esteves
Júlio Dolbeth
Joana Soares
Marina Guedes
Ana Rodenas
Dorota Tadeusiak
José Figueiredo da Costa Santos

Montagem das exposições
Kasia Podrygalo
Mariana Carvalho

Fotografia
João Lima

Design
Gabinete de Comunicação da FBAUP
Carlos Mesquita
Diogo Tudela

Apoio

U.PORTO

U.PORTO

FACULDADE DE BELAS ARTES
UNIVERSIDADE DO PORTO

i2ADS.

INSTITUTO DE
INVESTIGAÇÃO
EM ARTE, DESIGN
E SOCIEDADE

NÚCLEO DE
DESENHO

NÚCLEO DE
ARTES PLÁSTICAS

bellasartes
FACULDADE DE BELAS ARTES
UNIVERSIDADE DO PORTO

Grupo de Investigación
UCM - 941058
El Libro de Artista
como Materialización
del Pensamiento