

Livros de fotografias: teorias e práticas da arte impressa

Rony Maltz

CARGA-HORÁRIA

36 horas/aula (12 encontros de 3 horas)

SINOPSE

Livros de fotografias: teorias e práticas da arte impressa explora as possibilidades artísticas e narrativas do fotolivro. O formato impresso será valorizado por sua materialidade (livro-objeto), mas também por seu revolucionário potencial de ser reproduzido e distribuído. Visitando a(s) história(s) do livro de artista e do fotolivro, vamos debater as técnicas e conceitos envolvendo sua produção, da invenção da fotografia até o atual fenômeno de auto-publicação, e adquirir ferramentas para publicar por conta própria.

OBJETIVOS

Em aulas divididas em 2 partes – teoria e prática –, vamos propor pensar no livro não só como uma tecnologia de informação ou um receptáculo de ideias, mas como uma obra em si, dotada de cheiro, peso, textura. O aluno irá produzir diferentes tipos de livro ao longo das aulas, que culminarão na apresentação e discussão crítica desses trabalhos. O curso também inclui participação na próxima *Feira URCA de Fotolivros* no Ateliê da Imagem, onde todos poderão expor, trocar e vender seus livros recém produzidos.

EMENTA

Aula 1

1. Introdução: apresentações e discussão da ementa: cronograma e proposta para o curso, materiais necessários, bibliografia sugerida, links úteis e trabalhos finais.
 - Livro “tofu” (dummy) • Zine
2. Das paredes das cavernas ao Blurb: brevíssima história do livro impresso
 1. Antes da História: índices e ideogramas
 2. A “invenção do tempo” com o alfabeto e a escrita linear (Flusser); imagem (ícone) x texto (símbolo)
 3. Das sociedades orais à tribo global (McLuhan)
 4. A Revolução será publicada: a imprensa de Gutenberg
 5. Reprodutibilidade e a perda da “aura” (Benjamin)
 6. Impressão fotoquímica > Impressão *offset* > Impressão *on demand*
3. Tofu (dummy): aprendendo a fazer um livro com folhas A4 e fita dupla-face – aula prática

Aula 2

“Qualquer cretino faz uma boa foto. Tudo nasce na edição das imagens.” - Miguel Rio Branco

1. Livro com fotos x Livro de fotos: narrativas visuais de Robert Frank, Claudia Andujar, Martin Parr, Daido Moryiama, Miguel Rio Branco, Alec Soth, Paul Graham

“A fotografia é somente uma ferramenta para realizar a obra, que é o livro” - Ed Ruscha

2. O livro como obra de arte
 1. O primeiro fotolivro: “O Lápis da Natureza” de William Fox-Talbot
 2. *Livre d'artiste* x Livro de artista – Mallarmé, Broothaers, Duchamp, Dieter Roth, Artur Barios
 3. Ed Ruscha e seus 26 postos de gasolina: o fotolivro conceitual
3. Exquisite Corpse
4. Começando a editar o livro Tofu em sala

Aula 3

1. A enciclopédia, o arquivo: trabalhos de Gerhard Richter, Hans Peter-Feldman, Grupo “Atlas” (Walid Raad), Adam Broomberg & Chanarim, Cristina de Midel, Archive of Moders Conflict, Joachim Schmid, Rosângela Rennó, Doug Rickard
2. Exercício de edição com revistas e jornais - Edição aditiva/subtrativa

AULA 4 – no estúdio da {Lp} press

1. Fotolivros contemporâneos
 1. O “documental conceitual” (*conceptual documentary*)
 2. Série x Sequencia; interpretação (semiótica) x fenomenologia
2. Consultas individuais sobre os projetos; discutindo o conceito e editando o livro Tofu
3. *Exercício: fotos dos livros*

• *próxima aula: trazer arquivos digitais para trabalho no Adobe InDesign*

Aula 5 (sala de computadores)

1. Pequena história do fotolivro independente (ZINES!)
 1. Vanguarda russa, dada; Neovanguardas, Fluxus
 2. Contracultura pré-internet: submundos da arte impressa
 3. Exemplos diversos de zines e fotolivros auto-publicados
2. *Self-publish*: do click à página (1/2) – aula prática (computadores)
 1. InDesign básico
 2. Importando arquivos
 3. Diagramação no InDesign

Aula 6 (*sala de computadores*)

1. Cheiro de livro
 1. a dimensão háptica
 2. tipos e características de papel
2. Técnica de criar livro dentro do livro (no tofu): *hyperlinks* e *mise en abymes*
3. *Self-publish*: do click à página (2/2) – aula prática (computadores)
 1. Continuação da edição no InDesign
 2. Preparação do arquivo digital
 3. Impressão em PostScript > PDF

Aula 7

1. Faça-você-mesmo (*DIY*)
 1. Blurb, Lulu, Asuka: os principais serviços de impressão *on-demand*
 2. Onde no Brasil: papel, impressão, finalização
2. Finalização do zine
 1. Canoa costurada ou grampeada
 2. Técnicas de costura
3. Trabalho no tofu (criação de livros dentro dos livros e narrativas paralelas)
4. Debate crítico dos trabalhos em progresso

Aula 8

1. Texto/Imagem
2. Hibridismos (livro de fotografias/cinema/poesia/literatura): Sebald, Teju Cole, Barbara Kruger, Lorca di Corcia, João Castilho, Safran-Foer...
3. Orientação dos projetos de zines

Aula 9

1. Mercado de arte impressa
 1. Expor, vender, trocar é só começar
 2. Quanto vale? - Precificando seu livro
 3. As principais feiras, livrarias e editoras independentes no Brasil e no mundo
 4. Os editais, prêmios, concursos e festivais
2. Trabalho em sala finalizando livro tofu e zines

1. Atendimento para dúvidas/consultas
2. Discussão crítica individualizada dos trabalhos finais

Aula 10

1. Curadoria
 1. O livro como espaço expositivo; espaço expositivo de livros
 2. Exposições de livros de fotografias
2. Apresentação do fluxo de trabalho em um projeto de livro: da boneca à edição final
3. Trabalho em sala finalizando livro tofu e zines
 1. Atendimento para dúvidas/consultas
 2. Discussão crítica individualizada dos trabalhos finais

Aula 11

1. Apresentação dos trabalhos finais & debate crítico coletivo (parte 1)

Aula 12

1. Apresentação dos trabalhos finais & debate crítico coletivo (parte 2)
2. Confraternização com escambo de zines

--

PRE-REQUISITOS

- Noções básicas de fotografia
- Noções básicas de informática

MATERIAIS

- fita dupla-face
- papel
- osso de dobrar/dobradeira
- faca de corte
- cliques (tipo garra)
- tecido para espinha de livro