

Miguel Santos de Carvalho

Livro de Imagem e Palhaço Mímico: Narrativas sem palavras? Estudo sobre a construção narrativa por imagem

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

DEPARTAMENTO DE ARTES E DESIGN Programa de Pós-Graduação em Design

Miguel Santos de Carvalho

Livro de Imagem e Palhaço Mímico: Narrativas sem palavras? Estudo sobre a construção narrativa por imagem

Dissertação de Mestrado

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Pósgraduação em Design do Departamento de Artes & Design da PUC-Rio.

Orientador: Prof. Nilton Gonçalves Gamba Jr.

Rio de Janeiro Abril de 2012

Miguel Santos de Carvalho

Livro de Imagem e Palhaço Mímico: Narrativas sem palavras? Estudo sobre a construção narrativa por imagem

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Design do Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC-Rio. Aprovada pela Comissão Examinadora abaixo assinada.

Prof. Nilton Gonçalves Gamba Jr.
Orientador
Departamento de Artes & Design – PUC-Rio

Prof. Luiz Antonio Luzio Coelho Departamento de Artes & Design – PUC-Rio

Prof. Rui Gonçalves de Oliveira Escola de Belas Artes – UFRJ

Profa. Denise Berruezo Portinari Coordenadora Setorial do Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC-Rio

Rio de Janeiro, 3 de Abril de 2012

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do trabalho sem autorização da universidade, do autor e do orientador.

Miguel Santos de Carvalho

Graduado em Desenho Industrial, com habilitação em Programação Visual pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Pós-Graduado em Literatura Infanto-Juvenil pela Universidade Federal Fluminense. Membro do Laboratório de Design de Histórias da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro desde 2006. Participou de diversas exposições e tem 6 livros publicados como Autor/Ilustrador.

Ficha Catalográfica

Carvalho, Miguel Santos de

Livro de imagem e palhaço mímico : narrativas sem palavra? : estudo sobre a construção narrativa por imagem / Miguel Santos de Carvalho ; orientador: Nilton Gonçalves Gamba Jr. – 2012.

137 f.: il. (color.); 30 cm

Dissertação (mestrado)-Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Artes e Design, 2012.

Inclui bibliografia

Artes e design – Teses. 2. Livro de imagem.
 Palhaço mímico. 4. Teatro. 5. Livro ilustrado. 6.
 Ausência. 7. Linguagem. 8. Discurso. 9. Narrativa. I.
 Gamba Jr., Nilton Gonçalves. II. Pontifícia Universidade
 Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Artes & Design. III. Título.

Dedico este estudo ao meu primeiro sobrinho, que já está a caminho.

Agradecimentos

Ao meu orientador professor Nilton Gamba Jr. pelas palavras de conforto nos momentos de desespero e as palavras desesperadoras nos momentos de conforto. Também pela delicadeza, gentileza e generosidade com que orientou este trabalho.

À minha mãe e ao meu pai pelo amor, educação e orientação de vida.

Às minhas irmãs Mariana e Juliana, pelo companheirismo em todos os momentos, e ao meu cunhado Márcio por complementar a família de maneira exemplar.

À Luisa Pitta, pelo amor, carinho e companheirismo com que me acompanhou, apoiou e ajudou com seus dotes fotográficos, no percurso dessa jornada.

Ao CNPq e à PUC-Rio, extendido aos seus funcionários, pelos auxílios concedidos, que foram de fundamental importância para a realização deste trabalho.

Aos amigos que apoiaram, torceram e possibilitaram momentos de descontração e alegria, sem os quais seria penoso o caminho até aqui: Eliane Garcia, Claudia

Bolshaw, Juju e Carol Bolshaw, Fernando Macedo, Daniel Dias, Gustavo Falcão, Juliana Feres, Cláudio Bittencourt, Rejane Spitz, Graça Chagas e Gabriel Gabiru.

Ao Laboratório de Design de histórias, e a todos os seus integrantes, pela acolhida mesmo antes do curso e pelo enorme aprendizado e troca nos nossos encontros.

Ao Daniel Malaguti pela indicação do curso, do orientador e pelo apoio ao longo de toda a minha trajetória dentro dessa universidade.

Aos colegas de sala, pois compartilhamos as angustias e alegrias de dividir o mesmo espaço e lutar juntos pelo mesmo desafio.

Ao amigo Gustavo Cassano por me emprestar suas habilidades fotográficas e seu estúdio para a produção das fotos usadas neste trabalho. Aos amigos Rolf Bateman, Antônio Belchior, Eduardo Cuducos, Andréa Elias e Norberto Presta pelo apoio e ajuda. Em especial ao amigo Rodrigo Raro pela revisão veloz e eficaz. E a todos os outros que de maneira indireta contribuíram para o trabalho.

Aos professores das disciplinas, em especial Solange Jobim, Eliana Yunes e Denise Portinari pela fundamentação deste trabalho, e ao Rui de Oliveira, meu mestre em ilustração ainda na Escola de Belas Artes.

A todos que apostaram no sucesso dessa empreitada, com cartas de indicação.

E à banca examinadora pela dedicação em ler e avaliar este trabalho.

Àqueles que por descuido eu tenha esquecido, também meu sinceros agradecimentos.

Resumo

Carvalho, Miguel Santos de; Gamba Jr., Nilton Gonçalves. Livro de Imagem e Palhaço Mímico: Narrativas sem palavras? Estudo sobre a construção narrativa por imagem. Rio de Janeiro, 2012. 137p. Dissertação de Mestrado — Departamento de Artes e Design, Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Pesquisa sobre narrativa visual que tem por objeto de estudo o Livro de Imagem. A proposta é uma análise baseada na hipótese de uma proximidade entre a Ilustração e as Artes Cênicas. A escolha do Livro de Imagem tem um contraponto na área das Artes Cênicas, o Palhaço Mímico. Tal escolha deu-se em função da característica similar entre os dois objetos: a ausência do texto representado pela linguagem verbal. Esta abordagem consiste em analisar o Livro de Imagem sob a perspectiva dessa ausência textual como alternativa à tradição da teoria e crítica narrativa que privilegia o texto verbal.

Palavras-chave

Livro de Imagem, Palhaço Mímico, Teatro, Livro Ilustrado, Ausência, Linguagem, Discurso e Narrativa.

Abstract

Carvalho, Miguel Santos de; Gamba Jr., Nilton Gonçalves (Advisor) Picturebook and Clown Mime: wordless narrative? Study about the narrative construction by image. Rio de Janeiro, 2012. 137p. MSc. Dissertation – Departamento de Artes e Design, Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Research on the visual narrative that has as its object of study the Picturebook. The proposal is an analysis based on the hypothesis of a proximity between the Illustration and the Performing Arts. The choice of Picturebook has a counterpoint in the area of Performing Arts, the Clown Mime. This choice was made because of the similar characteristics between the two objects: the text represented by the absence of verbal language. This approach involves analyzing the picture book from the perspective of textual absence as an alternative to the tradition of critical and theory of narrative that privileges the verbal text.

Key-words

Picturebook, Clown Mime, Theatre, Illustrated Book, Absense, Language, Discourse and Narrative.

Sumário

1. Introdução	14
2. Ausência, uma abordagem	21
2.1 Linguagem, Discurso e Narrativa	27
2.2 Inclinação Afirmativa da Linguagem	37
2.3 Um olhar para a ausência	42
3. Livro de Imagem e Palhaço Mímico	511
3.1 Marginalização	544
3.2 Gênero e Exclusão	70
3.3 Imagem e texto	812
4. Categorias de Análise	1012
4.1 Relação espaço e tempo na imagem	1045
4.2 Sugestão de abstração conceitual	1168
4.3 Ausência na Imagem	1235
5. Considerações finais	130
6. Referencias bibliográficas	132
7. Anexos	1336

Lista de figuras

Figura 1 – Oficina Designers da Alegria em Vitoria/ES e Brasilia/Di	F53
Figura 2 – The Old Garden (1894) e Le Calife Cigogne (1948)	55
Figura 3 – Idéias de Jéca Tatu (1948) e A Bolsa Amarela (1976)	556
Figura 4 – Arlechino e Pierrot (Pagliaccio ou Clown)	612
Figura 5 – Billy Vaughn (Augusto) e Mike Snider (Branco)	634
Figura 6 – Teotônio (Augusto) e Carolino (Branco) – LUME Campi	nas/SP.
	634
Figura 7 – Marcel Marceau	84
Figura 8 – Exemplo de sequência de imagens e códigos convenciones	onais
834	
Figura 9 – Esquema ilustrativo da relação das linguagens – Visual	,
Textual e Gestual; e a natureza dos signos em questão – Iconicida	ade,
Abstração e Movimento	100
Figura 10 – Tabela da relação entre as linguagens e questões próp	orias à
narrativa	1023
Figura 11 –Sugestão de movimento do quadro	1045
Figura 12 – Exemplo de ponto fixo	1056
Figura 13 – Exemplo de âncora	1057
Figura 14 – Exemplo de âncora	106
Figura 15 – Exemplo de quadro fixo	106
Figura 16 – Exemplo História em quadrinhos	107
Figura 17 – Exemplo de plano e contraplano	108
Figura 18 – Exemplo de deslocamento temporal – analepse ou fl	ashback
	110
Figura 19 – Exemplo de posições corporais	109
Figura 20 – Exemplos de linhas de ação no corpo	109
Figura 21 – Linha construída pela composição	110
Figura 22 – Distorção do corpo do personagem	110
Figura 23 – Exemplo de representação pela parte	111
Figura 24 – Exemplo de distorção	111

Figura 25 – Linhas de direção do movimento	112
Figura 26 – A repetição do personagem em diferentes posições	113
Figura 27 – Uso de linhas como exemplo de códigos gráficos	113
Figura 28 – Exemplo de narrativa cíclica	114
Figura 29 – Sugestão de continuidade da narrativa.	114
Figura 30 – Exemplo de narrativa cíclica	115
Figura 31 – Exemplo de narrativa cíclica	115
Figura 32 – Onomatopeias	116
Figura 33 – Exemplo de ausência de representação do cenário	117
Figura 34 – Exemplo de não representação de personagens	117
Figura 35 – Exemplo de alteração da técnica e das cores	118
Figura 36 – Alteração gráfica	118
Figura 37 – Recursos gráficos de alteração da paleta de cor	118
Figura 38 – Desenhos de Jacques Lecoq	119
Figura 39 – Sequência de gestos	119
Figura 40 – Representação do estado emocional pela linguagem	
gestual	122
Figura 41 – Semelhança na gestualidade	120
Figura 42 – Exemplo códigos gráficos convencionais	121
Figura 43 – Exemplo de convenção interna da narrativa	122
Figura 44 – Distorção formal da personagem	123
Figura 45 – Representação de personagens como animais	123
Figura 46 – Dois exemplos de ausência pelo ponto de vista	124
Figura 47 – Dobra na página que esconde/revela determinado espaço	ο
dentro da narrativa	124
Figura 48 – Exemplo de recursos do suporte.	125
Figura 49 – Ausência total do cenário	125
Figura 50 – Representações da materialidade do suporte (papel)	125