

Pedro Shalders Porto

**Do Imaginário ao Real:
A criação e a produção do livro infantil na visão do ilustrador**

Dissertação de mestrado

Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Design do Departamento de Artes & Design do Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Design.

Orientador: Prof. Luiz Antonio Luzio Coelho

Rio de Janeiro
Março de 2012

Pedro Shalders Porto

Do Imaginário ao Real:

A criação e a produção do livro infantil na visão do ilustrador

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Design da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Design. Aprovada pela comissão Examinadora abaixo assinada.

Prof. Luiz Antonio Luzio Coelho

Orientador

Departamento de Artes & Design – PUC-Rio

Profa. Renata Vilanova Lima

Departamento de Artes & Design – PUC-Rio

Prof. Eduardo Ariel de Souza Teixeira

Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM

Profa. Denise Berruezo Portinari

Coordenadora Setorial do Centro de Teologia e Ciências Humanas – PUC-Rio

Rio de Janeiro, 29 de Março de 2012

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

Pedro Shalders Porto

Graduou-se em Design pela Escola Superior de Propaganda em Marketins – ESPM em 2008. Atua na área de design gráfico, ilustração de livros infantis e artes plásticas. Possui experiência como professor de ilustração e pintura com spray - *graffiti*. Participou de diversas exposições de arte pelo Brasil, incluindo a Bienal Internacional de *Grffiti* de Belo Horizonte.

Ficha Catalográfica

Porto, Pedro Shalders

Do imaginário ao real : a criação e a produção do livro infantil na visão do ilustrador / Pedro Shalders Porto ; orientador: Luiz Antonio Luzio Coelho. – 2012.

198 f. : il. ; 30 cm

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

Inclui bibliografia

CDD:700

Agradecimentos

Ao meu Orientador Professor Luiz Antonio Luzio Coelho pelo estímulo e parceria para a realização deste trabalho

Ao CNPq e à PUC- Rio, pelos auxílios concedidos, sem os quais este trabalho não poderia ter sido realizado.

À minha família, pela atenção, carinho e paciência de todas as horas.

Aos meu amigos Pablo, Raphael, Miguel, Leonardo, Davi, Vicente, Takao, Aline e Ana Tereza por todo o apoio durante a realização deste trabalho.

Aos funcionários Aílton e Vagner do Departamento de Artes & Design pela ajuda e paciência.

Resumo

Porto, Pedro Shalders; Coelho, Luiz Antonio. **Do Imaginário Ao Real: A criação e a produção do livro infantil na visão do ilustrador**. Rio de Janeiro, 2012. 198p. Dissertação de Mestrado – Departamento de Artes & Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

O objetivo deste trabalho é estudar a ilustração enquanto elemento fundamental na construção de sentido de livros infantis. É feito um breve levantamento do percurso histórico da ilustração em livros desde a Idade Média e são examinadas as etapas da criação de imagens a partir de depoimentos e entrevistas com ilustradores contemporâneos, cujas obras representam uma linguagem visual específica em seus livros. Em seguida, as fases do processo da criação ilustrativa são descritas a fim de mostrar que a produção de imagens não é meramente uma ação intuitiva em relação ao texto verbal. Fruto de um projeto de design, trata-se de um processo estudado, concebido e referenciado na experiência do autor, bem como nos componentes da obra. Desta forma, a pesquisa estuda a relação verbo-visual e sua importância na criação das obras literárias infantis, considerando o gênero de ilustrações narrativas. A relação entre estes dois códigos de linguagem é discutida a partir da perspectiva de diferentes autores e ilustradores, identificando as possibilidades oferecidas pelo Design Gráfico na interação entre tipografia e ilustração.

Palavras-chave

Livro infantil; ilustração; processo de criação; narrativa visual; design gráfico; texto e imagem.

Abstract

Porto, Pedro Shalders; Coelho, Luiz Antonio (Advisor). **From Imaginary to Reality: The illustrator's view about creation and production of children's book.** Rio de Janeiro, 2012. 198p. MSc. Dissertation – Departamento de Artes & Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

This work's goal is to study illustration as a fundamental element in the children's book meaning making. A brief historical account of book illustration from Middle Ages is presented. Contemporary illustrators are interviewed to describe their creative process. This process is brought forward in order to show that image creating is not just based on intuition *vis-à-vis* the verbal text. As the result of a project of graphic design, such process is conceived and based on the author's experience, as well as the elements found in references around the written text. The present work, therefore, examines the verbal and visual relationship, and its importance in the creation of children's literary works concerning narrative illustration. The connection between these two codes, is then, discussed bearing in mind different perspectives presented by authors and illustrators.

Keywords

Children's book; illustration; creative process; visual narrative; graphic design; text and image.

Sumário

Introdução	09
1 - A ilustração no livro: o histórico de um objeto de arte	12
1.1 Do papiro ao pergaminho	13
1.2 . Do <i>volumen</i> ao <i>codex</i>	16
1.3. O <i>Scriptorium</i> dos mosteiros	17
1.4. Gutenberg e a tipografia	22
1.5. O histórico do livro infantil	25
1.6. - Considerações sobre os ilustradores do século XIX e XX	32
1.7. A ilustração do livro infantil no Brasil	36
1.7.1 – As ilustrações infantis de J.Carlos	37
1.7.2 – As ilustrações de Oswaldo Storni	41
1.7.3 – As ilustrações de Belmonte para Monteiro Lobato	42
1.7.4 – A Década de 70: Ziraldo e Eliardo França	44
1.7.5 – Os ilustradores contemporâneos: Graça Lima, Roger Mello, Renato Alarcão e Rui de Oliveira	47
2 - Ilustração e texto: o enlace verbo visual	56
2.1 – Da Palavra à Imagem ou da Imagem à Palavra	56
2.2 – Lendo Imagens	59
2.3 – Forma, Formato e Mancha Gráfica	69
2.4 – Tipos de Diagramação	76
2.5 – A página dupla	81
3 - Criando ilustrações para o livro infantil	83
3.1 – Processos de Criação	83
3.1.1 – O design na ilustração infantil na visão dos ilustradores	90
3.1.2 – Pesquisa iconográfica e visual	92
3.1.3 – O <i>storyboard</i> e a boneca do livro	94
3.2 – As diferentes técnicas e estilos	96
3.2.1 – Nanquim, grafite e lápis de cor	102

3.2.2- Aquarela, acrílica e óleo	106
3.3 – O uso das cores na ilustração infantil	111
3.4 – Do esboço ao traço final	111
4 – Personagens e ambientação	116
4.1 – Caracterização das personagens	116
4.1.1 – A criança como protagonista	117
4.1.2 – Animais protagonistas	118
4.1.3 – Animando o inanimado	122
4.2 – Cenário e Ambientação	124
4.3 - Relação figura, fundo e perspectiva	126
4.4 – Tempo e movimento	129
5 - A prática do ilustrador na concepção visual do livro infantil: o projeto colaborativo do designer-ilustrador.	134
5.1 - <i>Reunião de apresentação</i>	136
5.2 - O estilo gráfico e os materiais e as ferramentas de trabalho	136
5.3 – <i>Reunião inicial</i> do projeto – leitura do texto e esboços	137
5.4 - Pesquisa visual	139
5.5 - Criação das personagens	140
5.6. <i>Storyboard</i> do livro	146
5.7. Criação da boneca do livro	147
5.8. Finalização das ilustrações principais	148
5.8.1. Finalização da ilustração do Morro Dois Irmãos	150
5.8.2. Finalização da ilustração de Ipanema	151
5.8.3. - Finalização da ilustração da fábrica	153
5.9. - Projeto Gráfico do Livro.	158
6 - Conclusão	163
7 - Referências Bibliográficas	164
8 - Apêndices	167