

Renata Vilanova Lima

Ilustrações em traços e manchas no Design
no livro-ilustrado infantil brasileiro contemporâneo

Tese de Doutorado

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Design da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do título de doutor em Design.

Orientador: Prof. Luiz Antonio Luzio Coelho

Rio de Janeiro
Fevereiro de 2012

Renata Vilanova Lima

Ilustrações em traços e manchas no Design
no livro-ilustrado infantil brasileiro contemporâneo

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Design da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do título de doutor em Design.

Prof. Luiz Antonio Luzio Coelho
Orientador

Departamento de Artes & Design – PUC-Rio

Profa. Eliana Lucia Madureira Yunes
Departamento de Letras – PUC-Rio

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

Prof. Rui de Oliveira
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

Profa. Eliane Bettocchi
Universidade de Juiz de Fora - UFJF

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

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2012

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

Renata Vilanova Lima

Pesquisadora do grupo de Pós-graduação Núcleo de Estudos do Design na Leitura. Leciona no Departamento de Design da PUC-Rio. Ilustra livros infantis; participa de exposições de artes e de projetos de leitura de imagem na literatura para a Academia Brasileira Letras, a Fundação Biblioteca Nacional, a Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio e a Câmara Municipal do Porto. Publica capítulos de livros e artigos relacionados à mediação da leitura de imagens e o papel da ilustração na literatura.

Ficha catalográfica

Lima, Renata Vilanova

Ilustrações em traços e manchas do Design no livro-ilustrado infantil brasileiro contemporâneo / Renata Vilanova; orientador: Luiz Antonio Luzio Coelho. – Rio de Janeiro : PUC, Departamento de Design, 2012.

v., 263 f.: Il.; 29,7 cm

1. Tese (doutorado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Artes & Design

Inclui referências bibliográficas

1. Design – Teses. 2. Ilustração; 3. Design na Leitura; 5. Livro-ilustrado; 6. Literatura; 7. Mediação; 8. Alfabetização visual. I. Coelho, Luiz Antonio Luzio. II. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Artes & Design. III. Título.

CDD : 700

Dedico esta tese à minha amada filha Isadora. Uma Emília leitora e bailarina. A esta pessoa que me ensina a renascer a cada dia, com tamanho amor, coragem e determinação.

Agradecimentos

A minha filha querida, Isadora, que se fez leitora durante a construção do texto. Ao meu marido, Leonardo Tomé, que com companheirismo, lealdade e força, me impulsionou em todos os momentos. E estamos construindo juntos essa história. Aos meus pais, Ronaldo e Margaret, que me deram todo o suporte e amor para que eu conseguisse realizar este feito, e Bibi, que, com ludicidade, auxiliou-me com Isadora, em muitos momentos.

Ao meu orientador querido, Luiz Antonio que, com tamanha sensibilidade e maestria, soube me mostrar as estrelas necessárias para que eu criasse minha constelação.

Às queridas Professoras Eliana e Jackeline, que tanto acreditaram em mim, foram exemplo, e me proporcionaram oportunidades e desafios que me ajudaram a seguir adiante. Ao Professor Gamba Junior, que com humanidade coordena o curso de Pós-graduação em Design da PUC-Rio. Ao Professor Rui de Oliveira, que como pesquisador e ilustrador, a partir de seus textos (verbais e visuais) desafiadores, despertou em mim uma vontade de entender visualidades no livro infantil. Aos queridos Amador e Bebel, eternos mestres e exemplos. Ele, por me mostrar o que é Ilustração e me ajudar a “escarafunhar” seus significados. Ela por me mostrar como eu poderia fazer Design. À Heliana Pacheco, que foi minha primeira Professora de Design, e me ensinou que o que vale é achar o brilho no olhar. À Mariza, que me ajudou a passear pelo texto verbal e aprofundar meu olhar sobre ele.

Ao Departamento de Design da PUC-Rio, que desde 1994 me conhece, quando não como aluna, como professora, e todos os seus funcionários queridos. À OPJ, Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio e Casa da Leitura por proporcionar os cursos necessários à pesquisa de campo.

Ao Biso, à Dedé, ao meu irmão Rafael, seus filhos Lucas e Gabriel e esposa Fernanda, meus padrinhos Rose e Mario e minhas primas Silvia e Paula, minha sogra Elsa, minhas cunhadas Tatiana e Ludmilla, meu concunhado Marcus e seus filhos Maura e Miguel. Aos amigos Christian, Aline, Ana Paula (a esta também pela ajuda no abstract), Fernanda, Melissa, Duda, Larissa, Mariana, Aglaíze e Adriana que souberam entender minha ausência. Aos meus amigos do NEL, que me ensinam tanto a cada dia. E que acredito estarmos construindo juntos o que pensamos ser um Design na Leitura. Aos amigos do NDE do Centro Universitário da Cidade, que me apoiaram, incentivaram e acreditaram no meu potencial.

Aos Professores do Departamento de Design da PUC, Celso, Nathalia, Roberta, por me proporcionarem a possibilidade de lecionar Representação gráfica nos projetos 1002, 1004, e 1006, aplicando conceitos abordados na pesquisa. E ao Mateus Velasco, Adriano Renzi e Romulo Matteoni, por compartilharem tal experiência.

Aos meus alunos de Design que demonstram o quanto vale a pena estudar a leitura de imagens. Às minhas crianças, mediadores, professores, alunos de letras, educação, comunicação, licenciatura em artes, cenografia, que contribuem para intercâmbio rico entre Design e outras disciplinas.

Resumo

Lima, Renata Vilanova; Coelho, Luiz Antonio. **Ilustração em traços e manchas no Design, no livro-ilustrado infantil brasileiro contemporâneo.** Rio de Janeiro, 2012, 263 p. Tese de Doutorado – Departamento de Artes & Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Esta pesquisa discute a ilustração em livro-ilustrado infantil contemporâneo, a vê como uma interseção entre Design-Artes-Literatura e realça sua importância na formação do leitor de imagens não alfabetizado visualmente. Esta ilustração é um espaço fundamental para o Design, através do ficcional, cria pontes entre ficção literária e o cidadão, inserido no contexto urbano. Traça paralelos entre a história gráfica do livro em solo fértil literário brasileiro, de origem multicultural e os momentos de construção identitária ocidental e brasileira, culminando na riqueza textual desses livros. Indo além, defendem-se dois pontos: que a ilustração no livro infantil contemporâneo contribui para o ensino de artes na escola, a partir do estímulo à leitura das imagens simbólicas que traz em si; e que a influência modernista e sua releitura brasileira promoveram uma identidade cultural brasileira de caráter expressivo, caricatural e estilístico. Sugere-se uma metodologia de estrelas (ISER, 1997) que estimula a construção de constelações pessoais a partir da leitura visual. A leitura de sete livros-ilustrados infantis premiados pelo Prêmio Jabuti encontra-se detalhada nesta tese, assim como o diálogo com mediadores de leitura. Defende-se que a aplicação de um olhar estético, assumindo rupturas e questionamentos presentes em tais ilustrações, ajuda-nos a configurar um conceito abrangente de Design e sociedade, em constantes atualizações e construções.

Palavras-chave

Ilustração; Design na Leitura; Livro-ilustrado; Literatura; Mediação; Leitura de imagem.

Abstract

Lima, Renata Vilanova; Coelho, Luiz Antonio Luzio (Advisor). **Illustration lines and spots on the Design, in contemporary Brazilian children's picture books**. Rio de Janeiro, 2012, 263p. Doctoral Thesis – Departamento de Artes & Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Illustration in children's picture books represents a very important space for Design, for, by means of fiction, it can reinforce or challenge our beliefs, and can also stimulate new fantasies, which are needed to suspend our illusory and instantaneous reality. As a consequence, illustration bridges the gap between the literary fiction and the urban environment, building new ways for us to exist as citizens. In the present study, illustration in children's picture books was understood as an intersection among Design-Arts-Literature, and its importance in the formation of visually illiterate image readers was investigated. A parallel was drawn between the graphic history of the book and some milestones in the creation of the Western and Brazilian identities, culminating with the textual richness of Brazilian children's picture books.. It is possible that the modernist influence and its interpretation in Brazil promoted an expressive, caricatural and stylistic Brazilian cultural identity. With this aim, a methodology that allows the construction of personal constellations based on visual reading – stars methodology (ISER, 1997) – was suggested. Then, mediators and readers were consulted in order to improve the organicity and nonlinearity of this methodology. Finally, seven Jabuti Prize winning children's picture books were analyzed. The author believes that an aesthetical look that takes into account ruptures and questionings present in the illustrations may help us broaden the understanding of both Design and society, which are constantly being updated and built.

Keywords

Illustration; Reading Design; Picture Book; Literature; Mediation; Image Literacy.

Sumário

1. Introdução	12
2. Aspectos da ilustração na literatura	17
2.1. Trama de vozes em um livro-ilustrado infantil	18
2.2. Ilustração, uma expressão humana	24
2.3. Livro-ilustrado infantil, uma relação entre linguagens	27
2.4. Um leitor de ilustrações na literatura	29
3. Alguns episódios de uma ilustração na literatura	31
3.1. Livros da Idade Média ilustrados	31
3.2. Imprensa de Gutenberg e a influência Renascentista na produção de	35
3.3. Prenúncios da literatura infantil: um ilustrador de contos de fadas	39
3.4. Preâmbulos para o contexto brasileiro de livro-ilustrado infantil	44
4. Uma arte ilustrada em livros no Brasil	48
4.1. Prenúncios do livro-ilustrado infantil brasileiro	48
4.2. Influências modernistas	51
4.3. Monteiro Lobato: o livro como morada	52
4.4. Ilustração em livro infantil brasileiros do século XXI: precursores	64
4.5. Ilustração & Leitura	70
5. Como li um livro-ilustrado	73
5.1. Design na leitura	73
5.2. Elementos básicos de uma comunicação visual	74
5.3. Subversão na linguagem visual	77
5.4. Possibilidades de interpretação	81
5.5. Aspectos gráficos de uma leitura visual	85
6. Questionando as análises com mediadores de leitura	94
6.1. Caracterização dos ambientes de aprendizagem	94
6.2. Metodologia	95
6.3. Curso Pintar por palavras	96
6.4. Oficina para os Agentes de Leitura	115
6.5. Módulo Leitura de imagens na contemporaneidade	119
6.6. Reflexões com a criança	130
7. Eu também li	146
7.1. Metodologia aplicada	147
7.2. Angela Lago	148
7.3. Eva Furnari	163
7.4. Roger Mello	178
8. Conclusões	200
9. Referencias bibliográficas	207
10. Apêndice 1	212
11. Apêndice 2	276

Lista de figuras

Figura 1: Fotografia de papiro extraído do <i>Livro dos mortos</i> .	23
Figura 2: Fotografia, hieróglifos, Tebas. Karnak.	24
Figura 3: Ilustração, etapas da fabricação de um livro.	33
Figura 4: Pintura, <i>A Bíblia de São Jerônimo</i> , Roejmersvaller.	34
Figura 5: Pintura, <i>Bernard Cennini e seu filho Tito Lessi</i> , 1471.	35
Figura 6: Pintura, <i>O impressor de lâminas de gravuras</i> , Braekeleer, 1875.	39
Figura 7: Ilustração, primeiro volume, George Cruikshank, 1823.	40
Figura 8: Ilustração, segundo volume, George Cruikshank, 1823.	41
Figura 9: Ilustração, Walter Crane, 1875.	42
Figura 10: Ilustração de Gustave Doré, 1861.	43
Figura 11: Fac-símile do caderno de viagem de Debret.	49
Figura 12: Ilustração, Voltolino.	56
Figura 13: Ilustração, Emília e anjinho, Belmonte.	57
Figura 14: Ilustração, Emília fumando, Belmonte.	57
Figura 15: Ilustração, Le Blanc.	60
Figura 16: Ilustração, Ziraldo, <i>lobo-bolo</i> .	63
Figura 17: Ilustração, Ângela Laço.	65
Figura 18: Ilustração, Eliardo Franca.	66
Figura 19: Ilustração, Gerson Conforti .	66
Figura 20: Ilustração, Jô Oliveira.	67
Figura 21: Ilustração, Roger Mello.	68
Figura 22: Ilustração, Rui de Oliveira.	69
Figura 23: Ilustração, Ziraldo.	70
Figura 24: Ilustração de capa, Roger Mello.	82
Figura 25: Sequência de ilustrações, Mariana Massarani.	85
Figura 26: Ilustração. Arthur Rackham, <i>Woman in the wood</i> , 1917.	97
Figura 27: Ilustração. Gustave Doré, <i>A bela adormecida</i> , 1867.	98
Figura 28: Capa. Coleção Monteiro Lobato para crianças.	99
Figura 29: Folha de guarda. Coleção Monteiro Lobato para crianças.	100
Figura 30: Ilustração de aluno. Curso Pintar por Palavras	104
Figura 31: Ilustração Arden Druce. <i>Bruxa</i> , 1995.	109
Figura 32: Foto. Via Láctea, grupo de estrelas Tezan 5	110
Figura 33: Pintura. Joan Miró. <i>A estrela da manhã</i> , 1940	111
Figura 34: Pintura. Miró, <i>A estrela da manhã</i> , 1940, girado 180°	111
Figura 35: Ilustração. Arthur Rackham girado 180°	112
Figura 36: Foto. Picasso. <i>Guernica</i> , 1937.	113
Figura 37: Foto. Diego Rivera, <i>Detroit Industry, North Wall</i> , 1932-33.	113
Figura 38: Ilustração. Figura do Dálmata	116
Figura 39: Ilustração, Sobreposições e transparências, 2010.	117
Figura 40: Ilustração. Casas.	117
Figura 41: Pintura. René Magritte: <i>Isto não é um cachimbo</i> , 1928.	121
Figura 42: Ilustração. Arthur Rackham. <i>Caixa de Pandora</i> , 1922.	122
Figura 43: Ilustração. Eva Furnari. <i>Cacoete</i> .	123
Figura 44: Ilustração. Ângela Laço. <i>Cenas de rua</i> .	125
Figura 45: Ilustração. Ângela Laço. <i>Um gato chamado qatinho</i> .	125
Figura 46: Ilustração. Ângela Laço. <i>João Felizardo</i> .	126
Figura 47: Ilustração. Roger Mello. <i>Carvoeirinhos</i> .	126
Figura 48: Ilustração. Roger Mello. <i>Vizinho, vizinha</i> .	127
Figura 49: Ilustração. Roger Mello. <i>Meninos do manque</i> .	127
Figura 50: Ilustração. Suzy Lee. Capa.	129
Figura 51: Ilustração. Suzy Lee. Detalhe da margem interna.	129
Figura 52: Fotografia. Poca de lama.	130
Figura 53: Fotografia de bebê brincando com livro.	132
Figura 54: Fotografia de detalhe do mural do escritório.	133
Figura 55: Fotografia de parede do escritório de Renata Vilanova	133
Figura 56: Fotografia de Isadora criando narrativas.	134
Figura 57: Fotografia da mesa de Isadora.	135
Figura 58: Ilustração, Mariana Massarani	136
Figura 59: Detalhe de ilustração, Roger Mello.	137
Figura 60: Ilustração. Isadora. Colaagem. 2010.	137
Figura 61: Ilustração. Isadora. <i>Mãe, filha, o sol e a lua</i> , 2010.	138
Figura 62: Ilustração. Mariana Massarani, rotacionado 90°	140
Figura 63: Ilustração. Aluno A e Aluno B.	141
Figura 64: Ilustração. Aluno B.	141
Figura 65: Ilustração. Aluno A e Aluno B.	142
Figura 66: Livros dos alunos da OPJ.	143

Figura 67: Ilustração do Aluno A.	144
Figura 68: Foto de desenho de Ângela Laço .	148
Figura 69: Fotografia. Miolo de João Felizardo, o rei dos negócios.	149
Figura 70: Ilustração de início de narrativa. Ângela Laço.	152
Figura 71: Ilustração de meio da narrativa. Ângela Laço.	152
Figura 72: Ilustração da página à direita. Ângela Laço.	153
Figura 73: Ilustração. Perspectiva aérea. Ângela Laço.	154
Figura 74: Ilustração. Ângela Laço. Detalhe.	155
Figura 75: Ilustração, Ângela Laço. Pontos de vistas.	156
Figura 76: Ilustração, Ângela Laço. Detalhes.	157
Figura 77: Pintura. <i>Mulher de combinação</i> . André Derain. 1906.	157
Figura 78: Ilustração, Ângela Laço. Vista do dono.	158
Figura 79: Ilustração, Ângela Laço. Cores.	159
Figura 80: Pintura. Renoir. <i>Madame Claude Monet</i> . Detalhe. 1874.	159
Figura 81: Ilustração, Ângela Laço. Ritmo de cores.	160
Figura 82: Ilustração. Furnari, 2004.	163
Figura 83: Ilustração. Páginas de Cacoete.	165
Figura 84: Ilustração. <i>Cacoete</i> , início da narrativa.	166
Figura 85: Ilustração. <i>Cacoete</i> , meio da narrativa.	166
Figura 86: Ilustração. Sempé.	167
Figura 87: Ilustração. Henfil.	167
Figura 88: Ilustração. <i>Cacoete</i> , páginas 24 e 25.	168
Figura 89: Ilustração. <i>Cacoete</i> . A bruxa e a sala de aula.	169
Figura 90: Pintura. Marc Chagall, 1964.	170
Figura 91: Ilustração. Eva Furnari. Ludicidade.	170
Figura 92: Ilustração. Eva Furnari. Novo corpo humano.	171
Figura 93: Ilustração. Eva Furnari. coletânea de detalhes.	173
Figura 94: Ilustração. Eva Furnari. O elefante.	173
Figura 95: Ilustração. Eva Furnari. Trechos de ilustrações.	174
Figura 96: Ilustração. Eva Furnari. Vista panorâmica.	175
Figura 97: Ilustração. Eva Furnari. Janela apresentando o céu.	177
Figura 98: Ilustração. Eva Furnari. Janela ao virar a página.	177
Figura 99: Ilustração. Eva Furnari. Novamente a janela.	177
Figura 100: Ilustração. Eva Furnari. Novamente a janela em página virada.	178
Figura 101: Fotografias. Roger Mello.	178
Figura 102: Ilustração. Roger Mello. Páginas com pontos e vista.	180
Figura 103: Ilustração. Roger Mello. Meninos rupestres.	181
Figura 104: Ilustração. Roger Mello. Margem interna.	181
Figura 105: Ilustração. Roger Mello. Carvoaria.	183
Figura 106: Ilustração. Roger Mello. Indústria.	184
Figura 107: Ilustração. Roger Mello. Traço.	186
Figura 108: Ilustração. Roger Mello. Traço e colagem.	186
Figura 109: Ilustração. Roger Mello. Perspectiva rebatida.	188
Figura 110: Ilustração. Roger Mello. Proporções não tradicionais.	188
Figura 111: Ilustração. Roger Mello. Panorama narrativo.	189
Figura 112: Ilustração. Personagens do manque. Roger Mello.	191
Figura 113: Ilustração. Roger Mello. Panorama narrativo.	192
Figura 114: Ilustração. Massarani. <i>Vizinho</i> . Início da história.	194
Figura 115: Ilustração. Graça Lima. <i>Vizinha</i> . Início da Narrativa.	194
Figura 116: Ilustração. Roger Mello. <i>Corredor</i> . Início da Narrativa.	195
Figura 117: Ilustração. Mello, Massarani e Lima. A seis mãos.	196

Por que estudar a literatura infantil? A melhor resposta: porque é importante e divertido. Os livros para crianças têm, e tiveram, grande influência social e educacional; são importantes tanto em termos políticos como comerciais.

Peter Hunt, 2010