CATÁLOGO ONLINE

LIVROS DE ARTISTA

ALUNOS FINALISTAS ARTES PLÁSTICAS

ESAD.CR no CCC

[SALA 5]

ANA COSTA
ANA FERREIRA
ANDREA PIRES
BRUNO BOGARIM
CAROLINA ROCHA
CATARINA BESSA
CÁTIA EZEQUIEL
CLÁUDIO LIMA
DAVID MARTINS
EUNICE ARTUR
HÉLDER GORJÃO
NÊS PRATS
JOÃO FERREIRA
JOANA FILIPE
JULIEN GOMES
MARIANA GRAÇA
MIGUEL LOPES
MILTON PACHECO
NELSON CARDOSO
RAQUEL TERENAS
RICARDO BRAZ

RICARDO FERREIRA
ROSA SILVA
TATIANA LAGE
TELMO RIBEIRO
TERESA FORBES

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO
ANA JOÃO ROMANA

DESIGN GRÁFICO
PEDRO MOREIRA E VERA GOMES

FOTOGRAFIA
EDUARDO RIBEIRO

IPL/ESAD-CR EDIÇÕES

2010
ISBN 978-989-96914-0-7

A sala 5 é a sala onde todas as obras presentes nesta exposição começaram. É a sala onde me reuni com todos estes alunos entre Março e Junho deste ano para esta nova disciplina do plano curricular da ESAD-CR chamada de Livros de Artista.

Além de esta ser uma área ainda pouco explorada em Portugal, como qualquer categoria artística é difícil de definir. Por isso adiciono aqui algumas ideias sobre Livros de Artista que partilhei com os alunos no início do semestre. Estas definições vêm de teóricos, artistas, bibliotecas e museus:

Conceptualmente, consideram-se livros de artista aquelas obras cujo suporte físico ou de inspiração remete para a forma física de um livro, ou cuja utilização implica uma aproximação à utilização de um livro.

***16/60 –contextos e margens**, Ana Gonçalves, Rita Castelo-Branco, Sara Matos, José Caissoti*

Livros de artista são livros ou objectos em forma de livro; sobre os quais, na aparência, final o artista tem um grande controle. O livro é entendido nele mesmo como uma obra de arte. Estes não são livros com reproduções de obras de artistas, ou apenas um texto ilustrado por um artista.
Na prática, esta definição quebra-se quando o artista a desafia, puxando o formato livro em direcções inesperadas.

É fácil afirmar que um livro de artista é um livro criado como uma obra de arte original, em vez de uma reprodução de uma obra pré-existente. E também, que é um livro quando integra os meios formais, da sua realização e produção, com os conteúdos temáticos e estéticos. De qualquer modo esta definição levanta mais questões que respostas: o que é uma obra de arte "original"? Tem que ser um trabalho único? Pode ser uma edição? Um múltiplo? Quem é o fazedor? É o artista que tem a ideia? Ou só se ele/ela fizer todo o trabalho envolvido na produção – imprimir, pintar, encadernar, fotografia, ou tudo o mais que estiver envolvido?

***The century of artists books**, Johanna Drucker**

Pode-se sempre cair na definição duchampiana:
"É um livro de artista se um artista o fez, ou se um artista diz que é".

***New artists' books**, Lucy Lippard**

... obras de artistas em forma de livros.

*Newark Public Library, W. Dane **

Livros de artista são 1. Portáteis, 2. Duráveis, 3. Baratos, 4. Íntimos, 5. Não-preciosos, 6. Reproduzíveis, 7. Históricos, e 8. Universais.

***New artists' books**, Pat Steir**

...Book art pode ser vista como uma arte de acção, uma espécie de happening ou teatro, considerando a situação em que o trabalho é experienciado, e que exige a participação do leitor. O livro fica no centro de tal situação, mas a experiência da situação é controlada pelo leitor.

***Turning over the pages: books in contemporary art**, P. Buchler**

***Artists' books – the book as a work of art, 1963-1995**, Stephen Bury **

Embora ansiando evitar uma definição demasiado restritiva, o nosso largo entendimento de um livro de artista no contexto desta colecção é: um todo livro (i.e. normalmente um número de páginas ligadas umas às outras de alguma forma), ou concebido por (não necessariamente feito/impresso por) um artista, e normalmente de produção barata, em edição de múltiplo para grande circulação.

*Politica de aquisição de livros de artista. Biblioteca da Tate Gallery**

... livros que são eles próprios obras de arte e que experimentam com o formato tradicional de livro...

*Uma politica para o desenvolvimento das colecções, National Art Library**

... o livro de artista é por si só uma obra de arte, concebido especificamente na forma de livro e frequentemente publicado pelo próprio artista. Pode ser visual, verbal, ou visual/verbal. Com algumas excepções, é um todo como peça, consistindo num trabalho em série ou série de ideias e/ou imagens – uma exposição portátil. Mas, ao contrário de uma exposição, o livro de artista não reflecte as opiniões exteriores e permite ao artista contornar o sistema comercial da galeria, assim como evitar más interpretações por críticos e outros intermediários. Habitualmente não é caro, modesto no formato, e ambicioso no alcance, o livro de artista é também um veiculo frágil para pesadas cargas de crenças e ideias: é considerado por muitos a maneira mais fácil, fora do mundo artístico, em direcção ao coração de uma maior audiência.

***The artist's book goes public**, Lucy Lippard**

* *tradução de Ana João Romana*

Como professora acompanhei a maioria destes alunos durante os três anos de licenciatura.

Foi um prazer ver os seus projectos a crescer, acompanhar o corpo de trabalho a que estes finalistas de Artes Plásticas chegaram. E como responderam a esta proposta de tomar o livro como um veiculo para a criação artística, assim o empenho e a qualidade destes trabalhos tinha de ser partilhada para lá da nossa sala 5.

Ana João Romana
Agosto 2010

ANA COSTA

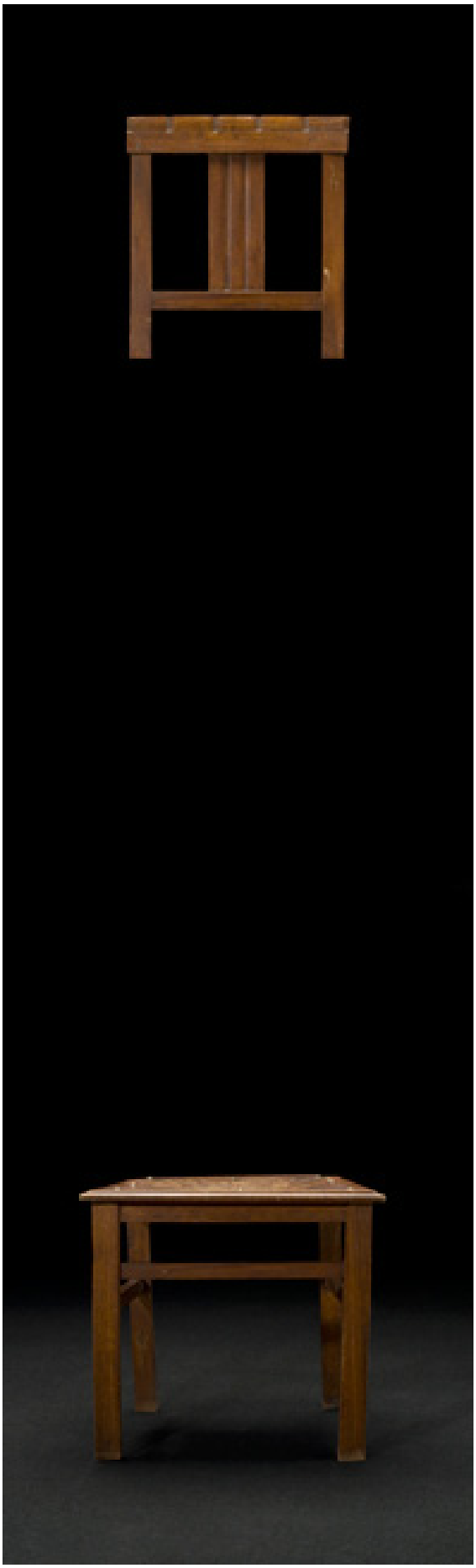
ANA FERREIRA

ANDREA PIRES

BRUNO BOGARIM

CAROLINA ROCHA

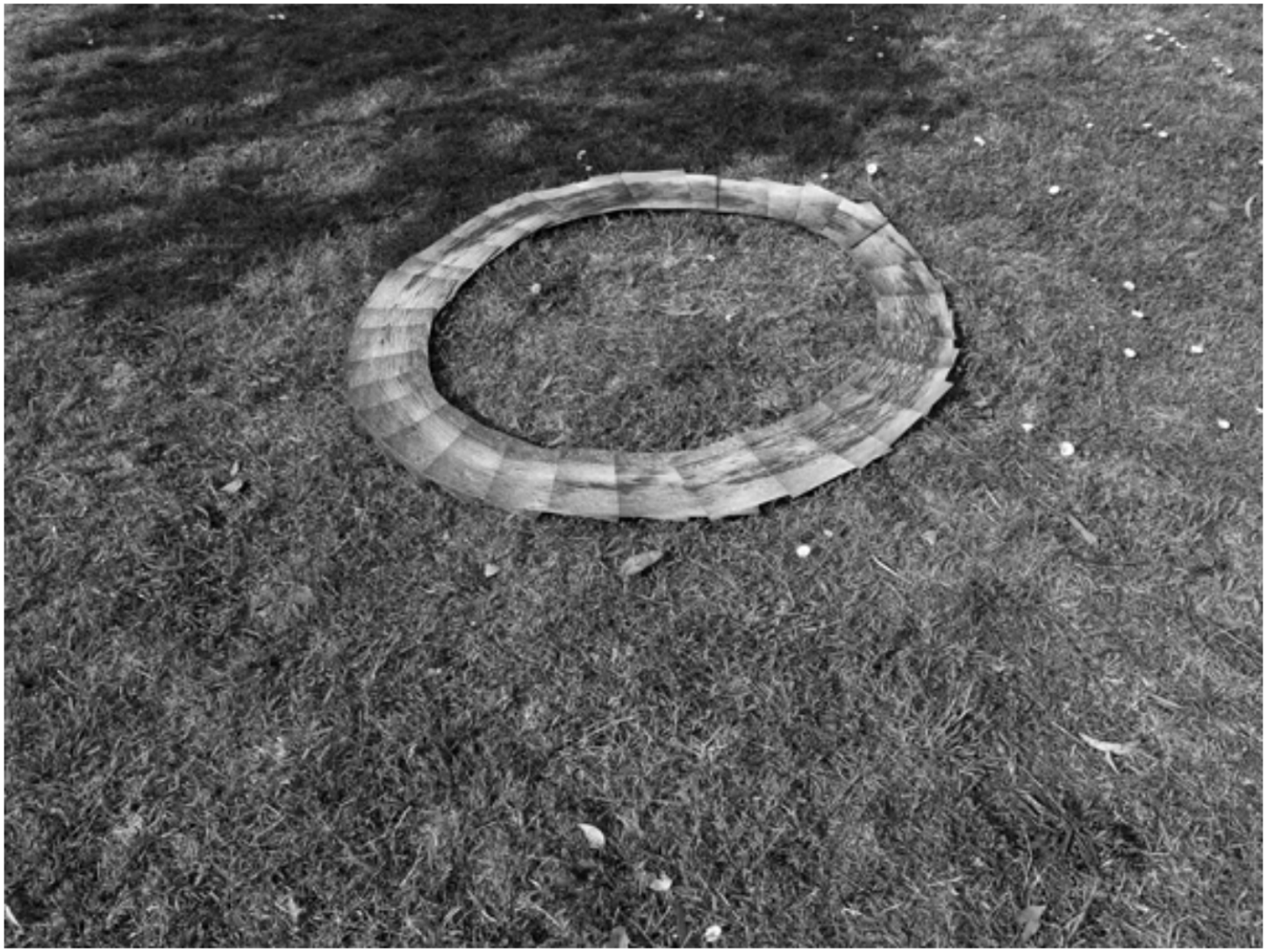
CATARINA BESSA



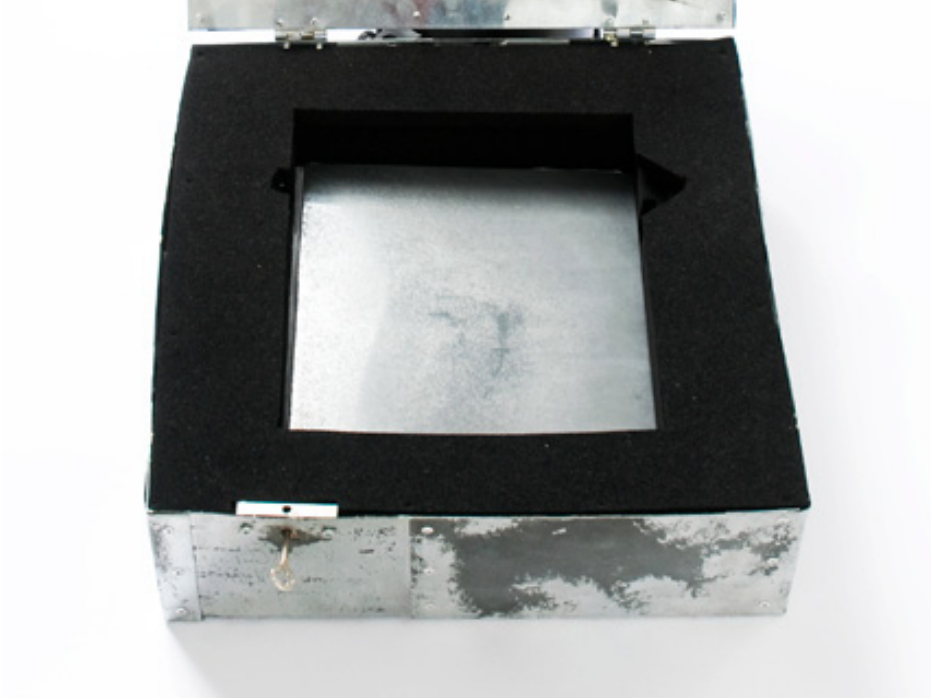
CÁTIA EZEQUIEL

CLÁUDIO LIMA

DAVID MARTINS



EUNICE ARTUR



HÉLDER GORJÃO

INÊS PRATS

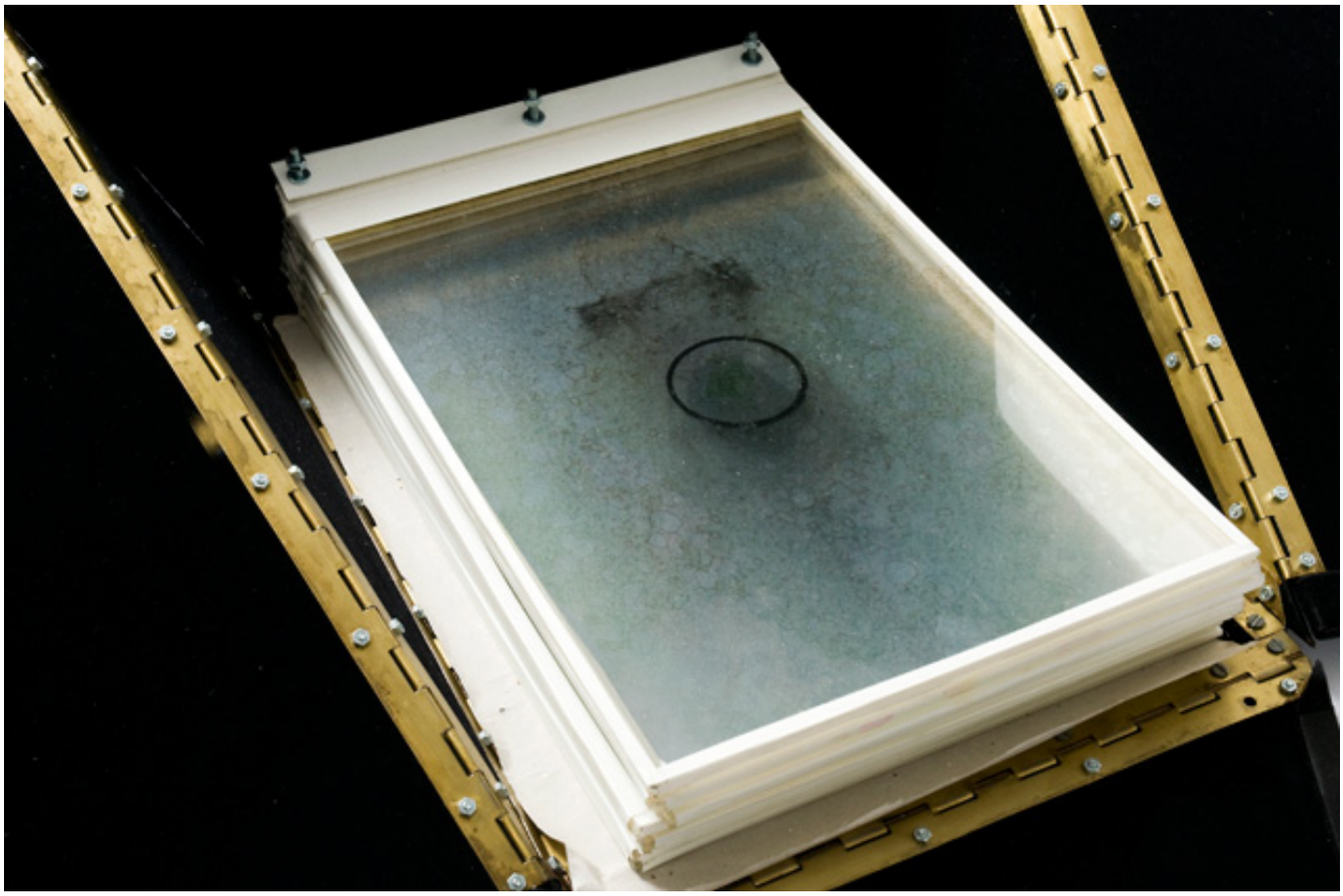
JOÃO FERREIRA

JOANA FILIPE

JULIEN GOMES

MARIANA GRAÇA

MIGUEL LOPES



MILTON PACHECO

NELSON CARDOSO

RAQUEL TERENAS

RICARDO BRAZ

RICARDO FERREIRA

ROSA SILVA

TATIANA LAGE

TELMO RIBEIRO

TERESA FORBES

Agradecimentos:

CCC - direcção e equipa

ESAD-CR - direcção, staff e alunos envolvidos nesta exposição

E um agradecimento especial a Eduardo Ribeiro, Pedro Moreira e Vera Gomes

Este catálogo foi publicado por ocasião da exposição ***Sala 5*** no CCC – Caldas da Rainha, Setembro 2010

CENTRO CULTURAL E CONGRESSOS CALDAS DA RAINHA

IPL escola superior de artes e design instituto politécnico de leiria