

9º CURSO DE AUTO-EDIÇÃO

TÉCNICAS E PRÁTICAS DE EDIÇÃO

NOV - MAR
SEGUNDAS E TERÇAS
18H - 22H

INSCRIÇÕES: OFICINADOCEGO.PT

OFICINA do Cego

INFORMAÇÕES GERAIS

Destinatários:

Profissionais, e estudantes de artes plásticas e gráficas, designers, professores e outros interessados pela edição de autor de natureza gráfica e pelas artes gráficas em geral.

Candidaturas:

As inscrições serão efectuadas após selecção dos candidatos, com base na apresentação do seu *portfolio*, currículo e breve exposição das suas motivações e entrevista.

Coordenador: Nuno Ramos

Formadores: André Garcia Pimenta, Cláudia Dias, Hugo Henriques, Manuel Leitão, Pedro Moura, Nuno Ramos, João Sebastian, Sofia Silva.

Duração: 132 horas, em 33 sessões de 4 horas, em horário pós-laboral.

Horário: 18h00 – 22h00

Datas: 15 de novembro de 2021 a 22 de março de 2020 (ver calendário detalhado em anexo)

Enquadramento:

O curso de Auto-Edição da Oficina do Cego oferece uma formação transversal que alia a aquisição e aplicação prática de competências em artes gráficas – segundo o lema "aprender, fazendo" – ao conhecimento das práticas editoriais, contextualizando a sua história e as múltiplas tendências actuais. As sessões práticas privilegiam a familiarização e a experimentação de técnicas de impressão e pós-impressão potencialmente complementares: a serigrafia, a tipografia de caracteres móveis, a linogravura, as técnicas artesanais de encadernação, entre outras, dotadas de capacidades expressivas e comunicacionais pouco exploradas no universo editorial comercial.

Sem comprometer a especificidade de cada técnica, os enunciados propostos terão sempre como objectivo a criação de uma publicação de autoria singular e carácter essencialmente gráfico. As sessões teóricas debruçam-se sobre temas como história do livro, edição, livro ilustrado e livros de artista, e as sessões teórico-práticas apresentam conceitos essenciais à prática editorial, propondo modos para a sua concretização em função do projecto individual de cada aluno.

Nesse sentido, a formação contempla também os seguintes aspectos:

- Selecção de suportes; delimitação de critérios editoriais.
- Produção, recolha e subsequente tratamento de imagens; paginação; selecção de materiais e técnicas de impressão; preparação de documentos digitais para impressão; tarefas de pós impressão;
- Questões relacionadas com o registo da publicação (Depósito legal e ISBN); lógicas de distribuição.

CALENDÁRIO AUTO-EDIÇÃO 2021/22

	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SEG		1				
TER		2			1 Projeto 6	1
QUA		3	1		2	2
QUI		4	2		3	3
SEX	1	5	3		4	4
SAB	2	6	4	1	5	5
DOM	3	7	5	2	6	6
SEG	4	8	6 Pop-Up	3	7 Projeto 7	7 Projeto 13
TER	5	9	7 Cartonagem	4	8 Projeto 8	8 Projeto 14
QUA	6	10	8	5	9	9
QUI	7	11	9	6	10	10
SEX	8	12	10	7 Maquetagem e Apresentação	11	11
SAB	9	13	11	8	12	12
DOM	10	14	12	9	13	13
SEG	11	15 Apresentação	13 Fotografia	10 Maquetagem I	14 Projeto 9	14 Projeto 15
TER	12	16 História do Livro	14 Suportes de Impressão	11 Maquetagem II	15 Projeto 10	15 Projeto 16
QUA	13	17	15	12	16	16
QUI	14	18	16	13	17	17
SEX	15 Fecho de candidaturas	19	17	14	18	18
SAB	16	20	18	15	19	19
DOM	17	21	19	16	20	20
SEG	18	22 Gravura	20 Pré-apresentação de projeto	17 Projeto 1	21 Projeto 11	21 Projeto 17
TER	19	23 Tipografia	21	18 Projeto 2	22 Projeto 12	22 Projeto 18
QUA	20	24	22	19	23	23
QUI	21	25	23	20	24	24
SEX	22	26	24	21	25	25
SAB	23	27	25	22	26	26
DOM	24	28	26	23	27	27
SEG	25 Entrevistas	29 Serigrafia	27	24 Projeto 3	28	28 Projeto 19
TER	26 Entrevistas	30 Encadernação	28	25 Projeto 4		29 Projeto 20
QUA	27		29	26		30
QUI	28		30	27		31
SEX	29		31	28		
SAB	30			29		
DOM	31			30		
SEG				31 Projeto 5		

PROGRAMA

1ª PARTE – ENQUADRAMENTO TEÓRICO, DEMONSTRAÇÃO E APRENDIZAGEM

Objectivos: familiarizar os formandos com as técnicas de impressão a utilizar para a criação da publicação, numa lógica de aprender através da experimentação, permitindo contacto com as características e potencialidades de cada técnica de impressão.

Duração: 11 Sessões

Nota: Todos os consumíveis, necessários para a demonstração e experimentação das técnicas, são fornecidos pela Oficina do Cego.

APRESENTAÇÃO

Duração: 2 horas

Apresentação: Curso, formadores, formandos, espaço oficial.

Formador: Todos

ENQUADRAMENTO TEÓRICO I

Duração: 2 horas

Formador: Nuno Ramos

- 1) Considerações sobre as potencialidades do trabalho na OC, suas limitações e responsabilidades dos discentes na condução dos seus projectos a bom porto.
- 2) Mostra das publicações do acervo da OC, incluindo
- 3) Breve caracterização do mercado editorial: espaços, modos e mudanças.
- 4) Algumas questões sobre planificação e gestão editorial.

ENQUADRAMENTO TEÓRICO II

Duração: 4 horas

Formador: Pedro Moura

- 1) História do livro e da impressão
- 2) O espectro da imagem e do texto.
- 3) A materialidade do livro.
- 4) Tipologias de livro/etimologias gráficas.

GRAVURA DE RELEVO

Duração: 4h

Formador: Hugo Henriques

- 1) Breve introdução histórica da gravura em relevo;
- 2) Alguns exemplos produzidos com técnicas de gravura;

- 3) Apresentação de utensílios e consumíveis;
- 4) Demonstração básica do processo de impressão;
- 5) Manipulação segura das ferramentas;
- 6) Criação de imagens pelos formandos;
- 7) Desenho espelhado e transferência para a matriz;
- 8) Gravação em linóleo;
- 9) Seleção de suportes de impressão;
- 10) Registo da informação a imprimir no respectivo suporte;
- 11) Preparação da placa;
- 12) Tintagem e impressão manual;
- 13) Numeração da edição;
- 14) Limpeza e arrumação do espaço oficial.

TIPOGRAFIA

Duração: 4h

Formador: João Sebastian

I - COMPOSIÇÃO

- 1) Ferramentas de composição;
- 2) Tipos;
- 3) Composição com tipos de madeira;
- 4) Composição com tipos de chumbo;
- 5) Outros materiais;

II - IMPRESSÃO

- 1) Ferramentas de impressão;
- 2) Tintas;
- 3) Impressão na prensa;
- 4) Impressão no prelo;
- 5) Impressão na máquina de impressão;
- 6) Impressão Artesanal;
- 7) Limpeza e arrumação do espaço oficial.

III – TIPOGRAFIA NO ÂMBITO DO PROJECTO DE AUTO-EDIÇÃO

SERIGRAFIA

Duração: 4h

Formador: Rodrigo Gonçalves

- 1) Breve abordagem da história e estética da técnica da serigrafia;
- 2) Apresentação dos utensílios e consumíveis;
- 3) Demonstração básica do processo serigráfico;
- 4) Preparação do quadro serigráfico para gravação da informação;
- 5) Aplicação da emulsão fotossensível no quadro serigráfico;
- 6) Emprego de materiais riscadores, tintas, opacadores, películas, efeitos, produtos e técnicas para criação de fotolito;

- 7) Utilização de programas informáticos de imagem, com vista à manipulação de imagem específica para serigrafia;
- 8) Produção de fotolitos a partir de impressão jacto de tinta ou laser;
- 9) Exposição do quadro serigráfico a luz ultravioleta;
- 10) Revelação da informação a imprimir;
- 11) Preparação do cavalete ou mesa para impressão;
- 12) Selecção de suportes de impressão de acordo com a natureza da informação a imprimir;
- 13) Manuseio de tintas e outros produtos auxiliares;
- 14) Registo da informação a imprimir no respectivo suporte;
- 15) Impressão da informação;
- 16) Recuperação do quadro;
- 17) Certificação e numeração de uma edição;
- 18) Limpeza e arrumação do espaço oficial;
- 19) Apresentação de representantes e fornecedores de equipamentos e consumíveis de serigrafia.

POP-UP E ENGENHARIA DO PAPEL

Duração: 4h

Formador: André Garcia Pimenta

- 1) Breve história dos livros mecânicos.
- 2) Conceitos básicos da engenharia do papel.
- 3) Construção de pop-ups simples a 90º e a 180º, análise de livros onde estas estruturas estão presentes.
- 4) Construção de pop-ups mais complexos e demonstração de algumas outras variantes.
- 5) Conceitos de produção gráfica aplicada aos pop-ups, com exemplos de maquetas, protótipos, cortantes gráficos.

FOTOGRAFIA PB E FOTOGRAFIA EXPERIMENTAL

Duração: 6h

Formador: Sofia Silva

- 1) Breve abordagem teórica aos processos de impressão fotográfica;
- 2) Apresentação do laboratório de fotografia, do ampliador e dos materiais e consumíveis disponíveis;
- 3) Demonstração do processo de impressão fotográfica por contacto e por ampliação;
- 4) Produção de imagens em formatos alternativos: Fontes de luz, matrizes;
- 5) Cianotipia em papel e tecido: diálogos de opacidade e transparência em Azul da Prússia, a partir de negativos digitais e outros;
- 6) Split-toning e outras viragens criativas;
- 7) Exemplos e possíveis aplicações em projecto de edição.

ENCADERNAÇÃO E ACABAMENTOS

Duração: 4h

Formador: Nuno Ramos

- 1) Escolha e aquisição de materiais
- 2) Experiências com costuras diversas
- 3) Capa mole
- 4) Preparação de cadernos
- 5) Guardas
- 6) Lombada / acabamento
- 7) Capa dura
- 8) Colagem do miolo do livro à capa
- 9) Observação de resultado

CARTONAGEM

Duração: 4h

Formador: Manuel Leitão

- 1) Escolha e aquisição de materiais
- 2) Tipos de caixa e soluções
- 3) Preparação e dimensionamento
- 4) Revestimento/ acabamento
- 5) Observação de resultados

FORMATOS e SUPORTES DE IMPRESSÃO

Duração: 4h

Formadores: Cláudia Dias

- 1) Mostra e manipulação de objectos editoriais, procurando explorar as diferentes leituras desses mesmos objectos
- 2) Apresentação de variados exemplos de suportes de impressão;
- 3) Especificações técnicas sobre o suporte de impressão Papel (fibra(s); gramagem; acabamento; formatos; ...);
- 4) Adequação dos suportes às técnicas de impressão e acabamentos;
- 5) Apresentação de catálogos e contactos de fornecedores de suportes de impressão;

MAQUETAGEM I

Duração: 4h

Formadores: Cláudia Dias | Nuno

- 1) Prototipagem de formatos lineares com recurso apenas às operações de corte e dobragem;
- 2) Prototipagem e exploração de outros formatos recorrendo a operações mais complexas;
- 3) Paginação e imposição: Introdução teórica à paginação (tipografia; sistemas reticulares; imposição; ...);

MAQUETAGEM II

Duração: 4h

Formadores: Cláudia Dias

- 1) Produção de protótipo de projeto de auto-edição
- 2) Apresentação de resultados

2ª PARTE – PROJETO

Objectivos: Produção, sob orientação, dos conteúdos visuais para a edição de cada aluno.

Duração: 20 Sessões

Nota: Os materiais e consumíveis, necessários para a produção dos projectos individuais, são adquiridos pelos próprios alunos de acordo com as suas necessidades individuais. A Oficina facultará orientação e contactos de fornecedores.

- 1) Definição do formato, número de páginas, tiragem e técnicas de impressão a utilizar;
- 2) Criação da maquete (mono);
- 3) Adequação dos conteúdos visuais às técnicas de impressão selecionada (processamento e tratamento de imagens);
- 4) Impressão dos conteúdos;
- 5) Tarefas finais de concepção da publicação, de acordo com a sua natureza (dobragem, vinco, encadernação, ...);
- 6) Certificação e numeração dos exemplares.

FINAL DO CURSO – APRESENTAÇÃO E LANÇAMENTO

Objectivo: Lançamento público das edições produzidas pela turma.

Bibliografia:

DRUCKER, Johanna 1995, *The Century of Artists' Books*, Granary Books.

HEITLINGER, Paulo, *Tipografia - Origens, formas e usos das letras*. Edição de autor.

LUPTON, Ellen 2008, *Indie Publishing: How to Design And Publish Your Own Book*. Princeton Architectural Press.

MOEGLIN-DELCROIX, Anne. 1991. *Esthétique du Livre d'Artiste*. Bibliothèque National de France.

OLIVEIRA, Apto. 1929. *Iniciação do Compositor Tipográfico*. Livraria Pacheco.