

OFICINA do Cego

X CURSO AUTO-EDIÇÃO

OFICINA

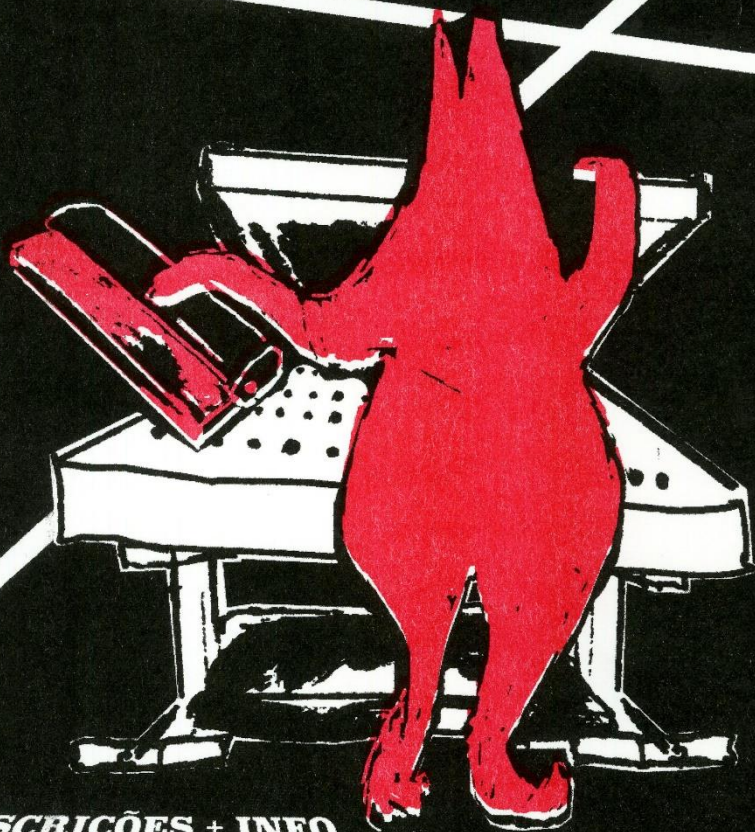
CINA

DO

CEGO

SEGUNDAS E TERÇAS
18H - 22H

INSCRIÇÕES + INFO
WWW.OFICINADOCEGO.PT

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 efetuadas após seleção dos candidatos, com base na apresentação do seu *portfolio*, currículo e breve exposição das suas motivações e entrevista.

Coordenador: Nuno Ramos

Formadores: Cláudia Dias, Inês Córias, 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: 13 de fevereiro a 20 de junho de 2022 (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 atuais. 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 objetivo 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 projeto individual de cada aluno.

Nesse sentido, a formação contempla também os seguintes aspetos:

- Seleção de suportes; delineamento de critérios editoriais.
- Produção, recolha e subsequente tratamento de imagens; paginação; seleção 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 2023

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

PROGRAMA

1ª PARTE – ENQUADRAMENTO TEÓRICO, DEMONSTRAÇÃO E APRENDIZAGEM

Objetivos: 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 projetos 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: Inês Córias

- 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 respetivo 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 jato 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) Seleção 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 respetivo 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.

PRÉ-IMPRESSÃO DIGITAL

Duração: 4h

Formador: Nuno Ramos

- 1) Aplicações informáticas de edição de imagem e paginação
- 2) Otimização de imagens para produção de fotolitos

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 projeto 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 objetos editoriais, procurando explorar as diferentes leituras desses mesmos objetos
- 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 Ramos

- 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

Objetivos: 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 projetos 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 conceção da publicação, de acordo com a sua natureza (dobragem, vinco, encadernação, ...);
- 6) Certificação e numeração dos exemplares.

FINAL DO CURSO – APRESENTAÇÃO E LANÇAMENTO

Objetivo: 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.