

DE HISTÓRIAS

LINHAS

O LIVRO
ILUSTRADO
EM SETE
AUTORES

ANDRÉS SANDOVAL
ANGELA LAGO
EVA FURNARI
JAVIER ZABALA
NELSON CRUZ
RENATO MORICONI
ROGER MELLO

The logo for Sesc, featuring a stylized, curved line above the lowercase letters "sesc".

ENTRE IMAGENS E PALAVRAS

Os fios que alinhavam as tramas ilustradas em cenários imaginados se entrelaçam nas páginas que, dispostas em continuidade, contam uma narrativa assumindo o formato de um livro, objeto que continua a encantar junto às possíveis transformações provocadas pelas inovações tecnológicas.

O livro carrega parte importante do testemunho da história humana, difundindo conhecimento, abrindo campos infindáveis de aventuras imersas nos sonhos e pelos fetiches que nele se encerram. Um processo que se inicia quando o ser humano começa a registrar seus feitos, ampliando o alcance da transmissão de uma geração a outra por meio da escrita.

Graficamente, as ilustrações contam histórias e, nos livros voltados para crianças, são essenciais, pois conduzem a percepção por caminhos diferentes daqueles pelos quais as palavras nos levam. Nessa construção, palavra e imagem dialogam, facilitando a imersão em territórios distintos da imaginação, iniciando novos leitores a partir de arranjos sensíveis.

A partir da exposição *Linhas de Histórias – o livro ilustrado em sete autores*, com curadoria de Stela Barbieri, Fernando Vilela e Odilon Moraes, o Sesc revela ao público a visão e o universo criativo daqueles que se dedicam ao ofício da fantasia e do conhecimento, colaborando para estimular experiências de aprendizado e enriquecer construções de repertórios simbólicos.

Que esta seja uma oportunidade para crianças, jovens e adultos encontrarem na dimensão lúdica das histórias ilustradas momentos para compartilhar leituras e invenções que encantam diferentes gerações.

O LIVRO ILUSTRADO EM SETE AUTORES

A ideia desta exposição surgiu de nosso interesse em investigar e partilhar a complexidade dos territórios de criação de sete autores de livros ilustrados. Para conhecer de perto esses artistas, visitamos os lugares onde vivem e trabalham, conversamos com eles sobre suas trajetórias, as referências que alimentam seus universos poéticos e sobre como se organizam nos processos de invenção de seus livros.

Imaginamos que tais autores seriam como planetas, cada qual com sua própria atmosfera e seus ecossistemas. Ou ainda, segundo a definição grega de planeta, seriam como corpos errantes, aventurando-se no desafio de narrar histórias com imagens e palavras.

Este conceito nos moveu a conceber, com a arquiteta Duda Arruk, espaços expositivos específicos para cada autor – onde são apresentados livros, esboços, bonecos de livros e originais das ilustrações. Para evidenciar relações entre as obras desses artistas, construímos pontes: vitrines que trazem suas publicações, além de referências de outros autores e artistas.

A exposição *Linhas de Histórias – o livro ilustrado em sete autores* convida você a se aproximar de alguns processos na elaboração dos livros de Angela Lago, Andrés Sandoval, Eva Furnari, Javier Zabala, Nelson Cruz, Renato Moriconi e Roger Mello.

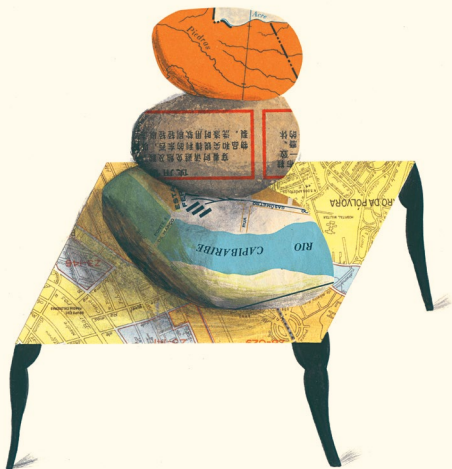
Fernando Vilela, Odilon Moraes e Stela Barbieri

CURADORES

ANDRÉS SANDOVAL

A presença de um desenho de linha vigorosa e fluida permeia toda a obra de Andrés Sandoval, constituindo sua forte identidade. Para este artista, cada livro nasce do acúmulo de fragmentos, materializados em seus cadernos de desenho.

Em seus livros ilustrados, propõe um jogo visual para a narrativa, muitas vezes explorando materiais e procedimentos de natureza gráfica. Além de desenho e pintura, usa carimbos, colagens e imprime boa parte de suas obras com cores especiais. Suas ilustrações também habitam espaços arquitetônicos, estampas, fanzines e livros de artista.

ANGELA LAGO

Quando inicia um livro, Angela Lago diz que esquece tudo o que já fez e parte do zero. Esta autora, que se reinventa a cada publicação, experimentou novas possibilidades narrativas escritas e visuais assumindo o livro ilustrado como um objeto gráfico a ser explorado. Angela busca investigar o espaço do livro, deslocando páginas ou criando furos, entre outros recursos. Em suas obras, já trabalhou com desenho, pintura e fotografia, sempre aberta a experimentar novas linguagens. Atualmente vive em uma chácara cercada por frondosa natureza e trabalha em um ateliê em que suas únicas ferramentas são o computador e a *tablet*, que guarda toda sua biblioteca. "É tudo do que eu preciso", diz a artista.

EVA FURNARI

Eva inventa livros inspirada por seu dia a dia. Quando vai a um restaurante com a família, enquanto espera a comida, cria personagens com o saleiro e o açucareiro. Entre a simplicidade e a complexidade, entre o humor e o rigor, as figuras passam a habitar suas histórias. Atenta às situações corriqueiras que podem disparar sua imaginação a qualquer momento, Eva elabora suas ideias aos poucos. Coleciona nomes divertidos para depois batizar os habitantes de seus livros.

Seus desenhos têm uma linha solta e maleável, dando a impressão de que ela pode, a qualquer momento, voar e virar outra coisa, como nas histórias em que a Bruxinha Zuzu transforma elefante em sofá, sapos em patins ou uma escada em escorregador.

JAVIER ZABALA

Javier Zabala sempre carrega um caderno. Por onde ele passa, se põe a desenhar – nunca o que observa, mas o que imagina. Diz que seus *carnets* (cadernos de viagem) são espaços de total liberdade, e que todo artista tem suas obsessões. Entre as dele, estão árvores, cavalos, pássaros, casas e mulheres nuas.

Em sua obra, vemos a convivência de contrastes, como elementos geométricos e manchas informes. Escolhe diferentes procedimentos – desenho, pintura, colagem e monotipia – para trabalhar. O improviso e o acaso fazem parte do processo de criação deste artista, que possui uma gramática visual muito particular e dialoga com a arte moderna europeia.

NELSON CRUZ

Para cada livro ilustrado de Nelson Cruz, podemos encontrar em seu ateliê pastas e pastas de rascunhos, fotografias, recortes de jornais e outras referências. Nelson diz que a ficção nasce nas lacunas da História e ele se apoia sempre em evidências da realidade: materiais recolhidos em viagens e até mesmo em visitas a cartórios.

Como um pesquisador obstinado, Nelson percorre museus e bibliotecas atrás de documentos. Como um artista, em seu ateliê em Santa Luzia – a 30 km de Belo Horizonte –, ele procura brechas nos materiais de pesquisa onde possa exercer sua criação. Nelson já se embrenhou em narrativas mineiras, utilizando personagens e fatos históricos. Fez da literatura e da vida de Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, e até mesmo Lewis Carroll, palco para suas costuras entre realidade e ficção.

RENATO MORICONI

É possível reconhecer em Renato Moriconi condutas distintas e complementares em seu procedimento de criação. Em alguns livros, faz do desenho uma escrita rápida e direta, apoiada no ritmo, e seu traço aproxima-se do *cartoon* e do desenho de animação. Em outros livros, se aproxima do ofício de pintor. Admirador de mestres do Renascimento, das vanguardas artísticas e de toda a história da arte da pintura, estuda a pincelada como um elemento estrutural de seu trabalho.

Seja pelo traço rápido e expressivo, seja pela sobriedade elaborada, Renato sempre nos joga em uma experiência genuína do livro ilustrado, onde narrativas gráficas e escritas se cruzam de maneira a nos surpreender.

ROGER MELLO

Andar pela rua com Roger é uma experiência intensa, um outro modo de perceber a cidade e a natureza. Seu olhar vai do panorâmico ao detalhe, e tem um interesse genuíno por tudo o que é vivo em seu caminho.

Roger é um e muitos. Um fluxo de invenção que se cristaliza ora em palavra, ora em imagem. Diz ele que em sua criação não vê diferença entre elas. Suas imagens fluem no mesmo ritmo que suas palavras. Seus trabalhos podem ir de um colorido exuberante a duas cores. As obras de Roger são vibrantes, assim como seu modo de estar no mundo.

SOBRE OS AUTORES

ANDRÉS SANDOVAL Nascido no Chile, Andrés veio ainda criança para São Paulo, capital. Estudou arquitetura na USP e desde os anos 2000, além de ilustrar livros, atua como artista gráfico, cria estampas e faz murais em espaços públicos. Atualmente vive e trabalha em São Paulo.

ANGELA LAGO Angela nasceu em Belo Horizonte e estudou serviço social e design gráfico na Escócia. No final da década de 1980, passou a incorporar o computador em seu processo de criação. Atualmente vive e trabalha em uma Chácara na Serra do Cipó, Minas Gerais.

EVA FURNARI Nascida na Itália, Eva chegou ainda pequena ao Brasil. Formada em arquitetura pela USP, iniciou sua carreira de ilustradora nos anos 1980, publicando no jornal Folha de São Paulo. Atualmente vive e trabalha em São Paulo.

JAVIER ZABALA Nascido em Leon, na Espanha, Javier estudou design gráfico e desde 1984 vive e trabalha em Madrid. Sua obra foi publicada em mais de 16 idiomas. Atualmente, atua como professor e palestrante em diversos países.

NELSON CRUZ Mineiro nascido em Belo Horizonte, Nelson vive e trabalha na cidade de Santa Luzia, a 30 km da capital mineira. Nos anos 1990, deixou o trabalho de ilustrador de imprensa para dedicar-se à literatura infantil.

RENATO MORICONI Paulista nascido em Taboão da Serra, Renato cresceu na cidade de São Paulo. Estudou artes plásticas e design gráfico e iniciou sua carreira de ilustrador nos anos 2000. Atualmente, vive e trabalha em São Paulo.

ROGER MELO Roger saiu de Brasília nos anos 1980 para estudar design no Rio de Janeiro, e na década seguinte iniciou seu trabalho como ilustrador e escritor. Em 2014 tornou-se o primeiro ilustrador brasileiro a receber o prêmio Hans Christian Andersen, o Nobel da literatura infantil. Atualmente vive em Brasília.

Integra esta mostra uma programação especialmente preparada para propiciar outras aproximações dos visitantes com os autores participantes e com o livro ilustrado.

VÍDEOS

Na sala de vídeo, você irá encontrar um minidocumentário sobre cada autor – uma visita às suas casas ou ateliês – onde podemos ver a força do universo de cada um deles atuando na criação de suas obras. O vídeo estará disponível em sessões consecutivas, durante todo o período da exposição.

BIBLIOTECA

Neste espaço para leitura, você se encontrará com vários livros dos autores participantes.

OFICINAS

Fique atento à programação de oficinas que acontecem diariamente na exposição.

FICHA TÉCNICA

CURADORIA Fernando Vilela, Odilon Moraes e Stela Barbieri

PRODUÇÃO EXECUTIVA NU Projetos de Arte/Nathalia Ungarelli

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO Larissa Alves **PRODUÇÃO** Heloísa

Leite e Luísa Espíndola **DESIGN** Elaine Ramos e Flávia Castanheira

ASSISTENTE DE DESIGN Clara Troia **EDIÇÃO DOCUMENTÁRIOS** Estudio B

PROJETO EXPOGRÁFICO Duda Arruk **ASSISTENTE DE CENOGRAFIA**

Fernando Passetti e Guta Albers **DESIGN DE LUZ** Guilherme Bonfanti

ASSISTENTE DE ILUMINAÇÃO Danielle Meireles **ADEREÇAGEM** Burity

Brasil **ENGENHEIRO** Murilo Jarreta **AÇÃO EDUCATIVA** Arteducação

Produções/AEP

AGRADECIMENTOS Álvaro Razuk, Companhia das Letrinhas,

Editora Moderna, Editora WMF Martins Fontes, Fondo de Cultura

Econômica, Marcus Vinícius Santos, SESI-SP Editora

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Administração Regional no Estado de São Paulo

PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL Abram Szajman

DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL Danilo Santos de Miranda

SUPERINTENDÊNCIAS COMUNICAÇÃO SOCIAL Ivan Giannini TÉCNICO-

SOCIAL Joel Naimayer Padula ADMINISTRAÇÃO Luiz Deoclécio Massaro

Galina ASSESSORIA TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO Sérgio José Battistelli

GERÊNCIAS ARTES VISUAIS E TECNOLOGIA Juliana Braga ADJUNTA Nilva

Luz ASSISTENTES Sandra Leibovici e Kelly Teixeira AÇÃO CULTURAL

Rosana Cunha ADJUNTA Kelly Adriano ASSISTENTES André Augusto

Dias e Juliana Santos ARTES GRÁFICAS Hécio Magalhães ADJUNTA

Karina Musumeci ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO Marta Colabone

ADJUNTO Iã Paulo Ribeiro ASSISTENTE Terezinha Gouveia

SESC SANTO ANDRÉ GERENTE Jayme Paez ADJUNTO Robson Silva

COORDENADORES DE ÁREA Cibele Porzelt, Fernanda Conejero, Fernanda

Gonçalves, Nádia Almansa, Milena Prinholato, Sandro Piscitelli Vidigal,

Silvan Oliveira e Zilda Sabiá TÉCNICOS PROGRAMAÇÃO Isabella

Bellinger, Natália Caetano, Tatiana Fujimori e Tatiana Koschelny

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

8 de julho a 26 de novembro de 2017

Terça a sexta: 10h30 às 21h

Sábado, domingo e feriado: 10h30 às 18h30

AGENDAMENTOS

Atendimentos a grupos com visita monitorada
(estudantes, professores, empresas, instituições):
agendamento@santoandre.secsp.org.br

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 Vila Guiomar

TEL.: (11) 4469.1200

    / secssantoandre

secsp.org.br/santoandre