belas-artes
ulisboa

CULTURA DA EDIÇÃO CONTEMPORÂNEA (VERTENTE LIVROS DE ARTISTA)
CULTURE OF CONTEMPORARY EDITION (ARTIST'S BOOKS SECTION)

Área científica Scientific domain	Design Comunicação Communication Design
Anos letivos Academic years	2021–2023
Grau de ensino Degree	Mestrado Master
Duração Duration	Semestral Semestral
Horas de contacto Student workload	(T 14 + P 16 horas) (T 14 + P 16 hours)
ECTS	(4 ECTS)

PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes

Analisar a história dos livros de artista, e o contexto do seu surgimento como forma de expressão artística.
Definir e balizar livro de artista, de modo a acabar com os muitos equívocos que permanecem em relação a esta forma de expressão artística.
Dividir o livro de artista por tipologias formais.
Estudar os diferentes krafts nas suas vertentes técnicas e possibilidades expressivas.
Estudar as técnicas de bookbinding.
Dar ao aluno a percepção das possibilidades da utilização expressiva dos vários media com vista à concretização na componente projectual de um livro de artista. Obter termo comparativo, estímulo visual e conceptual pelo estudo na arte contemporânea, de artistas inovadores na forma como de incorporam e tiram partido plástico

dos vários materiais que constituem as suas obras, com vista à concretização da componente projectual.
Aquisição de conhecimentos e competências mencionadas nos pontos anteriores de modo a concretizar na componente projectual um livro de artista.

• To analyse the history of the artist books and the context of their appearance as artistic expression.
• To define the concept of «artist book», so as to end the many misunderstandings that still linger about this art form.
• To divide the artist book in formal typologies.
• To study the several krafts in their technical aspects and expressive possibilities.
• To study techniques of bookbinding.
• To make the student aware of the possibilities of expressive use of the several media, aiming at making the project of an artist book.
• To obtain comparison, visual and conceptual stimulations by the study of contemporary art, studying innovative artists and the way they incorporate and profit visually from the several materials used in their works, aiming at the realisation of a project.
• Acquisition of knowledge and competencies mentioned above in order to realise the project of an artist book.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus

Estudo da história e evolução formal e conceptual dos livros de artista. Análise dos livros de artista em função da sua forma materiais utilizados:
Criados de raiz, Criados pela apropriação transformação/transfiguração de objetos existentes, Criados pela destruição de um objecto/livro existente.
Estudo da gravura e da escultura, na sua vertente técnica e possibilidades expressivas.
Escultura técnicas:
Subtractivas, pedra, madeira.
Aditivas Barro, gesso. Fundição em bronze, alumínio, aço, ferro.
Gravura técnicas:
Gravura em madeira, linóleo, acrílico;
Gravura em metal - ponta seca, água-forte, água-tinta, maneira negra;
Litografia;
Serigrafia;
Técnicas mistas, potenciais conjugações de todas as técnicas atrás referidas;
As técnicas de bookbinding, as várias maneiras de dar forma e ligar o miolo à capa do livro.
Estudo de artistas contemporâneos cujas obras possuem uma componente inovadora a nível tridimensional na conjugação dos materiais que as compõem e na utilização criativa das diferentes tecnologias.
Concepção e execução de um livro de artista.

Study of history and of the formal and conceptual evolution of artists' books
Analysis of the artists' books in terms of their form – materials used:
Created from scratch.
Created by appropriation/transformation/transfiguration of existing objects.
Created by the destruction of an existing object/book.
Study of the krafts, engraving and sculpture in their technical aspects and expressive possibilities.
Sculpture techniques:
Subtractive, stone, wood
Additive: clay, plaster Casting in bronze, aluminium, steel, iron
Engraving techniques:
Wood, linoleum, acrylic engraving
Metal, dry point, etching
Lithography
Serigraphy
Mixed techniques, potential combinations of all the techniques above mentioned.
Bookbinding techniques, the several ways to form and to combine the interior of the book with its cover.
Study of contemporary artists whose works possess an innovative component in three-dimensional level of the combination of its composing materials and technologies.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Apresentação de matérias de natureza teórica de suporte à realização de projetos práticos na componente projectual.
Slide shows, de sites, blogs e comunicações por autores convidados que ilustram as abordagens discursivas de natureza histórica, cultural e teóricos relacionados com o livro de artista. Visitas de estudo. Orientação de projetos de carácter prático com vista à concretização em atelier de um livro de artista, devidamente enquadrados teórica e historicamente.
Avaliação:
Este livro é realizado através de exercícios práticos onde se aplicam os conteúdos teóricos ministrados no decorrer das aulas, decorrendo a realização dos trabalhos práticos no decorrer do tempo lectivo (sem menosprezo da sua continuidade e finalização fora do espaço da aula com a devida monitorização e acompanhamento);
A classificação dos elementos de avaliação é expressa na escala numérica de 0 a 20.

A avaliação é contínua e faseada em 4 etapas. A classificação final da disciplina resulta da seguinte ponderação:
1ª fase - Apresentação de uma sinopse e esboço do projeto/Livro de Artista – 10%

2ª fase – Desenvolvimento das partes conceptual e formal, do qual resulta uma maquete com materiais não definitivos. 20%
3ª fase – Concretização do objeto definitivo a partir da maqueta utilizando-se os materiais e a escala finais com os ajustes necessários que estes requeiram, e respectiva memória descritiva. 50%
4ª fase - A avaliação final consiste na discussão e apreciação global do projeto/obra concretizada num Livro de Artista. – 20%

A assiduidade é condição fundamental para o aproveitamento na disciplina. Resolução dos projetos da disciplina e seu respectivo relatório. Trabalho de investigação a decorrer paralelamente com a disciplina.

Presentation of topics of theoretical nature that support the realisation of practical projects in the Project component.
Slide shows, sites, blogs and conferences by guest speakers that illustrate the discursive approaches of historical, cultural and theoretical nature related with the artist's book
Study trips.
Supervising practical projects aiming at the realisation in workshops of an artist's book, with the appropriate theoretical and historical framework.
Assessment:
This book is carried out through practical exercises in which the theoretical contents are applied during the course of the classes, resulting in practical assignments during the teaching period (without neglecting their continuity and completion outside the classroom space with proper monitoring and
follow-up);
The classification of the elements of evaluation are expressed in the whole numerical scale (0) to (20).
Evaluation :
Assessment is continuous and phased in 4 steps. The final classification of the course results from the following weighting:
1st stage - Presentation of a synopsis and sketch of the project / Artists Book - 10%
Phase 2 - Development of the conceptual and formal parts, resulting in a maquete with non-definitive materials. 20%
Stage 3 - Implementation of the definitive object from the maqute using the final materials and scale with the necessary adjustments that they require, and its descriptive memory. 50%
4th stage - The final evaluation consists of the discussion and global appreciation of the project / work concretized, in an Artists Book. - 20%

Presence is considered a fundamental condition for a pass mark in the subject. Fulfilment of the subject projects and their reports. Research work going on simultaneously.

4 — Bibliografia Recomendada
Recommended Bibliography

Century Of Artists' Books, The by Johanna Drucker Granary Books New York 2004
Artists' Books: A Critical Anthology and Sourcebook by Joan Lyons (Editor) 1985
Masters: Book Arts: Major Works by Leading Artists Paperback by Lark Books (Author)
Bookbinding for Book Artists by Keith A. Smith and Fred A. Jordan 1998 The Book As Art: Artists' Books from the National Museum of Women in the Arts by Krystyna Wasserman, Johanna Drucker and Audrey Niffenegger 2011
1,000 Artists' Books: Exploring the Book as Art (1000 Series) by Sandra Salamony and Peter and Donna Thomas (Jun 1, 2012) Quarry Books
CASTLEMAN, Riva - Prints of the Twentieth Century. London: Thames and Hudson, 1988
KREJCA, Ales - Les Techniques de la Gravure. Guide des techniques et de l'histoire de la gravure d'art originale. Prague : Grund, 1985
Anish Kapoor: Marsyas/desined Philip Lewis. London: Tate Publishing, cop. 2002
Richard Deacon/Jon Thompson... (et al). 2nd ed., revised and expanded. London: Phaidon.

5 — Assistência aos alunos
Student assistance

Informação será comunicada, pelo Professor, em aula.

Information provided by the lecture in class.

09/2021