

Curso
Doutorado

Linha de Pesquisa
Design: Processos e Linguagens

Trilha
Práticas para levantamento de dados

Maria Luísa Acioli Falcão de Alencar

Doutoranda no PPG em Design da FAUUSP, linha de pesquisa Design: Processos e Linguagens. Mestra em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP e bacharela em Design pela UFPE. Pesquisa sobre comunicação visual, visualidade, materialidade do livro e publicações independentes.

e-mail afalencar.marialuisa@usp.br
lattes lattes.cnpq.br/6820838669714000
ORCID 0000-0003-0001-6128

Clice de Toledo Sanjar Mazzilli

Professora Associada do Departamento de Projeto da FAUUSP, onde leciona desde 2001. É vice-coordenadora do LabVisual e lidera o grupo de pesquisa Design, Ambiente e Interfaces (CNPq). Reúne experiência nos seguintes temas: processos de criação em design, processos experimentais, narrativas visuais.

e-mail clice@usp.br
lattes lattes.cnpq.br/9635315172253349
ORCID 0000-0002-6903-9099

Referências

- BAUDRILLARD, J. 1991. Simulacros e Simulação. Lisboa: Relógio D'Água.
- FERRARA, L. D. A. 2009. A Visualidade como Paradigma da Comunicação enquanto Ciência Moderna e Pós- Moderna. In: Anais do XVIII Encontro Anual da Compós: 1-16. Belo Horizonte.
- MELOT, M. 2012. Livro,. São Paulo: Ateliê Editorial.
- MUNIZ JR., J. S. 2016. Girafas e bonsais: editores “independentes” na Argentina e no Brasil (1991-2015). Tese de Doutorado em Sociologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.
- SENNETT, R. 2009. O Artífice. Rio de Janeiro: Record.

Artesanalidade, visualidade e processos criativos: Coleta e análise de dados acerca da produção editorial independente brasileira

Maria Luísa Acioli Falcão de Alencar, Clice de Toledo Sanjar Mazzilli

livro independente; ofício artesanal; visualidade e visibilidade; processos de criação; simulação

O projeto de pesquisa em questão propõe, no recorte do livro independente brasileiro, a investigação de processos de criação e produção ligados a práticas artesanais, artes manuais e a simulação da manualidade. Questiona-se a influência da artesanalidade à produção editorial contemporânea, assim como à visualidade, linguagem gráfica e suporte do objeto, buscando averiguar processos que tornam determinados livros não-utilitários e ponderar sobre o papel do designer editorial, que produz sentido por meio da construção gráfica da publicação. O método de pesquisa conta com revisão bibliográfica, observação in loco em pontos de comercialização e distribuição de publicações independentes, entrevistas semiestruturadas com editores e produtores selecionados, além de análise do corpus de pesquisa composto por determinados livros impressos e e-books, trazendo a questão comparativa entre os suportes e visando identificar possíveis compartilhamentos de linguagem visual mediante materiais e técnicas. Entendemos que estas etapas podem levar a conclusões sobre dinâmicas da produção independente, motivações para certas decisões em processos criativos e particularidades da cena no recorte 2016-2024. No atual estágio da pesquisa, é trabalhada a base teórica que trata, entre outros pontos relacionados, de questões do livro (MELOT); reflexões sobre o trabalho manual (SENNETT); a editoração independente brasileira (MUNIZ JR.); as dimensões comunicacionais de visualidade e visibilidade (FERRARA); e conceitos de reprodução e simulação aplicáveis projetos artesanais (BAUDRILLARD; SENNETT). A revisão bibliográfica permite o aprofundamento de fases posteriores da pesquisa, notadamente, a elaboração de roteiros para entrevistas, favorecendo o diálogo que aborde as intenções do produtor, motivações para publicação em determinados suportes e dinâmicas internas no processo de criação editorial, pontos pertinentes às reflexões incitadas no estudo.

Course
Doctorate

Line of Research
Design: Processes and Languages

Trail
Practices for data collection

Maria Luísa Acioli Falcão de Alencar

PhD student in Design at FAUUSP, line of research DESIGN: PROCESSES AND LANGUAGES. Master's degree in Communications and Semiotics at PUC-SP and Bachelor's degree in Design at UFPE. Investigates visual communication, visuality, materiality of the book and independent publications.

e-mail aafalcanc.marialuisa@usp.br
lattes lattes.cnpq.br/6820838669714000
ORCID 0000-0003-0001-6128

Clice de Toledo Sanjar Mazzilli

Associate Professor at the Project Department of FAUUSP, where has been teaching since 2001. Vice-coordinator of LabVisual and Leader of the research group Design, Environment, and Interface (CNPq). Has experience in: creation processes in Design, experimental processes, and visual narratives.

e-mail clice@usp.br
lattes lattes.cnpq.br/9635315172253349
ORCID 0000-0002-6903-9099

References

- BAUDRILLARD, J. 1991. Simulacros e Simulação. Lisboa: Relógio D'Água.
- FERRARA, L. D. A. 2009. A Visualidade como Paradigma da Comunicação enquanto Ciência Moderna e Pós- Moderna. In: Anais do XVIII Encontro Anual da Compós: 1-16. Belo Horizonte.
- MELOT, M. 2012. Livro,. São Paulo: Ateliê Editorial.
- MUNIZ JR., J. S. 2016. Girafas e bonsais: editores "independentes" na Argentina e no Brasil (1991-2015). Tese de Doutorado em Sociologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.
- SENNETT, R. 2009. O Artífice. Rio de Janeiro: Record.

Artisanality, visuality and creative processes: collection and analysis of data regarding Brazilian independent editorial production

Maria Luísa Acioli Falcão de Alencar, Clice de Toledo Sanjar Mazzilli

independent book; handwork; visuality and visibility; processes of creation; simulation

The research project in question proposes, in the context of Brazilian independent books, the investigation on creative processes and procedures associated to artisanal practices, arts and crafts, as well as the simulation of handcrafts. We address the question on whether an artisanality ideal influences the contemporary independent production, in matters of visuality, graphical language and the object's medium, intending to verify processes that make determined books non-utilitarians, and ponder on the editorial designer's role in producing meaning through the publication's graphical construction. The research method consists of a literature review, on-site observations in commercialisation and distribution outlets, semi-structured interviews with selected editors and producers, along with the analysis of a corpus comprised by determined printed books and e-books, bringing up a comparison between both mediums, aiming to identify shared visual language, in materials and techniques. We understand that these steps may lead to conclusions on the dynamics of independent publishing, the motivation for certain decisions on creative processes and particularities of the independent scene through 2016-2024. At the current state of research, it's been worked a theoretical basis that tackles, along other topics, matters of the book (MELOT); considerations on manual work (SENNETT); Brazilian independent publishing (MUNIZ JR.); the communication dimensions of visuality and visibility (FERRARA); and concepts of reproduction and simulation applicable to artisanal projects (BAUDRILLARD; SENNETT). The literature review provides grounds for the next steps on the research, notably, the elaboration of interview guidelines that promote dialogues on the producer's intentions, motivations for publishing in certain mediums, and internal dynamics on the editorial creative process, matters pertinent to the reflections instigated by this study.