

ALENCAR, M. L.
MAZZILLI, C.

Doutorado
Processos e Linguagens

MARIA LUISA ACIOLI
FALCÃO DE ALENCAR
afalencar.marialuisa@usp.br

Doutoranda em Design na FAU-USP,
mestra em Comunicação e Semiótica
pela PUC-SP a bacharela em Design
pela UFPE. Pesquisa a comunicação
visual, visualidade, materialidade do
livro, processos de criação e
publicações independentes.

lattes.cnpq.br/6820838669714000
ORCID 0000-0003-0001-6128

CLICE DE TOLEDO
SANJAR MAZZILLI
clice@usp.br

Professora Associada do
Departamento de Projeto da FAU-USP.
É líder do grupo de pesquisa
Design, Ambiente e Interfaces e
coordenadora da Seção Técnica de
Produção Editorial. Tem interesse nos
seguintes temas: processos de criação
em design, linguagem visual gráfica e
ambiental, narrativas visuais.

lattes.cnpq.br/9635315172253349
ORCID 0000-0002-6903-9099

Visualidade, artesanalidade e materialidade em livros independentes brasileiros: procedimentos metodológicos e coleta de dados

Palavras-chave: livro independente; trabalho artesanal; visualidade.

A pesquisa de doutorado em questão propõe a investigação da artesanalidade no livro independente brasileiro contemporâneo, buscando caracterizar o “local” do trabalho artesanal nestas publicações, assim como procedimentos referentes à simulação da manualidade. Objetiva-se o estudo de processos criativos e produtivos relacionados ao trabalho manual e à simulação deste em livros impressos e eletrônicos selecionados, verificando a visualidade e a visibilidade do livro independente; entender mecanismos que tornam o livro um objeto não-utilitário; além de refletir sobre a natureza do livro, em sua materialidade; e o papel sociocultural do designer editorial, ligado à produção de sentido. Adicionalmente, buscamos explorar possíveis compartilhamentos de padrões e linguagem visual entre livros impressos e eletrônicos. O método de pesquisa é composto por: revisão bibliográfica acerca de questões do livro e sua materialidade (MELOT), trabalho artesanal (SENNETT), processos criativos (SALLES), editoração independente (MUNIZ JR) e produção de sentido em Design (CARDOSO), entre outros. Compreende, também, a observação da cena independente e suas manifestações. Ademais, em caráter qualitativo, a investigação que parte tanto do produtor e seus processos criativos, fazendo uso de entrevistas semiestruturadas, relatos e documentos de processo; quanto do objeto livro, as peças gráficas que compõem o corpus de pesquisa e devem ser discriminadas de acordo com um protocolo de análise já estabelecido. Este método de análise considera materiais, técnicas, processos de criação e particularidades da produção editorial independente. No presente momento, a pesquisa encontra-se em fase de coleta de dados, realização de entrevistas e reavaliação de protocolos de análise. Para os próximos passos, estimamos a finalização da coleta dos dados, que devem ser reunidos e avaliados a fim de revelar sobre dinâmicas produtivas das editoras selecionadas; a intencionalidade do produtor; contextualizar o campo editorial independente, especialmente no recorte 2016-2024; e averiguar a produção de e-books no mercado independente.

Referências

- CARDOSO, R. **Design para um Mundo Complexo**. São Paulo: UBU, 2017.
- MELOT, M. **Livro**. São Paulo: Ateliê Editorial, 2012.
- MUNIZ JR., J. **Girafas e bonsais**: editores “independentes” na Argentina e no Brasil (1991-2015). [Tese de doutorado em Sociologia], Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.
- SALLES, C. **Redes da Criação**: Construção da obra de arte. Vinhedo: Editora Horizonte, 2008.
- SENNETT, R. **O Artífice**. Rio de Janeiro: Record, 2009.

ALENCAR, M. L.
MAZZILLI, C.

PhD
Design, Processes, and Languages

MARIA LUÍSA ACIOLI
FALCÃO DE ALENCAR
afalencar.marialuisa@usp.br

PhD student in Design at FAU-USP, has a master's degree in Communication and Semiotics at PUC-SP and a bachelor's degree in Design at UFPE. Researches visual communication, visuality, book's materiality, creation processes and independent publishing.

lattes.com/6820838669714000
ORCID 0000-0003-0001-6128

CLICE DE TOLEDO
SANJAR MAZZILLI
clice@usp.br

Associate Professor at the Project Department of FAU-USP. Leader of the research group Design, Environment, and Interface, and coordinator of the Technical Section in Editorial Production. Interested in the following themes: creative processes in Design, graphic and ambiance visual languages, and visual narratives.

lattes.com/9635315172253349
ORCID 0000-0002-6903-9099

Visuality, artisanry and materiality in Brazilian independent books: methodological procedures and data collection

Keywords: independent book; handcrafts; visuality.

The PhD research in question proposes an investigation on artisanry regarding Brazilian independent books, aiming to characterize the "location" of artisanal work in these publications, as well as procedures related to the simulation of handwork. We intent the study of creative and productive processes associated to manual labor and its simulation in selected books, both printed and digital, verifying the independent books' visuality and visibility; the comprehension of mechanisms that turn a book into a non-utilitarian object; following a reflection on the nature of the book, in its materiality; and the sociocultural role of the editorial designer, linked to the production of meaning. Furthermore, we explore the possibility of shared patterns and visual language in printed and electronic books. The research method is composed of literature on matters of the book and its materiality (MELOT); handwork (SENNETT); creative processes (SALLES); independent publishing (MUNIZ JR) and the production of meaning in Design (CARDOSO), among others. Also, the observation on the independent scene and its manifestations. Moreover, in qualitative grounds, an investigation set on the productor and their creative processes, via semi structured interviews, reports, and documents of process; as well as the object itself – the book –, graphical pieces that form the research corpus and must be categorized using an already established analysis protocol. This method of analysis considers materials, techniques, creation processes and particularities of the independent editorial production. In the present moment, the research is in phase of data collection, interviews, and reevaluation of the analysis protocol. For the next steps, we estimate the end of data collection, which must be reunited and evaluated to reveal productive dynamics on the selected publishers; the producer's intentionality; contextualize the independent publishing field, specially through 2016-2024; and explore the production of e-books in the independent market.

References

- CARDOSO, R. **Design para um Mundo Complexo**. São Paulo (BRA): UBU, 2017.
- MELOT, M. **Livro**. São Paulo (BRA): Ateliê Editorial, 2012.
- MUNIZ JR., J. **Girafas e bonsais**: editores "independentes" na Argentina e no Brasil (1991-2015). [Doctoral thesis in Sociology], Universidade de São Paulo, São Paulo (BRA), 2016.
- SALLES, C. **Redes da Criação**: Construção da obra de arte. Vinhedo (BRA): Editora Horizonte, 2008.
- SENNETT, R. **O Artífice**. Rio de Janeiro (BRA): Record, 2009.