

São Paulo, Julho de 2007

RECOMENDAÇÃO

Criação da disciplina ILUSTRAÇÃO nos Cursos de Graduação em Comunicação com habilitações em Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Cinema, Editoração e ou outras habilitações no campo da Comunicação visual que venham a ser criadas.

Este documento, elaborado em conjunto com as entidades de classe por meio de seus profissionais associados, foi organizado e redigido pelo artista gráfico Faoza Monteiro, com colaboração de Leandro Malósi Dóro e João Spacca de Oliveira e destina-se às entidades de ensino superior e aos órgãos governamentais competentes.

A duração, o conteúdo curricular e seu detalhamento, que estão sugeridos ao final deste documento, de forma alguma visa a engessar o direito da universidade e dos professores de construir o conhecimento por seus próprios caminhos. Nossa sugestão, no que tange à grade curricular, objetiva meramente apontar conteúdos que julgamos relevantes e indispensáveis aos futuros profissionais de comunicação, mas que poderão ser costurados de acordo com realidades, potencialidades, possibilidades e experiências diferentes.

Introdução

Em confluência com a nova visão sistêmica e as atuais diretrizes federais de educação que contemplam todos os níveis de modalidade de ensino com políticas de melhoria, seja ela básica, profissional, à distância, continuada ou superior, apresentamos nossa recomendação apoiada nas diretrizes curriculares gerais para os cursos de graduação aprovadas no CNE (Conselho Nacional de Educação) e nas diretrizes curriculares específicas à área de Comunicação Social e suas habilitações aprovadas conforme Processo N.º: 23001.000126/2001-69, Parecer N.º: CNE/CES 492/2001, do Colegiado CES (Conselho de Ensino Superior).

Conscientes dos princípios assegurados às instituições de ensino superior de ampla liberdade na composição da carga horária a ser cumprida para a integralização dos currículos, assim como da especificação das unidades de estudos a serem ministradas, buscamos com nossa proposição incentivar uma sólida formação, necessária para que o futuro graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento. Nossa proposta contribui para uma formação mais profunda, com melhor habilitação, pois encorajamos o aproveitamento de nosso conhecimento, habilidades e competências adquiridos nos anos de experiência profissional, sabidamente julgada relevante para a área de formação considerada.

Acreditamos que a universidade deve articular pressupostos ao saber científico, de forma sistematizada, sempre que os mesmos estiverem embasados na experiência de renomados, reconhecidos e atuantes profissionais via suas associações de classe.

A trajetória histórica do desenho no Brasil, por si, é argumento irrefutável para demonstrar a relevância dessa disciplina ainda inexistente de forma sistemática em nossas faculdades e universidades.

A conquista de uma cadeira universitária para a disciplina de ilustração é o reconhecimento acadêmico de um saber já posto na sociedade brasileira. Em nosso passado, a ilustração já se mostrava presente mesmo antes de Dom João trazer a imprensa por meio dos artistas que vinham registrar nossas belezas.

Em nossos dias, é inconcebível a linguagem de comunicação sem o acompanhamento visual, visto que a ilustração está maciçamente presente em todas as formas de comunicação: livros, revistas, jornais, TV, publicidade, cinema, vídeo game e internet.

No futuro, colocado que a convergência midiática tende a ser característica dos novos tempos, tudo leva a crer que a ilustração terá papel de ainda maior relevância.

Nossa proposição abaixo traz uma análise dos aspectos negativos que a ausência de conhecimentos específicos sobre a ilustração gera no mercado de comunicação, principalmente no que se refere às dificuldades de seleção da imagem desenhada, da falta de conhecimentos das diversas aplicabilidades da mesma, da falta de valorização do desenho e da estética nacional, dos baixos níveis de teor comunicativo das imagens, do uso ilegal da imagem e das práticas comerciais não éticas envolvendo a utilização da ilustração.

Neste documento não nos limitamos a uma mera proposta “do que fazer”, mas também indicamos, conjuntamente com nossas justificativas, possibilidades de conteúdo para uma grade curricular adequada à disciplina e às demandas atuais de mercado.

Proposição / Justificativa

Os cursos de Comunicação Social que envolvem as artes gráficas e digitais devem agregar ao seu currículo uma disciplina que abarque os princípios teóricos e as formas de aplicação e execução de ilustrações.

Chamamos de ilustração os desenhos editoriais, didáticos, as charges, as caricaturas, as tiras, os info-gráficos, as histórias em quadrinhos e os cartuns, compondo a disciplina de Artes Gráficas Aplicadas ou, simplesmente, Ilustração.

O objetivo da disciplina é possibilitar ao acadêmico - futuro comunicador – o pleno acesso ao conhecimento atualizado de como utilizar, em sua vida profissional, esses recursos gráficos executados pelo ilustrador profissional.

O sólido histórico do uso da ilustração na imprensa e na literatura brasileira e sua capacidade singular de interpretar e retratar um assunto/tema, faz da ilustração um elemento visual de estudo indispensável para os futuros comunicadores sociais.

O uso da ilustração se desenvolveu com a imprensa escrita - mudaram as técnicas: litogravura, xilogravura, água forte, bico de pena e computação entre outros. Tal uso e diversificação da ilustração evoluíram e se consolidaram, migrando inclusive para a internet, cinema e telejornais.

A fotografia reduziu o uso da ilustração, mas não substituiu as demais formas de comunicação concernentes às artes gráficas aplicadas. Pelo contrário, a própria ilustração tornou-se ainda mais livre e artística graças também a eventuais parcerias com a fotografia.

A própria habilidade de manipular e consciência das distintas linguagens da ilustração são também modificadoras do fazer fotografia e cinema.

A disciplina de fotografia está presente, com cerca de dois semestres, em média, nos cursos de Comunicação Social, enquanto as artes gráficas aplicadas não, embora a carreira de ilustrador esteja prevista e registrada junto aos sindicatos de jornalismo do país e sua produção considerada essencial para publicações de massa, editoriais, agências de publicidade, de marketing e para escritórios de design.

A existência da disciplina de Artes Gráficas Aplicadas, ou simplesmente Ilustração, é importante para o universo da comunicação social, sendo condição indispensável para o desenvolvimento desse elemento artístico essencial para a compreensão e divulgação de idéias e, por conseqüência, para uma melhor qualidade das peças visuais produzidas em nosso país.

Do contrário, continuaremos a ter uma enorme leva de jornalistas e comunicadores sociais saindo das universidades sem a compreensão e sem domínio das formas e possibilidades de uso da ilustração, de suas diversas aplicabilidades e sem ciência da importância deste elemento aos produtos comunicativos, que os estudantes de comunicação executarão em suas futuras vidas profissionais, seja ela em jornais, revistas, páginas eletrônicas, informativos internos, telejornais, cinema ou nas demais peças com teor comunicativo existentes.

O futuro comunicador deve necessariamente saber como selecionar, adequar, editar e utilizar a ilustração, bem como conhecer as leis vigentes específicas sobre direitos autorais, copyright e licenças de uso.

A proposta da disciplina, portanto, não é a de formar desenhistas ou ilustradores. A disciplina quer possibilitar acesso a um conhecimento mais profundo sobre esse elemento comunicativo, com o qual os acadêmicos terão relações em suas futuras vidas profissionais.

Nosso objetivo, com essa disciplina complementar, não é portanto, formar ilustradores, mas preparar profissionais de diversas áreas da comunicação social a trabalhar com a ilustrações, entender sua importância e seus diversos usos e aplicações, sabendo distinguir linguagens, estilos e técnicas, entendendo os princípios de direito autoral, o que fornecerá ao aluno um leque de informações que o ajudará a usar a ilustração em seu ambiente profissional, mesmo que não diretamente ligado à comunicação.

A ilustração antecede a fotografia na imprensa, porém possui citações somente na cadeira de planejamento gráfico que, na maioria das instituições, não prevê um estudo mais aprofundado desse meio informativo que compõe grande parte das peças de comunicação gráficas de nosso tempo.

Estamos convictos de que, com a efetivação do apresentado acima, em curto prazo teremos uma sensível melhora na qualidade da formação dos futuros profissionais de comunicação social e que tal melhora possibilitará diretamente a elaboração de conteúdos mais ricos das futuras peças de comunicação visual, o que beneficiará um número gigantesco de brasileiros atingidos pela comunicação visual produzida no país.

Atenciosamente,

SIB – Sociedade dos Ilustradores do Brasil

ACB – Associação dos Cartunistas do Brasil

GRAFAR - Grafistas Associados do Rio Grande do Sul

ABIPRO – Associação Brasileira dos Ilustradores Profissionais

Sugestões de conteúdo para estrutura de grade curricular da disciplina “ILUSTRAÇÃO”.

A sugestão abaixo é fruto compilado da longa experiência de nossos profissionais filiados e é uma contribuição para que professores e universidades elaborem os cursos de acordo com seus princípios e metodologia de ensino.

O detalhamento exposto busca meramente sugerir conteúdos curriculares que poderão ser costurados de acordo com realidades, potencialidades e possibilidades diferentes.

Sugestão para duração da disciplina no curso

Com base neste conceito - de disciplina complementar a outro curso – sugerimos que a cadeira tenha a duração de um ano - reduzível para seis meses, conforme necessidades de adequação do curso e/ou instituição.

Sugerimos um programa básico de 04 bimestres com uma aula por semana.

Sugestão para base de grade curricular (Princípios gerais)

1 – A ilustração

- 1-1 Conceituação, finalidades, características
- 1-2 Desenvolvimento histórico: a ilustração moderna e contemporânea
- 1-3 A ilustração no Brasil

2 – A ilustração como linguagem visual.

- 2-1 A linguagem visual e seu código
- 2-2 As relações entre textos e imagem
- 2.3 Técnicas e elementos compositivos da ilustração
- 2-4 Tipos de ilustração: técnico-científica e literária
- 2-5 Etapas da produção

3 – A ilustração da obra literária.

- 3-1 Características e objetivos
- 3-2 Concepção: as relações entre imagem literária e imagem visual
- 3-3 O texto como referência: as relações entre texto e imagem, forma de abordagem e linhas de leitura

4 – O projeto visual do livro e revista (imprensa)

- 4-1 Iconografia: metodologia e documentação
- 4-2 Livros manuscritos
- 4-3 A ilustração impressa

5 – A ilustração associada às novas tecnologias

- 5-1 Experimentação: suporte e imagem técnica, digitalização e novas tendências

6 – Cartum, charge e história em quadrinhos.

- 6-1 Conceituação, objetivos, características
- 6-2 Instalação e evolução histórica
- 6-3 Técnicas, linguagem seqüencial e novas tendências

7 – Noções jurídicas

- 7-1 Lei de direitos autorais
- 7-2 Propriedade intelectual
- 7-3 Registro de marcas

Tópicos de conteúdo

Partindo do conceito de que não serão formados ilustradores, a disciplina deve ser capaz de estimular o interesse, sem se aprofundar demasiadamente em detalhes e conceitos técnicos, tendo seu foco voltado à formação de uma "bagagem" capaz de ampliar o discernimento visual e editorial do acadêmico. Para tanto, sugerimos o abaixo:

Aulas Expositivas (Painéis Introdutórios)

Visão geral da História da Arte e de estilos:

Panorama geral, com duração de duas semanas a um mês, pela história das artes visuais:

- Arte primitiva;
- Arte egípcia e arte greco-romana;
- Arte oriental;
- Arte bizantina e Idade Média;
- Renascimento;
- Barroco e Classicismo;
- Naturalismo;
- Romantismo do século XIX;
- Impressionismo;
- Van Gogh/Gauguin/Cézanne, que originaram as principais correntes do século XX.

Tópicos extras:

- Fotografia e Jornalismo;
- Arte do pôster e comunicação de massa;
- Cinema e Desenho Animado;
- Humor Gráfico e Quadrinhos;
- Tipologia (História; relação com o meio de reprodução e materiais; relação com os significados e valores evocados);
- Art Nouveau / Art Deco / evolução do design e da arte aplicada (móveis, objetos, moda, publicidade etc);
- impacto do meio eletrônico na criação e no consumo da ilustração.

Essas aulas expositivas (painéis) seriam introduções para despertar o interesse genérico.

Sugestão de livro: "Universos da Arte", de Fayga Ostrower (Editora Campus, Rio de Janeiro, 1983) - uma excelente introdução para leigos, mas que também avança em conceitos de composição.

Sugerimos nesta etapa a criação de espaço para discussões e trabalhos práticos, relacionando as informações históricas a utilizações da ilustração na atualidade.

Em relação a esse "background", pode-se então situar a Ilustração com suas características próprias, definindo seu espaço com precisão, como "arte visual aplicada com propósitos de comunicação", "técnica auxiliar de representação visual" ou qualquer outra definição útil, para evitar que ela se confunda com outros tipos semelhantes, como o desenho técnico ou as artes plásticas.

Noções de Psicologia aplicada à Comunicação Visual

- Gestalt (teoria de leitura de conjunto);
- Símbolos (antiguidade de símbolos clássicos, arquétipos);
- Estudos sobre a leitura e clareza das tipologias;
- Outras noções de psicologia aplicada ao comportamento e reações do leitor não organizadas em escolas (teorias de comunicação e psicologia comportamental); cores e formas; lógica visual;
- Comportamento do olho frente à página diagramada, ao pôster.

Oficinas

Práticas envolvendo ilustração.

Tarefas acessíveis a todos os alunos, utilizando um banco de imagens que dê aos alunos a idéia do desafio de uma programação visual.

Sugestões de tarefas:

- Criação de um logotipo ou logomarca para uma empresa;
- Criação de uma capa para uma revista - a partir de uma manchete dada;
- Escolha de uma ilustração para um jornal interno;
- Criação de uma embalagem;
- Criação de uma campanha educativa (com temas como AIDS e outros de interesse público).

O trabalho das oficinas refletirá as questões:

- Relacionando imagem a texto;
- Como traduzir um texto para imagem?;
- Qual o pensamento por trás do texto que resultará num pensamento por imagens?;
- Qual a diferença de pensar através de palavras e pensar por imagens?;
- Como evitar as redundâncias;

Nesse ponto surge também a questão da adequação das idéias e das técnicas aos conceitos ou conteúdos.

Painéis Profissionais

Exposição dos vários campos em que a ilustração é utilizada:

- Campo editorial: livros, livro didático, livro infantil, livro técnico, revistas, jornais;
- Publicidade, propaganda e marketing;
- Comunicação empresarial interna;
- Campanhas educativas.

Levantamento dos vários meios de comunicação utilizados

- Como a ilustração se adapta a cada meio (técnicas de impressão e custos) e público.

Noções jurídicas e éticas

- Lei de direitos autorais e registro de marcas;
- Conceito de propriedade intelectual, plágio;
- Histórico de casos e exemplos famosos.

Custos, investimentos na ilustração

- O que representa em comparação com outros custos;
- Responsabilidade da ilustração na formação da identidade visual e no relacionamento com o cliente / leitor;
- Práticas não aconselháveis, tais como improviso, cópias e usos sem autorização legal).

Encontros/Palestras com profissionais

Profissionais convidados mostrariam trabalhos reais, apresentando "briefings" e demandas concretas, bem como explicações de suas técnicas pessoais de criação, suas políticas e práticas de relacionamento com seus clientes de diversas áreas da comunicação.

SIB – Sociedade dos Ilustradores do Brasil
ACB – Associação dos Cartunistas do Brasil
GRAFAR - Grafistas Associados do Rio Grande do Sul
ABIPRO – Associação Brasileira dos Ilustradores Profissionais