

Livro Infantil – Escrita e Ilustração (B-Learning)

Apresentação

O cruzamento entre os universos da Escrita e da Ilustração para a Infância revela um enorme potencial, pelo diálogo que ambos estabelecem entre forma e conteúdo. O desafio deste curso é juntar ilustração e texto para a criação de um projecto-livro individual.

Vamos explorar configurações narrativas e imagéticas que desenhem mundos extravagantes, fantásticos, surreais ou clássicos, desconstruindo e reinventando universos para a infância.

Procuraremos apreender de que forma as imagens podem servir de complemento à palavra e como a palavra pode projectar imagens, criando ilustrações para lá da interpretação directa do texto.

O trabalho final será o planeamento, desenvolvimento e maquete de um pequeno livro ilustrado, a partir de um texto no qual serão exploradas as técnicas e os conceitos desenvolvidos ao longo do curso.

Horário

Sábados, 14:30-19:00

Datas

Curso Anual (9 sessões): 16 Dez, 6 Jan, 27 Jan, 17 Fev, 9 Mar, 13 Abr, 11 Mai, 1 Jun, data a definir

Opção 1º Semestre (5 sessões): 16 Dez, 6 Jan, 27 Jan, 17 Fev, 9 Mar

Modalidade

B-Learning (Presencial e Online)

Formadoras

Carlota Gonçalves

Teresa Cortez

Horas de Formação

Presenciais: 40h30m

Assíncrona: 31h30m

Total: 50h

• Formação Presencial

O curso contempla 9 sessões presenciais de 4h30m cada, realizadas nas instalações do Nextart

• Formação Assíncrona

O curso contempla ainda uma média estimada de 3h30m de trabalho assíncrono por mês. Este trabalho é realizado individualmente, seguindo enunciados e propostas de trabalho.

Ver *Metodologia* (mais abaixo) para informações mais detalhadas.

Preço

Curso Anual: 520€ (ou 8 x 65€) + 60 inscrição + 6€ seguro escolar

Opção 1º Semestre: 328€ (ou 4 x 82€) + 30€ inscrição + 4€ seguro escolar

Destinatários

Pessoas interessadas em experimentar técnicas e desenvolver competências na área da Escrita Criativa e da Ilustração.

Pré-Requisitos

Conhecimentos de informática na óptica do utilizador.

Objectivo Geral

Construir diferentes textos e ilustrações destinadas ao público infanto-juvenil, segundo motes e técnicas criativas desbloqueadoras, para a criação final de uma maquete de um livro ilustrado.

Objectivos Específicos

- Identificar vários exemplos de Ilustração para a Infância: álbum ilustrado, poster, capa de disco;
- Testar formas surrealistas, gráficas e textuais, para criações fantásticas com exercícios colectivos e individuais;
- Trabalhar capacidades de resposta espontânea com motes que jogam com o acaso;
- Ilustrar com diferentes materiais, obtendo diferentes relações plásticas através de recortes, tinta ou desenho;
- Criar narrativas ficcionais, segundo uma grelha estrutural com estímulos desbloqueadores;
- Interpretar imagens através um texto e um texto através de imagens;
- Construir histórias a partir da reinvenção e transformação dos géneros literários clássicos: contos de fadas e fábulas;

- Identificar as linhas de construção do género “micro-conto” e criar micro-narrativas;
- Reproduzir mundos antropomórficos e inventar criaturas novas e fabulosas;
- Trabalhar encontros de relações remotas com a criação de “binómios fantásticos”;
- Utilizar a ilustração como metáfora visual;
- Analisar criticamente os trabalhos realizados, em diálogo com formadoras e colegas.

Programa

Módulo 1 – Introdução à Ilustração e à Escrita para a Infância

Apresentação do curso e actividade de integração. Breve panorâmica da literatura infantil ilustrada. Identificar várias formas de ilustração infanto-juvenil, através de imagens e objectos. Realizar vários exercícios práticos de escrita e ilustração. Horas de formação: 4h30 presenciais (1 sessão) + 3h30 assíncronas *

Módulo 2 – Atelier de Escrita e Ilustração

Jogos do acaso com personagens surrealistas e “binómios fantásticos”. Antropomorfismos e exploração de figuras imaginárias. Estruturas narrativas, conto de fadas, microcontos e fábulas, desconstrução criativa. Ilustrar a partir dos textos criados nas sessões de Escrita. Experimentar materiais e explorar a interpretação gráfica, composição e ritmo. Horas de formação: 18h presenciais (4 sessões) + 14h assíncronas *

Módulo 3 – Projecto Final

Planificar e realizar a maquete de um pequeno livro, com uma narrativa ilustrada. Horas de formação: 18h presenciais (4 sessões) + 14h assíncronas *

* Valor estimado, sujeito a eventuais alterações, consoante as necessidades da turma.

Materiais

Caderno, papéis variados, cartão prensado, materiais riscadores, ecolines, tinta da China, tintas acrílicas.
A lista detalhada é facultada após a inscrição ou mediante solicitação.

Requisitos Técnicos

- Computador pessoal;
- Smartphone / iPhone;
- Ligação à internet.

Plataforma

Moodle

Metodologia

Activa/Participativa. As sessões presenciais em grupo são práticas e experimentais, com jogos desbloqueadores e desencadeadores. Experimentar

diferentes materiais e suportes. Análise, discussão e produção de textos e imagens diversificados.

Entre cada sessão presencial, disponibilizamos pequenos enunciados e algumas informações adicionais na plataforma Moodle, que permitem aprofundar os conhecimentos em forma de trabalho autónomo. A turma poderá interagir através do fórum da plataforma, que vai permitir partilhar e comentar textos e imagens produzidos pelas/os participantes.

Avaliação

Dado que os conteúdos da acção de formação são essencialmente práticos, a metodologia de avaliação é composta por:

- avaliação formativa, com a análise das respostas às questões colocadas, motivação e empenho, bem como a análise dos resultados obtidos nos exercícios práticos e do progresso individual dos formandos;
- avaliação sumativa, com uma avaliação global do trabalho final e das actividades realizadas ao longo do curso.

Critérios de Avaliação / Percentagem da Nota Final

- Cumprimento dos exercícios técnicos propostos, tendo em conta os objectivos traçados: 40%
- Qualidade dos trabalhos realizados: 20%
- Capacidade de reflexão crítica, em contexto de diálogo, acerca dos trabalhos desenvolvidos, a nível formal e/ou temático: 10%
- Motivação e empenho na aquisição de novos conhecimentos e na aplicação aos seus trabalhos: 20%
- Assiduidade e pontualidade: 10%

As classificações finais, quantitativas e qualitativas, serão atribuídas de acordo com a seguinte escala:

1 – Muito Insuficiente; 2 – Insuficiente; 3 – Suficiente; 4 – Bom; 5 – Muito Bom.

Sobre as Formadoras

Carlota Gonçalves é doutoranda em Ciências da Comunicação em Cinema e Televisão, na FCSH/Universidade Nova de Lisboa. Possui mestrado na mesma área de estudo e pela mesma faculdade. Concluiu os cursos de Civilização e Literatura Francesa da Sorbonne Université e de Realização de Cinema, pelo Conservatoire Libre de Cinéma Français, em Paris. Integra o comité de selecção de filmes como programadora no IndieLisboa - Festival Internacional de Cinema. É professora de História de Cinema, Estética, Argumento e Escritas Criativas.

Teresa Cortez nasceu em 1981, em Lisboa. É ilustradora, com licenciatura em Pintura e mestrado em Arte Multimédia na FBAUL. Realizou uma pós-graduação em Ilustração no ISEC. Desde 2003 ilustra capas, revistas, livros, posters e discos. Colaborou em projectos de ilustração e animação para Discos Pataca, 2034, Universal, Take It Easy, Ink Publishing, Bayard Jeunesse, Tcharan, Máquina de Voar, Pato Lógico, Livros Horizonte. É formadora dos cursos de Ilustração do Nextart desde 2012 e dirige o atelier “As Técnicas do Cinema de Animação” na

nextart

formação artística

Cinemateca Júnior, desde 2009. Em 2011 ganhou o prémio "Melhor Curtíssima Portuguesa" no Mostra, Festival de Animação de Lisboa, com o videoclip "A Pele que Há em Mim" de Márcia. Foi seleccionada para a exposição internacional de ilustradores "Bologna Children's Book Fair", Bolonha, em 2011 e premiada com medalha de prata pela revista norte-americana 3x3, em 2016, com o livro "Balbúrdia", edição Pato Lógico.

Conheça o trabalho de Teresa Cortez em <https://www.teresacortez.com/>.