nextart
formação artística

Livro Infantil – Escrita e Ilustração (B-Learning)

Apresentação

A Escrita e a Ilustração aliam-se neste curso para a celebração e recriação de universos infantis, trazendo à tona as qualidades intrinsecamente criativas destes dois domínios.

Num aprofundamento e consolidação da prática da Ilustração e da Escrita, pretende-se um envolvimento maior no processo de concretização de um projecto e todas as fases que o precedem, desde o desenho em caderno de esboços à ilustração final, esboço de texto e texto final.

Quais as formas de escrita e narrativa, quais as técnicas de ilustração e opções compositivas que permitem dar corpo a pequenas-grandes obras? Estas são as perguntas fundamentais a que se pretende responder.

Para entrar nesta viagem, é preciso encontrar o espanto da criança e o olhar esbugalhado deste universo da infância, é preciso recuperar a fantasia, o fantástico e o fabuloso impossível que torna mágico o universo das histórias aventurosas.

Desenvolver este mundo próximo do onírico é possível através da invenção e criação de personagens, *short stories* e transformações radicais de cenários com a recriação e transfiguração dos clássicos ou fábulas que viveram algures no nosso imaginário e que queremos recuperar. Técnicas como a colagem e a pintura serão exploradas em conjunto com o desenho, para ilustrar os vários textos que se vão escrever. Será realizada uma *fanzine* para a infância, com textos e ilustrações colectivos, um lugar de experimentação e mistura de ideias e materiais, como tinta, desenho, colagem ou carimbagem.

O trabalho final – projecto – constitui-se a partir da eleição de um trabalho desenvolvido ao longo do curso, com a planificação, desenvolvimento, finalização e criação de uma maquete em forma de livro ilustrado.

Copyright © 2022 Nextart - Centro de Formação Artística. Todos os direitos reservados.

Horário
Sábados, 14:30-19:00

Datas
Curso Anual (9 sessões presenciais):
19 Nov, 17 Dez, 21 Jan, 11 Fev, 11 Mar, 1 Abr, 6 Mai, 3 Jun + 1 data a definir

Opção 1º Semestre (5 sessões presenciais):
19 Nov, 17 Dez, 21 Jan, 11 Fev, 11 Mar

Modalidade
B-Learning (Presencial e Online)

Formadoras
Carlota Gonçalves
Teresa Cortez

Horas de Formação
Presenciais: 40h30m
Assíncronas: 24h
Total: 64h30m (ver *Metodologia*, mais abaixo)

Preço
Opção Anual: 528€ (ou 6 x 88€) + 60 inscrição + 6€ seguro escolar
Opção 1º Semestre: 328€ (ou 4 x 82€) +30€ inscrição + 4€ seguro escolar

Destinatários
Pessoas interessadas e com alguma experiência na área da Escrita Criativa e da Ilustração.

Pré-Requisitos
- Conclusão de um curso trimestral de Livro Ilustrado ou de Ilustração.
ou
- Apresentação de 5 ilustrações e de 2 textos, escolha livre.

Objectivo Geral
Desenvolver e aprofundar competências na escrita e ilustração destinadas a um 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 autores/as de Ilustração para a Infância: álbum ilustrado, poster, capa de disco;
- Testar formas gráficas e textuais, para criações fantásticas com motes;

Copyright © 2022 Nextart - Centro de Formação Artística. Todos os direitos reservados.

- 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;
- Construir histórias a partir da reinvenção e transformação dos géneros literários clássicos: contos de fadas e fábulas;
- Compor short stories e desenvolver narrativas lineares e não lineares;
- Trabalhar a reinvenção de palavras e de sentidos com "prefixos fantásticos";
- Utilizar a ilustração como metáfora visual;
- Interpretar imagens através de um texto e um texto através de imagens;
- Planificar um livro, do esboço à ideia final;
- Analisar criticamente os trabalhos realizados, em diálogo com formadoras e a turma.

Programa

Módulo 1 – Autores/as de Ilustração e Escrita para a Infância
Apresentação do curso e actividade de integração. Identificar várias formas narrativas e ilustrações do mundo da infância, autores/as da memória. Realizar exercícios práticos de escrita e ilustração. Desenho e colagem: a junção de duas técnicas. "Prefixos fantásticos" e histórias imaginárias.
Horas de formação: 7h30 (4h30 presenciais + 3h assíncronas) *

Módulo 2 – Atelier de Escrita e Ilustração
A valorização da Personagem na escrita e na ilustração. Criação e estudos de personagens imaginárias. Composição de *short stories*, narrativas lineares e não linares. Realização de uma "fanzine" colectiva. Os géneros clássicos, recriações e transfigurações criativas. Ilustrar e experimentar diferentes materiais: pintura e colagem em junção com o desenho. Interpretação gráfica, divisão de texto, *storyboard*, composição e ritmo.
Horas de formação: 30h (18h presenciais + 12h assíncronas) *

Módulo 3 – Projecto Final
Recolha dos textos elaborados ao longo do curso. Criação de um "Dossier Projecto" para o trabalho final. Planificar e realizar a maquete de um pequeno livro, com uma narrativa ilustrada. Reprodução de imagem e ferramentas digitais.
NOTA: Uma sessão deste será realizada em forma de trabalho autónomo.
Horas de formação: 27h (13h30m presenciais + 13h30 assíncronas) *

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

Materiais
Caderno de desenho e escrita, papéis variados, materiais riscadores, ecolines, tinta da China, tintas acrílicas, lápis de cera.
A lista detalhada é facultada após a inscrição ou mediante solicitação.

Copyright © 2022 Nextart - Centro de Formação Artística. Todos os direitos reservados.

Requisitos Técnicos
- Computador pessoal (idealmente com o Photoshop instalado);
- Smartphone / iPhone;
- Ligação à internet.

Plataforma
Moodle

Metodologia
Activa/Participativa. As sessões presenciais em grupo são práticas e experimentais, com jogos desbloqueadores e desencadeadores. Experienciar diferentes materiais e suportes. Análise, discussão e produção de textos e imagens diversificados.

Entre cada sessão presencial disponibilizamos, na plataforma Moodle, pequenos enunciados e algumas informações adicionais que permitem aprofundar os conhecimentos e desenvolver os projectos em forma de trabalho autónomo. A turma fica em contacto através do fórum da plataforma, que permite partilhar e comentar textos e imagens criados ao longo do curso.

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.

Copyright © 2022 Nextart - Centro de Formação Artística. Todos os direitos reservados.

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. Tem 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 curtas-metragens 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 Cinemateca Júnior, desde 2009. Em 2011 ganhou o prémio "Melhor Curtíssima Portuguesa" no Monstra, 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/.

Copyright © 2022 Nextart - Centro de Formação Artística. Todos os direitos reservados.