

Ilustração

Margarida Botelho

(Almada, 1979)

Licenciada em Arquitetura e Mestre em *Sequential Design/Illustration* pela Universidade de Brighton.

Desde 2005 que publica livros para o público infanto-juvenil onde constrói as palavras e as imagens dessas casas/livros. Como gosta de experiências inesperadas cria e realiza projetos artístico-educativos em museus, bibliotecas, escolas e praças públicas, em vários lugares do mundo.

Em Portugal tem cinco livros publicados como escritora e ilustradora: *Os lugares de Maria*, *A casa da árvore*, *A coleção*, *As cozinheiras de livros* e *Eva*.

Atualmente, trabalha com a Unesco e outras ONG's em projetos de intervenção comunitária através da arte, desenvolvendo uma nova coleção de livros *Poka-Pokani* em Moçambique, na Indonésia, no Brasil (Amazónia) onde experimenta todos os dias imagens, gestos e palavras diferentes.

Consulte o *site* de Margarida Botelho [aqui](#).

Apresentação

O meu nome é Margarida Botelho, sou ilustradora e também escritora de livros para crianças. Paralelamente trabalho como mediadora/educadora artística com o livro, a leitura, a ilustração e intervenção comunitária através da arte.

No Pequeno Grande C, vou-vos acompanhar na parte da ilustração. Irei ser a companheira ilustradora que irá entrar pelas vossas salas de aula ou pelas vossas bibliotecas escolares adentro, mostrando e experimentando algumas das ferramentas/técnicas que poderão utilizar para ilustrar o livro de autor.

Este vídeo de apresentação é o primeiro de seis, em cada um deles iremos explorar uma das fases do processo de ilustrar um livro.

Neste vídeo vou-vos mostrar alguns exemplos de ilustrações feitas para livros, a maioria deles podem-se encontrar numa livraria ou numa biblioteca, outros ainda não estão disponíveis em Portugal, mas é possível encontrar referências em alguns sites sobre o livro infantil.

Vamos começar com uma sugestão: visitem uma biblioteca ou uma livraria; tirem os livros das estantes, folheiem-nos, mergulhem na diversidade de propostas visuais que cada um apresenta, tentem descobrir as intenções e vontades do ilustrador, as escolhas técnicas e as ferramentas utilizadas, assim como a relação da ilustração com a história, o *design* gráfico e a construção do livro-objeto. Neste vídeo vamos fazer uma viagem por alguns dos livros que fazem parte da minha biblioteca (poderia ter trazido mais, muitos mais, mas o tempo é limitado!). Esta viagem tem muitos mais destinos que depois poderão explorar em autonomia com a vossa turma. Hoje em dia já podemos fruir de uma grande diversidade nesta área da ilustração, foi uma área que se desenvolveu muito no últimos anos. Vou-vos começar por mostrar ilustrações com técnicas e materiais mais tradicionais como os lápis de cera ou pastel, os lápis de cor, até técnicas contemporâneas mistas que se aproximam de outras expressões artísticas como a escultura, o teatro, o cinema e a fotografia.

Exemplos de livros

No livro *A aventura com asas*, a ilustradora Ana Lúcia Pinto utiliza a linha do lápis de uma forma diferente, ela não serve só para fazer o contorno e a pintura do interior das figuras, pela sua repetição. Ela é também um movimento que dá materialidade às formas. No livro *a Rainha das cores*, a ilustradora Jutta Bauer, utiliza a linha negra da caneta de feltro para representar o movimento fluído e concreto da personagem principal, os lápis de cera entram para dialogar com este traço muito definido acrescentado de forma dinâmica cenário e ação. Juntos constroem a cena. Em *O livro dos quintais*, o ilustrador Bernardo Carvalho explora a linha e a matéria das canetas de feltro, assumindo em pleno todas as suas características. Passando para as técnicas de colagem temos muitas formas de utilização para ilustração. No livro *Os dois corvos* a ilustradora Beatrice Alemagna mistura a colagem de papéis que ela própria desenha e pinta com recortes provenientes de outras fontes como revistas e jornais. No livro *Máquinas*, a ilustradora Chloé Poizat cria colagens com fotocópias de ilustrações e gravuras antigas que remete para um universo de analogias das histórias dentro das histórias. No livro *Mythological Monsters*, a ilustradora Sara Fanelli cria colagens mistas, onde para além das técnicas já referidas anteriormente, ela acrescenta tipografia que ela própria cria e compõe, fazendo com que as próprias palavras e textos façam parte da ilustração.

No livro *O Goma da Tangerina*, a ilustradora Madalena Matoso também explora uma técnica mista de colagens onde por cima dos recortes, ela ainda pinta e desenha acrescentando novas texturas e intenções. Saindo do mundo da ilustração bidimensional e passando para o mundo da tridimensionalidade posso mostrar-vos o livro *Sauvre-toi-Élie!* do ilustrador Bernard Jeunet, que é um escultor de imagens criando ilustrações tridimensionais só com papel. Cenários e personagens são esculpidos como se fossem um cenário para uma peça de teatro, e posteriormente são levados para um mundo bidimensional das páginas de um livro através da fotografia. No livro *Eva*, da minha autoria também utilizo a ilustração tridimensional como se estivesse a fazer as cenas de um filme de animação. No livro *Libro de las preguntas*, o ilustrador Isidro Ferrer que é uma grande referência no uso da criatividade ao serviço da ilustração, ele utiliza objetos, brinquedos vários para fazer *assemblage* e assim construir uma ilustração muito personalizada cheia de associações e analogias poéticas. No livro *La salamandre*, o ilustrador Christian Voltz, usa também ilustração tridimensional feita com vários materiais. Este ilustrador tem vários livros publicados em Portugal: *Onde está, Ainda Nada?, Eu não fui!, A carícia da borboleta*, todos da Editora Kalandraka.

Depois de ver estes exemplos, vocês vão agora pensar em grupo, que técnicas, que materiais, que ferramentas gostariam de utilizar para fazer o livro de autor.

Bibliografia

Livros para consulta

BAUER, Jutta, *A Rainha das cores*, Editora A Cobra Laranja, Montemor-o-Novo, 2002.

BRAMI, Elisabeth, (ilustrações de Bernard Jeunet), *Sauvre-toi-Élie!*, Éditions du Seuil Jeunesse, França, 2003.

BOTELHO, Margarida (texto e ilustrações), *Eva*, Edição de autor, Lisboa, 2011.

COLAÇO, Maria Rosa (ilustrações de Ana Lúcia Pinto), *Aventura com asas*, Porto Editora, 2007.

FANELLI, Sara, *Mythological Monsters*, Editora Walker Books, Londres, 2002.

GODINHO, Sérgio, (ilustrações de Madalena Matoso), *O gomo da tangerina*, Editora Planeta Tangerina, Carcavelos, 2010.

HUXLEY, Aldous, (ilustrações de Beatrice Alemagna), *Os dois corvos*, Editora Dom Quixote, Lisboa, 2006.

MARTINS, Isabel Minhós (ilustrações de Bernardo Carvalho), *O livros dos quintais*, Planeta Tangerina, Carcavelos, 2010.

NERUDA, Pablo, (ilustrações de Isidro Ferrer), *Libro de las preguntas*, Editora Media Vaca, Espanha, 2006.

POIZAT, Chloé, *Máquinas*, Editora Kalandraka, Espanha, 2001.

VOLTZ, Christian, *La Salamandre*, Éditions du Seuil Jeunesse, França, 2005.