

Livro de Artista

2011/2012
Inês Almeida

Principais questões

Porque é que os artistas fazem livros?

Quais são as principais temáticas abordadas?

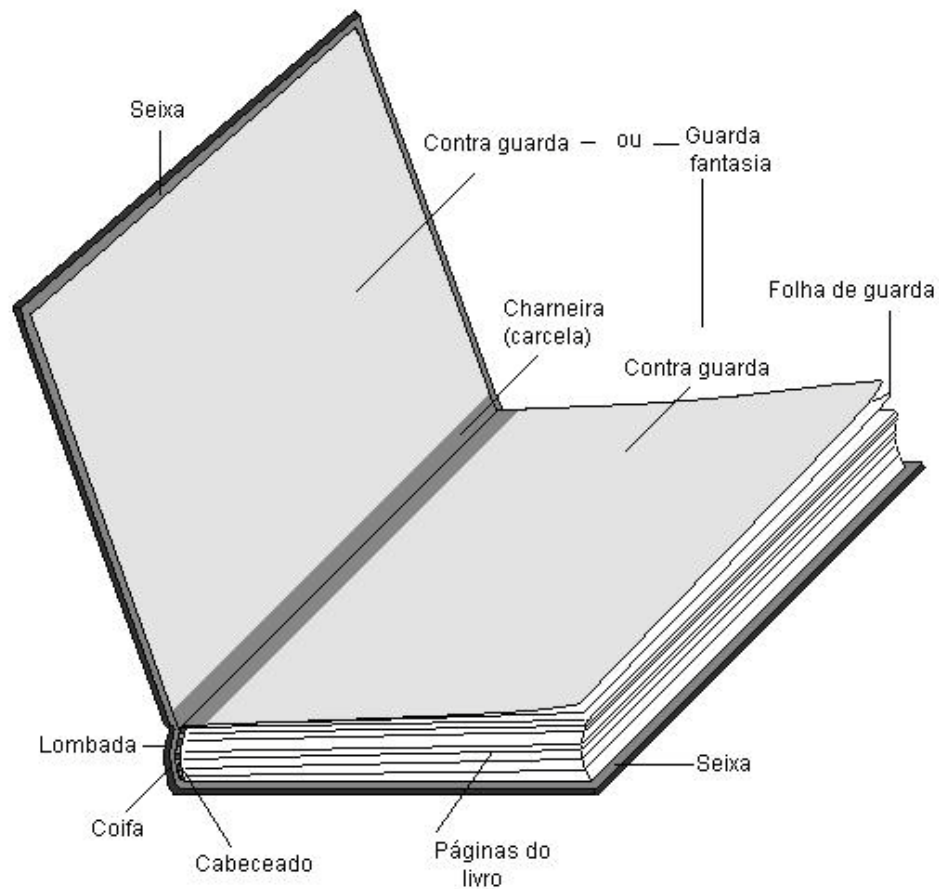

Quais são as tipologias do livro de artista?

Quais são os materiais mais usuais?

O que compõe um livro?

Definições

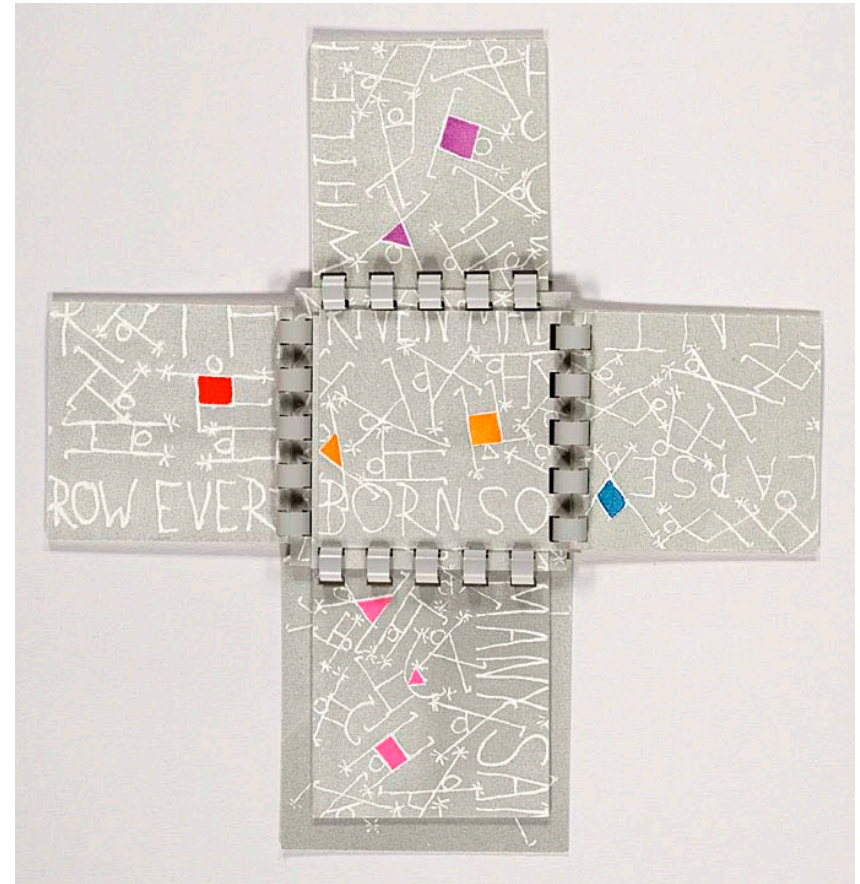
- “Os livros de artista são livros que consideram o livro na sua estrutura física, como um meio para expressar experiência de espaço, tempo, movimento, sensações, materiais e signos, além de imagens e palavras. É um tema bastante amplo que pode ser abordado a partir de várias perspectivas. “

- (Maria Veneroso, 2009)
- Imagem: Sam Pappas, 1985

Definições

- “O livro de artista nem é um livro com reproduções de trabalhos do artista nem é um livro sobre ele. É uma obra plástica autónoma e, segundo alguns autores, tem de ser concebido de modo a poder ser reproduzido em edições. (...)”
- Eduardo Salavisa, 2008, Diários de Viagem – desenhos do quotidiano.
- Imagem: John Crombie, 1992

Definições

- “É fácil afirmar que um livro de artista é um livro criado como uma obra de arte original, em vez de uma reprodução de uma obra pré-existente. E também, que é um livro quando integra os meios formais, da sua realização e produção, assim como os conteúdos temáticos e estéticos”.

(Johanna Drucker The century of artists books)
Imagem: Dennis Yuen, 2009

Definições

- “O livro de artista, como alternativa à galeria e ao Museu, permite uma democratização dos sistemas da arte (...) são portáteis, práticos e democráticos, e criam uma relação pessoal entre o consumidor e o artista, entre o proprietário e o criador”
- (Judith Hoffberg, 1978)
- Imagem: Ruth Ely, *Jungle*, 1992

Definições

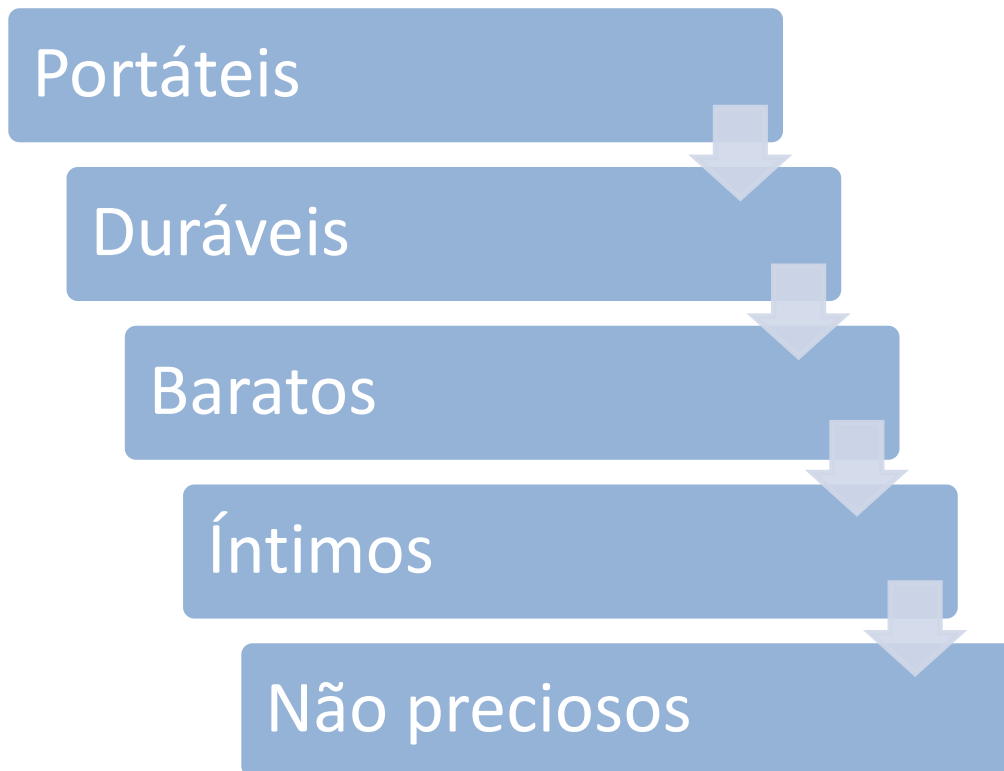
- “Conceptualmente, consideram-se livros de artista aquelas obras cujo suporte físico ou de inspiração remete para a forma física de um livro, ou cuja utilização implica uma aproximação à utilização de um livro”.

- *16/60 – contextos e margens, Ana Gonçalves, Rita Castelo-Branco, Sara Matos, José Caissoti*
Imagem: Jessica Albritton, 1998

Definições

(New artists' books, Pat Steir)

Definições

- “Habitualmente não é caro, modesto no formato, e ambicioso no alcance, o livro de artista é também um veículo frágil para pesadas cargas de crenças e ideias: é considerado por muitos a maneira mais fácil, fora do mundo artístico, em direcção ao coração de uma maior audiência”.

(Lucy Lippard, *The artist's book goes public*)

- Imagem: Joan Scoppe, 1993

Definições

- Pode-se sempre cair na definição duchampiana: “É um livro de artista se um artista o fez, ou se um artista diz que é”.

- *(Lucy Lippard ,New artists' books)*

- Imagem: Sandra Fernandez, memórias de criança, 1995

Origens do livro de artista

(Marcel Duchamp
Boîte-en-valise, 1938)
O Gosto pelo livro

Principais Precursores

“A noção de livro de artista só aparece a partir dos anos **1960**, enquanto produção de obras visuais e plásticas autónomas, com uma intenção explícita de serem reproduzidas, e não tanto como uma experiência secundária em relação ao resto da produção artística”.

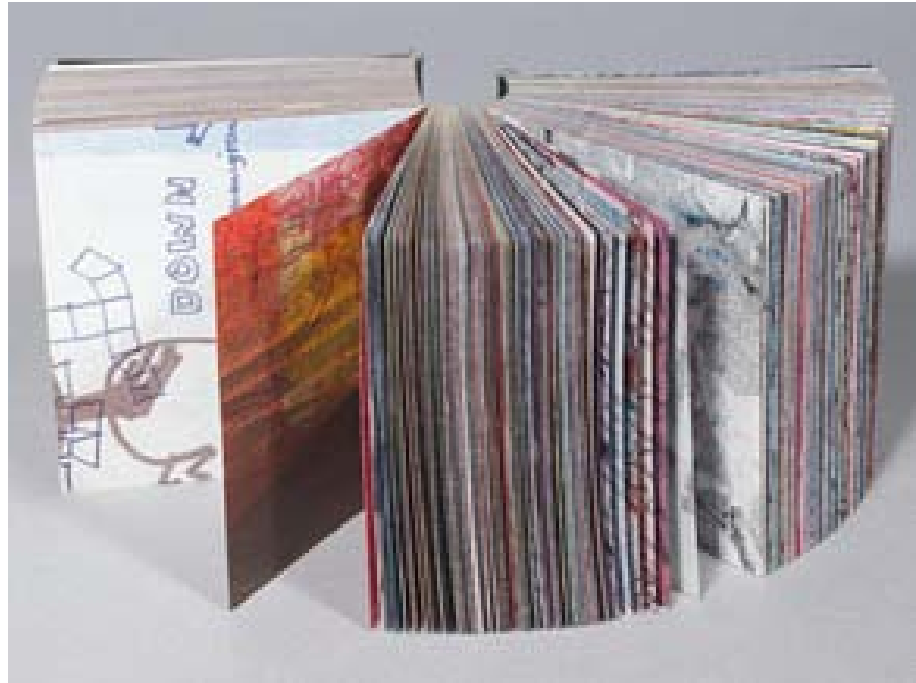
Os artistas que destacamos são: Dieter Roth, Edward Ruscha e Anselm Kiefer

(José Tomás Féria)

Principais precursores

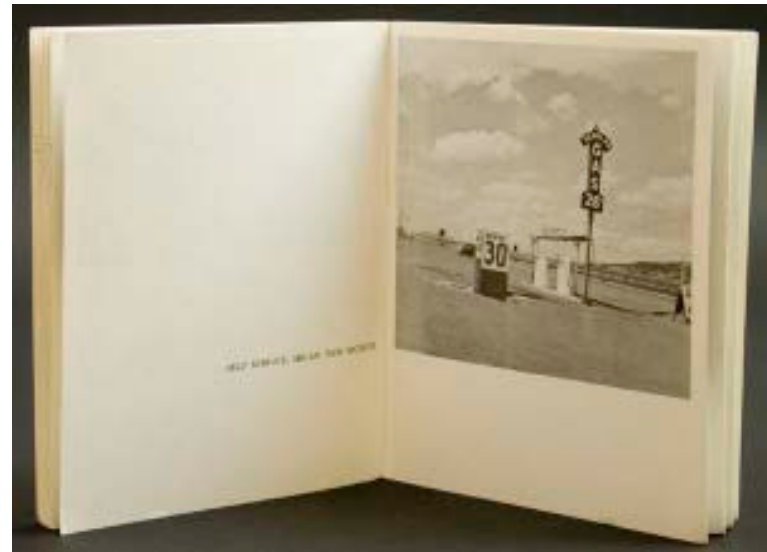
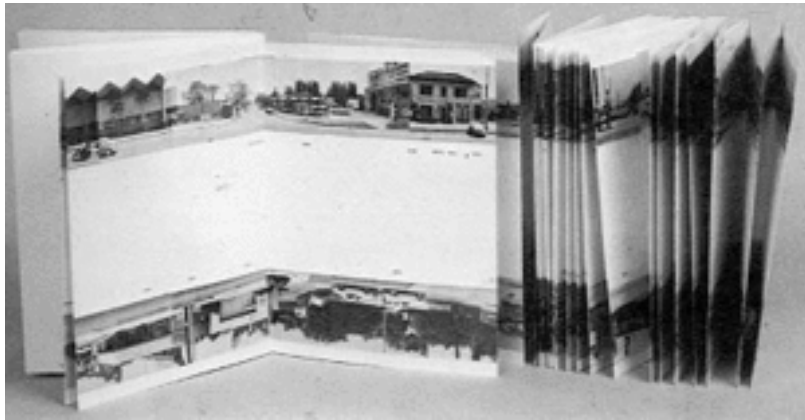

Dieter Roth, 1970, 1969

Principais precursores

Edward Ruscha, 1966

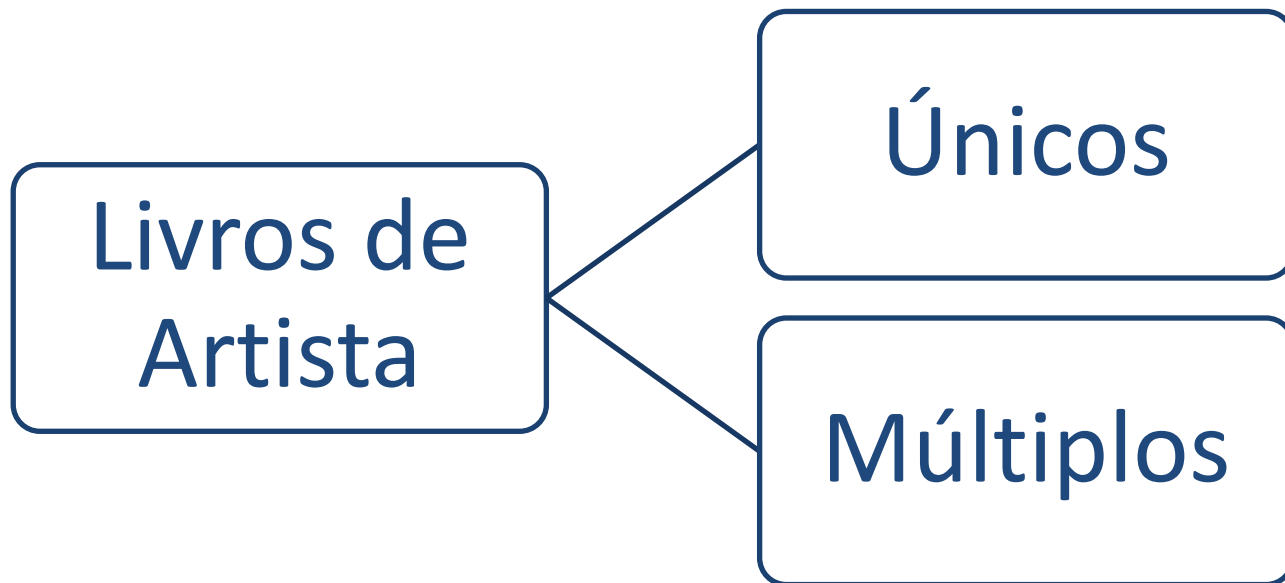

Principais precursores

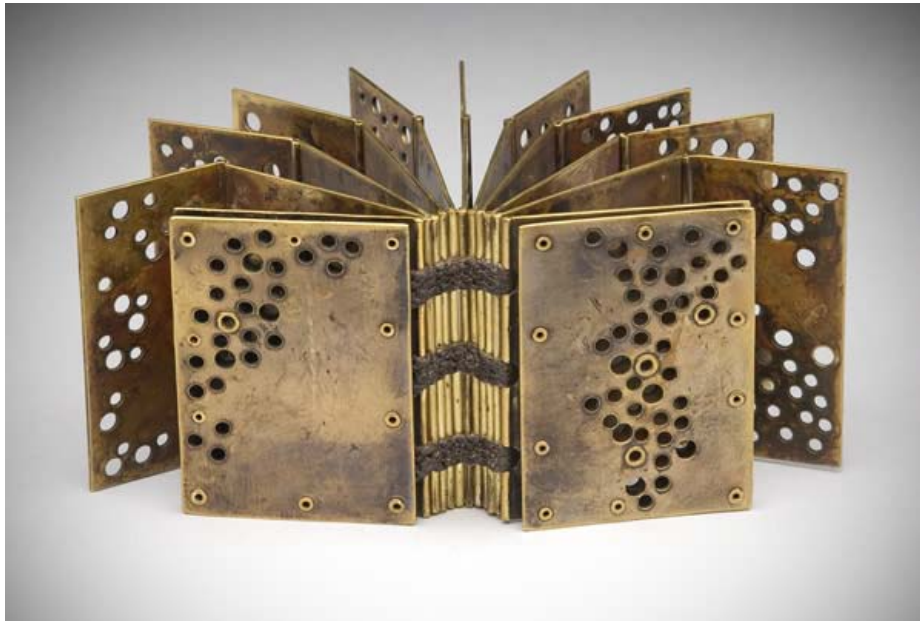
Anselm Kiefer, The Secret Life of Plants, 2002

Tipologias

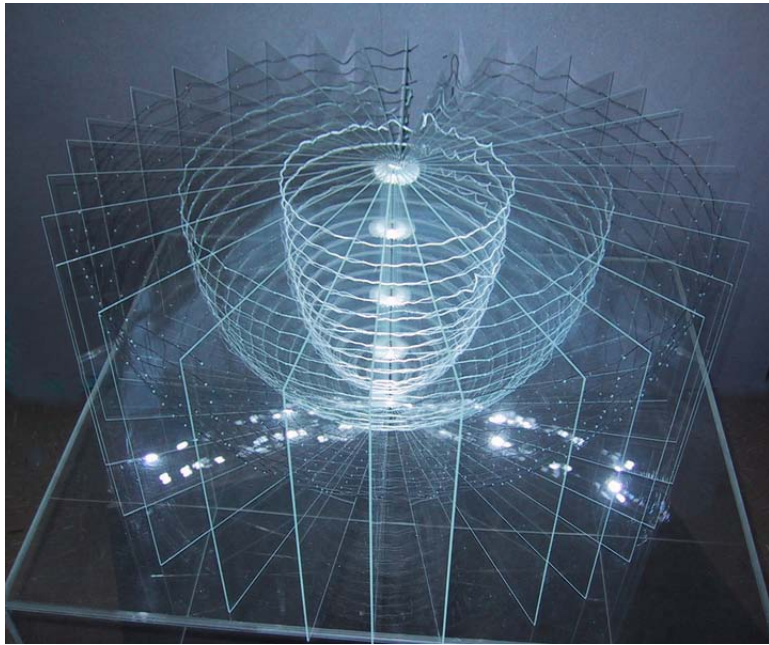

Livros únicos

(Shanna Leino, 2008)

Livros únicos

(Adèle Outteridge, 2004)

ADÈLE OUTERIDGE, TEA BAG BOOK II, APPROXIMATELY 600 USED TEA BAGS,
LINEN THREAD, ONE-OF-A-KIND, 1994-95, 8 X 15 X 6 CM.

Livros únicos

(Mirella Bentivoglio, 2003)

Livros únicos

(Vandegrift Davala, 2003)

Livros únicos

(John Frederick Walker, 2006)

Livros únicos

(Patrick Miko,1999)

Livros únicos

(Tadashi Mitsui)

Livros únicos

(Lisa Robinson, 1995)

Livros únicos

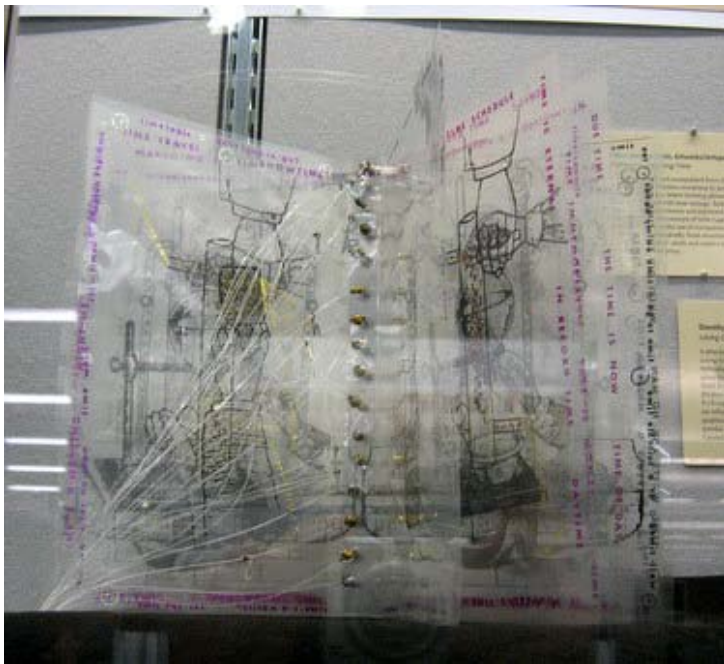
(Anna Hunger, 1994)

Livros únicos

(Jody Alexander, 2008)

Livros únicos

(Claire Jeanine)

Livros únicos

(Hedi Kyle, 2006)

Livros únicos

(Steve McPherson's, 2001)

Livros únicos

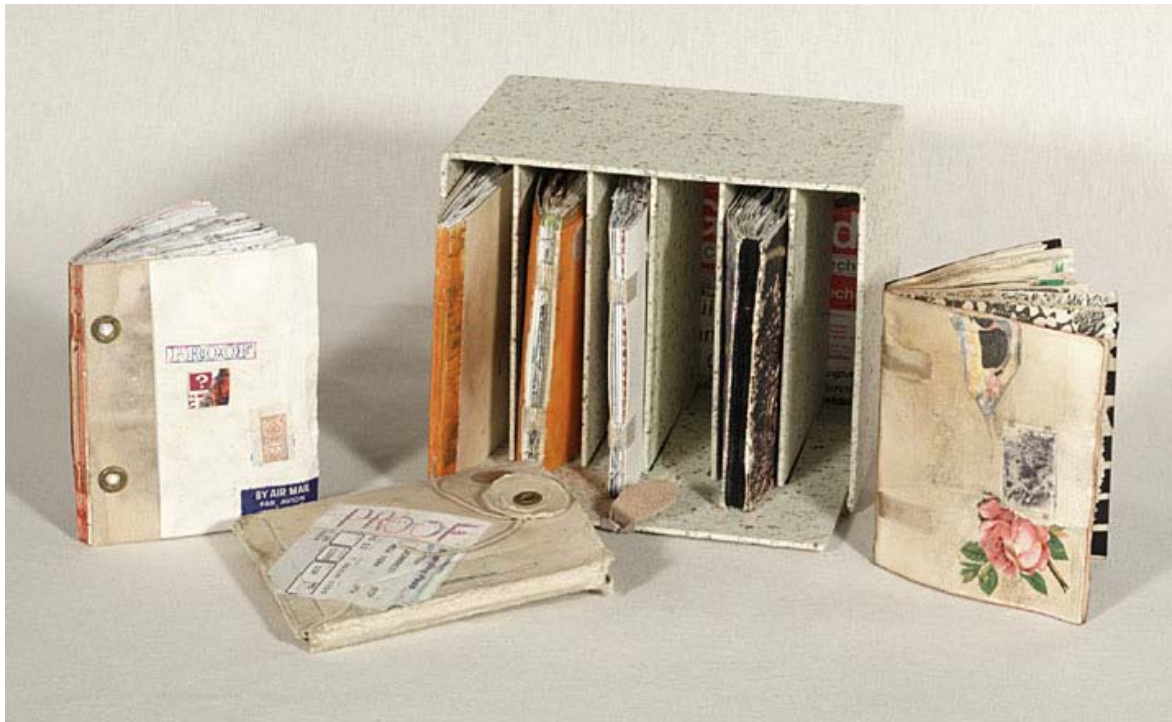
(Julie Chen, 2003/2001)

Livros únicos

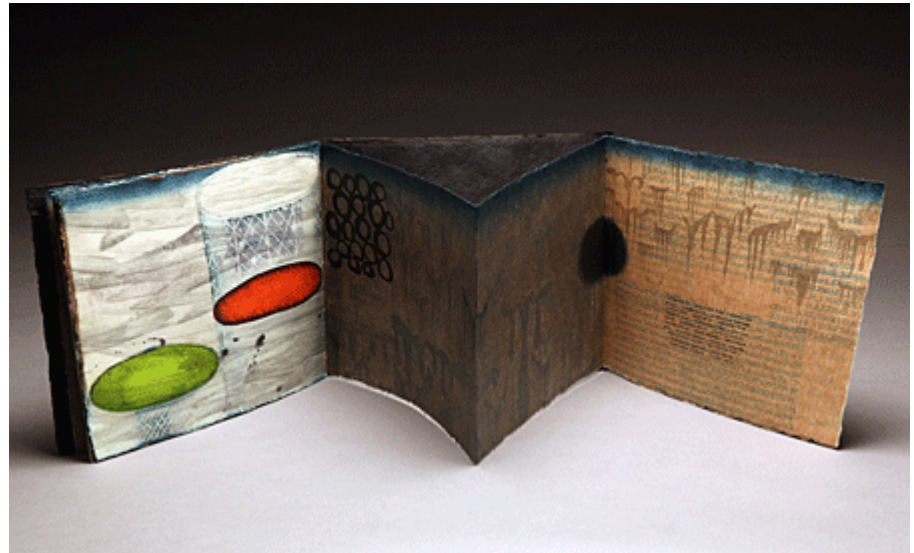
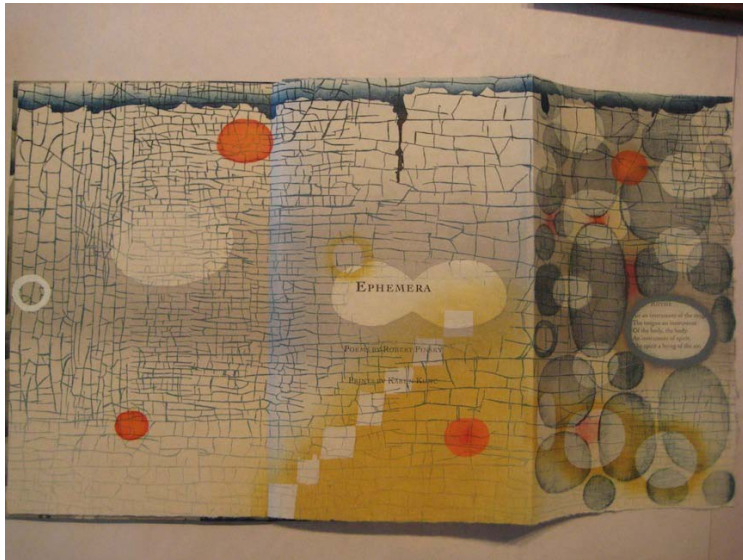
(Genir Shenk, Dreams, 2008)

Livros únicos

(Shon Schooler, the travelers, 1995)

Livros únicos

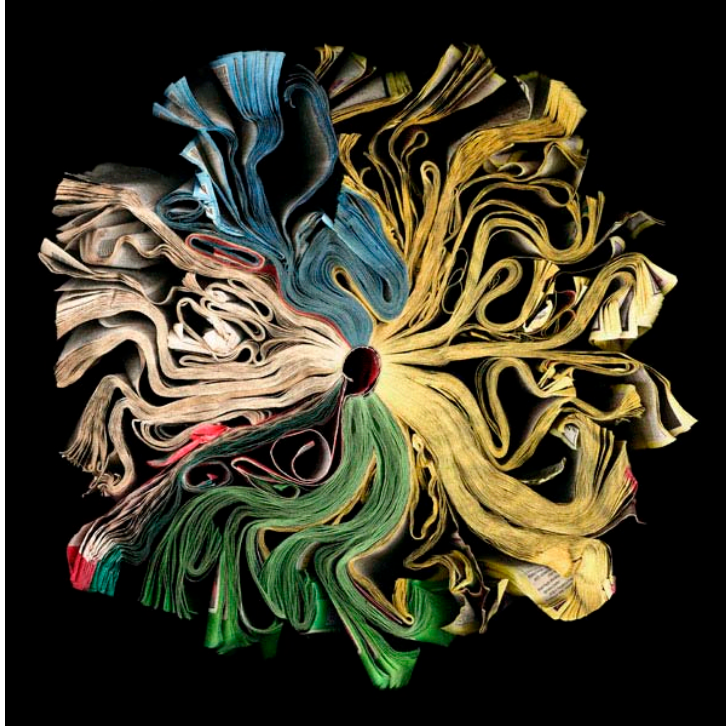
(Karen Kunc, 2009)

Livros alterados

(Su Blackwell, 2010)

Livros alterados

(Cara Barer, 2007)

Livros alterados

(Jacqueline Rush Lee,)

Livros alterados

(Jacqueline Rush Lee,)

Livros alterados

(Brian Dettmer, 2009)

Múltiplos e fanzines

(Kitty Maryatt, 1993)

Múltiplos e fanzines

(Dianne weiss, 1988)

Múltiplos e fanzines

(Andy Warhol, 1967)

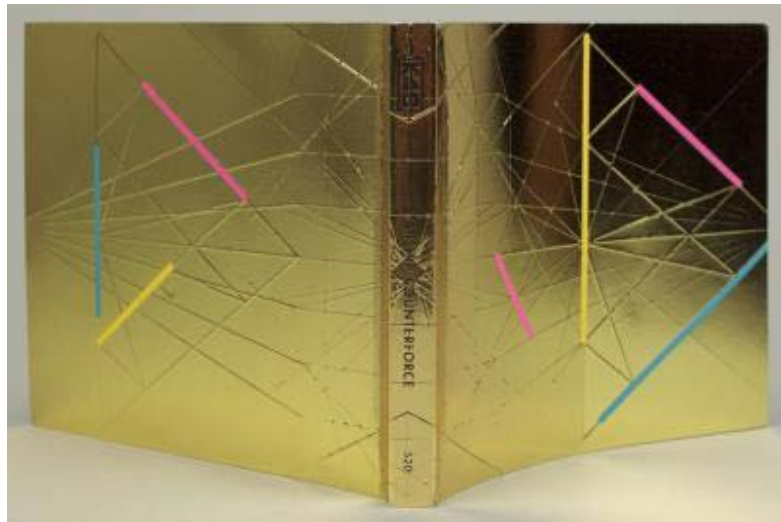
Múltiplos e fanzines

(Sarah Bryant, 2009)

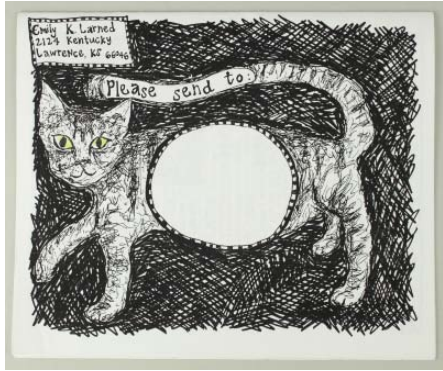
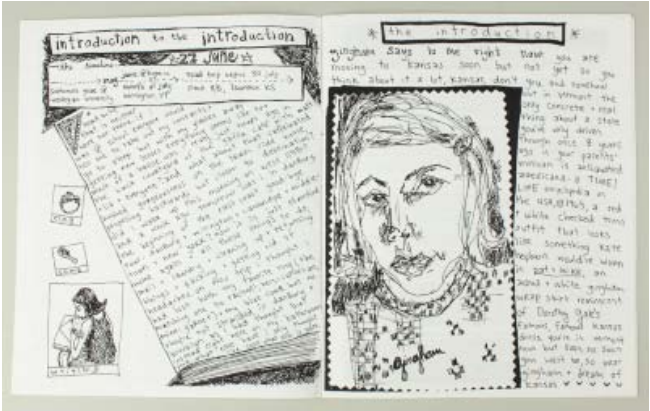

Múltiplos e fanzines

(Coleção: Fine Art, 2008, The center for book art, NY)

Múltiplos e fanzines

(Emily K.Larned, 1997, The center for book art, NY)

Artistas Portugueses

- Vasco Araújo
- Lourdes Castro
- Alberto Carneiro
- Julião Sarmento
- Isabel Baraona
- Catarina Leitão (imagem)

Artistas Portugueses

(Catarina Leitão, 2010)

Artistas Portugueses

(Vasco Araújo, Dilema, Biblioteca de Serralves)

Artistas Portugueses

(Isabel Baraona, 2010)

Artistas Portugueses

(Lourdes Castro, *Grand Herbar D'Ombre*)

Exemplos de alunos da Faculdade de Belas Artes/2005

Exemplos de alunos da Faculdade de Belas Artes/2005

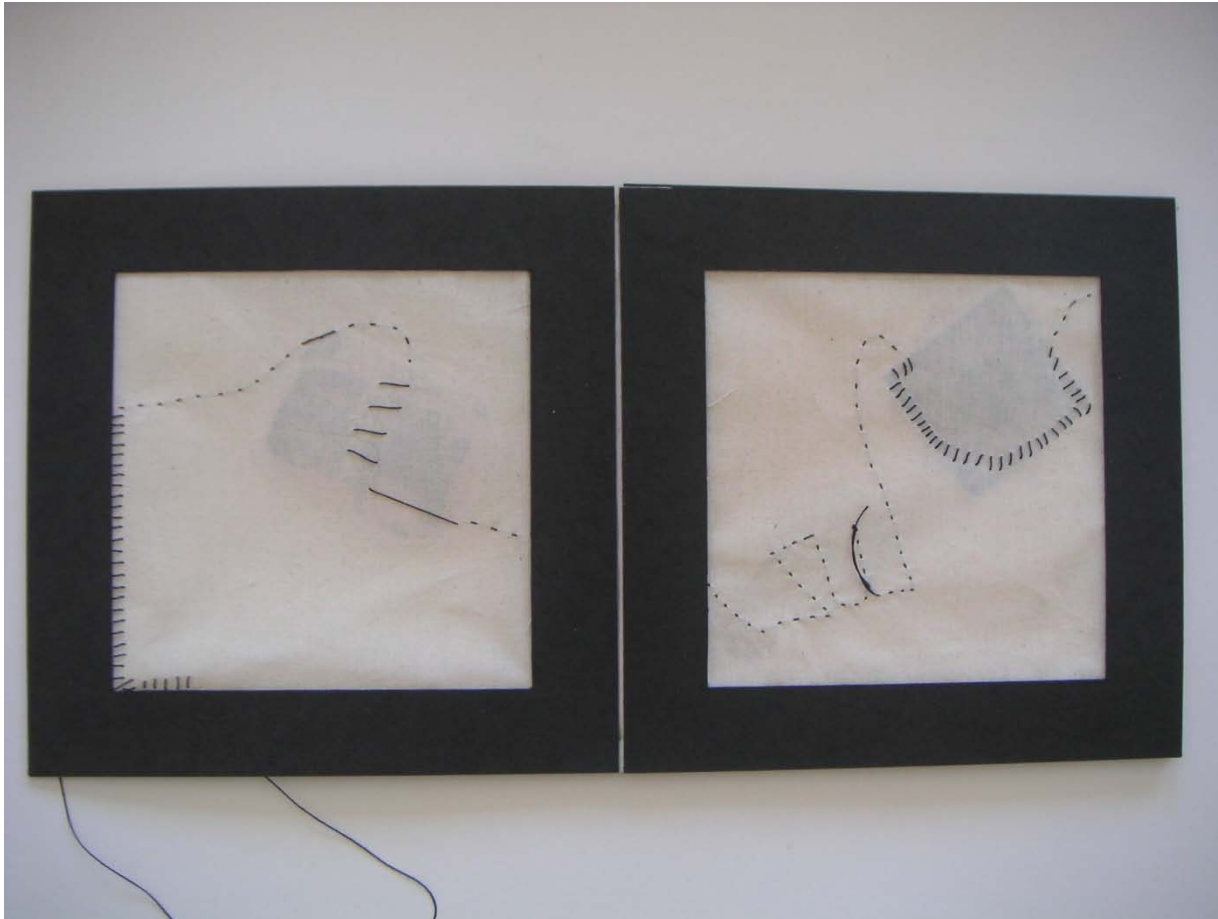

Daniel Moreira

Exemplos de alunos da Faculdade de Belas Artes/2005

Exemplos de alunos da Faculdade de Belas Artes/2005

Sara Padrão

Exemplos de alunos da Faculdade de Belas Artes/2005

Para debate ao analisarmos um livro de artista

Qual é a forma do livro?

Qual a sua cor?

Quais os materiais que usaram na sua concepção?

Existem palavras?

Como o podes manusear? Como o podes ler?

Parece-se com um livro que se poderá encontrar numa livraria?

Quais as diferenças e as semelhanças, entre este e um livro regular?

Como descreverias este livro de artista a alguém que não consegue ver?

(National Museum of Women in the Arts, art, books and creativity)

Bibliografia

Colecções:

University of Wisconsin-Madison's Kohler Library

Women's Studio Workshop

Joan Flasch Artists' Book Collection

Tate Library, London

Artistbookarchive

Brooklyn Artists' Books Study

Barbara Kruger and Lucy Lippard

Fundação Gulbenkian

Fundação Serralves

Lojas:

Printed Matter, Nova Iorque

Inc – Livros, Porto