

CONTEMPORARY INTERNATIONAL
EX-LIBRIS ARTISTS



PORTUGAL
2015

MÁRCIA SANTTOS

VGauz

Museu da República, Brasil

A arte é pouco divulgada no Brasil. Os livros, de custo elevado e em número reduzido, dificultam a pesquisa. O público leigo desconhece e artistas brasileiros, em geral, não atuam muito nessa linha; os que atuam, não necessariamente se relacionam. Mesmo assim, a elaboração de ex libris persiste no país, nas mãos de poucos, como é o caso de Márcia Santtos, autora das constatações acima.

Se, por um lado, não havia profissionais do gênero na família, por outro o incentivo de seu pai, presenteando-a com livros sobre artistas e artes aplicadas, foi determinante na carreira de Márcia desde a juventude, assim como na escolha de cursos de desenho, papel artesanal, livro de artista e outros. Embora não aponte nenhum artista, em especial,

In Brasil this art is not extensively available. Books are expensive and their being in short supply raises difficulties for research. Ex libris design is unknown to the lay public and Brazilian artists, in general, do not produce many – the few who design ex libris are not close to one another. But this activity is engaged in by people like Márcia Santtos, the author of these sentiments.

No professionals in her family engaged in ex libris design; however, the encouragement of her father, who provided books about artists and the applied arts, played an important role in Márcia Santtos' career, as did her choices of drawing courses, art papers, *livres d'artiste*, and so on. Márcia does not point to any special artist as influencing her work, but she appreciates

Márcia Santtos



como influência em sua obra, a brasileira aprecia as gravuras de Rembrandt e Goya, desenhos e pinturas de Egon Schiele.

Paulista da cidade de Santos, Márcia nasceu em 16 de setembro de 1964, tendo iniciado estudos em desenho, ainda adolescente, em sua cidade natal. Nessa época, descobriu a xilogravura e parece ter definido sua opção profissional, pois em 1983 ingressou na Faculdade de Artes Plásticas. Hoje, é mestre em Artes Visuais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), com especialização em Arte Design e extensão em Desenho e História da Arte.

Apesar de ter elaborado poucos ex libris até o momento, a artista trabalha com pequenos formatos na maior parte do tempo, sempre utilizando gravura em côncavo sobre metal e, atualmente, sobre matriz de polycarbonato, técnica desenvolvida durante o curso de mestrado. De acordo com Itajahy Martins, gravura em côncavo é a “operação pela qual um desenho gravado sobre uma superfície, através de processos diretos ou químicos, produz um sulco que, retendo tinta, reproduz mediante impressão a imagem sobre o papel. Esta impressão se processa em prensa calcográfica especial em trabalho inteiramente manual”.

Nos próximos anos, a artista aprofundará pesquisa nessa técnica aplicada a pequenos formatos, incluindo os ex libris. O caráter experimental desse tipo de ilustração é bem explicitado por Lívio Abramo, quando registra que “a qualidade e o valor artístico de uma gravura não dependem nem da legitimidade dos meios clássicos de gravação nem tampouco do artifício de inovações técnicas e sim da capacidade criadora do artista aliada às suas possibilidades técnicas”. Além de professora universitária em cursos de arte e de moda, Santtos já participou como gravadora expondo em eventos nacionais e internacionais. Dentre seus prêmios e diplomas, destacam-se:

Rembrandt and Goya engravings and Egon Schiele drawings and paintings.

Márcia was born on 16 September 1964 in Santos, São Paulo State, and began to study drawing as a teenager in her native city. Her discovery of the woodcut defined her choice of profession; in 1983 she started at the College of Plastic Arts. Márcia holds the degree of Master in Visual Arts from the São Paulo State University Júlio de Mesquita Filho (UNESP), with a specialization in Art Design and extension in Drawing and Art History.

She has created few ex libris to date; nevertheless, she has worked with miniature graphics, always using concave engraving on metal, on polycarbonate matrix – a technique developed during her master’s course.

According to Itajahy Martins, “concave engraving is the way in which a drawing engraved on a surface, through direct or chemical processes produces a groove that, retaining ink, prints the image on paper. This impression is processed in a special calcographic press in entirely manual work.”

Over the next few years she will undertake indepth studies of that technique applied to miniature graphics, including ex libris. The experimental nature of this type of illustration is well explained by Livio Abramo, when he notes that “the quality and the artistic value of an engraving does not depend on the legitimacy of the classic recording means nor the artifice of technical innovations but on the creative capacity of the artist coupled with its technical possibilities. Santtos has taken part in national and international exhibitions. Among her prize and certificates, the following are underlined:

2011:
(Atibaia, Brasil)
“Prêmio Olho”
“Olho Latino” 5th Engraving National Biennial.

Opus 4 (2014) – Joyce Farias

A imagem partiu de uma anterior sua no colo de seu pai. Joyce é artista plástica e pesquisadora do tema "africanidades". Atualmente, pesquisa sobre a imagem de São Benedito como símbolo dos negros na busca da sua identidade. Dessa forma, a imagem simboliza o resgate pessoal da pesquisadora e ao mesmo tempo universal, a respeito de mapeamento de seu pertencimento.

Técnica: gravura em côncavo sobre matriz de policarbonato.

.....

This image was produced from an earlier image of the owner at her father's lap. Joyce is a plastic artist and researcher of the theme "africanicity". She has been researching the image of Saint Benedict as a symbol of black people looking for their identity. Thus, the image means the personal recovery by the researcher of her origins - which is, at the same time, something universal.

Technique: concave engrave at polycarbonate matrix.



Opus 5 (2014) – Lídice Moura

A possuidora do ex-libris é artista plástica e arte educadora. A imagem foi elaborada a partir de uma foto da artista ainda menina, sendo uma das características da possuidora a generosidade ao distribuir livros e auxiliar na pesquisa de inúmeros estudantes.

Técnica: gravura em côncavo sobre matriz de policarbonato.

.....

The owner is a plastic artist and art educator. The image is based on a photo of the owner when she was a child. She carries books because a personal characteristic of the owner is her generosity in distributing books and helping the research of countless students.

Technique: concave engrave at polycarbonate matrix.

2011:
(Atibaia, Brasil)
"Prémio Olho"
5ª Bienal Nacional de Gravura Olho Latino.

2009:
3º prémio no V Salão de Arte (Suzano, Brasil).
2º Prémio em Gravura, Salon de Desenho, Pintura, Grabado y Escultura (Buenos Aires, Argentina).

2001:
3º Prémio em Gravura, Salon Mercosul Internacional (Buenos Aires, Argentina).
Menção Honrosa, Salão Jovem (Santos, Brasil).

1993 :
1º Prémio de Gravura em Metal, Salão de Praia Grande (Praia Grande, Brasil).

1989:
Menção Honrosa, Preservarte, Revista Tournée.

1985:
Menção Honrosa, Expo Farps (Santos, Brasil).

Seus ex libris refletem uma representação do "ser" do proprietário. Nos três ex libris familiares (o próprio, do esposo e do filho), por exemplo, é proposital sua intenção de passar a intimidade característica dessas relações, conforme informa a artista, "como forma de construir a relação com o proprietário e mostrar a intimidade que só a família possui". Essa proximidade se evidencia na reprodução dos próprios lábios; simbolizando o pé da criança; e, ainda, registrando as impressões digitais do esposo. De todos, marcas únicas, individuais.

A tradição de uso de ex libris no Brasil remonta ao século XVIII, mas somente no início do século XX, ao que parece, foram publicados artigos em jornais da grande imprensa nesse país - passando a despertar o interesse de parte da sociedade para essas pequenas ilustrações que embelezam

2009:
3rd prize at the 5th Art Gallery (Suzano, Brasil).
2nd Prize in Engraving, Salon de Desenho, Pintura, Grabado y Escultura (Buenos Aires, Argentina).

2001:
3th Prize in Engraving, Salon Mercosul Internacional (Buenos Aires, Argentina). Honorable Mention, Salão Jovem (Santos, Brasil).

1993:
1st Prize in Intaglio, Salão de Praia Grande (Praia Grande, Brasil).

1989:
Honorable Mention, Preservarte, Tournée Magazine.

1985:
Honorable Mention, Expo Farps (Santos, Brasil).

Her ex libris reveal the owners' "being". The three family ex libris (her own, her husband's, and her son's), for example, convey the particular intimacy of these relationships, "as a way of building the relationship with the owner and expose an intimacy that only a family has". This connection is clear in the image of her own lips; the symbol of the child's foot; and even the digital prints of her husband. These are individual and unique marks.

The tradition of ex libris in Brasil dates back to the eighteenth century, but only in the early twentieth century, it seems, were articles published in newspapers to awaken the interest of society in these miniature illustrations that beautify and associate books with their owners and bring value to the work of artists. An association of collectors called "*Sociedade de Amadores Brasileiros de Ex Libris*" followed; the first issue of its publication appeared in January 1948, aimed at promoting a taste for the art of ex libris.



Opus 6 (2104) – Fabíola Notari

A imagem representa jovem artista folheando um livro. Os textos escritos de forma inversa fazem alusão ao trabalho artístico-gráfico da usuária que utiliza textos para compor gravuras. A inversão dos textos deixa legível somente o nome e a palavra ex-libris.

Técnica: gravura em côncavo sobre matriz de policarbonato.

.....

The image depicts a young artist leafing through a book. The texts written in reverse allude to the owner's graphic-artistry. This text disposition make readable only the owner's name and the word ex libris.

Technique: concave engrave at polycarbonate matrix.

Opus 7 (2014) – Ana Kalassa

Ana Kalassa é artista plástica e arte educadora. A imagem mostra a artista sentada sobre dois livros e segurando um terceiro aberto. Essa imagem representa a delicadeza e generosidade dessa educadora ao partilhar seu conhecimento com todas as pessoas.

Técnica: gravura em côncavo sobre matriz de policarbonato.

.....

Anna Kalassa is a plastic artist and art educator. The image shows the artist above two books and holding a third one open. It represents the politeness and generosity of this educator in sharing her knowledge with everybody.

Technique: concave engrave at polycarbonate matrix.

