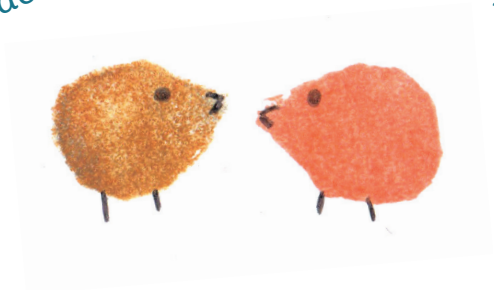

ZINE MAGALHÃES

Tudo sobre o designer brasileiro Aloisio Magalhães |

Crie sua gráfica particular! |

Aprenda as mágicas do design gráfico

Editorial do Bartô

caramba, quanto carimbo!

Alô, beleza?

Quero contar uma coisa para você!

Outro dia dei uma volta na *Ocupação do designer brasileiro* Aloisio Magalhães no Itaú Cultural. Foi tão legal que agora quero virar designer também!

Mas quem foi Aloisio Magalhães? O que foi O Gráfico Amador? O que é design? O que faz um designer? Como vive um designer? De que se alimenta? Come queijo igual a mim?

Para responder a essa e outras perguntas, fiz este **Zine Camundongo** especial. Vai que você, que também sabe desenhar, tem vontade de virar um desenhista profissional de produtos ou de materiais gráficos?

Então venha comigo que eu mostro o caminho.

Um abraço,

BARTÔ

EXPEDIENTE

REDAÇÃO, PROJETO GRÁFICO e ILUSTRAÇÕES Bartô e Estúdio Voador

Realização

Itaú
cultural

Ministério da
Cultura

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

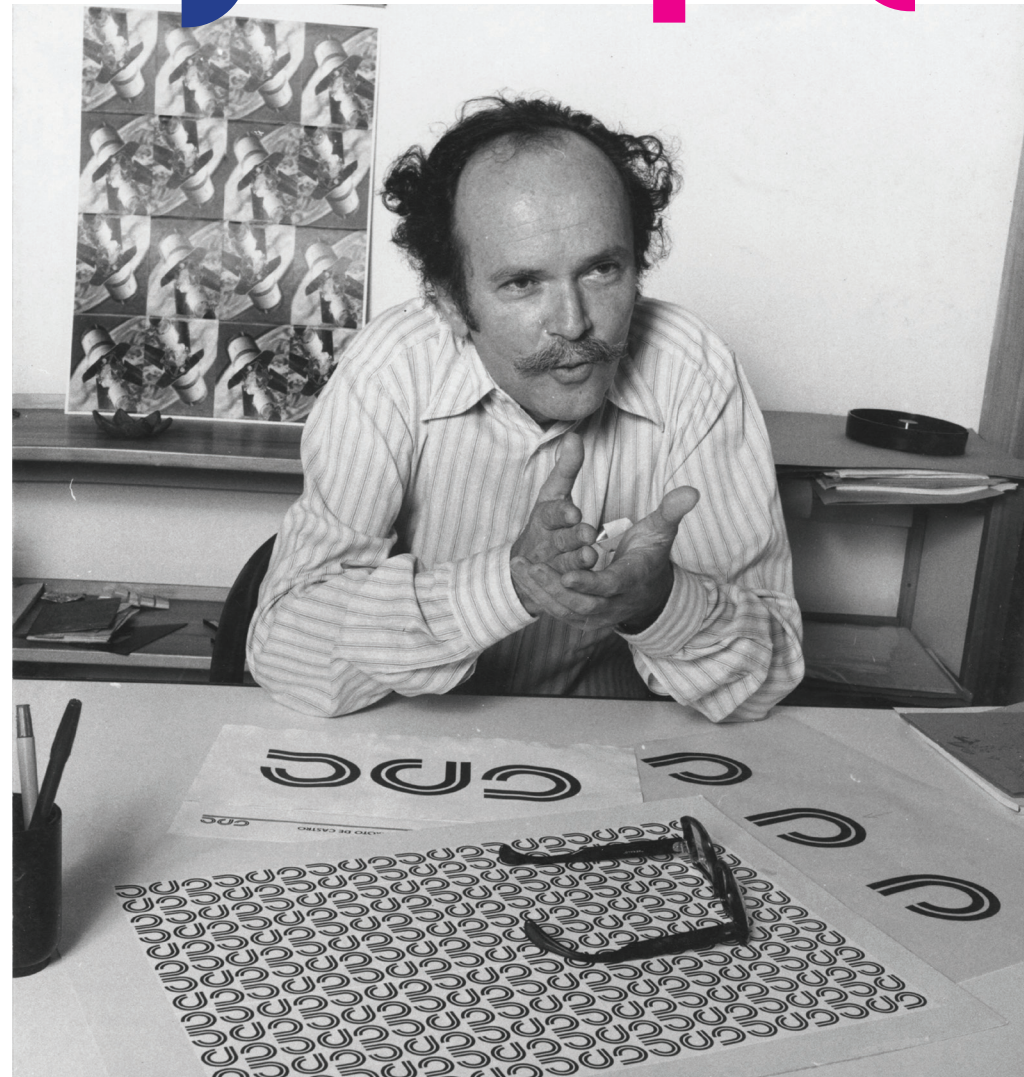
Aloisio quem?

Aloisio Magalhães é um dos grandes nomes do design brasileiro. Nasceu em 1927 no Recife, virou advogado e, como a vida é cheia de surpresas, se tornou artista visual. Sabe o que são artes visuais? É todo tipo de arte que você consegue ver: pinturas, desenhos, fotografias e filmes.

Aloisio gostava mesmo de pintar e desenhar. Com o tempo, ele começou a pensar em seus quadros como um designer. Ou seja, a forma e o conteúdo passaram a ter uma função. Puxa, ficou um pouco complicado imaginar, não é? Não se preocupe. Vou explicar melhor mais à frente.

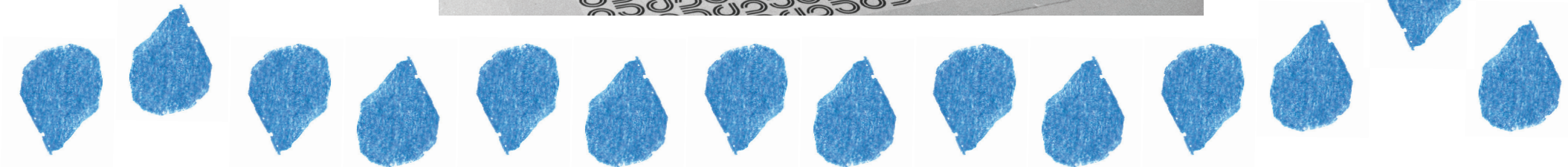
Uma das primeiras coisas que Aloisio fez para se tornar um designer foi ter uma gráfica própria. Assim ele podia imprimir tudo o que tinha vontade!

O nome da gráfica era **O Gráfico Amador**, que ficava na garagem da casa do amigo Gastão de Holanda. Um dos trabalhos mais legais dele foi a capa do livro **Ode**, de Ariano Suassuna.

Depois disso, Aloisio fez tanta coisa que mal cabe aqui. Ele desenhou um monte de cédulas de dinheiro, fez os símbolos de várias empresas e teve cargos importantes para valorizar a cultura e a história do Brasil.

Ele morreu cedo, em 1982, aos 55 anos, durante uma viagem à Itália. Mas vire a página para descobrir mais sobre a história dele e ver quantas coisas legais ele deixou para a gente conhecer! 🧡

Linha do

tempo

1927

NASCE NO RECIFE

1950

FORMA-SE EM DIREITO

1950 - 1951

ESTUDA MUSEOLOGIA EM PARIS

1954

FUNDA O ATELÊ GRÁFICO E EDITORA O GRÁFICO AMADOR

1960

FUNDA SEU ESCRITÓRIO DE DESIGN E PARTICIPA DA BIENAL DE VENEZA

1960 - 1961

DÁ AULA DE TIPOGRAFIA NO MUSEU DE ARTE MODERNA

1964 - 1966

CRIA MUITOS SÍMBOLOS FAMOSOS

1966

COMEÇA A DESENHAR DINHEIRO PARA A CASA DA MOEDA

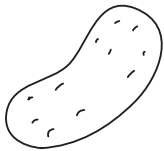
1970

FAZ UM PROJETO DE DESIGN PARA A PETROBRAS

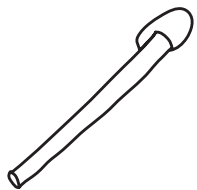

Minha gráfica particular

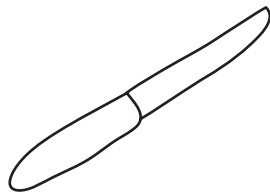
Você vai precisar de:

1 batata

1 caneta hidrocor

1 faca

tinta têmpera
(guache)

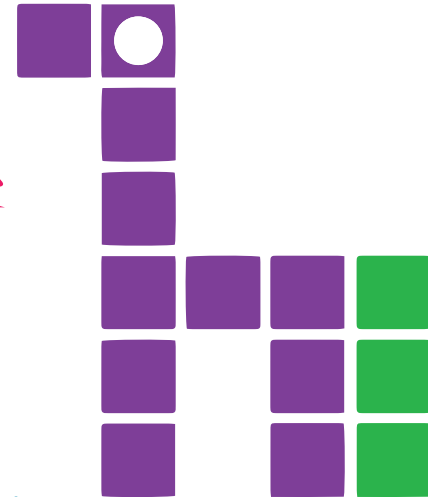
Uma das ideias que mais me impressionaram na exposição sobre Aloisio foi a história de **O Gráfico Amador**. A editora de fundo de quintal, fundada em 1954, fez livros incríveis!

Assim como Aloisio fez parte do grupo de **O Gráfico Amador**, eu me inspirei para criar uma gráfica só minha! Ela se chama **O Camundongo Carimbador**.

Quer aprender comigo?

Peça ajuda a um adulto!

- Escolha uma batata com um tamanho bom para caber seu desenho.
- Corte ao meio.
- Desenhe no miolo da batata o que você quer como um carimbo.
- Peça a um adulto para cortar as bordas e criar, assim, o desenho em alto relevo.
- Passe a batata na tinta têmpera ou guache.

e carimbe!

minha coleção particular

Estes são meus carimbos de batata!

Um barco

Um passarinho

Um quadrado

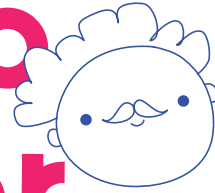

Uma gota

gostaram do design?

Você é o gráfico
amador

Já fez o seu carimbo de batata?
Então carimbe aqui para eu ver como ficou!

E pode carimbar mais no verso desta página, porque tem bastante espaço! 🍷

Aloisio e eu!

Depois de trabalhar em **O Gráfico Amador**, Aloisio começou a carreira de designer. Foi quando ele passou a dar aulas de tipografia (o estudo das letras) e criou símbolos muito legais.

Olhe estes!

Banco Federal Itaú

Café Palheta

Bartô Modas

E olhe o que eu fiz!

Agora faça o seu desenho no verso da página!

o numismata!

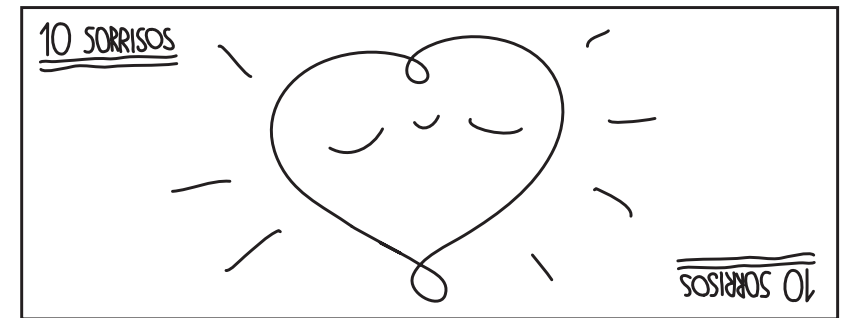
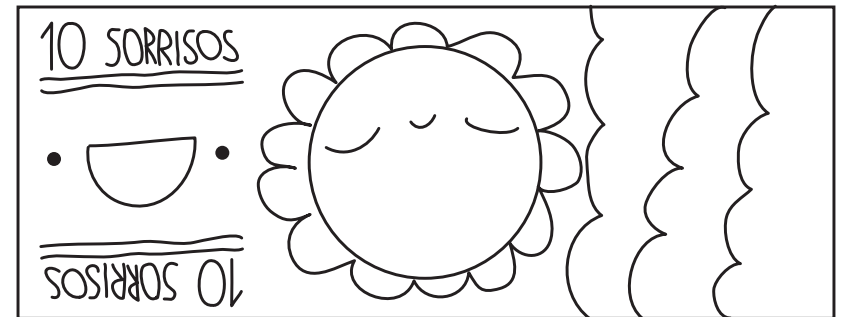
Além de fazer símbolos, Aloisio Magalhães desenhou

cédulas de dinheiro!

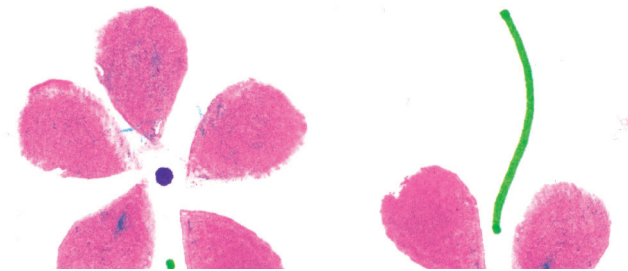
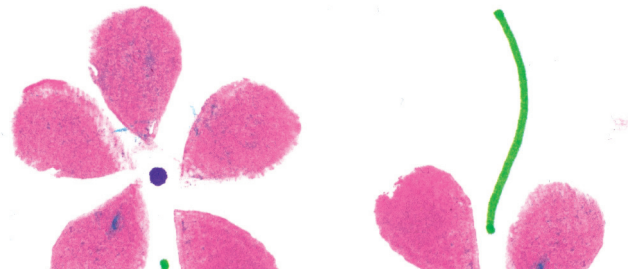
Pena que minha mochila-foguete não me deixa viajar no tempo, mas eu encontrei uma cédula que o Aloisio criou em uma loja de numismática (que palavra difícil para um colecionador de dinheiro e moedas antigas!)

Olhe a dele!

E olhe a que eu fiz!

Mas o que é design gráfico, afinal?

Já deu para entender o que é design gráfico?

Design gráfico é uma atividade que se preocupa principalmente com duas coisas: a **forma** e a **função**. Complicou? Eu ajudo a descomplicar.

Vamos pegar o exemplo do Aloisio Magalhães.

Aloisio foi um dos pioneiros do design gráfico brasileiro. Ele fez desenhos importantes, que tinham formas bem originais para a época e tinham a função de comunicar para todo mundo.

Eram símbolos simples, que as pessoas conseguiam entender bem facilmente.

Tipo a plaquinha de banheiro, sabe qual?

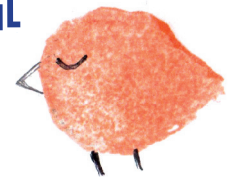
Mas design não é só isso. Aloisio acreditava que, ao estudar bastante, poderia trabalhar para que houvesse um mundo mais justo para as pessoas. Que ideia legal, não é?

Agora repare: **você já é um pouquinho designer gráfico!**

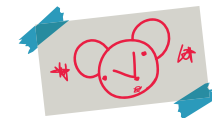
Em vez de trabalhar em O Gráfico Amador, trabalhou em **O Camundongo Carimbador**. Continue desenhando!

Fala, Aloisio!

“o design aplica todo o instrumental de uma linguagem advinda das formas de criatividade visual NUM processo de interesse coletivo.”

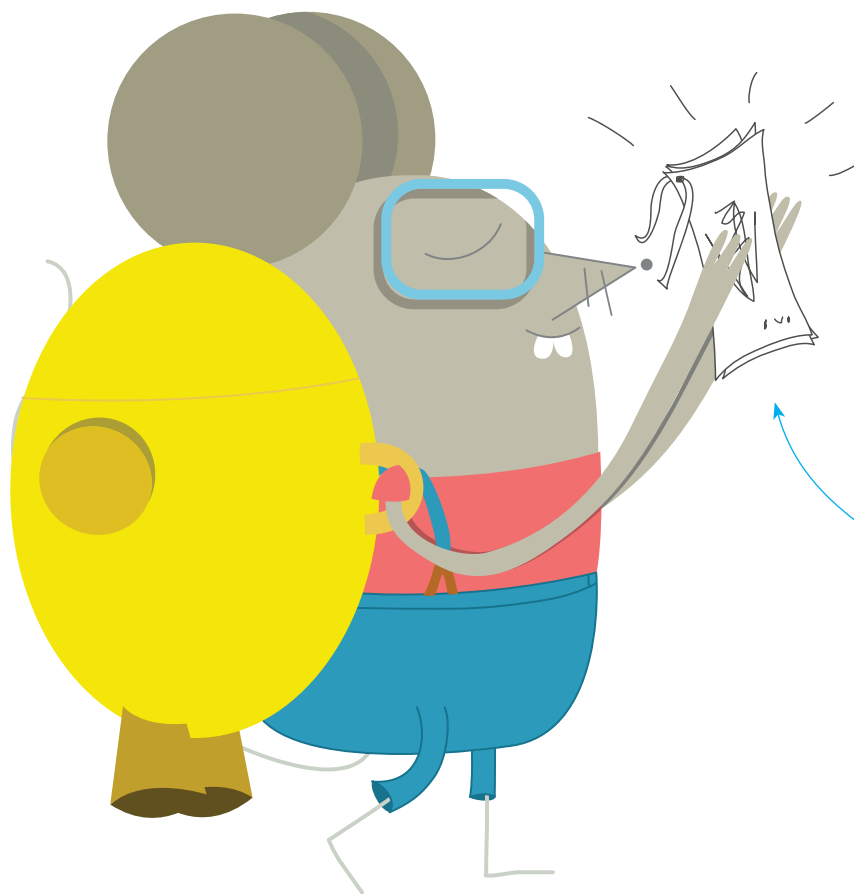
Aloisio Magalhães
(1927-1982)

Método bartô

de encadernação artesanal do

Atenção!

Peça a um adulto para ajudar você!

Você vai ver que no canto superior esquerdo das páginas do **Zine Camundongo** há um círculo pontilhado. Esse círculo é para ser furado por um adulto, que pode usar um furador de papel ou a ponta de um lápis. Depois, você pode amarrar o zine como quiser!

Vamos do passo a passo

- Pedir ajuda a um adulto.
- O adulto pode juntar todas as páginas do zine e fazer o furo no local indicado – se for com lápis, furar página por página.

Como se isso já não fosse muito legal, agora vem a melhor parte: **amarrar o zine!**

Eu fiz o meu com um cadarço velho, mas você pode utilizar o que quiser. É só usar a imaginação!

Aqui vão algumas dicas:

- um fio de lã
- um pedaço de barbante
- um pedaço de fio dental