

As capas de Santa Rosa

Sabrina Brito
Helio Ohmaye

Agenda

- Introdução
- Tomás Santa Rosa
- José Olympio
- Capas

“Cartão de Visitas”

- **Luís Jardim** (1901-1987): ilustrador e autor de obras como *O Boi Aruá* e *Proezas do Menino Jesus*, pela Livraria
- **Tomás Santa Rosa** (1909-1956): ilustrador
- **Eugênio Hirsch** (1923-2001): artista plástico
- **Poty Lazzarotto** (1924-1998): desenhista de obras como *A Bagaceira*, de José Américo de Almeida e *Casa Grande e Senzala*, de Gilberto Freyre
- **Ziraldó** (1932): cartunista responsável pela apresentação gráfica de *É mentira, Terta?* e *A Curva do Calombo*, de Chico Anísio
- **Gian Calvi** (1938): capas reeditadas de romances estrangeiros

Tomás Santa Rosa (1909 - 1956)

- paraibano
- um dos maiores capistas do país
- pintor, diagramador, cenógrafo
- na editora José Olympio, a partir de 1934, passa a atuar como paginador, diagramador, ilustrador e capista
- em 2016, ganhou um álbum reproduzindo as suas capas (cerca de 300 delas!), fruto de dez anos de pesquisas e estudos de Luís Bueno → Ateliê Editorial e SESC
- capas feitas entre 1933 e 1957

Tomás Santa Rosa (1909 - 1956)

Tomás Santa Rosa (1909 - 1956)

- Tomás Santa Rosa Júnior se interessou pelas artes desde criança, quando com apenas cinco anos de idade começou a pintar as paredes da casa onde morava. Aos nove anos, o governador da Paraíba, Camilo de Holanda, ficou impressionado com o talento do garoto, a ponto de propor que ele fosse estudar na Europa, mas sua mãe não deu permissão para que a viagem acontecesse.

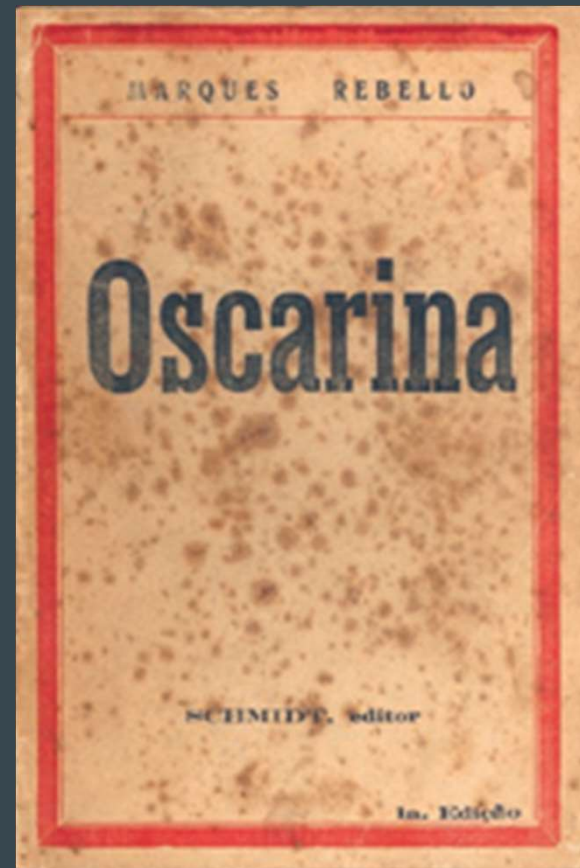
Tomás Santa Rosa (1909 - 1956)

- para Laurence Hallewell, Santa Rosa foi “o responsável, quase sozinho, pela transformação estética do livro brasileiro nos anos 1930 e 1940”
- segundo o próprio Luís Bueno, o capista foi “o pai do moderno livro no Brasil” – ou seja, estudar design gráfico no país sem mencionar o inovador Santa Rosa é impossível
- capas de obras clássicas de Jorge Amado, José Lins do Rego, Lúcio Cardoso, Graciliano Ramos, Sérgio Buarque de Holanda, Rachel de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade, etc.

antes da Editora José Olympio

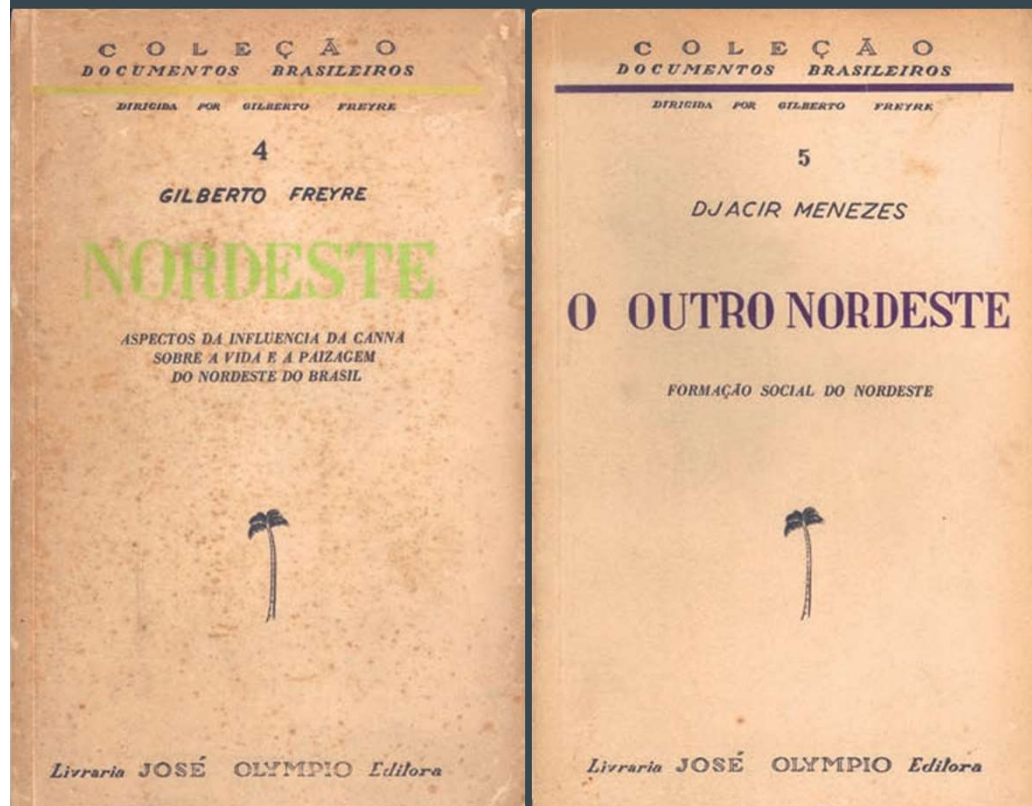
- Livraria e Editora Schmidt

"[...] católicos, fascistas e comunistas podiam "bater papo" alegremente, todos juntos, na livraria e até mesmo ler e recomendar entre si a leitura dos livros de uns e de outros" (p. 467)

Coleção Documentos Brasileiros

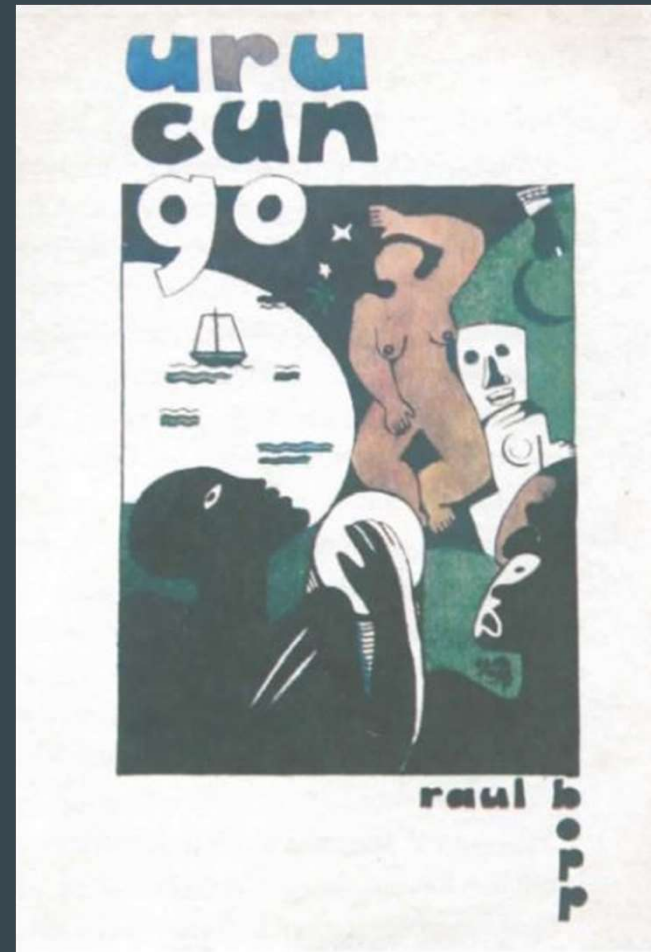

- ⇔ coleção Brasiliana da Companhia Editora Nacional
- cor: friso e título; variável a cada novo volume
- Palmeira: caracteriza coleção
- logomarca: atrai olhar
- 1936 a 1989, lançados 207 títulos
- características: analisar, interpretar e esclarecer
- preocupação: objetividade das obras e publicação de documentos inéditos

1933

- Ariel Editora Ltda

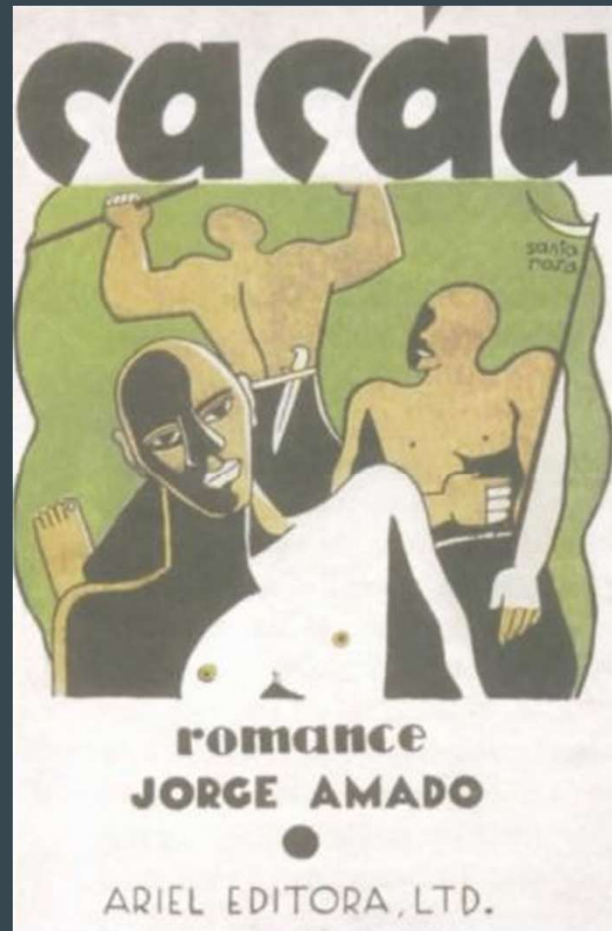
Santa Rosa Jr.

1933

- Ariel Editora Ltda

Santa Rosa - capa e ilustrações

1933

- Livraria e Editora Schmidt

Santa Rosa

Ilustrações do gravurista Poty

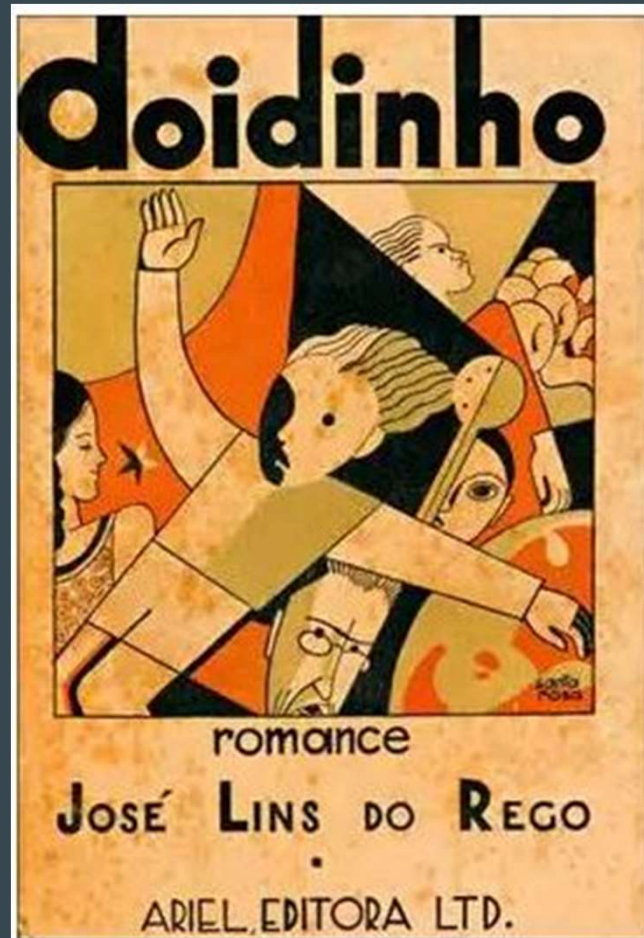
1933

- Ariel Editora Ltda

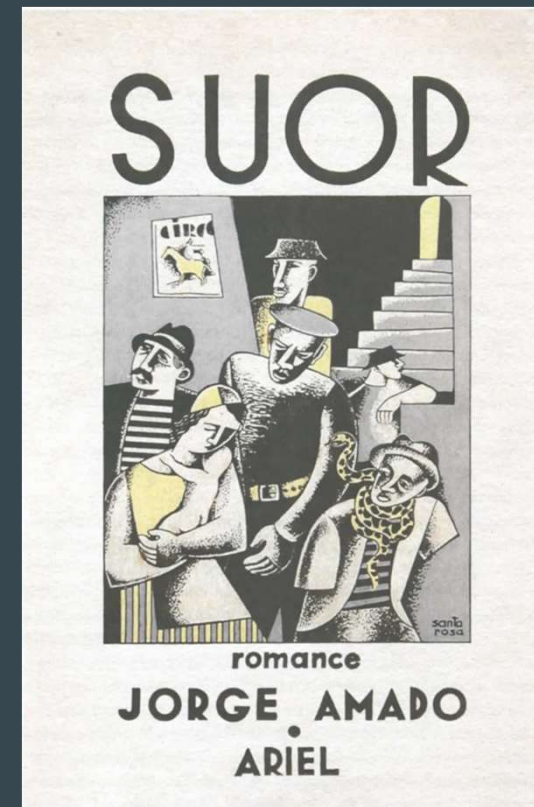
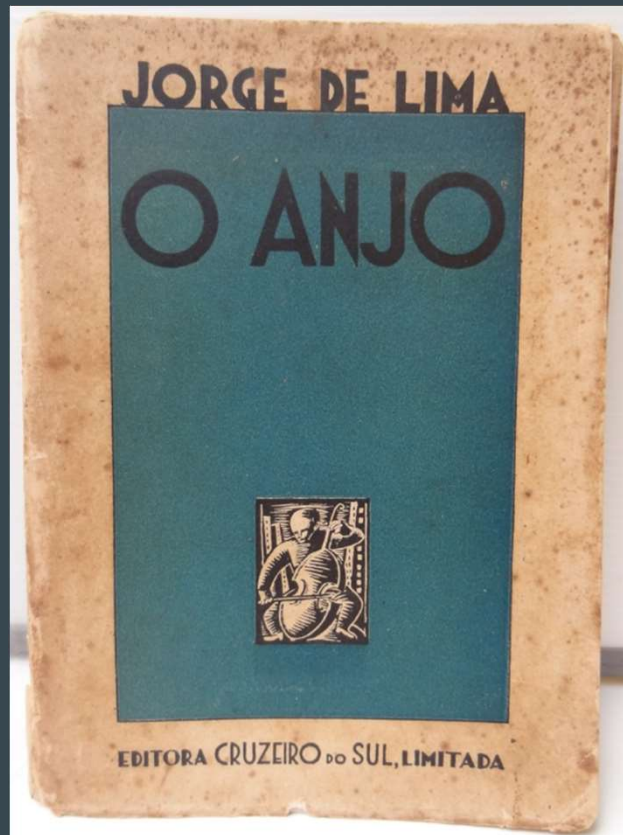
1. edição

- Livraria José Olympio Editora

3. edição

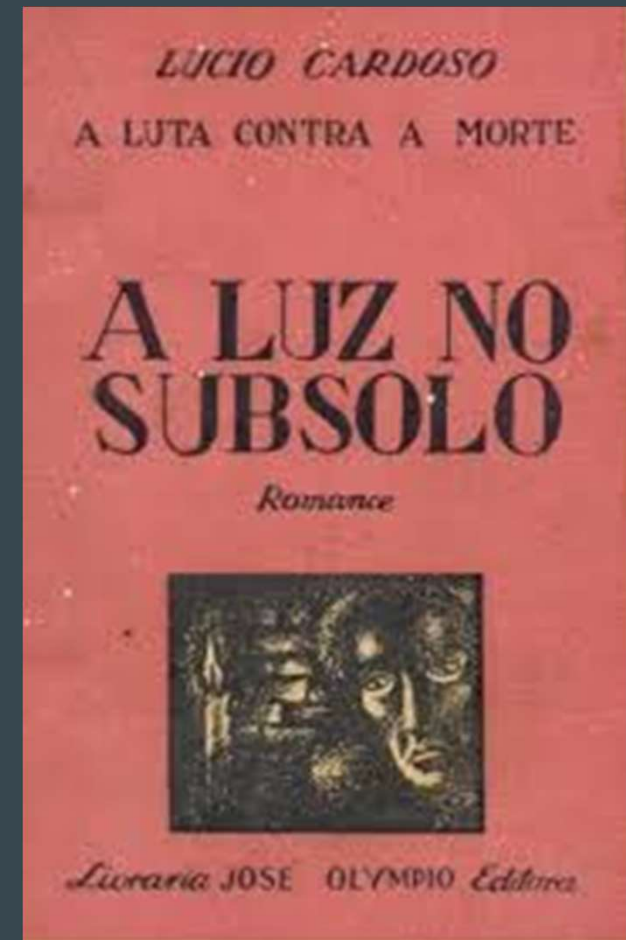
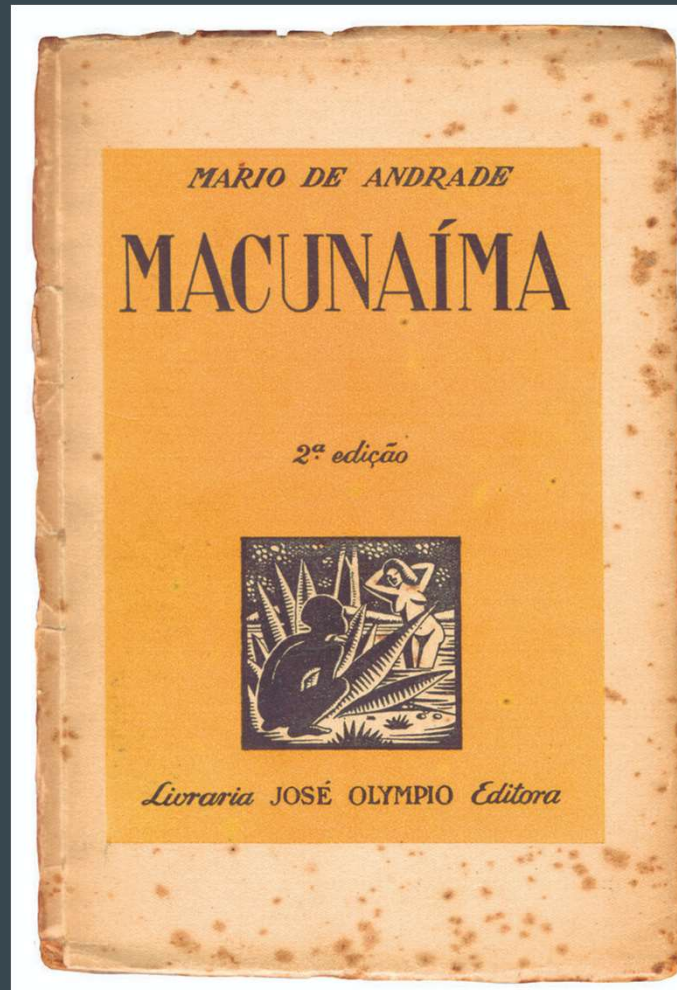

1934

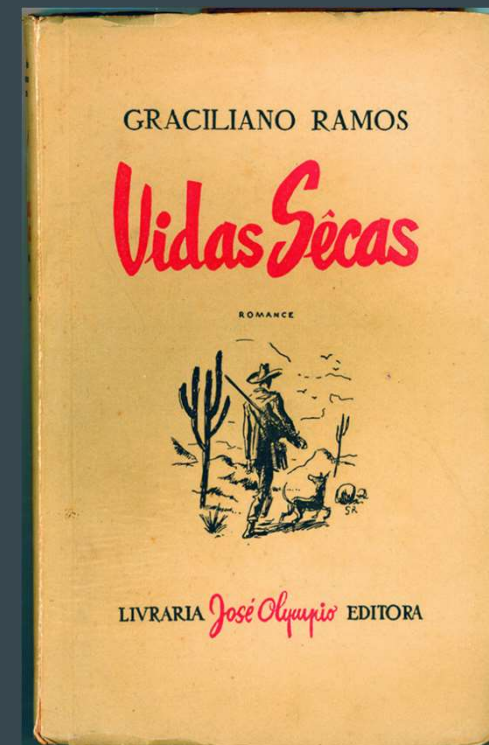
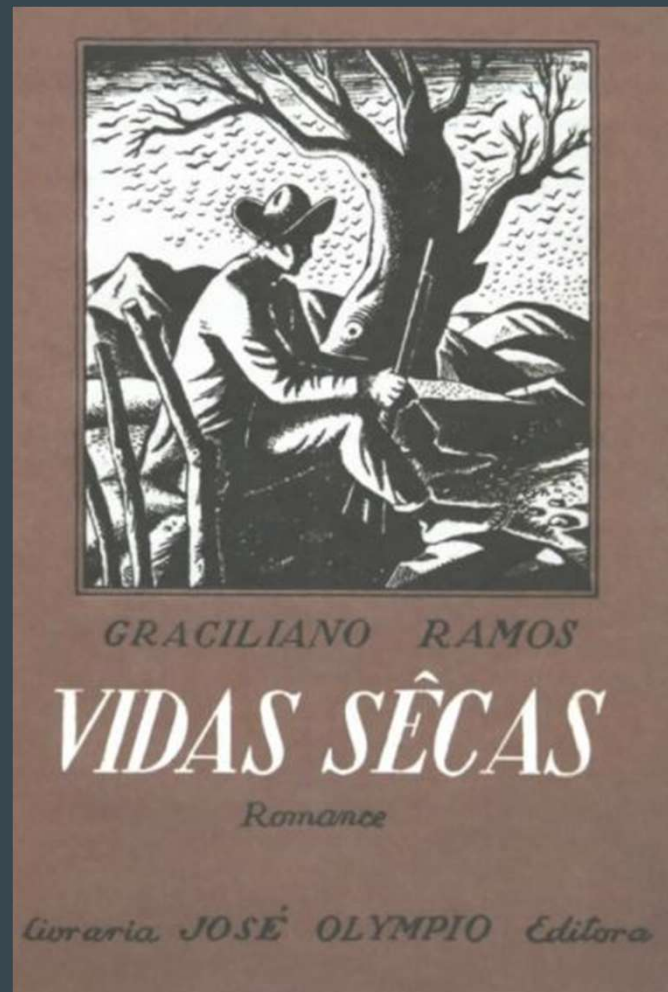
Um dos projetos mais bem-sucedidos

1935 a 1938

1938

Inspiração na xilogravura popular, traço mais duro

Graciliano Ramos

GRACILIANO RAMOS

Memórias do Cárcere

1.º VOLUME — VIAGENS
2.ª edição

LIVRARIA JOSE OLYMPIO EDITORA

GRACILIANO RAMOS

Memórias do Cárcere

2.º VOLUME — PAVILHÃO DOS PRIMÁRIOS
2.ª edição

LIVRARIA JOSE OLYMPIO EDITORA

GRACILIANO RAMOS

Memórias do Cárcere

3.º VOLUME — COLÔNIA CORRECCIONAL
2.ª edição

LIVRARIA JOSE OLYMPIO EDITORA

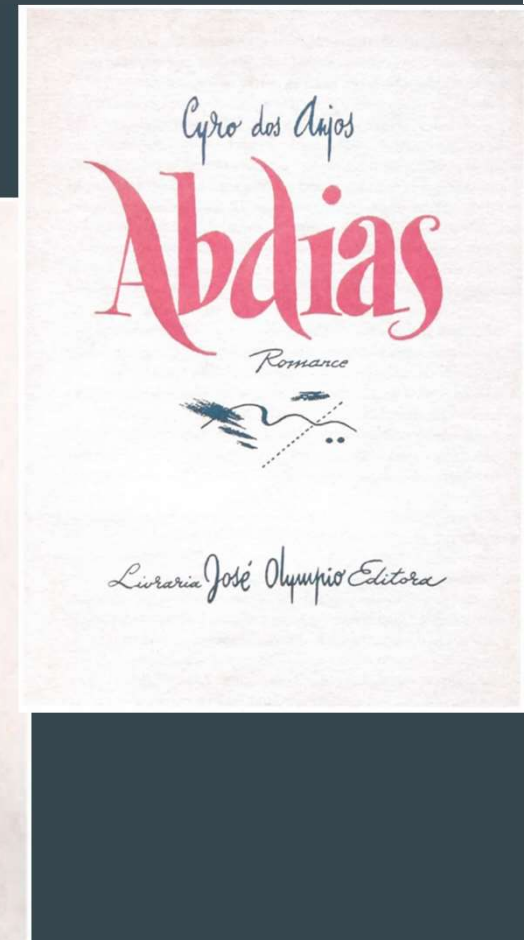
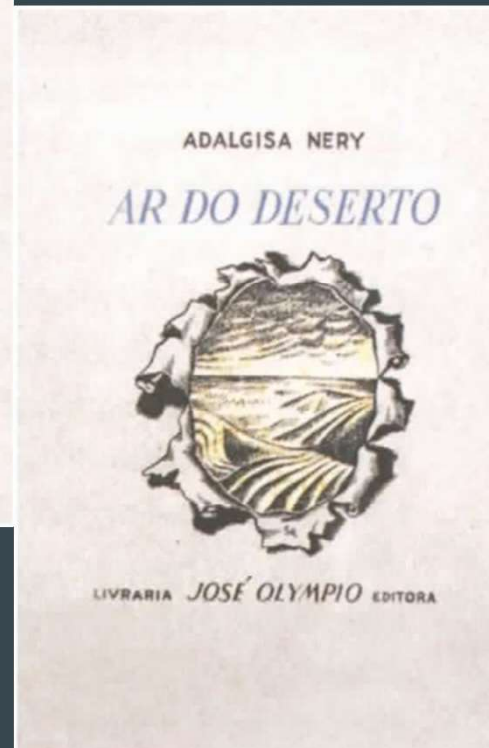
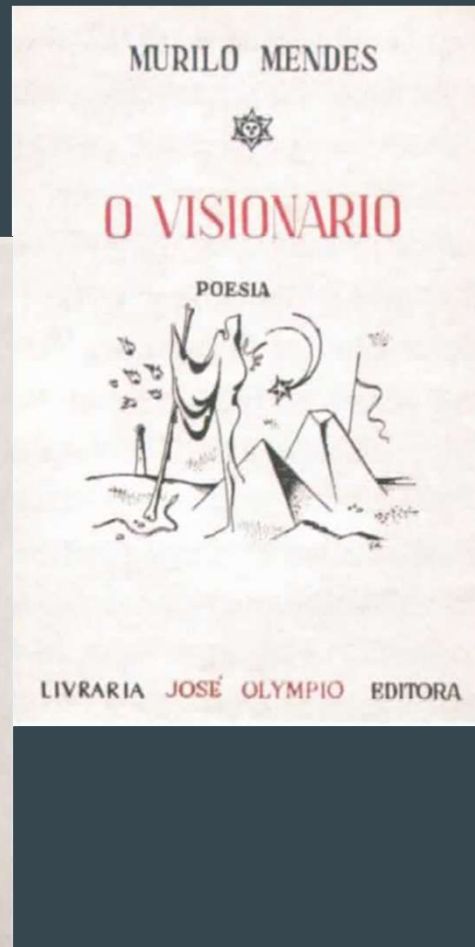
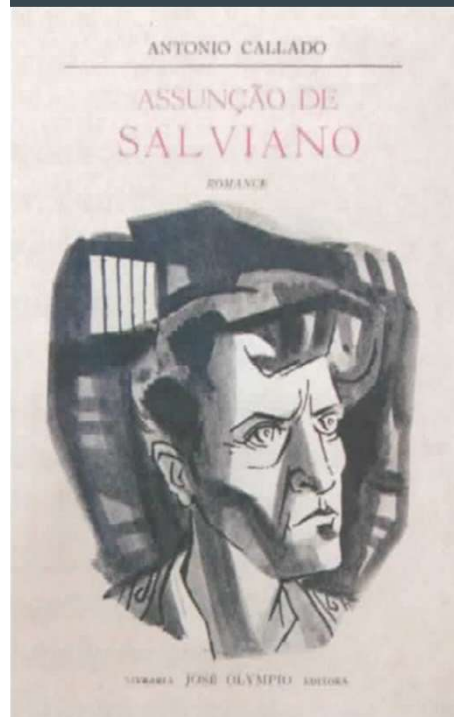
GRACILIANO RAMOS

Memórias do Cárcere

4.º VOLUME — CASA DE CORRECCÃO

LIVRARIA JOSE OLYMPIO EDITORA

Década de 1940

José Lins do Rego - 1936

reus vinha quase que a uma légua de distância. O rei ficou
falado de gus. O que era aquilo que ele nunca tinha visto.
As garças andavam em cima de um pé só, e todas tinham
peçoço comprido, pendendo para um lado só. Ai Feliseta
prou de rir. E falou para o rei:

— Saiba Vossa Majestade que o meu senhor, o Dr. Bostelbo,
mandou para praver de Vossa Real Majestade estas mil garças
do seu quintal.

— Que homem rico é este Dr. Bostelbo, disse o rei, por
estar no seu quintal tantas garças?

— Fize do presente as crías de uma mãe, sabia Vossa Real
Majestade, respondeu o macaco.

Então o rei mandou chamar o seu tesoureiro e disse:

— Abre os meus tesouros e tira vinte barras de ouro para
dar ao macaco Feliseta.

O macaco deu três saltos de contente, encheu os seus bolsos
e voltou para a casa do seu amigo.

18

19

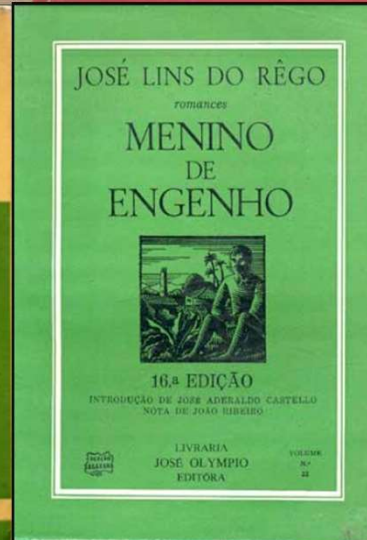
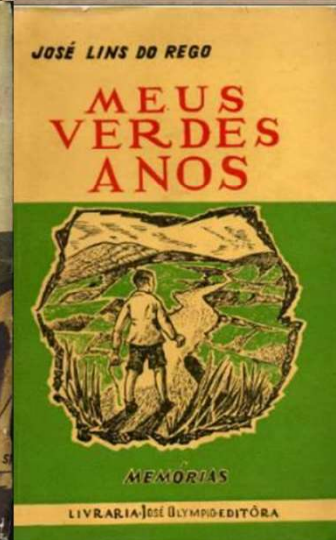
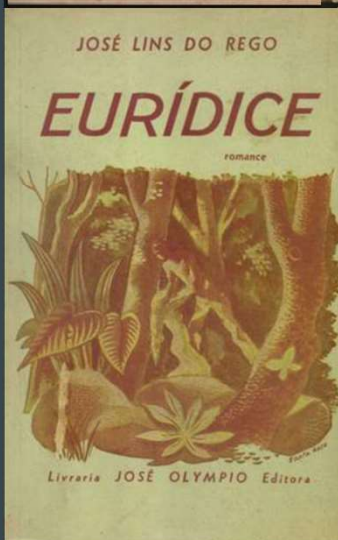
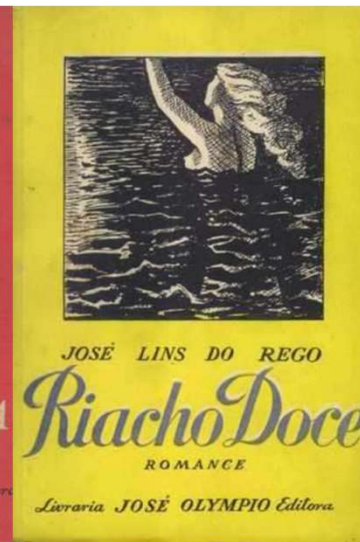
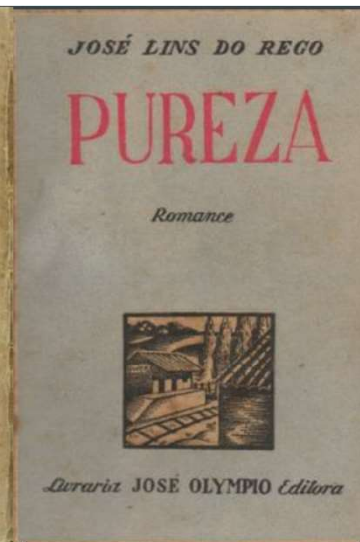
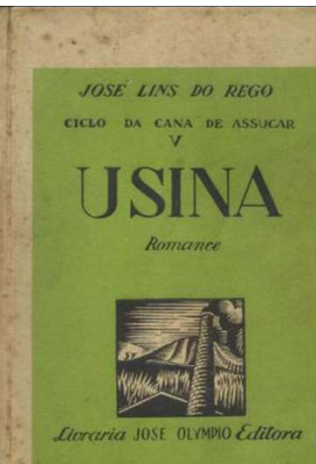
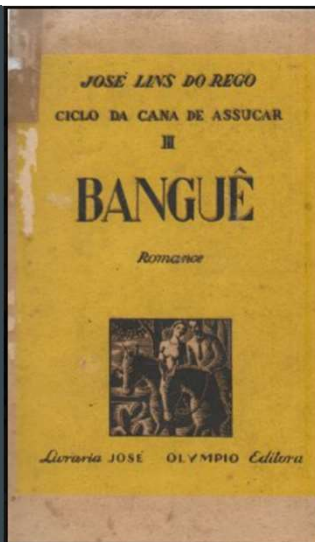
23

Histórias da velha
Totônia

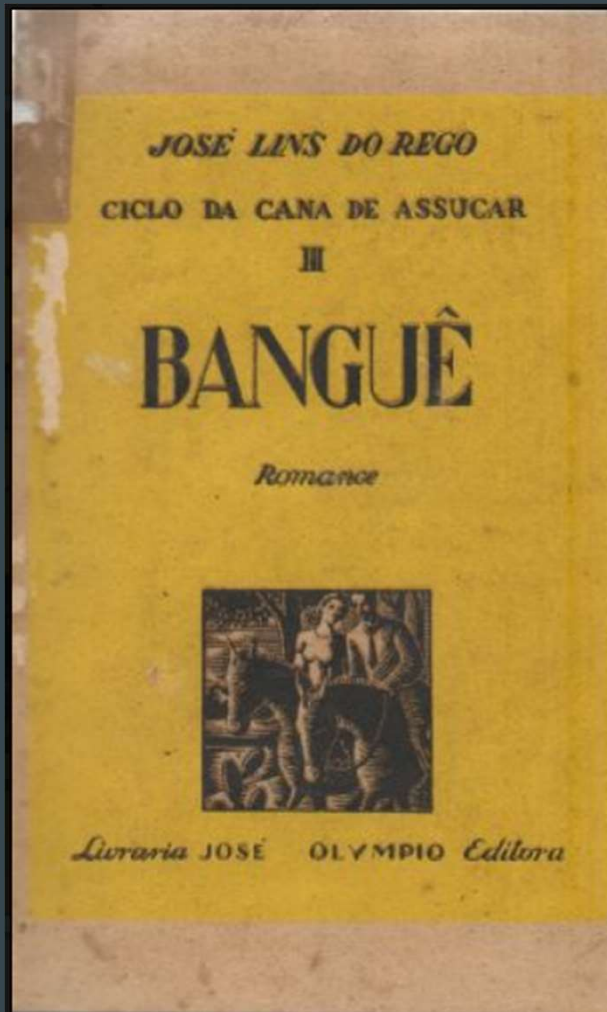
Tomás Santa Rosa (1909 - 1956)

- José Lins do Rego – autor de “Menino de Engenho” – dizia que “o mestre dos desenhos das capas passou a ser o maior intérprete de meus livros. As vinhetas de Santa resumiam a vida inteira de meus romances”
- somente durante 1939, Santa Rosa criou 37 capas, 26 delas para livros de ficção da Editora José Olympio → trazia sempre a sua “digital” – nas fontes tipográficas, nos tons das cores, na diagramação etc.

José Lins do Rego

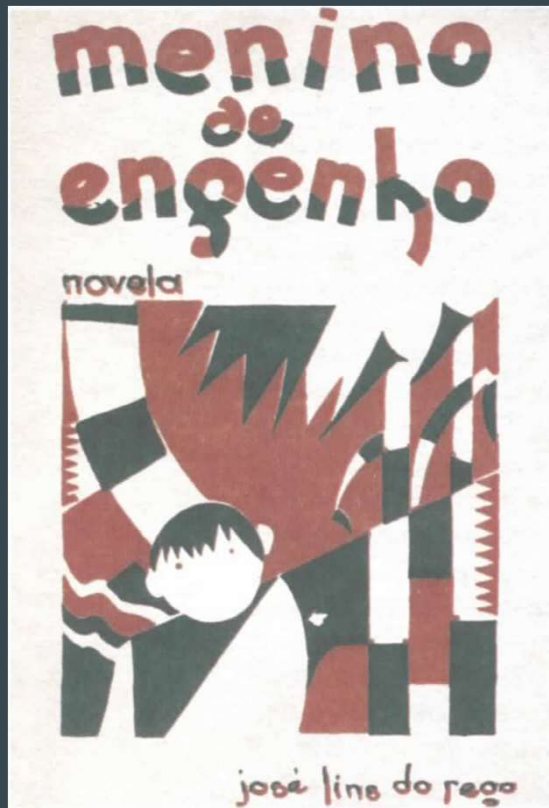

Banguê = 1934;
Usina = 1936;
Pureza = 1937;
Pedra = 1938;
Riacho = 1939;
Eurídice = 1947;
Cangaceiros = 53;
Verdes = 1956

- Publicado por ocasião da mudança de São Paulo para o Rio de Janeiro
- Capas alternativas desenhadas por Cícero Dias e Santa Rosa

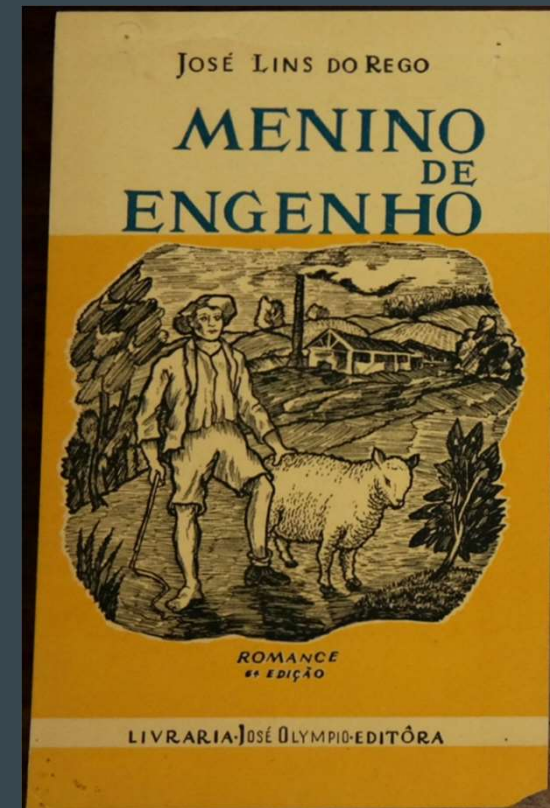
Menino de Engenho

Manoel Bandeira (pintor) - 1932

Cícero Dias - 1934 - 2. edição

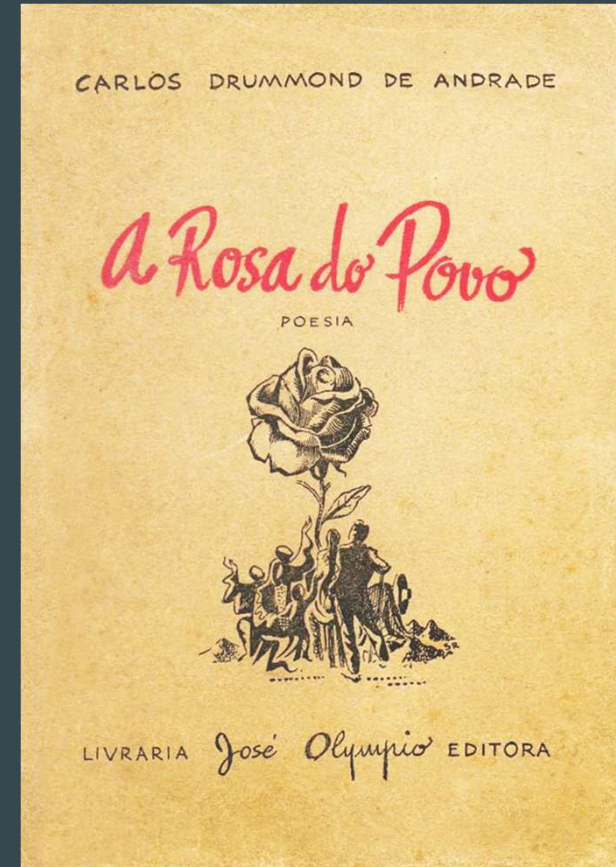
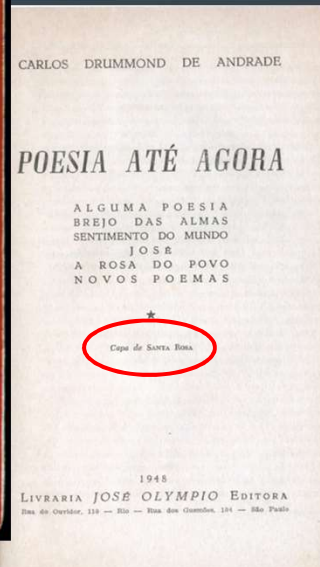
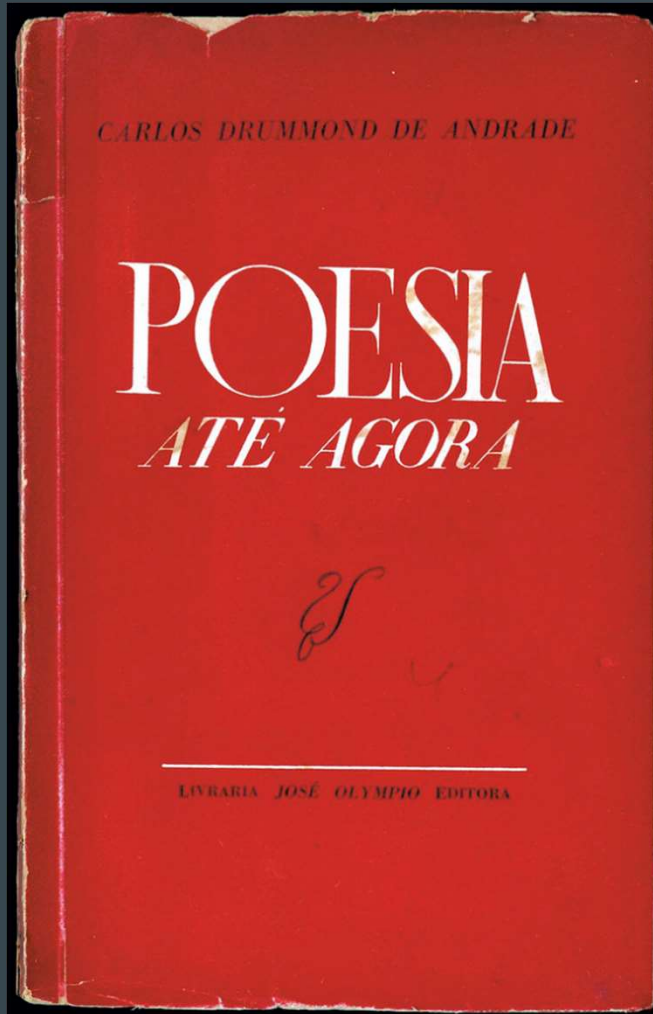

Tomás Santa Rosa (1909 - 1956)

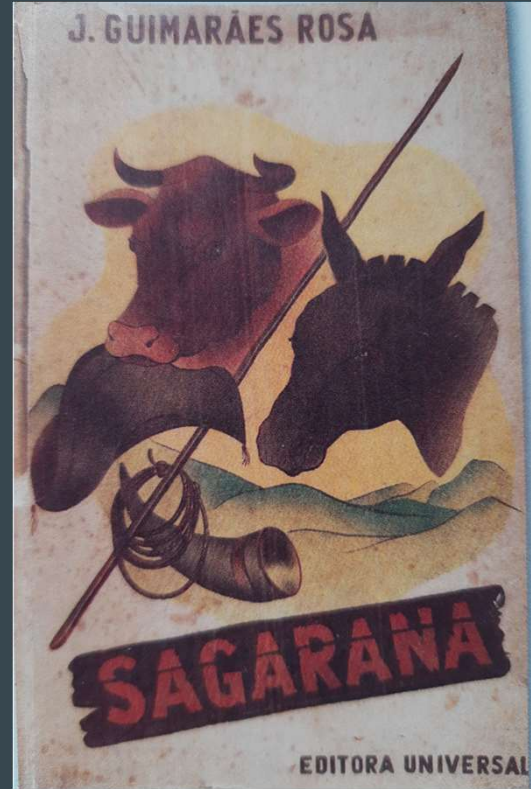
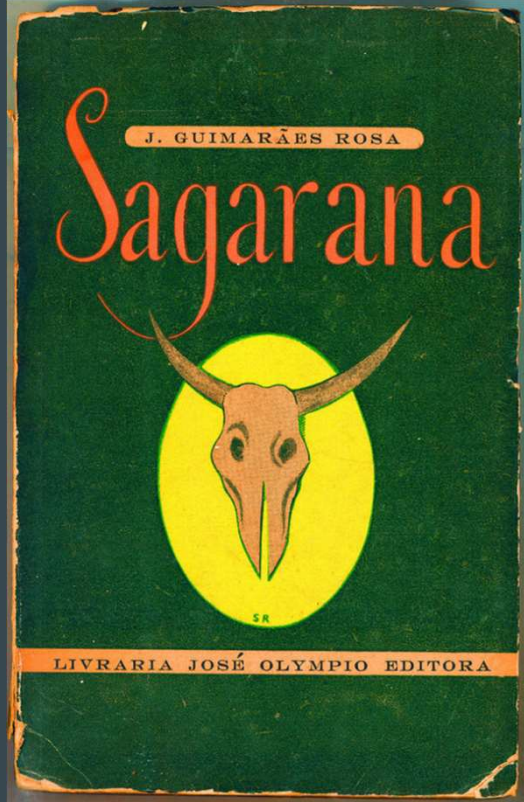
- o artista paraibano criou também capas sóbrias – sem ilustrações, dando ênfase aos nomes dos autores e aos títulos (às vezes com um pequeno signo visual abaixo, aparentado à escrita árabe) – para livros de importantes poetas brasileiros como Drummond, Joaquim Cardozo e Murilo Mendes

Carlos Drummond de Andrade - 40

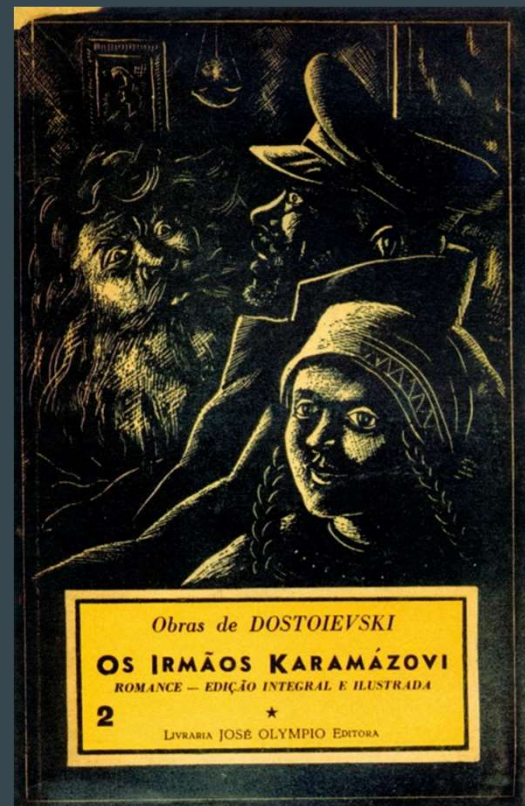
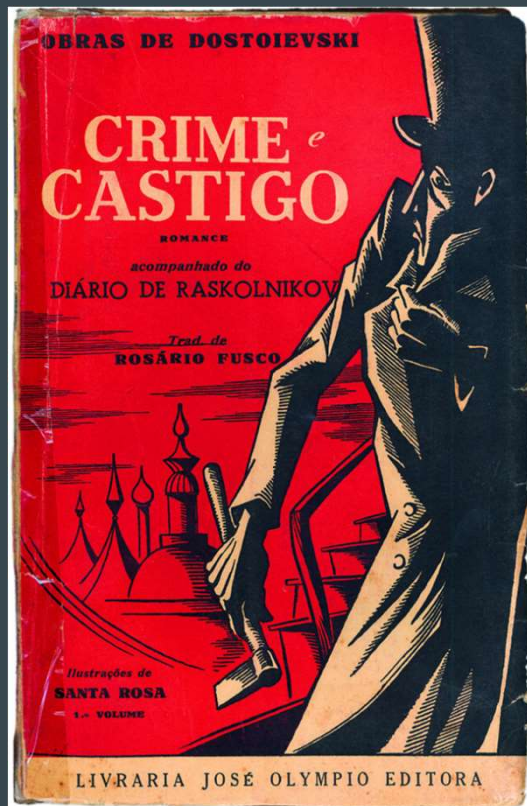

João Guimarães Rosa 1951

Tomás Santa Rosa (1909 - 1956)

- Luís Bueno: “Da percepção de que uma capa não é somente uma ilustração. Não precisa ficar só legal, tem que dialogar com o texto” → inovação do capista
- mistura traços cubistas com estilo próprio, minimalismo e muito mais

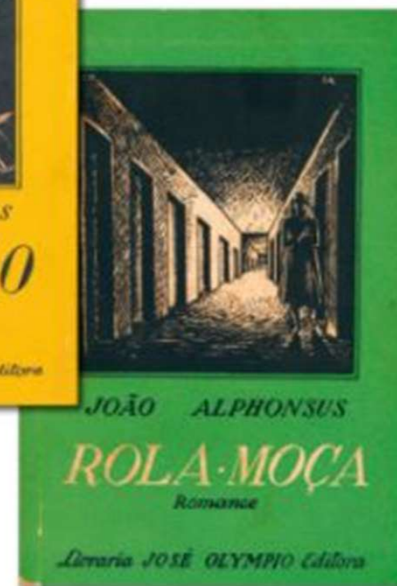
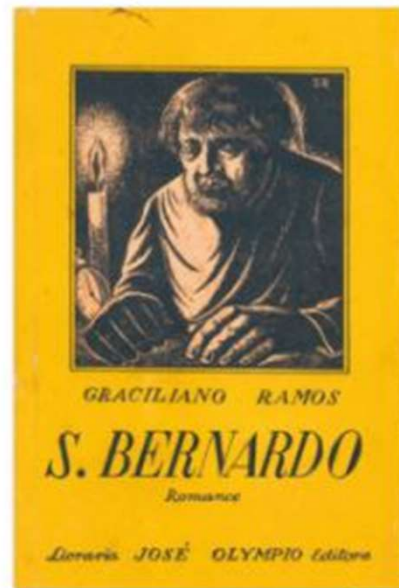
Tomás Santa Rosa (1909 - 1956)

- “Mas a inovação principal foi ampliar a ilustração e o capado de cor, que passou então a ocupar toda a capa. Deslocou a imagem, que continuou contida num quadrado, para a parte de cima. Manteve a característica, que adotou desde os primeiros projetos, de dar destaque máximo ao título da obra, como elemento tipográfico de hierarquia mais alta.”
- verdadeira revolução do design do livro no Brasil

Tomás Santa Rosa (1909 - 1956)

- Luís Bueno: “A procura foi longa porque se trata, em primeiro lugar, de material bastante vasto”, explica o autor. “Depois, porque nem sempre as bibliotecas públicas têm os livros, muitas vezes saídos em editoras pequenas ou efêmeras. Uma outra dificuldade foi a de que não fui capaz de localizar trabalhos de levantamento das capas desenhadas por ele, de forma que as surpresas apareciam a toda hora. Mas aos poucos, consultando bibliotecas e coleções, frequentando sebos sempre que possível, fui juntando as capas, uma a uma. Um trabalho de formiga – por isso demorado e, com certeza, ainda não completo. Sei que nos próximos anos vou encontrar novas capas”.

O livro de Bueno

Em março de 1956, com as capas da segunda edição de *S. Bernardo*, de Graciliano Ramos, e de *Rola-Moça*, de João Alphonso, Santa Rosa inaugura uma variação de seu layout para os romances brasileiros lançados pela editora José Olympio.

O livro de Bueno

GRACILIANO RAMOS

VIDAS SÊCAS

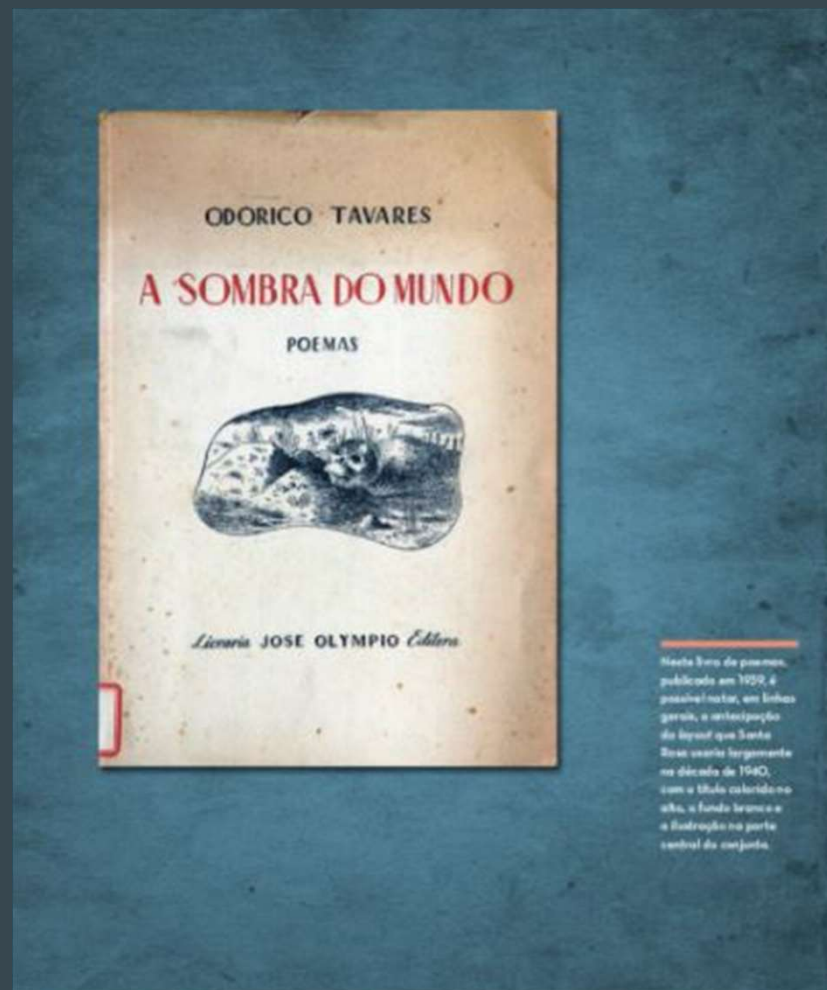
Romance

Livraria JOSE OLYMPIO Editora

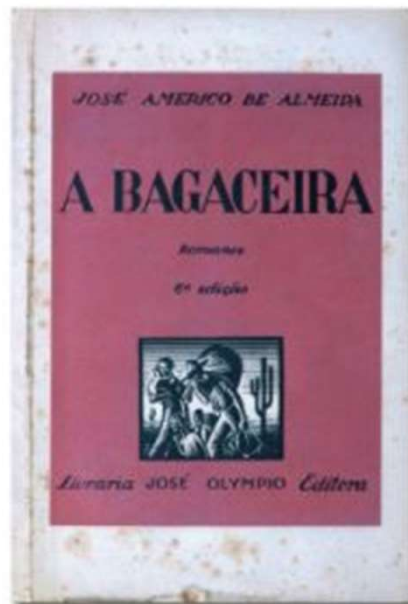
Antes de se chamar
Vidas Secas, o quarto
romance de Graciliano
Ramos levou o título
de seu antepenúltimo
capítulo, O Mundo
Coberto de Areia.
A mudança se fez já
com o livro composto,
mas provas, quando
revisado pelo autor,
Sarta Seta descartou
trabalhou tendo em
mente o primeiro título,
já que sua introdução
remete diretamente ao
estiloso de Tolstói
quando o mundo se
cobre de penas com a
chegada das aves de
arribação, o anúncio
e aproximação de uma
nova seca.

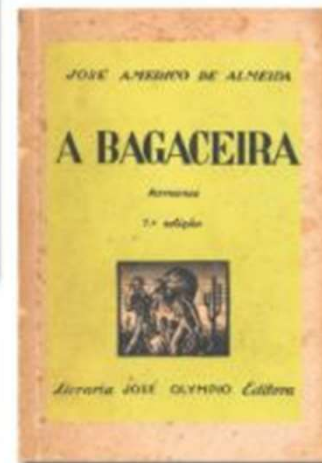
O livro de Bueno

O livro de Bueno

O drama central de *A Bagaceira* gira em torno dos proprietários, Dagoberto e seu filho Lúcio. Mas Santa Rosa decidiu apresentar "um grupo de retratados, com o cacho do deserto no fundo", como descreves Otto Maria Carpeaux, destacando o conflito social que se insibe no trama.

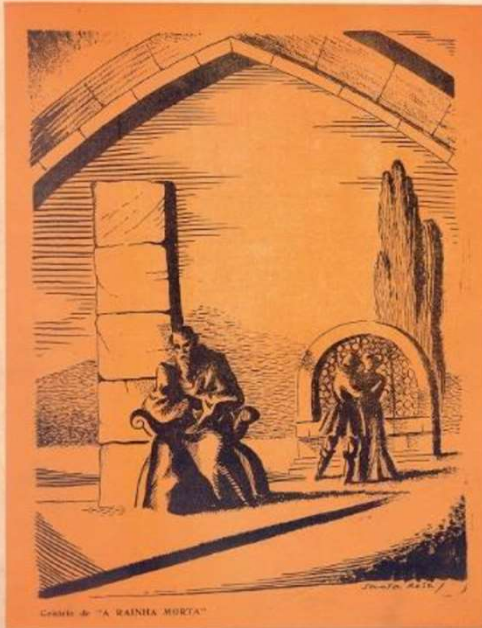

Dedalus

	Tomas Santa Rosa	Jose Olympio
Todos	61	
Editora		2.893
Todos e Editora	26	

Ilustração

ESFERA

Cr\$ 2.00

A revista *Esfera*, de *Letras, Artes e Ciências* (1938 - 1950), foi criada um ano após a instalação da ditadura do Estado Novo no Brasil e da criação do DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), órgão responsável pela repressão às produções culturais contrárias a ideologia do governo

Revista Esfera n. 16 - 1946

Reflexões sobre A Vaidade dos Homens - Matias
Aires - Livraria Martins - 1942

Cenografia e Figurino

Uma loura oxygenada - 1937

Escola de Maridos - Moliere - 1943

Vestido de noiva - 1943

Artes Plásticas

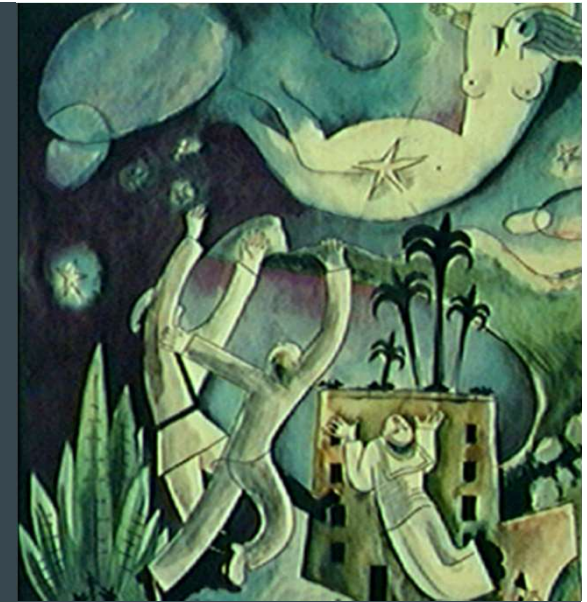
Duas Mulheres - 1950

Estrela da Manhã, de Manuel Bandeira - 1936

Meninas Lendo - 1940

O Vento - 1948

Pescadores - s.d.

Referências

Autores Brasileiros / Palop / Africanos. Doutro tempo. Disponível em: <<https://www.doutrotempo.com/categoria-produto/autores-brasileiros-palop-africanos/>>.

ÁVILA, C. **Capas de Santa Rosa**. Dom Total, 2016. Disponível em: <<https://domtotal.com/blogs/carlosavila/1247/2016/07/capas-de-santa-rosa>>.

BORTOLOTI, M. Nova pesquisa traz à luz cartas que revelam um Graciliano Ramos gregário e cordial. Ilustrada, 2013. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/04/1269477-nova-pesquisa-traz-a-luz-cartas-que-revelam-um-graciliano-ramos-gregario-e-cordial.shtml>>.

Capas de Santa Rosa, 2016. Disponível em: <https://www.sescsp.org.br/online/edicoes-sesc/420_CAPAS+DE+SANTA+ROSA#/tagcloud=lista>.

CORTECERTU, J. dos S. Há 95 anos, nascia Sérgio Porto, criador do satírico inimigo da ditadura Stanislaw Ponte Preta, Acervo Folha, 2018. Disponível em: <<https://acervofolha.blogfolha.uol.com.br/2018/01/11/ha-95-anos-nascia-sergio-porto-criador-do-satirico-inimigo-da-ditadura-stanislaw-ponte-preta/>>.

GIOIA, M. Desenhado no Brasil. Ilustrada, 2009Out19. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1910200914.htm>>.

HALLEWELL, L. **O Livro no Brasil**. Edusp, 3. ed., 2017.

José Lins do Rego – Obras: uma descrição bibliográfica e bibliófila. Tertúlia Bibliófila. Disponível em: <<https://tertuliabibliofila.blogspot.com/2010/07/jose-lins-do-rego-obras-uma-descricao.html>>.

JUNQUEIRA, C. Biografia de Santa Rosa. Brasil Memória das Artes, 2006. Disponível em: <<http://portais.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/cenario-e-figurino/biografia-de-santa-rosa/>>.

MACHADO, U. **O (a) “cara” da capa**. Edições Sesc, 2016. Disponível em: <https://www.sescsp.org.br/online/edicoes-sesc/400_O+A+CARA+DA+CAPA#/tagcloud=lista>.

MOURA, C. E. M. de. **Tomás Santa Rosa**, 2009. Disponível em: <<https://www.geledes.org.br/tomas-santa-rosa>>.

Referências

O Governo de Juscelino Kubitschek - Santa Rosa. FGV CPDOC. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/biografias/santa_rosa>.

Olhar ilustrado. Revista E Sesc, 2016. Disponível em: <https://www.sescsp.org.br/online/artigo/9947_OLHAR+ILUSTRADO#/tagcloud=lista>.

OLIVEIRA, G. G. S. Coleção Documentos Brasileiros: o Brasil em ensaios de história e interpretações sociológicas (1936 - 1989). Resgate: Revista Interdisciplinar de Cultura, Campinas, SP, v. 25, 2017. Disponível em: <<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/resgate/article/view/8648189>>.

RAGAZZI, F.; MATIAS, M. e ALBAINE, M. BN exhibe acervo sobre os 80 anos da Livraria José Olympio. Blog da Biblioteca Nacional, 2011. Disponível em: <<https://blogdabn.wordpress.com/2012/03/06/bn-exibe-acervo-sobre-os-80-anos-da-livraria-jose-olympio/>>.

SILVA, I. M. da. **Santa Rosa um Design a Serviço da Literatura**. Design sem sobrenome, 2013. Disponível em: <<https://designsem sobrenome.blogspot.com/2013/06/santa-rosa-um-design-servico-da.html>>.

QUEIROZ, A. L. V. **Sylvia de Leon Chalreo**: a editora da Esfera. 2019. Dissertação (Mestrado em Culturas e Identidades Brasileiras) - Instituto de Estudos Brasileiros, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. doi:10.11606/D.31.2019.tde-25102019-114356.

NASTARI ZENI, S. de M. **O projeto gráfico da coleção Biblioteca de Literatura Brasileira, publicada pela Livraria Martins Editora nas décadas de 1940 e 1950**. 2019. Dissertação (Mestrado em Design) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. doi:10.11606/D.16.2019.tde-10092019-155601.

Santa Rosa. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2020. Disponível em: <<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa5506/santa-rosa>>.

Tomas Santa Rosa Junior. Disponível em: <<https://www.guiadasartes.com.br/tomas-santa-rosa-junior/principais-obras>>.

Tomás Santa Rosa – Inventário, 2016. Disponível em: <<https://www.paraibacriativa.com.br/artista/tomas-santa-rosa/>>.

Muito Obrigado !

...