

Diferenciação de grafismo de moda: entre o estilismo e ilustração

SOARES, Diego dos Santos
Instituição de Artes e Design
SILVA, Úrsula Rosa da
Instituto de Artes e Design

INTRODUÇÃO

Este trabalho faz parte do grupo de pesquisa Caixa de Pandora -mulheres filósofas - mulheres artistas do sec.XX e XXI e que tem como foco apresentar definições artísticas sobre moda. O estudo está embasado em pesquisas de antigos catálogos de moda como fashion Plates, Jornal das Moças, Burda e Cadernos, e posteriormente em textos complementares, mas não menos importantes. Considero este trabalho um grande processo de busca e resgate do mundo sensível e do fazer artístico. Sou formado em técnico do vestuário desde 2002, já faz nove anos que sai do Colégio Agrícola Visconde da Graça (CAVG) e a oito atuo como estilista e penso que poucas pessoas sabem ou tem conhecimento sobre esta diferenciação de estilismo e ilustração principalmente os próprios profissionais da área que residem em Pelotas. Apesar da formação tecnicista sempre senti a falta da complementação artística em meu trabalho, então apartir de 2006 dei início a procura de transformar o que faço em algo mais significativo e rico a olhos sensíveis.

A moda como arte e a arte como moda

Moda realmente é arte, isto é uma das formas de manifestação artística?

Vejo que a arte tanto quanto a moda também se tornou fruto do capitalismo, do prazer imediato, desejos fúteis e falsas novidades, pois, ambas trabalham nos campos; social, político, religioso e psicológico. Podemos encontrar esta confirmação no livro da jornalista, escritora e consultora de moda Erika Palomino - *A moda* - e também nos livros de historia da arte. Durante discussões apresentadas no curso de artes, tracei semelhanças entre a arte e a moda e que se assemelham também nesse processo de busca pelo novo impactante. Novo que não é tão novo são apenas idéias embasadas em velhos clássicos remodelados, recriados, reciclados, relançados, desconstruídos, oferecidos ao publico alvo com nomes diferentes, rebatizados inteligentemente para causar rebuliço e furor de novidade e impactar na passarela ou galeria. De maneira alguma estou fazendo uma menção pejorativa à arte e a sua derivante, refiro-me a moda, ao compara-las a cima em suas particularidades efêmeras e outras pouco positivas. Mas apenas as aproximando inclusive neste aspecto cíclico.

A moda é um todo harmonioso mais ou menos indissolúvel. Serve á estrutura social, acentuando a divisão em classes; reconcilia o conflito entre o impulso individualizado de cada um de nos (necessidade de afirmação como pessoa) e o socializador (necessidade de afirmação como membro do grupo); exprime idéias e sentimentos, pois é uma linguagem que se traduz em termos artísticos.Ora, esta expressão artística de uma linguagem social ou psicológica – o aspecto menos explorado da moda- talvez seja uma de suas faces mais apaixonantes. (SOUZA, 1950, p. 29)

Gilda Souza é professora da USP, este artigo foi escrito em 1950 numa linguagem muito atual e vai ao encontro ao meu pensamento de moda como arte. Se pensarmos a moda se utiliza da arte para dialogar com o público através da linguagem gráfica como esboços, desenhos e ilustrações como elaboração de projeto ou lançar tendências e estilos, a construção dos modelos se assemelha a escultura, pois se preocupa com as formas, equilíbrio, harmonia, estabilidade e estrutura. Os processos de criatividade que geralmente não são distintos; imaginem um pintor em seu cavalete e um estilista em sua mesa de desenho: ambos tentam resolver a problemática das cores, luminosidade, linhas, ritmos e outros elementos compositivos.

Segundo Gilda Souza e Gilles Lipovetsky em Império do Efêmero, a grande problemática da moda seria se tornar um ícone do capitalismo industrial seriado auxiliado pela propaganda que acaba deixando o fazer artístico como algo secundário que é reforçado pelas necessidades dos consumidores e em parte não cientes apenas movidos pelo desejo do ter para ser, atender a um impulso do prazer imediato. A autora ainda traça um paralelo do capitalismo com a arte que a propaganda também ajuda a promover o sucesso de bilheteria nos cinemas e nos teatros muito antes da TV, pois a imprensa de cartazes já criava o clima que assegurariam o sucesso não sendo a moda a única a apoiar-se no que chamamos atualmente de mídia.

Estilismo *versus* Ilustração de moda

Confesso que nos primeiros anos do curso de vestuário, até certo tempo, eu não saberia explicar qual a diferença entre estilismo e ilustração, creio que alguns colegas de profissão que estão mais tempo no ramo também não saberiam me dizer, talvez me explanariam que estilismo e ilustração se tratam da mesma coisa. Antes de começar minha pesquisa, percebi que eu era ilustrador e estilista, e mesmo assim não foi fácil entender a diferença. Com o material em mãos como: as referências do curso anterior, horas na internet, atrás de imagens de moda, documentos e catálogos que vim a tomar conhecimento com os anos dentro da área da moda fornecidos por contratantes e até mesmo ser surpreendido por uma amiga com provas raras. Pude comprovar que história da moda e vestuário se funde com a ilustração e o estilismo e foi através das mãos de ilustradores do sec. XVIII, XIX e XX que as imagens de moda se popularizaram e viraram referências história e servindo de base para o estilismo moderno. Ainda há ilustração de moda, mas por meios digitais algumas permanecem tradicionais.

Estilismo

Projeto que atende às exigências mercadológicas ou individuais embasado em tendências ou levando em conta gostos pessoais ou fazendo correções estéticas e adequações aos eventos que serão trajados levando em conta também o horário e etiquetas sociais.

Esboço ou desenho rápido, sintético e dinâmico a finalidade é apenas transmitir a essência para que seja facilmente interpretado por quem vai modelar e construir o traje.

Cânones que seguem um determinado padrão ou realistas em poses que favoreçam salientar algum detalhe da vestimenta criada, geralmente apresentam essa característica de estática justamente para que a roupa possa ser melhor visualizada, aqui o enfoque é apenas para a vestimenta sendo que o cânone fica em segundo plano. (DONDIS,2007)

Ilustração de Moda

Projeto de moda que atende ao ramo publicitário e artístico embasado em pesquisa lança tendências e comportamento tem caráter fashionista.

Desenho que respeita o tempo de criação artística, com profusão de detalhes, a arte finalização valoriza o trabalho, o artista é livre para criar e usar os mais diversos materiais e técnicas que deseje.

Cânones são realistas ou na maioria idealizados, pose com atitude passarela ou ousada, o cânone transmite muito mais que a vestimenta estes dois elementos são de máxima importância, pois tanto o "manequim" quanto o que ele veste ou usa como acessório e até sua maquiagem são importantes para transmitir o comportamento, a atitude, a tendência e o estilo ao alvo que se destina. De acordo com a sintaxe da linguagem visual de Dondis e fashion illustrator de Bethan Morris.

MATERIAIS E MÉTODOS

Pesquisa qualitativa com estudo de caso, estudo autobiográfico e aporte bibliográfico, expondo procedimentos a partir da experiência profissional. Material de estudo de Moda e Vestuário adquirido e pesquisado durante e após período de curso no Colégio agrícola Visconde da Graça e aporte de artes visuais adquirido na UFPEL. Pesquisa de campo com profissionais regionais do estilismo e pesquisa de imagens iniciada em 2006 e oito anos de prática profissional como estilista.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Meu desejo com esta pesquisa é mostrar a existente diferença entre o estilismo e a ilustração através de características e elementos visuais, também mostrar o distanciamento que a moda sofre da área artística e a retomada da ilustração como resgate do sensível e o prazer do fazer artístico. Esta pesquisa ainda está em fase de desenvolvimento e pode sofrer alterações de acordo com o resultado das discussões.

CONCLUSÃO

Meu trabalho ainda esta em fase inicial de pesquisa tenho a pretensão de desenvolver e aprofundar o enfoque inicial, talvez futuramente acrescentar mais aportes bibliográficos aprofundados no conhecimento de outros casos relacionando a moda. Neste primeiro momento procurei referencias bibliográficas capazes de sustentar minha pesquisa neste primeiro momento e torná-la concreta, foram lidos durante o período de curso livros relacionados a arte e a estética, pesquisas de campo e busca de material bibliográfico referente a área da moda e do desenho. Busquei ser coerente com as informações lidas e cuidadoso ao explô-las neste texto dando sustentação a este documento para que não reste duvida entre esta divisão da ilustração de moda e do estilismo e da moda da arte.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAUDOT, François. **Moda do Século**: tradução Maria Thereza de Rezende costa. – São Paulo: Cosac Naify, 2002.

BOURRIAUD, Nicolas . **Estética Relacional**: tradução Denise Bottman – São Paulo Martins fontes 1998.

COLI , Jorge. **O que é arte** – São Paulo : Brasiliense, 2000.

DONDIS, Donis A. **Sintaxe da Linguagem Visual** ;Tradução Jefferson Luiz Camargo. – 2º Ed. – São Paulo: Martins Fontes, 2007.

LEITE, Adriana Sampaio; VELLOSO, Marta Delgado. **Desenho Técnico de Roupas Feminina**. 2.ed. – Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2007.

LIPOVESTSKY, Gilles. **O Império do Efêmero**: a moda e seu destino nas sociedades modernas ; tradução Maria Lucia Machado. – São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

MORRIS, Bethan. **Fashion Ilustrator** – manual do ilustrador de moda: tradução Iara Biderman. – São Paulo: Cosac Naify, 2007.

OSTROWER, Fayga; **Universo da Arte**: Edição Comemorativa Fayga Ostrower – 24ºed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

PALOMINO, Erika. **A moda / Erika Palomino**. – São Paulo: Publifolha, 2002.

SOUZA, Gilda de Mello e. **O Espírito das roupas**: a moda do século XIX. – São Paulo: Companhia das letras, 1950.