

INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DA CRIAÇÃO E DA CONFEÇÃO DE INDUMENTÁRIAS

Alves, Rosiane Pereira; Msc (Design-UFPE).
rosipereiraa211@yahoo.com.br.

Carvalho, Mário de Faria; Dr.; (Design - UFPE)
arte_deriva@hotmail.com.

Resumo

Este artigo relata a interdisciplinaridade entre as disciplinas “Estética e Plástica” e “Tecnologia do vestuário: montagem e pilotagem” como estratégia para o ensino-aprendizagem dos processos de criação e confecção de indumentárias, capaz de expressar dimensões da arte popular e características de usabilidade.

Palavras Chave: estética; tecnologia, vestuário.

Abstract

This article reports the interdisciplinarity among the disciplines "Aesthetic and Plastic" and "Technology clothing: mounting and riding" as a strategy for teaching and learning processes of creating and making of costumes, capable of expressing dimensions of folk art and usability features .

Keywords: aesthetics, technology, apparel.

1. INTRODUÇÃO

Alguns teóricos tem discutido a interdisciplinaridade como uma opção contextualizada dos processos de ensino-aprendizagem. Para Lenoir (1995 apud FAZENDA, 1998) o exercício prático da interdisciplinaridade tem em si a ambiguidade como diretriz para o rearranjo teórico-didático.

O sentido da interdisciplinaridade está na coexistência de ao menos duas disciplinas e na presença de uma ação de reciprocidade. Possui ainda uma dupla visão das finalidades: 1) uma perspectiva de síntese conceitual de cunho acadêmico, cujo objetivo é constituir um quadro conceitual global que poderia integrar todo o saber científico; 2) uma perspectiva instrumental que busca resolver

problemas da existência cotidiana com base em práticas particulares. (LENOIR, 1998).

No campo pedagógico, a sala de aula passa a ser um laboratório, no qual são experimentados estudos e ações interdisciplinares em situações concretas da didática. Nesse processo são consideradas diversas outras variáveis (relativas ao objeto de estudo), que devem ser contextualizadas e estabelecer ligações entre as disciplinas científicas. (LENOIR, 1998).

No ensino dos processos de criação e configuração do vestuário no curso de Design (UFPE/CAA), a interdisciplinaridade tem sido articulada por meio da inserção de conteúdos da disciplina “Estética e Plástica” nos procedimentos do design de moda desenvolvidos pela disciplina “Tecnologia do Vestuário: montagem e pilotagem”.

O design de moda de acordo com Moura (2008) trata das atividades de criação (pesquisa e referências culturais) e projetuais (seleção de matéria-prima, modelagem, montagem e pilotagem). Portanto a interação entre as disciplinas supracitadas é considerada relevante para a criação e confecção de indumentárias com características de usabilidade e que possam expressar as diversas dimensões da arte.

A interação também aconteceu entre as dimensões do ensino e da extensão no âmbito acadêmico. Ou seja, as indumentárias produzidas, tendo como principais referências estéticas a diversidade cultural do Agreste de Pernambuco, foram apresentadas a comunidade acadêmica, a sociedade e aos empresários caruaruenses, por meio de um desfile realizada nas dependências do Centro Acadêmico com divulgação e publicação na mídia local.

Portanto este artigo tem por objetivo relatar a interação estabelecida entre as disciplinas “Estética e Plástica” e “Tecnologia do vestuário: montagem e pilotagem” no ensino-aprendizagem dos processos de criação e confecção de indumentárias. Especificamente, busca descrever como a disciplina Estética e plástica subsidiou a criação das indumentárias; narrar os procedimentos adotados pela disciplina Tecnologia do vestuário: montagem e pilotagem no âmbito de design de moda; e apresentar os produtos resultantes das ações interdisciplinares.

2. METODOLOGIA

A abordagem metodológica se fundamentou na sociologia compreensiva de Michel Maffesoli (1996), na Teoria do imaginário de Gilbert Durand (1979) e na Fenomenologia Poética de Gaston Bachelard (1993). Foram considerados igualmente, o conceito de design de moda de Moura (2008) e a metodologia projetual de construção do vestuário de Montemezzo (2003).

Essas bases teóricas foram articuladas e tiveram como suporte as aulas teóricas e práticas que subsidiaram o exercício projetual dos alunos, numa sequência similar ao quadro 1.

Quadro 1: Fases e procedimentos adotados para as aulas e execução do projeto.

FASES DO PROJETO	ORIENTAÇÕES DAS AÇÕES	ATIVIDADES REALIZADAS
1) Preparação	Identificação, aprofundamento e delimitação do problema, pesquisas de moda, público-alvo e delimitação das especificações do projeto, do conceito gerador e sua síntese em linguagem visual;	1) Estudo da base teórica (estética e plástica) para início da pesquisa fenomenológica; 2) Pesquisa de referências culturais no Agreste de Pernambuco: A) expressões culturais; B) deriva pelas cidades; 3) Definição do tema; 4) Representação gráfica do produto;
2) Geração de alternativas	Esboço e estudo de configuração, materiais e tecnologia;	5) Pesquisa de materiais (tecidos, aviamentos e acessórios) comercializados na região;
3) Avaliação	Seleção das propostas geradas;	6) Avaliação da compatibilidade de materiais; 7) Definição do material para o projeto;
4) Concretização	Elaboração e experimentação – configuração, caimento, conforto, usabilidade.	8) Construção da modelagem (moulage e plana); 9) Tridimensionalização do produto – montagem e pilotagem; 10) Prova em manequim vivo - avaliação de caimento e usabilidade; 11) Correção dos erros;
5) Documentação para produção	Confecção da peça piloto e da Ficha Técnica.	12) Confecção da peça final; 13) Elaboração da Ficha-Técnica.

Fonte: Adaptação das diretrizes para o projeto de produtos de moda na academia de Montemezzo (2003) para as necessidades da disciplina-projeto utilizando uma abordagem interdisciplinar.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 A ESTÉTICA COMO MEDIADORA DO PROCESSO CRIATIVO

Filosoficamente a estética está relacionada às emoções provocadas pela percepção, seja de uma determinada criação, de gestos, atitudes, ou aos julgamentos de obras artísticas, literárias, poéticas, teatrais, cinematográficas, dentre outros. Neste sentido a estética remete a uma sensação, à sensibilidade, ou seja, uma ideia que reúne sensação e sentimento. Enquanto as sensações parecem nos levar a uma individualidade, o sentimento pode nos levar a um compartilhamento de emoções em uma determinada cultura. Este compartilhamento de emoções está vinculado ao sistema simbólico que organiza uma cultura.

O filósofo francês Gaston Bachelard (1884-1962), com seu estudo interdisciplinar sobre o símbolo, demonstrou que a organização do mundo em suas diversas relações; entre os homens, entre os homens e a terra, entre os homens e o universo, não diz respeito “a uma série de raciocínios, mas a elaboração de uma função da mente (psíquica) que leva em conta afetos e emoções”. (PITTA, 2005). Neste sentido uma das abordagens no estudo da estética é o estudo compreensivo da cultura em suas diversas manifestações. No nosso cotidiano nos deparamos constantemente com acontecimentos desta ordem, o que poderemos definir como a experiência estética no cotidiano. Esta experiência amplia e diversifica a significação das noções sobre estética.

Quando relevamos essas experiências estéticas no cotidiano dividimos sentimentos, compartilhamos emoções. Os designers operam diretamente nesta organicidade entre o processo de produção dos artefatos, com a percepção da experiência estética. A experiência apreciativa está relacionada com a nossa sensibilidade, nossa percepção, às nossas noções sobre o belo, experimentadas no dia-a-dia diante do sublime, do êxtase e do agradável. Assim o designer se insere no cotidiano das massas, elaborando seus artefatos segundo as efervescências culturais do momento. Segundo Löbach (2001, p.62) “a aparência do produto atua positiva ou negativamente sobre o usuário ou sobre o observador, ela provoca um sentimento de aceitação ou rejeição do produto”.

Nós consideramos estética como uma emoção, segundo Lihsiang Hsu, “O termo estética é colocado como uma teoria da afetividade e do sentir; a ideia das emoções estéticas, notadamente o sentimento do belo, é colocada entre as categorias conceituais das emoções, ao lado das emoções primárias ou secundárias tais quais a raiva, a alegria, o amor”¹.

Neste sentido podemos falar das emoções estéticas que caracterizam a contemporaneidade, composta de elementos múltiplos. Se nós observarmos os grandes centros urbanos, percebemos que são cidades coloridas e *espiraladas* pelas suas diferentes formas de eventos culturais, artísticos e arquiteturas. Com relação a esta observação, citamos Michel Maffesoli quando este releva uma fórmula de Rilke, a qual resumiria esta efervescência urbana: “o espaço da celebração” (MAFFESOLI, 1996).

Seria interessante ressaltar igualmente que segundo Maffesoli, dentro deste fervilhamento social a multiplicação do culto aos objetos invade nosso cotidiano e cria uma relação passional entre estes objetos e os usuários, favorecendo a criação de um ambiente holístico e de celebração. Assim a socialização é criada a partir dos instintos e das derivas, é uma forma de saber instintiva e exteriorizada segundo as diferentes ocasiões de aglomerações dos grupos sociais.

Por outro lado, isto favorece a criação de um mundo paralelo no qual as diferentes « tribos » se satisfazem de acordo com seus respectivos gostos estéticos. Percebemos então a liberdade de escolha destes gostos estéticos na atmosfera de união de grupos. A estética torna-se uma motivação de trocas e de afinidades que favorece igualmente a satisfação do conjunto destes grupos no seio de nossa sociedade. Nesta perspectiva do *estar junto*, o compartilhar de emoções, as afinidades estéticas no cotidiano escapam do racionalismo restrito da funcionalidade e neutralizam os limites socioeconômicos inerentes da ordem social. A sociedade se apresentaria assim fortificada pelo efervescente vitalismo da criação artística do ponto de vista estético, social e individual.

Foi nesta perspectiva, da estética sensível, que os alunos se apropriaram da teoria para aplicação nas diversas etapas que compõem o processo de criação.

¹ Lihsiang Hsu (2009). *Le Visible et l'expression: étude sur la relation intersubjective entre perception visuelle, sentiment esthétique et forme picturale. Manuscrit de thèse doctorat. CRAL, EHESS, Paris*

3.2 O PROJETO DE CONFIGURAÇÃO DE PRODUTO DE MODA

Para dar forma a criação, demos continuidades às aulas-projeto, por meio da discussão de aspectos técnicos e tecnológicos que integram o projeto no âmbito do design de moda. Sabe-se, portanto, que a moda não é um fenômeno isolado, mas articulados aos acontecimentos culturais, sociais, econômicos e tecnológicos.

Enquanto expressão, a moda do vestir, é abordada por Moura (2008, p.37) como decorrente de diversos fatores convergidos na elaboração e desenvolvimento de produtos pelo designer, tanto na indústria em meio aos avanços tecnológicos, quanto artesanalmente, por meio de processos manufatureiros. Assim, o designer de moda é “[...] responsável pela criação e projeto do produto, pelo seu desenvolvimento e acompanhamento da produção.”

Tal condição implica em conhecer os recursos disponíveis (equipamentos e maquinaria) para a elaboração e execução dos projetos, assim como os incentivos político-econômicos e humanos (nível de capacitação, modos de interação e modelos de produção).

A respeito dos recursos tecnológicos, Moura (2008) comenta: quando os grandes criadores lançam suas coleções, estas são revisitadas, recriadas e diluídas para se adequar aos materiais, as técnicas ou tecnologias existentes para que possa ser viabilizado o processo produtivo e comercial. Compreendemos, então que dominar a técnica é tornar realidade o processo criativo.

Nestes termos, entende-se como design de moda o processo descrito por Moura (2008) – de concepção e projeto de um modelo. A concepção diz respeito às pesquisas, referências culturais e estéticas, além da cartela de tendência da estação para qual esta sendo criado. Enquanto o projeto compreende:

O tecido escolhido, a modelagem, os detalhes de aviamentos e, conforme o caso, [...] os complementos. Na fase da modelagem, o projeto pode [...] sofrer alterações e adaptações [...]. Depois disto vem à confecção e produção da peça protótipo, fase de costura, na qual também o projeto pode ainda sofrer alterações e adaptações. (MOURA, 2008, p. 70)

Montar a peça piloto corresponde à confecção da primeira peça de vestuário a fim de testar a modelagem. Na indústria, ressalta Araújo (1996, p.88), o protótipo é “analisado, ensaiado e modificado de forma a melhorar tanto os tempos e métodos de fabricação como a utilização de matéria-prima e acessórios.” Neste trabalho a construção da peça-piloto é o exercício precedente a confecção da peça final. Na sequência a roupa é posta a prova em manequim vivo para teste de usabilidade.

A usabilidade no vestuário é apresentada por Martins (2005) como um conjunto de princípios que organizados formam um roteiro de avaliação da interação do vestuário com o usuário, capaz de medir se a utilização do produto é eficaz, amigável e prazerosa, tais como: 1) facilidade de manejo; 2) facilidade de manutenção; 3) facilidade de assimilação (clareza de manuseio); 4) Segurança; 5) Indicadores de usabilidade (Jordan); 6) conforto.

No nosso, caso, durante a prova da roupa em manequim vivo, focamos apenas no primeiro item – facilidade de manejo. Por meio deste foi avaliado se a roupa atendia aos requisitos de: vestir e desvestir; se os materiais, acabamento e acionamento dos aviamentos eram adequados ao uso; e o grau de mobilidade permitido pela modelagem.

4. PROCESSO DE CRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS INDUMENTÁRIAS

A partir das discussões no âmbito da estética e do design de moda os alunos criaram, projetaram e confeccionaram vinte e três peças de vestuário – 21 femininas e 2 masculinas. Entretanto, neste artigo serão descritos seis dos projetos, a título de exemplificação, sistematizado em três quadros (criação, projeto, produto final) e de numeração correspondentes (1 a 6) em cada um deles. A seleção dos referidos projetos se fundamentou na proximidade do tema com as características regionais.

O processo de criação teve por embasamento as teorias filosóficas da estética e temática livre. O resultado foi uma variedade de temas relacionadas à vivência de cada graduando, conforme descrito no quadro 2.

Quadro 2: Criação

ORDEM	TEMA	REFERÊNCIAS CULTURAIS E ESTÉTICAS
1)	Tropical Splash	Teve inspiração no movimento tropicalista do início da década de 1970 e na flora brasileira. Padronagens florais, colorido e formas orgânicas. Com acessórios produzidos a partir da reutilização de materiais descartáveis, jornal e garrafas PET.
2)	Maracatu Rural	O maracatu rural é uma expressão cultural da zona da mata de Pernambuco. Os trabalhadores rurais expressam seu modo de vida nas fantasias bordadas por lantejoulas e na dança. Tem como principal personagem o Caboclo de Lança.
3)	Papangus de Bezerros	A festa dos papangus surgiu na cidade de Bezerros, localizado no interior de Pernambuco a 107 km de Recife. Com forte expressão durante o carnaval.
4)	Flor do nordeste	A inspiração foi às cores do Nordeste do Brasil tendo como referência a chita e a música de Luiz Gonzaga.
5)	Xilogravura	As referências foram extraídas da Xilogravura de J. Borges, um dos mestres da literatura de cordel, que nasceu e reside no município de Bezerro – Agreste de Pernambuco.
6)	<i>Dia de los muertos: La Catrina</i>	A inspiração foi o dia dos mortos mexicano, que tem como referência a “ <i>Dama de la Muerte</i> ” - <i>La Catrina</i> .

Depois do tema definido, os alunos realizaram a pesquisa de materiais comercializados no Agreste de Pernambuco, dada sua importância enquanto polo de confecção de vestuário. Depois foi definida a metodologia de modelação da roupa - modelagem plana e modelagem tridimensional.

Quanto aos processos de montagem, esses se deram de acordo com as negociações entre as habilidades adquiridas no cotidiano e as técnicas apresentadas na disciplina Tecnologia do vestuário: montagem e pilotagem. Essas informações estão descritas no quadro 3.

Quadro 3: Projeto

ORDEM	MATÉRIAS TÊXTEIS	MODELAGEM	MONTAGEM
1)	O cetim foi utilizado na blusa e na saia. Em ambas as peças foram estampadas flores do maracujá, por meio da manipulação digital.	A forma foi desenvolvida por meio da modelagem plana, com corte enviesado na blusa e saia godê.	O processo de montagem ocorreu de forma mista – industrial e artesanalmente.
2)	Para confeccionar o tubinho foi usada tricoline mista na cor preta, o crepe chifon estampado para a túnica e fitas de cetim para o acessório da cabeça.	A roupa foi estruturada por meio da modelagem plana e pela combinação do corte reto e do corte enviesado.	O processo de montagem foi executado de forma artesanal, por meio da combinação de técnicas à máquina e a mão.
3)	A malha foi matéria-prima usada na confecção do body, que recebeu aplicação de tricoline bordada. Para a calça foi usado cetim estampado.	A aplicação sobre a blusa de malha e calça foram configuradas por meio da modelagem plana.	A confecção se deu por meio de técnicas industriais e artesanais.
4)	Para o vestido foi utilizado o tafetá <i>Shantug</i> com detalhe de chita. Disco de vinil como acessório da cabeça.	Para dar forma ao vestido balonê foi utilizada a modelagem plana.	A peça foi confeccionada por meio de técnicas artesanais.
5)	Para o tubinho foi utilizado o linho italiano e para a túnica o crepe transparente.	A forma do vestido e da túnica foi configurada por meio da modelagem plana.	A peça foi confeccionada e pintada de forma artesanal.
6)	Tanto para o vestido preto, quanto para anágua foram usadas popeline com elastano. Para o blazer foi escolhido brim branco.	As formas foram configuradas utilizando modelagem plana e moulage.	O processo de confecção foi artesanal. Incluindo o desenho e a pintura do blazer.

As indumentárias criadas, conforme já mencionado anteriormente, foram apresentadas em um desfile nas dependências do Centro Acadêmico do Agreste de Pernambuco, conforme pode ser visualizado no Quadro 4.

Quadro 4: produto final:

Fonte: fotos dos autores

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do ponto de vista da interdisciplinaridade consideramos que houve uma interação positiva no ensino-aprendizagem dos conteúdos ministrados pelas disciplinas “Estética e Plástica” e “Tecnologia do vestuário: montagem e pilotagem”. Os alunos se apropriaram das teorias filosóficas da Estética na proporção em que a criação foi sendo representada nos croquis. Da mesma forma, quando tais representações tomou forma por meio da modelagem, foi transformada em peça piloto e em produto final, revelou-se como uma aplicação bem sucedida das técnicas relativas ao design de moda.

Portanto, os produtos gerados e apresentados no desfile se autodescreveram como resultado de interdisciplinaridade que agregou diversos saberes, por meio da troca de experiências e vivências entre alunos e professores. Por fim, cabe ressaltar que ao observa a natureza tangível da roupa criada, por mais que se tente descrever as referências que serviram de base e o processo de construção, haverá outra natureza – intangível, cujas palavras não são suficiente para entender as emoções vivenciadas pelo grupo.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, Mário de. **Tecnologia do vestuário**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. BRANDÃO, Gil. *Aprenda a costurar com Gil Brandão*. Rio de Janeiro: Rocco, 1993.
- BACHELARD, G. **A poética do espaço**. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
- DURAND, G. **A imaginação simbólica**. Editora Arcádia. Lisboa, 1979.
- FAZENDA, Ivani C. A. (Org.) **Didática e interdisciplinaridade**. Campinas, SP: Papirus, 1998. (Coleção Práxis).
- LENOIR, Yes. Didática e interdisciplinaridade: uma complementariedade necessária e incontornável. In: FAZENDA, Ivani C. A. (Org.) **Didática e interdisciplinaridade**. Campinas, SP: Papirus, 1998. (Coleção Práxis). p. 45-76.
- LOBACH, Bernd. **Design Industrial** – Base para configuração dos produtos industriais. Trad. Freddy Van Camp – São Paulo: Editora Bluche, 2001.
- MAFFESOLI, Michel. **No fundo das aparências**. Trad. Bertha Halpern Gurovitz. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996.
- MARTINS, Suzana Barreto. **O conforto no vestuário: uma interpretação da ergonomia: metodologia de avaliação de usabilidade e conforto no vestuário**. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina). Florianópolis-SC: UFV, 2005.
- MONTEMEZZO, Maria Celeste de Fátima Sanches. **Diretrizes metodológicas para o projeto de produtos de moda no âmbito acadêmico**. (Dissertação - Mestrado

em Desenho Industrial pela Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação) Bauru- SP:[s.n.], 2003.

MOURA, Mônica. A moda entre a arte e o design. In: PIRES, Dorotéia Baduy (Org.). **Design de moda: olhares diversos**. Baureri, SP: Estação das Letras e Cores Editora, 2008. p.37-73.

PITTA, Danielle Perin Rocha. **Iniciação à teoria do imaginário de Gilbert Durand**. Rio de Janeiro: Atlântica Editora, 2005. (Coleção filosofia).