

CATÁLOGO DE REFERÊNCIAS PARA A SÍNTESE VISUAL EM PROJETO DE DESIGN DE MODA

Catalogue of references for visual synthesis on fashion design project

Prado, Marcela Monteiro; Discente; Universidade Estadual de Londrina,
marcelamprado@hotmail.com¹

Sanches, Maria Celeste de Fátima; Universidade Estadual de Londrina,
Doutoranda pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo, tetisanches@hotmail.com²

Resumo

O trabalho apresenta o resultado das atividades de iniciação científica desenvolvidas no projeto de pesquisa “Incubadora de Novas Ideias: laboratório de estudo de metodologias para a sintaxe visual”, no qual este estudo se prestou a identificar ferramentas de síntese de linguagem visual e transpô-las em um catálogo de referências para a sistematização da linguagem estética na moda.

Palavras-chave: design de moda, linguagem visual, síntese imagética.

Abstract

The paperwork presents the result of the scientific research activities developed in the research project entitled "Incubator of New Ideas: Study laboratory of methodologies for visual syntax", which was provided to identify the synthesis of visual language tools and translate them into a catalog of references in order to systematize the aesthetic language in fashion.

Keywords: fashion design, visual language, imagery syntax.

Introdução

Considerando que o vestuário pode ser um meio de construir discursos simbólicos, por intermédio de uma linguagem não verbal, fica evidente que o estudo de ferramentas facilitadoras da composição visual no projeto de tais artefatos é fundamental para a valorização do repertório metodológico de designers de moda. Por isso, o presente estudo pretende desenvolver um material gráfico com exemplos documentados do uso de ferramentas de síntese imagética no design de moda, proporcionando um referencial didático de consulta para estudantes, designers ou empresas de moda.

Metodologia

O principal método utilizado foi o levantamento teórico sobre a Sintaxe da Linguagem Visual, abordando a composição de imagens e as ferramentas de

---

¹ Graduanda da Universidade Estadual de Londrina. Tem experiência na área de Desenho Industrial, com ênfase em Design de Moda.

² Mestre em Desenho Industrial pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2003) e encontra em doutoramento pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Professora da Universidade Estadual de Londrina, pesquisa Metodologias de Projeto em Design.

síntese imagética utilizadas na concepção de produtos de moda. Também foi utilizada uma pesquisa de campo com profissionais atuantes em empresas de moda para constatar o uso de imagens no processo criativo. A partir de tais análises, foram determinados os parâmetros de conteúdo do catálogo de referências.

Sintaxe da Linguagem Visual

A linguagem visual é construída por um vocabulário de elementos compositivos e suas relações, integrando pontos, linhas, planos, volumes, formatos, tamanhos, cores, texturas, direção, posição, espaço, etc. Esses elementos podem ser relacionados dentro de estruturas de organização, como repetição, gradação ou radiação, compondo uma gramática de informações não verbais, elaborada sobre os conceitos de polaridade das Técnicas Visuais: equilíbrio / instabilidade; unidade / fragmentação; previsibilidade / espontaneidade; etc.

Ferramentas de Síntese Imagética

Para Sanches (2012) a síntese imagética auxilia na sistematização do projeto de design de moda e ao mesmo tempo é uma importante ferramenta metodológica na interpretação, expressão e disseminação da dimensão estético-simbólica de produtos, uma vez que, a percepção humana é amplamente dominada pela visão. Assim, quando uma imagem é observada, o cérebro identifica seus componentes (linhas, cores, texturas, etc.) e processa uma série de relações para produzir um significado (BAXTER, 1995).

No âmbito do design de moda, a comunicação por meio de referências imagéticas, incluindo os desenhos de representação do produto, pode ser utilizada de acordo com a fase de projeto na qual o designer se encontra, conforme especificado na Tabela 1.

Quadro 1 – Fases de Projetos e Ferramentas Imagéticas Correspondentes. Fonte: Própria (2013, Baseado em Hatadani, 2011)

Especificação do Projeto	Síntese do Universo do Consumidor	Painel de Estilo de Vida: Coletânea de imagens que representam valores sociais e pessoais do público alvo a ser atingido. "(...) procura retratar também outros tipos de produtos usados pelo consumidor e que devem se compor ao produto a ser projetado". (BAXTER, p. 190, 1995)
	Pesquisa de Conteúdo de Moda	Painel de Tendências: Coletânea de imagens de tendências de moda (microtendências) que auxiliam nas formas, cores e modelagem. Baseia-se no estudo de macrotendência, no qual é analisado o comportamento do consumidor.
Delimitação Conceitual	Definição de Princípios Funcionais e de Estilo	Moodboard: Contém as impressões subjetivas, materializadas em uma coletânea de imagens, que o item a ser criado deve obter. Representa a emoção principal que o produto transmitirá ao primeiro olhar. (BAXTER, 1995)
		Painel Semântico: Imagem, ou composição sintética de imagens, que exprimem a linguagem estético-formal que os produtos deverão obter. "Para isso, os elementos visuais que o compõe devem ser analisados, selecionados e interrelacionados(..)" (SANCHES, p. 4, 2007). Auxiliam na escolha de cores, formas, texturas etc.
		Painel de Tema Visual: Coletânea de imagens de produtos que possuem os mesmas impressões subjetivas que o produto a ser criado deverá ter.

Geração de Alternativas	Geração de alternativas de solução de problema	Esboços e Croquis: "(...) caracteriza-se como um desenho ágil, realizado à mão, apenas com papel e lápis. Por meio dele, o designer consegue reproduzir todos os seus pensamentos, sem barreiras de restrição, assim como num brainstorming" (HATADANI; MENEZES, p. 72, 2011). Serve tanto para uma comunicação pessoal quanto para membros de uma equipe de projeto.
Avaliação e Elaboração	Escolha das alternativas	Plano de Coleção: Reunião dos croquis selecionados e representados por "desenhos de estilo", e não mais esboços, em uma única prancha. Serve para a verificação da unidade da coleção e para comunicar sua intenção a terceiros, apresentando suas idéias às pessoas com poder de decisão sobre a fabricação dos produtos.
	Detalhamento e Configuração	Desenhos Técnicos: "(...) linguagem gráfica utilizada na indústria, que tem como principal objetivo orientar a fabricação de um produto. Nele, a representação de formas, dimensões e detalhamentos ocorre por meio de linhas, números, símbolos e especificações escritas e organizadas de forma precisa" (HATADANI; MENEZES, p. 76, 2011). Além de auxiliar na comunicação entre designer e produção, também ajuda o próprio designer na escolha de aviamentos, tipos de acabamentos e costuras justamente por ser uma representação gráfica que requer o máximo de detalhamento do produto.

Pesquisa de Campo

Após a entrevista parcialmente estruturada com 4 designers atuantes no mercado, concluiu-se que cada um possui um processo criativo específico e que muitas vezes estes são dependentes do local onde trabalham. Mesmo assim, todos utilizam e consideram a pesquisa com imagens essencial, mesmo que não construam painéis ou utilizem sempre uma mesma ferramenta em específico.

Catálogo Virtual de Referências

Após a pesquisa bibliográfica, percebeu-se que, para a utilização plena de ferramentas de síntese imagética, é muito importante um conhecimento prévio sobre a construção da sintaxe da linguagem visual. Neste sentido, Sanches (2012), descreve o percurso do racicínio de composição visual da seguinte forma:

Figura 1: Percurso do racicínio de composição visual. Fonte: Sanches (2012)

Ação	Habilidade/ Competência
CONHECER	1.1.1 Distinguir os elementos e princípios da sintaxe de mensagens visuais.
RECONHECER	DECODIFICAR Identificar os elementos constitutivos de uma mensagem visual e compreender as relações estabelecidas entre eles.
DECOMPOR	
RELACIONAR	SINTETIZAR Definir os elementos visuais e a estrutura dos procedimentos relacionais para a representação de uma informação.
COMPOR	
TRANSPOR	Sintetizar é transportar conceitos visuais para produtos de moda.

Baseado nesse raciocínio, fez-se necessária a adição de informações sobre a sintaxe visual e suas aplicações na moda, com a intenção de embasar teoricamente o usuário do catálogo virtual para que o mesmo possa fazer uso das ferramentas de síntese imagética sem maiores dificuldades.

O catálogo foi organizado de forma simples em formato de CD com os seguintes tópicos principais: Introdução, Elementos e Princípios da Comunicação Visual, Técnicas Visuais, Série Fibonacci e Ferramentas de Síntese Imagética.

Figura 2: Exemplo do conteúdo do catálogo. Fonte: Autora (2013)

Contraste de gravidade: estável/instável, leve/pesado

Contraste de gravidade

Fonte: Desconhecido

Disponível em: <http://www.lolitas.se/index.php/2011/09/28/silke-neumann/>

Contraste de gravidade

Fonte: Guy Laroche Outono inverno 2013

Disponível em: <http://i0.wp.com/www.fashionisingpictures.net/runway/guy-laroche-details-autumn-fall-winter-2013-pfw25.jpg>

INTRO

No exemplo ilustrado pela Figura 2, observa-se o uso do contraste de gravidade (no caso, leve/pesado) na moda por meio da mistura de materiais: o couro, material de aspecto pesado e rígido, em contraste ao que parece ser um tecido leve e maleável, como o chiffon.

Figura 3: Exemplo do conteúdo do catálogo. Fonte: Autora (2013)

Em estruturas: Em uma estrutura regular ocorre quando as subdivisões estruturais em uma ou mais áreas do desenho mudam em formato, tamanho ou direção, tornando-se deslocadas ou caindo em completa desorganização.

Anomalia em estruturas

Fonte: Archphoto 2.0

Disponível em: <http://www.plugin-lab.it/?p=177>

Anomalia entre estruturas (moda)

Fonte: asos

Disponível em: [http://www.asos.com/Asos/Asos-Cut-About-Stripe-](http://www.asos.com/Asos/Asos-Cut-About-Stripe-Dress/Prod/pgeproduct.aspx?iid=1521114&cid=8799&sh=0&pge=1&pgesize=200&sort;=-1&clr=Black/Cream)

[Dress/Prod/pgeproduct.aspx?iid=1521114&cid=8799&sh=0&pge=1&pgesize=200&sort;=-1&clr=Black/Cream](http://www.asos.com/Asos/Asos-Cut-About-Stripe-Dress/Prod/pgeproduct.aspx?iid=1521114&cid=8799&sh=0&pge=1&pgesize=200&sort;=-1&clr=Black/Cream)

Já no exemplo ilustrado pela Figura 3 observa-se na moda o uso da anomalia em estruturas por meio da abrupta diferença entre os lados direito e esquerdo do produto. A quebra da regularidade estrutural da estampa (listras) assim como a quebra da regularidade da modelagem, servem para causar um certo impacto ao consumidor no momento em que o produto foge de um modelo óbvio.

Considerações Finais

Embora o resultado do projeto seja pautado na investigação de aplicações práticas da linguagem visual, a pesquisa bibliográfica mostrou-se fundamental para a elaboração do produto final. Sem ela, seria impossível delimitar diretrizes para o conteúdo do catálogo, para que este se tornasse realmente útil.

Assim, após a pesquisa bibliográfica, ocorreu a síntese dos principais conteúdos da Sintaxe da Linguagem Visual que deveriam estar presentes no CD, auxiliando o entendimento da leitura de imagens. Cada conteúdo foi ilustrado com exemplos de aplicação dos princípios de composição visual em diferentes áreas, além da moda.

Já a pesquisa de campo, serviu para confirmar a importância da pesquisa imagética no processo de criação dos designers, mesmo que estes não destaquem nenhuma ferramenta em específico.

Por fim, o resultado do projeto se mostrou satisfatório, uma vez que os objetivos foram atendidos e a importância das ferramentas de síntese imagética foi confirmada.

Referências

BAXTER, Mike. Projeto de produto: guia prático para desenvolvimento de novos produtos. São Paulo: Edgard Blücher, 1995.

HATADANI, Paula da S.; MENEZES, Marizilda dos S. O Desenho como Ferramenta Projetual no Design de Moda. In: Projética. Londrina: Universidade Estadual de Londrina. V.2, n. 1, jun 2011. p. 69-81.

SANCHES, Maria Celeste F. Projetando o Intangível: As Ferramentas da Linguagem Visual no Design de Moda. IN: MARTINS, Rosane Fonseca de F; LINDEN, Júlio Carlos de S (org). Pelos Caminhos do Design: Metodologia de Projeto. Londrina, PR: EDUEL, 2012, p. 395-416.

SANCHES, Maria Celeste F. A Síntese Visual como Ferramenta Projetual para a Concepção de Produtos de Moda. IN: Congresso Internacional de Pesquisa em Design, 4, 2007. Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ANPED/UniverCidade, 2007.