

MÉTODO DE ANÁLISE E REPRODUÇÃO DE ORNAMENTOS TÊXTEIS: INTEGRANDO MATERIALIDADE E SINTAXE VISUAL

Alquati, Beatriz Furini; Mestre; Universidade de São Paulo, beatrizalquati@gmail.com¹

Sanches, Maria Celeste de Fátima; Doutora; Universidade Estadual de Londrina, tetisanches@hotmail.com²

RESUMO

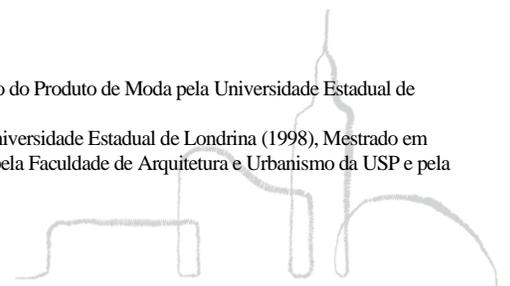
O presente trabalho expõe o método Alquati-Sanches (2019), destinado à análise de ornamentos têxteis. A pesquisa que o ampara visava estudar a decomposição de tais ornamentos, analisando-os como enunciado expressivo. Para tanto, considerou-se os componentes formais e materiais da sua configuração, por meio do desenvolvimento de ferramentas de análise visual, aplicadas a um estudo de caso de ornamentos têxteis bordados. Sob um enfoque qualitativo, o estudo contou com um levantamento de dados bibliográficos em produções científicas análogas, incluindo fundamentos sobre metodologia de projeto em design de moda, design de superfície e sintaxe visual.

De acordo com o conteúdo analisado, constatou-se que os ornamentos têxteis, em seu processo construtivo e sua execução técnica, passam por um projeto, documentado ou não, no qual o seu produtor tem a possibilidade de absorver referências estéticas das mais variadas fontes em seu processo criativo. Logo, considerou-se que há uma provável intencionalidade nesse tipo de expressão visual. Além disso, diferentemente da análise de outros artefatos da cultura material, é importante pontuar a especificidade construtiva do ornamento têxtil, e, principalmente, dos ornamentos bordados. Sendo assim, justifica-se uma análise que foque nos aspectos técnicos, compositivos, materiais e contextuais, levando em consideração as minúcias de um ornamento têxtil.

Devido a essa especificidade, considerou-se que a análise da composição de um ornamento têxtil implica estratégias que facilitem a leitura integrada dos diferentes aspectos de sua sintaxe visual, exigindo um procedimento investigativo que levasse em conta tanto os fatores de ornamentação e sintaxe do bordado, quanto o seu papel como agente comunicador, componente do enunciado visual de artefatos têxteis. Desse modo, estudantes, pesquisadores, designers e outros profissionais poderiam ser auxiliados na tarefa de reproduzir ou referenciar tais aspectos de maneira coerente.

¹ Bacharel em Design de Moda pela Universidade Estadual de Londrina (2018), possui Especialização em Comunicação do Produto de Moda pela Universidade Estadual de Londrina (2019) e Mestrado em Têxtil e Moda pela Universidade de São Paulo (2024).

² Graduada em Desenho Industrial pela Universidade Federal do Paraná (1995), possui Especialização em Moda pela Universidade Estadual de Londrina (1998), Mestrado em Desenho Industrial pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2003) e Doutorado em dupla titulação pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e pela Universitat Politècnica de València (Doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales).

Como base para o desenvolvimento do método, buscou-se fontes específicas sobre análise de artefatos têxteis de moda, adotando-se a análise de vestuário de Andrade (2008), o método de Oliveira (2009) para a leitura de imagens e os conceitos de unidades visuais básicas (ponto, linha, plano e volume), aliados a metodologia de projeto de Sanches (2017), como estrutura para a decodificação do ornamento bordado.

Como resultado, obteve-se um método de análise exclusivo para ornamentações têxteis composto por quatro ferramentas: Fluxo Convergente, Mapa de Categorias Expressivas Adaptado, Ficha Catalográfica e Ficha Técnica. O Fluxo Convergente organiza a informação, sendo responsável por expor a rede de dados necessários para a leitura do ornamento. A extração de dados da sintaxe visual (leitura visual), utiliza a ferramenta Mapa de Categorias Expressivas Adaptado. Para o registro final da análise, a Ficha Catalográfica e a Ficha Técnica organizam e documentam o conteúdo gerado a partir da leitura visual, disponibilizando as informações de forma simples e clara. A primeira concentra os dados gerados pelo Fluxo Convergente e a segunda, os dados do Mapa de Categorias Expressivas Adaptado (MCEa).

As ferramentas apontam um potencial de aplicação em distintos campos, como design, museologia ou figurinismo, extrapolando os limites da moda.

Palavras-chave: método; análise visual; ornamento têxtil.

