

MOVIMENTO MODERNISTA BRASILEIRO PELO OLHAR DE MÁRIO DE ANDRADE COM O POEMA ODE AO BURGUEËS

Kassia Lopes de Souza ¹
Leandra Freitas Moraes ²
Ildeth Dias de Sousa ³
Edinaldo Alves de Araújo ⁴
Suely Moreira Borges Calafiori ⁵

RESUMO

Este artigo mostra o resultado do Projeto integrador de Design de Moda, do Centro Universitário Universo Goiânia, que teve como objetivo exibir o processo de desenvolvimento do Plano de Coleção de uma Moda. Para isso, foi utilizada a pesquisa bibliográfica sendo que a coleção teve como tema geral a Semana de Arte Moderna, de 1922, utilizando de referência uma marca conceituada e de amplo mercado, focada em roupas femininas no estilo romântico. Tendo como tema específico o Movimento Modernista Brasileiro pelo olhar de Mário de Andrade com o poema Ode ao Burgueês. Neste sentido, descreve-se sequencialmente, os sucessivos componentes do desenvolvimento da Coleção até chegar na execução do look finalizado. A coleção contém peças diversificadas e atemporais. Destacam e alongam a silhueta com marcações na cintura para deixar a mulher mais elegante, gola alta para transmitir elegância, com recortes e fendas na lateral da perna para evidenciar a sensualidade. Looks longos que comunicam uma mulher feminina romântica sendo um dos estilos favoritos de muitas brasileiras.

Palavras chave: Coleção de Moda; Modernismo; Semana de Arte Moderna.

INTRODUÇÃO

O presente artigo trata, de forma sucinta, a descrição de todo o projeto de criação de uma coleção, baseada em uma marca de referência e em um tema geral, selecionado para a turma do 5º ano de Design de Moda. Tendo como tema geral, a Semana de Arte Moderna de 22, e o tema específico, O Movimento Modernista brasileiro pelo olhar de Mário de Andrade com o poema "Ode ao Burgueês". A coleção foi toda concebida mesclando as formas, cores e expressões características do movimento que gerou grande influência nas artes brasileiras. O Modernismo, movimento caracterizado por uma quebra da tradição cultural vigente da época

¹ Discente do curso de Design de Moda pelo Centro Universitário Universo Goiânia.

² Discente do curso de Design de Moda pelo Centro Universitário Universo Goiânia.

³ Especialista em Fashion Design em Processos Produtivos e Criativos.

⁴ Discente do curso de Design de Moda pelo Centro Universitário Universo Goiânia.

⁵ Coordenadora do curso de Design de Moda pelo Centro Universitário Universo Goiânia.

experimentou novas técnicas e atravessou diversos campos, desde a arquitetura à literatura. A Semana de Arte Moderna de 22 ficou conhecida como o Grande Marco e reuniu diversos artistas da época. Clamavam por mudanças no paradigma vigente e buscavam maior identidade nacional nas manifestações culturais; mesmo se baseando bastante nas tendências europeias. Essa vontade de criar algo essencialmente brasileiro, se deu pela nova geração de artistas e intelectuais, que se viam cansados da mesmice padronizada da elite paulistana. Era o momento ideal para começar algo completamente novo e que impactaria a posteridade.

1 CONTEXTO DA TEMÁTICA

Mário de Andrade foi um importante escritor do Modernismo brasileiro e buscou divulgar, em seus textos, elementos da cultura brasileira e criar um sentimento de identidade nacional. Em 1922, publicou a obra de poesias "Paulicéia Desvairada" e tornou-se Catedrático de História da Música, no "Conservatório Dramático e Musical de São Paulo".

Nesse mesmo ano, auxiliou na organização da Semana de Arte Moderna trabalhando ao lado de diversos artistas. Durante a Semana de Arte Moderna de 1922, lançou e leu ao público o poema "Ode ao Burguês", que está presente no livro de poemas "Paulicéia Desvairada. As críticas à elite da época, os burgueses, inspirou a presente coleção, que mescla a insatisfação de Mário e a elegância de outras obras do movimento Modernista.

1.1 TEMA ESPECÍFICO

Mário nasceu no dia 9 de outubro de 1893 na grande São Paulo. Vindo de uma família de classe média, e forte influência católica, ele se tornou um jovem muito sensível, encantado com o mundo das artes.

De acordo com JARDIM (2018) "Nesses vinte anos, ele foi a figura central na vida intelectual do país. Nenhum escritor, nunca mais, teve como ele tanta importância como artista, como formulador de uma interpretação do Brasil e como animador cultural" E não há como discordar, já que sua influência marca presença nos dias de hoje. Sua escrita e forma de ver o mundo inspira e manipula a imaginação dos admiradores de sua grandiosa obra

O escritor e homem multifacetado vivenciou fortes tensões e as incorporou em suas obras. Primeiramente, como poeta, experimentou a presença, na criação artística, de um impulso vital, que constituiu a própria inspiração, muitas vezes caótica [...]. Por último, o escritor propôs aos artistas contemporâneos um ideal de superação da tendência formalista predominante na arte moderna. Imaginou, então, que seria preciso criar um novo tipo de intercâmbio entre as invenções formais e as exigências materiais presentes em todo fazer artístico, ao aproximar o artista do artesão. (JARDIM, 2018)

Sua entrada para o mundo da arte moderna se deu quando fez amizade com Anita Malfatti e Oswald de Andrade, grandiosas personalidades que também fizeram parte do movimento.

Com sua técnica única e rebeldia característica, Mário nos brinda com o poema Ode ao Burguês, uma forma de denúncia a mesmice do cotidiano, a artificialidade e preocupações fúteis em comparativo com a realidade dura e brutal da classe pobre, suas fomes e dificuldades.

Figura 1 - Reprodução da obra, citada no Caderno de Moda, das autoras

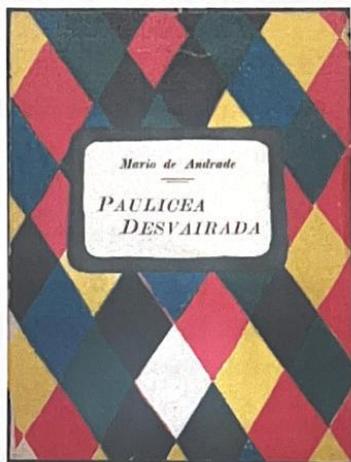
Fonte: Domínio Público, montagem das autoras

Ao ler o poema, a coleção começou a se formar no imaginário das autoras; buscando palavras-chaves presentes na obra, se elaborou 3 subtemas, onde dentro de cada um, existe um look conceitual, que visa exibir a cara das demais peças, que serão representadas abaixo.

2 APRESENTAÇÃO DA COLEÇÃO

A coleção contém peças diversificadas e atemporais. Destacam e alongam a silhueta com marcações na cintura para deixar a mulher mais elegante, gola alta para transmitir elegância, com recortes e fendas na lateral da perna para evidenciar a sensualidade. Looks longos que comunicam uma mulher feminina romântica sendo um dos estilos favoritos de muitas brasileiras.

Figura 2 - Pauliceia Desvairada, Livro por Mário de Andrade, 1922

Fonte: Google Imagem

Com este projeto, procura-se demonstrar uma liberdade discreta - "sexy sem ser vulgar". Brincando com as peças de forma que as brasileiras usam, como, por exemplo, um vestido que esconde em cima e mostra em baixo e vice-versa ou esconde tudo e marca a cintura. Conjunto de roupas que saem do modelo padrão para mostrar a liberdade que Mário de Andrade lutou com determinação e coragem

Os tecidos escolhidos são diversos; para peças fluidas com estampas de flores, optamos por Musseline ou Seda; conjuntos alfaiataria para serem usados de forma monocromática, feitos com harmonia visual e estilo próprio combinando com o poema de Mário, usado como referência e com o design dos dias atuais.

As paletas de cores foram extraídas de um moodboard criado com diversas imagens que remetem a época e a capa do livro Paulicéia Desvairada. São tons românticos, como vermelho-escuro, cor da paixão; temos também os tons terrosos, laranja, verde e azul-marinho. Cada subtema possui uma cartela de cores exclusiva, extraídas do moodboard montado para inspiração.

Figura 3 - Moodboard com as imagens de inspiração

Fonte: das autoras

Figura 4 - Paleta de cores gerada para o subtema 3

Fonte: Adobe Color

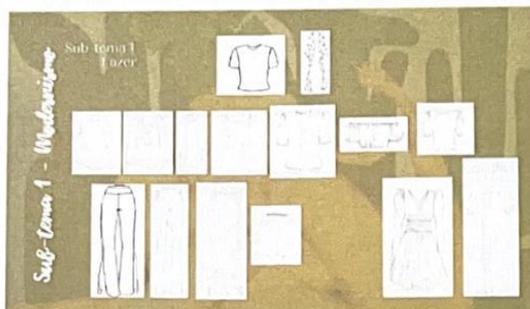
A meta era criar uma coleção com tons variados, coloridos e ao mesmo tempo neutros para demonstrar que a beleza e elegância está presente em tudo e em todas.

2.1 DESENVOLVIMENTO CRIATIVO

2.1.1 Modernismo

Para o primeiro subtema, as peças idealizadas prezam pelo conforto, elegância e diversão, tendo como local de uso: lazer. Cortes assimétricos, estampas diversas e muita cor. É composto por 1 sobreposição, 8 tops, 4 bottoms e 2 one pieces

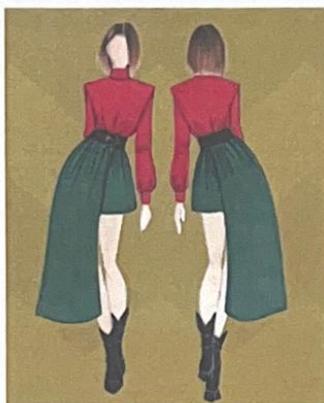
Figura 5 - Mix de coleção do subtema 1

Fonte: das autoras

O look conceitual é composto por blusa gola alta em Crepe Chanel Vermelho, e short saia em Tafetá Verde. Os cortes definem uma silhueta moderna e versátil, para a mulher se sentir linda e confortável.

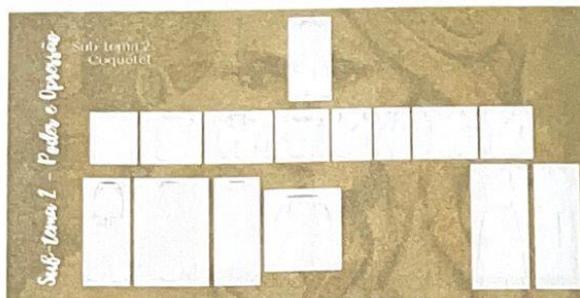
Figura 6 - Look conceitual do subtema 1, desenvolvido para ocasião: lazer

Fonte: das autoras

Tendo como ocasião de uso, coquetel, o desenvolvimento destas peças busca roupas que vestem bem, que sejam de aspecto modestos, mas com um toque de sofisticação. Caimento mais soltinho ao corpo, cores neutras e muito aconchego. É composto por 1 sobreposição, 8 tops, 4 bottoms e 2 one pieces.

Figura 7 - Mix de coleção do subtema 2

Fonte: das autoras

O look conceitual é composto por vestido longo gola alta com recorte na lateral da perna, em Veludo Molhado no tom vermelho-paixão. A modelagem invoca as curvas sensuais de todo e qualquer corpo feminino, e as ondulações na parte inferior do vestido evidencia e amplia as pernas. O Look Conceitual desse subtema foi escolhido para estampar a estética e demonstrar os princípios dessa coleção no desfile, filmado para o Fashion Film.

Figura 8 - Look conceitual do subtema 2, desenvolvido para ocasião: coquetel

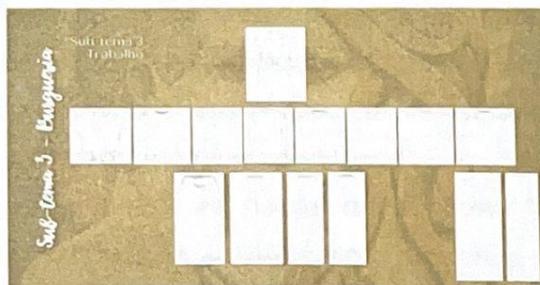

Fonte: das autoras

2.1.2 Burguesia

Já no subtema 3, a ocasião de uso é trabalho, portanto o foco é em peças com cortes mais retos e tecidos estruturados. Cores sóbrias e pouco volume, e nenhuma estampa. É composto por 1 sobreposição, 8 tops, 4 bottoms e 2 one pieces.

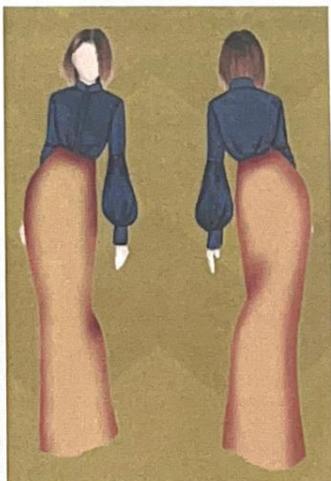
Figura 9 - Mix de coleção do subtema 3

Fonte: das autoras

O look conceitual é composto por vestido longo de Linho. A mudança de cor na parte superior destaca o busto e alonga as pernas. Mangas bufantes evidenciam a parte inferior, dando maior harmonia à peça como um todo.

Figura 10 - Look conceitual do subtema 3, desenvolvido para ocasião: trabalho

Fonte: das autoras

2.2 LOOK EXECUTADO DA COLEÇÃO

Para o desenvolvimento da coleção, foram projetadas peças bem diversificadas e atemporais para agradar mulheres de vários estilos desde o mais simples ao mais sofisticado e elegante. Looks bem elaborados que destacam e alongam a silhueta feminina com marcação de cintura estão presentes em todos os três subtemas.

As palavras chaves de cada subtema, Modernismo, Poder e Opressão e Burguesia, respectivamente, nortearam a criação e execução de cada peça. O look do subtema dois, passou por diversas alterações, do desenho do croqui até a confecção da peça final. Alterações de volume das mangas foi considerado e adicionado por conta da questão da sustentabilidade que atualmente está em voga na nossa sociedade. Sobrou muito tecido que, conseqüentemente, foi adicionado às mangas, dando volume e maior originalidade à peça.

Mas em retrospecto, todas as peças do subtema 2 são de design mais simples, porém sempre invocando a sofisticação e presença da elegância nos looks, devido às cores e modelagens projetadas, específicas para a ocasião de uso.

A execução do look conceitual, do subtema 2, que será apresentado ao público, foi dos diversos testes nos protótipos para a costureira. Ajustes mínimos ao corpo da modelo foram feitos, mas nada que comprometesse a apresentação final no desfile.

Segue abaixo a imagem do croqui e do look pronto

Figura 11 - Croqui e peça finalizada

Fonte: das autoras

Figura 12 - Parte de trás do vestido Mário

Fonte: das autoras

2.3 APLICAÇÃO PRÁTICA PARA O MERCADO

O vestido Mário, como foi nomeado, pode ser vendido tanto no tecido que foi selecionado para a passarela como em variações de tons, no tecido de lã, para os dias frios. Como o veludo molhado vermelho paixão não foi encontrado, na parte final dos testes, a troca foi feita pelo Lurex grosso, em rosa choque, porque a sensação de feminilidade era de suma importância para a imagem visual que queria ser passada.

A ideia seria vender o vestido de lã em cores mais quentes e deixá-lo exposto nas vitrines com um tênis do lado, para a composição visual ficar mais harmonizada. A mensagem principal a ser deixada no imaginário das possíveis clientes era de que se pode ser estilosamente incrível em todas as estações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Modernismo no Brasil causou imenso impacto nas diversas esferas de arte, e foi com todo esse poder de mudança, que surgiu a inspiração para a criação deste projeto de moda. As peças transmitem nuances variadas de beleza, encanto e surpresa, assim como toda novidade. Mário forneceu muito material para a criatividade de todos os entusiastas e admiradores de suas obras, sendo essa coleção um resumo breve e singelo de sua capacidade artística e criativa.

REFERÊNCIAS

ENCICLOPEDIA ITAÚ CULTURAL DE ARTE E CULTURA BRASILEIRAS. Mário de Andrade. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa20650/mario-de-andrade>. Acesso em: 3 mai. 2021.

HELOISA TOLIPAN. Um papo com Rosanne Azulay Majtlis, o nome por trás da SHOULDER: "nossa cliente é uma mulher moderna, urbana, feminina, bem resolvida e antenada". Disponível em: <https://heloisatolipan.com.br/moda/um-papo-com-rosanne-azulay-majlis-o-nome-por-tras-da-shoulder-nossa-cliente-e-uma-mulher-moderna-urbana-feminina-bem-resolvida-e-antenada/>. Acesso em: 17 mai. 2021. em:

HORIZONTE DE POESIA MEXICANA. Ode ao burguês. Disponível <http://www.horizonte.unam.mx/brasil/mario4.html>. Acesso em: 25 abr. 2021. JARDIM, Eduardo. Eu sou trezentos: Mário de Andrade: vida e obra. 1. ed. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2018. p. 5-6

PASSEI WEB Ode ao burguês (Poema de Paulicéia Desvairada), de Mário de Andrade Fonte: https://www.passeiweb.com/estudos/livros/ode_ao_burgues/. Disponível https://www.passeiweb.com/estudos/livros/ode_ao_burgues/. Acesso em: 12 mai. 2021. em:

PINTEREST. Linhas, botões aviamentos. Disponível em: 2021.

e <https://br.pinterest.com/amp/scottleca/linhas-botões-e-aviamentos/>. Acesso em: 16 mai. PINTEREST. Loja SHOULDER.

Disponível em:
[https://br.pinterest.com/search/pins/?q=lojashouder&rs=typed&term_meta\]-loja|typed&ter](https://br.pinterest.com/search/pins/?q=lojashouder&rs=typed&term_meta]-loja|typed&ter)

m_meta() shouder |typed. Acesso em: 3 mai. 2021.

RIVIERA TECIDOS FINOS. Tecidos. Disponível em:
<https://www.rivieratecidosfinos.com.br/>. Acesso em: 15 mai. 2021.

SHOULDER. Chegou agora. Disponível em:
<https://www.shoulder.com.br/hotsite/chegou-agora?>. Acesso em: 14 mai. 2021.

SHOULDER. Quem somos. Disponível em: <https://novosite.shoulder.com.br/quem-somos>. Acesso em: 5 mai. 2021.

TODA MATÉRIA. Mário de Andrade. Disponível em:
<https://www.todamateria.com.br/mario-de-andrade/amp/>. Acesso em: 7 mai. 2021.

TODA MATÉRIA Modernismo Brasil. Disponível em:
no <https://www.todamateria.com.br/modernismo-no-brasil/amp/>. Acesso em: 25 abr. 2021.