

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Educação e Humanidades
Instituto de Artes

Nívea Faria de Souza

Entremeios da arte: Moda e arte

Rio de Janeiro

2012

Nívea Faria de Souza

Entremeios da arte: Moda e arte

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Arte e Cultura Contemporânea.

Orientador: Prof. Dr. Jorge Luiz Cruz

Rio de Janeiro

2012

CATALOGAÇÃO NA FONTE
UERJ/REDE SIRIUS/CEHB

S729 Souza, Nívea Faria de
Entremeios da arte: moda e arte / Nívea Faria de Souza. – 2012.
129 f. : il.

Orientador: Jorge Luiz Cruz.
Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Artes.

1. Moda e arte – Teses. 2. Trajes – Teses. 3. Moda – Séc. XX – Teses. 4. Performance (Arte) – Teses. 5. Desfiles de moda - Teses. I. Cruz, Jorge Luiz. II. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Instituto de Artes. III. Título.

CDU 7:391

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta dissertação, desde que citada a fonte.

Assinatura

Data

Nívea Faria de Souza

Entremeios da arte: Moda e arte

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Artes, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Arte e Cultura Contemporânea.

Aprovada em 25 de abril de 2012.

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Jorge Luiz Cruz (Orientador)
Instituto de Artes da UERJ

Prof. Dr. Rodrigo Guerón
Instituto de Artes da UERJ

Prof. Dr. Rogério Medeiros
Escola de Belas Artes/PPGAV da UFRJ

Rio de Janeiro

2012

AGRADECIMENTOS

Agradeço sinceramente ao meu orientador professor Dr. Jorge Luiz Cruz pela disponibilidade durante as orientações, sempre disposto a elucidar tantas incertezas e provocando outras tantas dúvidas positivas.

Em especial à professora e amiga Ana Paula Carvalho por ter incentivado, empurrado e acreditado mais do que eu mesma na possibilidade do Mestrado.

Aos meus pais como grandes incentivadores e financiadores nessa batalha.

À minha irmã, Natália Faria pelo apoio completo, absoluto e incondicional em todos os momentos desses dois anos.

A rapidez de estilo e de pensamento quer dizer antes de mais nada agilidade, mobilidade, desenvoltura; qualidades essas que se combinam com uma escrita propensa às divagações, a saltar de um assunto para outro, a perder o fio do relato para reencontrá-lo ao fim de inumeráveis circunlóquios.

Calvino, 2002, p. 59

Texto quer dizer tecido; mas enquanto até aqui esse tecido foi sempre tomado por um produto, por um véu acabado, por detrás do qual se conserva, mais ou menos escondido, o sentido (a verdade), nós acentuamos agora, no tecido, a ideia generativa de que o texto se faz, se trabalha através de um entrelaçamento perpétuo; perdido neste tecido - nessa textura - o sujeito desfaz-se, como uma aranha que se dissolvesse a si própria nas secreções constitutivas da sua teia.

Barthes, 1977, p. 82-83

RESUMO

SOUZA, Nívea Faria de. *Entremeios da arte: moda e arte*. 2012. 129 f. Dissertação (Mestrado em Processos Artísticos Contemporâneos) – Instituto de Artes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.

Este trabalho versa sobre o universo da arte tangenciado pela moda, sua efemeridade, pertencimentos e seus agenciamentos. Nesse contexto, busca-se exemplificar o quanto a moda e a arte estão intrinsecamente ligadas. O ponto de partida é a moda como experiência e expressão coletiva e/ou individual, principalmente em trajes e formas vestimentares, pois são esses que mais forte influência exercem sobre o homem, seu corpo, seu espaço e memória. Localiza-se esse processo de aproximação entre arte e moda no século XX, quando vanguardas romperam com o academicismo clássico, agregando à arte sinestésias de sistemas relacionais. Rejeitam-se intermitências escultóricas e pictóricas para dar lugar a linguagens que interagem com o espectador. Os dados do presente trabalho traçam o panorama da aproximação entre arte e moda, a partir de duas vertentes: a primeira demonstra como a arte busca, no traje, suas sinergias, influenciando-se e apropriando-se da sinestesia proporcionada pela roupa; a segunda, como a moda apropriou-se de elementos da arte, em busca de um reposicionamento como expressão e não somente consumo.

Palavras-chave: Arte. Moda. Performance.

ABSTRACT

This work discusses the art universe touched by fashion, its ephemerality, belongings and its relations. In this context, the purpose is to exemplify how fashion and art are inextricably linked. The starting point is fashion as an experience and as an expression, which can be collective and/or individual. Fashion is mainly comprised by clothes and raiment, because these are the forms that have more influence on the human, his body, his space and his memory, on this way the process of art and fashion approximation occurred in the Twentieth Century, when the vanguards broke down to the classic academicism bringing to art a intersection of feelings and relational systems. The sculptural and pictorial intermittent manifestations gave place to languages that interactes with the spectator. The data presented in this work show how art and fashion approached themselves, focusing on two slopes: the first one is how art seek on clothes its synergies, influencing itself and assuming the effects of the intersection of feelings created by clothes, and the second one is how fashion arrogated art's elements in order to be viewed as a way of expression and not only as an ordinary expenditure.

Keywords: Art. Fashion. Performance.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 –	Vestido criado por Paul Poiret na Coleção “ <i>Bizantino</i> ”	18
Figura 2 –	Casaco “La Perse” de Paul Poiret com Raoul Dufy	18
Figura 3 –	Manifesto Futurista do Traje Masculino, Giacomo Balla	22
Figura 4 –	Figurino de “Vitória sobre o Sol” de Malevich	24
Figura 5 –	“Veste Traje Produtivista”, Alexander Rodchenko (croqui)	25
Figura 6 –	“Veste Traje Produtivista”, Alexander Rodchenko	25
Figura 7 –	“Traje Revolucionário”, Ilustração	25
Figura 8 –	“Traje Revolucionário”, Varvara Stepanova e Liubov Popova	25
Figura 9 –	“Aelita, a “Rainha de Marte”, Alexandra Exter	26
Figura 10 –	Vestidos estampados para a Rhodia	27
Figura 11 –	Traje “Space Suits”, André Courrège	28
Figura 12 –	Marcel Duchamp: “A Fonte” (1917)	31
Figura 13 –	Chapéu-sapato, Elsa Schiaparelli, 1937	34
Figura 14 –	Ma Gouvernante (minha governanta), Meret Oppenheim	34
Figura 15 –	Paletó de Smoking Afrodisíaco, Salvador Dali	34
Figura 16 –	Noivos, Série Roupas, Nelson Leirner	35
Figura 17 –	“Airplane” de Hussein Chalayan	36
Figura 18 –	Flávio de Carvalho com o traje New Look	39
Figura 19 –	“New Look de Verão”	39
Figura 20 –	“Vestido”, Lucio Fontana	41
Figuro 21 –	Montagem com as imagens dos Parangolés de Oiticica	43
Figura 22 –	Eu e Tu de Lygia Clark	44
Figura 23 –	Arthur Bispo do Rosário com o Manto da Apresentação	44

Figura 24 –	Sem título, 1993 – Leonilson	45
Figura 25 –	Panier	48
Figura 26 –	“Memória do Afeto”, Performance de Beth Moysés	63
Figura 27 –	“Rose Sélavy” e “Tonsure”	65
Figura 28 –	“Action Painting” de Jackson Pollock	65
Figura 29 –	“Antropometries” de Yves Klein	65
Figura 30 –	“Como explicar quadros a uma lebre morta”, Joseph Beuys	70
Figura 31 –	“Coyote”, Joseph Beuys	70
Figura 32 –	“O corpo é a obra” de Antonio Manuel	71
Figura 33 –	“Mitos Vadios” com Hélio Oiticica	72
Figura 34 –	“O Gabinete do Dr. Caligari”	74
Figura 35 –	Marilyn Monroe com o figurino e “O pecado mora ao lado”	74
Figura 36 –	Audrey Hepburn em “Bonequinha de Luxo”	75
Figura 37 –	“Belle Haleine” e fotografia de Rose Sélavy	75
Figura 38 –	Baronesa Elsa Von Freytag-Loringhoven vestindo-se de Dada	77
Figura 39 –	Vestido de Noiva	78
Figura 40 –	Frederick Worth	80
Figura 41 –	Imagem de um dos desfiles de Lady Duff Gordon	80
Figura 42 –	A instalação “Continuel Mobile”	82
Figura 43 –	Coleção Haute Couture de Paco Rabanne de 1966	82
Figura 44 –	Convite para o desfile de Kenzo	83
Figura 45 –	Um dos primeiros desfiles da Rhodia	83
Figura 46 –	Vivienne Westwood, modelo da coleção “Witches”, verão de 1983, e Jean-Paul Gaultier, inverno de 1987	84
Figura 47 –	Desfile apresentado por Martin Margiela num terreno baldio em Paris, verão de 1990	84

Figura 48 – Yves Saint Laurent com modelos Claudia Schiffer e Carla Bruni durante a Paris Fashion Week, 1996	85
Figura 49 – Desfile de Phytoervas Fashion, em 1995	85
Figura 50 – Desfile Alexandre Herchcovitch (masculino) - Morumbi Fashion, 1996	85
Figura 51 – Alexander McQueen, 1999	86
Figura 52 – Performance “Sempre gostei de bagunça”	89
Figura 53 – Desfile/performance “Há sereias”, verão 1997/1998	91
Figura 54 – Desfile/performance “Há sereias”, verão 1997/1998	92
Figura 55 – Desfile/performance “Há sereias”, verão 1997/1998	92
Figura 56 – Manequins pendurados no desfile “O corpo cru”	94
Figura 57 – Manequins sendo carregados. Desfile “O corpo cru”	95
Figura 58 – Desfile “Tudo é risco de giz”	96
Figura 59 – Release da coleção “Tudo é risco de giz”	97
Figura 60 – Desfile “A Costura do Invisível”	98
Figura 61 – Desfile “A Costura do Invisível”	99
Figura 62 – Registro o mendigo chinês pelas ruas de Ningbo	106
Figura 63 – Desfile da coleção e verão de Balmain com o estilo “homeless chic”, 2009	108
Figura 64 – Desfile de Vivienne Westwood da coleção outono/inverno na Semana de Moda de Milão, 2010	108
Figura 65 – Desfile de Vivienne Westwood da coleção outono/inverno na Semana de Moda de Milão, 2010	108
Figura 66 – Imagens das irmãs Mary-Kate e Ashley Olsen, atrizes americanas, vestida com o estilo “Homeless”	109
Figura 67 – Emmanuelle Alt, editora de moda da Vogue Paris	109

Figura 68 –	Making of	112
Figura 69 –	Coletânea de fotografia o momento de sensibilização que antecede o desfile	113
Figura 70 –	Coletânea de fotografia do momento do desfile	114

SUMÁRIO

	INTRODUÇÃO	13
1	AS TRAMAS	16
1.1	A moda e arte	16
1.2	A roupa como objeto	29
1.3	A roupa na arte	37
2	O URDUME	47
2.1	O corpo e a roupa	47
2.2	Roupa e cidade	54
2.3	Roupa e memória	59
3	TENCIONANDO OS FIOS	64
3.1	A performance	64
3.1.1	<u>No Brasil</u>	71
3.2	Adereço da Arte	72
3.3	O desfile	80
4	TECENDO OS FIOS	102
4.1	Traje de rua	102
4.2	O desfile: “<i>Homeless-Performance</i>”	110
5	AMARRANDO OS FIOS	115
	REFERÊNCIAS	117