

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão

Between thread, glass, and clay: an analysis of fashion and art in the incorporation of artisanal techniques with blown glass drops and ceramics in the apparel of designer Lucas Leão

Marcos Daniel da Silva Oliveira¹

Resumo

Este estudo investiga a interação entre moda e arte por meio da análise das técnicas artesanais, incluindo gotas de vidro soprado e cerâmica, presentes nas peças de vestuário do aclamado designer Lucas Leão, conforme apresentadas na coleção do SPFW 2023. Ao examinar a convergência entre fio, vidro e barro, o objetivo é compreender como essas técnicas conferem uma dimensão artística singular à moda contemporânea. A análise prioriza a inovação e tradição embutidas na aplicação dessas técnicas, destacando a contribuição distinta de Lucas Leão para a integração entre artesanato e design de moda.

Palavras-chave: Moda, Arte, Técnicas Artesanais, Vidro Soprado.

Abstract

This study explores the convergence between fashion and art through the analysis of artisanal techniques, including blown glass droplets and ceramics, in the clothing pieces of renowned designer Lucas Leão. By examining the intersection of thread, glass, and clay, the research seeks to understand how these techniques add a unique artistic dimension to contemporary fashion. The analysis focuses on the inherent innovation and tradition in the application of these techniques, highlighting Lucas Leão's singular contribution to the fusion of craftsmanship and fashion design as showcased in the SPFW 2023 collection.

Keywords: Fashion, Art, Artisanal Techniques, Blown Glass.

1

Especialista em Comunicação e
Produção de moda (FACUMINAS),
graduado em Design de moda
(IFRN)

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão
Marcos Daniel da Silva Oliveira

1. INTRODUÇÃO

A sinergia entre moda e arte é uma jornada enraizada na história, moldando-se mutuamente e desencadeando novas formas de expressão ao longo do tempo. No cerne dessa fusão encontra-se o designer Lucas Leão, cuja abordagem transcende a moda, elevando-a a uma dimensão artística ao incorporar técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica em suas peças de vestuário.

As pequenas esferas de vidro soprado, uma tradição que remonta ao Império Romano e persiste nas mãos de artesãos contemporâneos, ganham vida nas criações de Lucas Leão (Corbeta, 2007). Essa técnica, aplicada habilmente em roupas e acessórios, confere não apenas um efeito tridimensional, mas também uma luminosidade única, transformando cada peça em uma verdadeira obra de arte em movimento.

A tradição ancestral do vidro soprado se funde harmoniosamente com os avanços tecnológicos através da perspectiva visionária de Lucas Leão, adicionando uma camada inédita à tapeçaria da moda contemporânea. Suas obras transcenderam o mero conceito de vestimenta para se tornarem verdadeiras obras de arte cinéticas, caracterizadas pela sua singularidade e elegância, fruto da síntese entre técnicas artesanais tradicionais e elementos inovadores.

Ao resgatar técnicas artesanais, como o vidro soprado, e incorporar a cerâmica em suas peças, Lucas Leão não apenas revitaliza tradições antigas, mas também reafirma a importância do trabalho manual em uma era cada vez mais automatizada. Além disso, essa abordagem permite a criação de peças verdadeiramente únicas, refletindo a personalidade distintiva do designer.

Dessa forma, ao explorar a interseção entre o fio e o vidro, entre a tradição e a inovação, esta pesquisa visa compreender como a moda contemporânea pode ser enriquecida por técnicas artesanais. A análise das criações de Lucas Leão proporcionará

Insights sobre como a adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário pode não apenas elevar a moda a um patamar artístico, mas também contribuir para a criação de peças exclusivas que ecoam a identidade do designer.

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão
Marcos Daniel da Silva Oliveira

2. Referencial Teórico

2.1. Moda e arte

A intersecção entre moda e arte é uma trama intrincada, onde se entrelaçam os fios do comercial e da expressão. Enquanto a moda é frequentemente associada ao aspecto comercial, a arte ressoa como uma forma suprema de expressão. No entanto, é vital repensar essa relação ao longo da história, reconhecendo que a moda, além de sua função comercial, também é capaz de se tornar uma poderosa expressão criativa. (Alcantara, 2023).

A moda, muitas vezes percebida como uma expressão fugaz e funcional, alcança sua plenitude quando se funde à arte, elevando-se a um nível onde a indumentária transcende sua mera função de proteção do corpo, tornando-se uma tela pulsante que conta histórias, evoca emoções e espelha a essência cultural (Cidreira, 2006).

Segundo Santos (2022):

A autêntica inovação na moda se manifesta quando o design de vestuário é reconhecido como uma forma de expressão artística essencial. Dentro desse cenário, a adoção de técnicas artesanais, como o uso de gotas de vidro soprado e cerâmica, emerge como uma passagem para uma nova dimensão estética. Essas técnicas, meticulosamente integradas às peças de vestuário, não são adornos, mas sim pinceladas de arte que transformam a moda em um campo de experimentação visual e tátil (Santos, 2022).

Para Berlim (2020), a moda, ao adotar técnicas artesanais, transcende sua função primordial de cobrir o corpo; ela se torna uma narrativa, uma linguagem que comunica tradições, identidade e valores. Corbeta (2007), diz que ao contemplar uma peça adornada com gotas de vidro soprado, somos convidados a decifrar não apenas seu estilo, mas a mensagem cultural que ela carrega.

Cada peça de vestuário, quando encarada como um veículo de expressão visual, transcende sua função básica para se tornar uma

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão
Marcos Daniel da Silva Oliveira

declaração, um capítulo na narrativa daquele que a veste (Acom, 2023). As técnicas artesanais não são simples adornos, mas sim elementos constitutivos dessa linguagem visual (Corbeta, 2007). Cada dobra, cada detalhe meticulosamente elaborados, carrega consigo significados que ecoam a identidade do designer, do usuário e da cultura que influencia essas criações (Santos, 2022). Nesse sentido, os signos na moda são cuidadosamente elaborados, compondo uma narrativa visual rica em simbolismo, que reflete não apenas estilos individuais, mas também tradições culturais e históricas (Acom, 2023).

Enriquecida pela influência artística, a moda transcende a fugacidade das tendências, tornando-se um espelho de valores, manifestações (Santos, 2022). A decisão de incorporar gotas de vidro soprado e cerâmica não é apenas uma questão estética como elemento do produto de moda; é uma afirmação que une a habilidade artesanal à inovação contemporânea, amalgamando passado e presente em um vestuário que transcende o tempo (Pegoraro, 2022).

Ao considerar a moda como uma forma de expressão cultural intensificada pela inclusão de técnicas artesanais e gotas de vidro soprado (Corbeta, 2007). As peças de vestuário não são meros itens de moda; são testemunhos visuais da riqueza cultural, da criatividade artística e da identidade pessoal (Acom, 2023). A sintonia entre moda e arte, aprimorada por esses elementos, abre portas para uma compreensão mais profunda da moda como uma verdadeira forma de arte, onde cada criação é uma obra-prima que transcende o ordinário e se torna extraordinariamente única (Berlim, 2020).

Para Alcantara (2023):

A moda se revela como uma forma de arte quando sua abordagem estética se entrelaça intimamente com a influência da estética e o significado cultural encontrados nas expressões artísticas. Isso significa que a moda transcende sua mera função utilitária para se tornar uma expressão de criatividade, beleza e identidade cultural, refletindo e reinterpretando os elementos estéticos e culturais presentes na sociedade (Alcantara, 2023).

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão
Marcos Daniel da Silva Oliveira

A estética exerce uma influência fundamental na moda, indo além das simples escolhas estilísticas. Ela se manifesta na cuidadosa seleção de elementos visuais, desde cores e formas até texturas e composições (Fonseca, 2018).

Ao encarar a moda como uma manifestação artística, a expressão visual emerge como o ponto focal da criação, pois cada peça de roupa transcende sua função prática para se tornar uma manifestação estética que comunica diretamente com o observador (Alcantara, 2023). A historiografia ressalta que ao longo do tempo, o ato de vestir-se e adornar-se sempre desempenhou outras funções além da simples utilidade, incluindo aspectos simbólicos, de distinção social, e até mesmo espirituais (Almeida, 2020). Essas múltiplas camadas de significado e propósito ampliam a compreensão da moda como uma forma de arte, onde a criatividade se entrelaça com a história, cultura e identidade. (Werner, 2013). A moda, enriquecida por elementos visuais cuidadosamente escolhidos, deixa de ser apenas um meio de cobrir o corpo para se tornar uma linguagem visual complexa (Santaella, 2012).

Ao adotar técnicas artísticas, a moda assume a função de narradora de tradições, identidade e valores (Froehlich; De Mello, 2023). Ao contemplar uma peça de roupa adornada, como aquelas que incorporam gotas de vidro soprado e cerâmica, somos convidados a decifrar não apenas seu estilo estético, mas também a mensagem cultural que ela transmite (Corbeta, 2007).

Segundo Svendsen (2010), interação entre estética e significado cultural na moda é crucial para compreender como as escolhas estéticas em um contexto cultural específico refletem valores, tradições e identidades. Cada peça de roupa, ao incorporar elementos estéticos, torna-se uma história visual que se entrelaça com a riqueza do contexto cultural em que está inserida (Aparo, 2010).

Os símbolos desempenham um papel crucial na linguagem visual da moda, transmitindo mensagens que vão além das simples características estéticas (Wanderley Emerenciano, 2011). Eles são portadores de significado, contando histórias, evocando emoções e conectando-se a uma rica tapeçaria cultural, onde cada peça transcende sua composição de tecidos

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão
Marcos Daniel da Silva Oliveira

para se tornar um portador de símbolos carregados de significado. Os signos e símbolos na moda são elementos fundamentais que vão além da estética superficial. Eles refletem crenças, valores, identidades e até mesmo acontecimentos históricos. Por exemplo, certas cores, padrões ou estilos podem ser associados a movimentos sociais, períodos históricos específicos ou expressões culturais distintas. Esses elementos comunicam mensagens sutis e complexas, adicionando camadas de profundidade à experiência da moda e permitindo que as pessoas se expressem e se identifiquem dentro de contextos culturais mais amplos (Niemeyer, 2007; Svendsen, 2010).

No contexto específico das criações de Lucas Leão, as gotas de vidro soprado e a cerâmica emergem como elementos simbólicos que transcendem sua funcionalidade estética (Corbeta, 2007). Elas são símbolos de delicadeza, de uma fusão harmoniosa entre fragilidade e elegância, pois a escolha de incorporar esse elemento simboliza um diálogo entre a tradição do vidro soprado e a inovação na moda contemporânea, criando uma ponte entre passado e presente (Borges, 2019).

Desvendar a importância desse artesanato não é apenas explorar a estética de uma peça de roupa; é compreender a simbologia que permeia cada fio entrelaçado, tendo em vista que, pode representar a fragilidade da tradição artesanal diante da efemeridade das tendências, ou mesmo simbolizar a transparência e autenticidade que o designer busca transmitir em suas criações (Fernandes, 2017).

Cada elemento, cada detalhe, torna-se um símbolo que contribui para a narrativa visual única do designer, estendendo um convite à apreciação não apenas da estética, mas também dos significados intrínsecos que permeiam as criações de moda (Borges, 2019).

2.2. Resgate das técnicas artesanais na moda

O resgate das técnicas artesanais na moda é um movimento que ressalta a relevância do trabalho manual e da tradição na produção contemporânea (Silva, 2021). Essa perspectiva oferece uma lente valiosa para compreender a escolha consciente de designers, como Lucas Leão, em incorporar métodos tradicionais em um contexto moderno (Santos, 2022).

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão
Marcos Daniel da Silva Oliveira

Para Fernandes (2017), a valorização do trabalho manual e das técnicas artesanais representa um retorno às raízes da produção de moda, onde a destreza das mãos e a dedicação ao processo eram elementos centrais. Nesse resgate, a moda contemporânea encontra uma maneira de se reconectar com a autenticidade do artesanato, afastando-se da homogeneidade da produção em massa (De Oliviera, 2022).

Designers, como Lucas Leão, assumem um papel crucial nesse movimento ao escolherem conscientemente incorporar métodos tradicionais em suas criações, visto que, ao fazê-lo, não apenas preservam técnicas ancestrais, mas também adicionam uma camada única de significado e valor às suas peças de vestuário (Berlim, 2020). O resgate das técnicas artesanais torna-se, assim, um testemunho do apreço pela habilidade manual e pela tradição, resgatando a singularidade em um cenário muitas vezes dominado pela uniformidade (Fernandes, 2017).

Essa abordagem não se limita apenas à estética; é uma declaração que destaca a importância do processo criativo e do vínculo entre o artesão e a obra (Pinto, 2022). Em um mundo onde a produção em massa muitas vezes prevalece, o resgate das técnicas artesanais é uma resposta consciente que reconhece a singularidade e o valor intrínseco de cada peça confeccionada manualmente (Fernandes, 2017).

2.3. A estética do vidro soprado e da cerâmica na arte contemporânea

A compreensão da estética do vidro soprado na arte contemporânea é uma exploração que mergulha na materialidade, fragilidade e na capacidade transformadora intrínseca desse meio artístico singular (Corbeta, 2007).

A materialidade do vidro soprado é central para apreciar sua estética na arte contemporânea, pois ao ser moldado pelo sopro do artista, o vidro assume formas orgânicas e fluídas, capturando a plasticidade única desse material (Bertelle; Fleming, 2004), a materialidade concentra-se na interação tátil entre o artista e o vidro, destacando como cada obra é esculpida, literalmente, pelas mãos do criador.

A fragilidade do vidro soprado é uma dimensão essencial da sua estética. A delicadeza do material cria uma tensão entre a forma robusta que pode assumir e a fragilidade que o define (Almeida, 2015). Essa dualidade

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão
Marcos Daniel da Silva Oliveira

adiciona profundidade à experiência estética, desafiando a percepção do observador sobre a durabilidade da arte e enfatizando a efemeridade inerente à beleza do vidro soprado (Bertelle; Fleming, 2004).

A capacidade transformadora do vidro soprado é outra faceta crucial na análise estética na arte contemporânea (Almeida, 2015). Os artistas que dominam essa técnica têm o poder de transformar uma substância frágil em obras de arte duradouras e impactantes, desde o estado líquido inicial até a criação final, ressaltando a mutabilidade envolvida na manipulação do vidro soprado (Silva; Gonçalves, 2023).

Ao compreender a estética do vidro soprado na arte contemporânea, é necessário considerar a interação entre o artista, o material e o contexto (Almeida, 2015). O vidro soprado não é apenas um meio; é um colaborador ativo no processo criativo. A estética resultante não é apenas visual, mas também tátil e, em muitos casos, até auditiva, quando o artista trabalha o vidro em seu estado maleável (Bertelle; Fleming, 2004).

Essa compreensão aprofundada da estética do vidro soprado na arte contemporânea transcende a observação visual, pois, ela convida o observador a imergir na textura, na fragilidade palpável e na capacidade transformadora única desse meio (Almeida, 2015). Ao fazer isso, a estética do vidro soprado revela-se como uma experiência multissensorial que enriquece a apreciação da arte contemporânea e proporciona uma perspectiva única sobre a interseção entre tradição artesanal e inovação estética (Bertelle; Fleming, 2004).

A cerâmica, historicamente vinculada à arte tradicional, está atravessando uma evolução na contemporaneidade (Schmitt; Avello, 2013). No passado, era frequentemente associada a formas mais convencionais de expressão, centradas em utilidade prática e rituais (Mano, 2009). Contudo, na era da arte contemporânea, observamos uma transformação notável, onde a cerâmica não apenas rompe com suas amarras funcionais, mas também se torna uma forma vibrante e inovadora de arte (Schmitt; Avello, 2013).

Artistas contemporâneos têm explorado extensivamente as novas possibilidades expressivas oferecidas pela cerâmica, transcenderam não apenas formas e técnicas tradicionais, mas também experimentaram com texturas, cores e a integração da cerâmica com outros materiais (Santos, 2022).

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão
Marcos Daniel da Silva Oliveira

A estética contemporânea da cerâmica é caracterizada pela sua interseção com outras formas de expressão artística, como pintura, escultura, instalação e até mesmo moda (Battistoni, 2020). Essa versatilidade torna a cerâmica um meio de diálogo com diversas linguagens artísticas, ampliando o leque de possibilidades criativas para os artistas (Santos, 2022).

Os temas explorados por artistas contemporâneos que incorporam a cerâmica muitas vezes refletem preocupações atuais, incluindo identidade, sustentabilidade e a interação entre tradição e inovação (Szaz, 2021). Assim, a cerâmica contemporânea não é apenas uma expressão estética, mas também uma ferramenta conceitual que proporciona um espaço reflexivo sobre as questões mais urgentes de nossa época (Seguro, 2023).

A revolução estética na cerâmica contemporânea não apenas redefine a percepção desse material, mas também tem um impacto significativo na maneira como compreendemos e apreciamos a arte (Szaz, 2021). Desafiando noções preestabelecidas sobre materiais e práticas artísticas, a cerâmica contemporânea amplia os horizontes da expressão criativa, gerando diálogos interdisciplinares e quebrando as fronteiras entre o artesanal e o contemporâneo (Faustinelli, 2022).

Em suma, a cerâmica contemporânea, enraizada em tradições passadas, encontra espaço para se reinventar na vanguarda da arte contemporânea, proporcionando uma jornada estimulante de descoberta e inspiração para o mundo da arte (Szaz, 2021).

2.4. Diálogo entre materiais díspares

A compreensão do diálogo entre materiais díspares na criação artística é apoiada por combinação de diferentes elementos para criar significados, essa abordagem não apenas destaca a interação física entre os materiais, mas também examina a relação entre esses materiais e os significados culturais que emergem dessa interseção (Bender, 2020).

A respalda do diálogo entre materiais díspares enfatiza a capacidade dos artistas de transcender as fronteiras convencionais ao unir elementos distintos, tendo em vista que, ao fundir materiais aparentemente contrastantes, os criadores abrem caminho para uma expressão artística

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão
Marcos Daniel da Silva Oliveira

mais ampla e complexa (De Queiroz, 2016). Isso vai além da simples escolha estética; é uma estratégia deliberada para criar uma narrativa visual que transcende a singularidade dos materiais individuais.

Segundo Salles (1998), a combinação de materiais díspares não se trata apenas da estética visual, mas também da criação de novos significados. Ao juntar materiais com contextos culturais distintos, os artistas constroem uma narrativa que transcende fronteiras geográficas e temporais. Esse diálogo entre materiais torna-se, assim, uma forma de expressão que vai além do material em si, incorporando histórias, tradições e perspectivas diversas.

A relação entre materiais e significados culturais é uma dimensão essencial desse diálogo, pois cada material traz consigo uma carga cultural intrínseca, e a combinação destes cria uma sinergia única de referências culturais (Bender, 2020). Essa interação não apenas enriquece a obra de arte, mas também oferece uma oportunidade para o observador explorar as complexidades e nuances de diferentes culturas por meio dos materiais utilizados.

A compreensão desse diálogo vai além da mera observação dos materiais; é uma imersão nas camadas de significado que emergem da fusão de elementos díspares (De Queiroz, 2016). É um convite para explorar as conexões simbólicas e as histórias entrelaçadas que se manifestam quando materiais aparentemente opostos convergem em uma obra de arte.

Portanto, ao abordar o diálogo entre materiais díspares na criação artística, estamos não apenas considerando a estética visual, mas também explorando o potencial transformador dessa união (Bender, 2020). É um reconhecimento da riqueza que surge quando diferentes materiais coexistem, criando uma narrativa visual que transcende as barreiras da singularidade e abre espaço para um diálogo intercultural e intertemporal.

2.5. Experiência sensorial na moda

A moda, como uma forma de expressão, vai além da superfície visual e adentra as complexidades da experiência sensorial (Villança, 2020). Além de ser apreciada visualmente, ela valoriza o sentido do tato como um componente essencial nessa narrativa de estilo e identidade. Dentro desse

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão
Marcos Daniel da Silva Oliveira

contexto, a interação entre o usuário e a peça de vestuário se transforma em uma jornada mais profunda e envolvente (Fardilha, 2021).

A dimensão tátil na moda é como um portal para um mundo sensorial rico e multifacetado (Villança, 2020). Cada tecido, cada textura é um convite sutil para explorar não apenas a estética, mas também a sensação física. A suavidade de um algodão de alta qualidade, a textura rica de um tricô artesanal, ou mesmo a sedução de uma peça em couro são elementos que transcendem a mera aparência, convidando o usuário a experimentar a moda em sua plenitude (Rangel, 2014).

A conexão entre o usuário e a peça de vestuário é uma troca silenciosa, uma conversa entre a matéria e a pele. É uma experiência que envolve os sentidos, tornando-se uma expressão tangível do estilo pessoal (Duque, 2019). O usuário não apenas se veste, mas se envolve em uma narrativa sensorial única, onde as escolhas de tecidos e texturas comunicam nuances de personalidade e preferências (Ilce, 2019).

A peça de roupa, portanto, se torna uma forma de arte tátil, uma escultura em movimento que pode ser apreciada não apenas pelo que é visto, mas também pelo que é sentido (Fardilha, 2021). Cada peça é uma sinfonia de sensações, proporcionando conforto, segurança ou mesmo uma provocação sutil, dependendo da escolha cuidadosa de materiais e texturas preferências (Ilce, 2019).

A valorização da experiência sensorial na moda não apenas enriquece o ato de se vestir, mas também reafirma a individualidade e as preferências (Ilce, 2019). Ao incorporar o tato como parte integral do processo de design, os criadores de moda não apenas oferecem roupas, mas constroem experiências únicas. Essa abordagem holística², que vai além do visual para abraçar a totalidade dos sentidos, revela uma compreensão mais profunda da moda como uma forma de arte que não apenas veste, mas envolve, encanta e cativa (Villança, 2020).

3. METODOLOGIA

A pesquisa adotada tem natureza qualitativa e exploratória (Godoy, 1995). A natureza qualitativa permite uma compreensão profunda

2

A palavra holística é derivada do grego "holo" e que pode significar completo, inteiro. É um conceito que valoriza a totalidade das coisas, onde tudo está interligado.

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão
Marcos Daniel da Silva Oliveira

e contextualizada do fenômeno em estudo, enquanto a abordagem exploratória permite a descoberta e a exploração de novas ideias e perspectivas relacionadas ao tema. A abordagem metodológica utilizada é principalmente descritiva (Gil, 2002), buscando detalhar características e propriedades do objeto de estudo. Além disso, é adotada uma abordagem comparativa para analisar as diferenças e semelhanças entre elementos distintos envolvidos no contexto da pesquisa. Para uma melhor amplificação foram analisados os seguintes pontos: Detalhamento das técnicas artesanais empregadas por Lucas Leão; Exploração da influência dessas técnicas na moda e na arte contemporâneas; Exposição da relevância das gotas de vidro soprado e cerâmica na concepção das peças de vestuário; Análise minuciosa da estética e do simbolismo presente nas criações de Lucas Leão; Avaliação visual e descritiva das peças de vestuário do estilista; Interpretação profunda das características e dos significados intrínsecos às peças de vestuário.

Essa análise foi conduzida com base nas peças de vestuário desfiladas no São Paulo Fashion Week 2023, intitulada Ybyrá (Figura 1), onde se destacou a interação das técnicas artesanais nas criações. Foram examinados os conteúdos das peças, com debates acerca de seus significados e implicações, aprofundando-se na compreensão da narrativa visual e conceitual proposta por Lucas Leão.

Figura 1 – Coleção analisada

Fonte: SPFW

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão
Marcos Daniel da Silva Oliveira

O objetivo principal desta pesquisa é analisar a interseção entre a moda e a arte, com foco na incorporação de técnicas artesanais, especificamente gotas de vidro soprado e cerâmica, em coleções de moda contemporâneas. O estudo visa compreender a estética, os significados culturais e o impacto dessa fusão na expressão artística e na identidade cultural. Além disso, busca-se identificar tendências, desafios e oportunidades associadas a essa convergência entre moda e arte. O objetivo é fornecer nuances para profissionais da indústria, designers, acadêmicos e entusiastas interessados nesse campo em constante evolução.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Adentrando aos resultados e discussões, destaca-se o principal trabalho do designer Lucas Leão, onde elementos e técnicas de vidro soprado e cerâmica encontram sua expressão máxima: a coleção Ybyrá. Apresentada no São Paulo Fashion Week 2023, o nome da coleção, que significa estruturas de raízes profundas em Tupi, evoca uma conexão com as raízes culturais e identitárias. Nessa coleção, Leão aborda símbolos de design social, inspirado pela imagem de poder e controle que o terno sempre imprimiu em sua memória. Além disso, observa-se a presença desses elementos em seus trabalhos anteriores, nos quais foram explorados de maneiras diversas (Alcantara, 2023). Essa análise permite uma interlocução com a teoria apresentada, destacando como os elementos e técnicas artesanais não apenas enriquecem esteticamente as criações, mas também são veículos de significado cultural e social, conforme discutido ao longo do diálogo (Faustinelli, 2022).

4.1. Identificação e descrição das técnicas artesanais utilizadas

Lucas Leão é conhecido pela sua abordagem inovadora à moda, que muitas vezes envolve uma combinação de arte, tecnologia e artesanato tradicional (Berlim, 2020). Em entrevista ao SPFW, o designer expressou seu apreço por colaborar com renomados artistas brasileiros, como a ceramista Luiza Navarro Guedes e o artista têxtil Fernando Assis, na concepção de peças únicas e complexas. A marca de Leão aposta na investigação e

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão
Marcos Daniel da Silva Oliveira

inovação, ligando o vestuário à tecnologia, e as suas coleções refletem muitas vezes o seu pensamento sobre viver num futuro indefinido (Alcantara, 2023). Ele também é reconhecido por seus desfiles de moda teatrais e dramáticos, bem como pela exploração de elementos sagrados e profanos em seus designs (Faustinelli, 2022). Além disso, Leão inspirou-se na divisão da experiência coreana, procurando refleti-la através da construção de elementos sagrados e profanos na sua obra (Figura 2).

Figura 2 – Vidro soprado e cerâmica nas peças

Fonte: SPFW

A adoção da técnica de vidro soprado e cerâmica nas criações de vestuário do designer Lucas Leão representa uma síntese entre métodos tradicionais e elementos inovadores, resultando em um significativo impacto na moda contemporânea. Essas técnicas não apenas enriquecem esteticamente as peças, mas também adicionam uma camada de complexidade e originalidade ao seu trabalho, destacando-se como contribuições significativas para o cenário da moda atual.

A técnica de vidro soprado, com raízes históricas que remontam ao Império Romano, é meticulosamente incorporada nas peças de vestuário de Leão. Esferas delicadamente sopradas são aplicadas, conferindo uma dimensão tridimensional e um brilho luminoso às criações. Esta técnica não é meramente ornamental; é uma expressão de habilidade artesanal

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão
Marcos Daniel da Silva Oliveira

que transforma cada peça em uma obra de arte em movimento. A herança do vidro soprado, combinada com a perspectiva atual de Leão, culmina em uma estética singular, na qual a delicadeza do vidro se equilibra com a solidez do tecido, gerando uma experiência visual e tátil singular.

A cerâmica, conhecida por sua associação com artefatos utilitários, assume uma nova vida nas mãos de Lucas Leão. Introduzida nas peças de vestuário, a cerâmica adiciona uma dimensão escultural e conceitual. Não se limitando a detalhes decorativos, ela se torna uma parte integrante do design, oferecendo uma textura tátil única e uma expressão de rusticidade refinada. A fusão entre a cerâmica e os tecidos é um testemunho da habilidade técnica de Leão em transcender fronteiras e transformar materiais tradicionais em elementos vanguardistas.

O designer demonstrou interesse em colaborar com artistas brasileiros reconhecidos, como a ceramista Luiza Navarro Guedes e o artista têxtil Fernando Assis, para a criação de peças distintas e intrincadas. Essa parceria evidencia a valorização da expertise e da criatividade desses artistas, bem como a busca por uma abordagem colaborativa na concepção de suas coleções.

Ao envolver esses artistas em seu processo criativo, o designer busca incorporar técnicas e materiais especializados, enriquecendo suas criações com uma diversidade de texturas, formas e conceitos. Essa colaboração promove uma troca de conhecimentos e perspectivas, resultando em peças que refletem uma abordagem multifacetada e inovadora.

Essa prática de colaboração com artistas locais não apenas fortalece os laços dentro da comunidade criativa, mas também ressalta o compromisso do designer com a valorização do talento nacional e a criação de peças únicas que transcendem as fronteiras da moda tradicional.

A combinação ousada dessas técnicas artesanais não apenas resgata tradições antigas, mas também as projeta em um contexto contemporâneo. A habilidade de Leão em integrar o vidro soprado e a cerâmica nas peças de vestuário destaca não apenas sua destreza técnica, mas também sua capacidade de reinterpretar elementos tradicionais, conferindo-lhes um novo propósito na moda moderna. As criações resultantes são verdadeiras manifestações de arte vestível, onde o passado e o presente se entrelaçam

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão
Marcos Daniel da Silva Oliveira

harmoniosamente, proporcionando uma experiência estética e sensorial única para quem as veste.

Para Lucas Leão, em entrevista ao portal de notícias de moda FFW, as gotas de vidro soprado e a cerâmica não são elementos decorativos. Cada peça é concebida como uma obra de arte em si, onde essas técnicas artesanais são pinceladas cuidadosamente aplicadas, agregando uma dimensão escultural e conceitual às criações. Dessa forma, as gotas de vidro e a cerâmica tornarem veículos de expressão única no universo da moda.

A importância dessas técnicas também reside na habilidade de Lucas Leão em fundir tradição e inovação. Ao resgatar a técnica ancestral do vidro soprado e incorporar a cerâmica em suas peças, ele recontextualiza elementos tradicionais em um cenário contemporâneo. Essa fusão não apenas homenageia a rica herança do artesanato, mas também insufla uma nova vida e significado, resultando em peças de vestuário que são simultaneamente atemporais e contemporâneo (Figura 3).

Figura 3 – Vidro soprado e cerâmica nas peças

Fonte: SPFW

As gotas de vidro soprado e a cerâmica emergem como elementos distintivos nas criações de Lucas Leão, conferindo uma identidade singular ao seu trabalho. Mais do que simples ornamentos, essas técnicas se convertem em narrativas visuais que transmitem a estética característica do

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão
Marcos Daniel da Silva Oliveira

designer. Ao optar por integrar tais elementos em suas peças, Leão não apenas introduz inovações estilísticas, mas também estampa uma assinatura artística inconfundível em cada uma de suas criações.

Esses elementos artesanais não só acrescentam uma dimensão tátil e visual às peças de Leão, mas também enriquecem sua expressão artística. A escolha de incorporar gotas de vidro soprado e cerâmica não é arbitrária; ao contrário, reflete uma cuidadosa consideração estética e conceitual por parte do designer. Esses materiais não apenas adornam as criações de Leão, mas também as enriquecem com uma profundidade de significado e uma conexão com a tradição artesanal.

Além de sua função estética, as gotas de vidro soprado e a cerâmica desempenham um papel crucial na narrativa visual de Leão, comunicando sua visão criativa e sua identidade artística de forma palpável. Esses elementos não são apenas elementos decorativos, mas sim componentes essenciais que elevam suas criações a um patamar único na moda contemporânea.

Além disso, a importância dessas técnicas também se manifesta no envolvimento sensorial que proporcionam ao usuário. O toque delicado do vidro soprado e a presença tátil da cerâmica conferem uma experiência física envolvente, estabelecendo uma conexão única entre o usuário e a peça. Essa conexão transcende a aparência superficial, convertendo a moda de meramente um traje em uma vivência sensorial e emocional.

Em resumo, as gotas de vidro soprado e a cerâmica desempenham um papel vital no universo estilístico de Lucas Leão. Elas são mais do que adornos ou técnicas; são meios pelos quais o designer tece uma narrativa única, redefine tradições e estabelece uma identidade artística singular. Essas técnicas, ao serem incorporadas nas peças de vestuário, não apenas elevam a estética, mas também perpetuam a visão distinta de Lucas Leão na moda contemporânea.

4.2. Narrativas estéticas das peças

A interpretação das características e significados dessas peças revela camadas de narrativa, simbolismo e expressão cultural que vão além do simples ato de se vestir (Alcantara, 2023).

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão
Marcos Daniel da Silva Oliveira

Cada característica das peças de Lucas Leão é uma declaração estética que vai além do visual. As características únicas das peças formam uma narrativa artística distintiva. O vidro soprado, com sua delicadeza e fragilidade, pode simbolizar a efemeridade da moda, enquanto a cerâmica, com sua durabilidade e rusticidade, representa a tradição atemporal. Juntas, essas características narram uma história visual que encapsula a dualidade entre o efêmero e o eterno na moda contemporânea.

A interpretação das características das peças revela uma fusão sofisticada de materiais e significados, transcende a dicotomia entre o tradicional e o moderno. A combinação de tecidos convencionais com elementos artesanais como o vidro soprado e cerâmica vai além da estética superficial, tornando-se veículos simbólicos que contribuem para a riqueza conceitual de cada criação (Figura 4)

Figura 4 - Vidro soprado e cerâmica nas peças

Fonte: SPFW

A análise semiótica das características das peças de Lucas Leão evidencia uma interseção entre expressão de identidade e cultura. A escolha deliberada de técnicas artesanais e materiais é portadora de influências culturais, históricas e pessoais, conferindo a cada peça uma materialização tangível do designer e uma manifestação cultural que transcende a mera estética, refletindo a complexidade das influências que permeiam a obra.

A singularidade estilística das criações, oriunda das características distintivas como o vidro soprado e a cerâmica, não apenas estabelece uma identidade estética, mas também desafia as convenções da moda contemporânea. Essas características conferem às peças de Leão uma singularidade inconfundível, subvertendo expectativas e instigando uma reflexão sobre a relação entre arte e vestuário.

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão
Marcos Daniel da Silva Oliveira

Em síntese, a interpretação semiótica das características e significados das peças de vestuário de Lucas Leão revela um universo estilístico complexo e intencional. Cada detalhe, cada escolha estilística, contribui para a construção de uma narrativa visual que transcende a fugacidade da moda, integrando elementos perenes e arraigados na rica tessitura cultural e artística. Essas peças não são meros objetos de vestimenta; são artefatos vestíveis que convidam à contemplação e à apreciação das intrincadas camadas da moda como forma de expressão e cultura.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluir esta análise da interseção entre moda e arte, com foco nas técnicas artesanais de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão, torna-se evidente que estamos diante de um campo fértil de inovação estilística e expressão cultural. A fusão de elementos tradicionais com a visão contemporânea de Leão não apenas eleva suas criações a patamares artísticos, mas também desencadeia reflexões sobre a natureza efêmera da moda e a perenidade das influências culturais.

A incorporação das gotas de vidro soprado e cerâmica não é apenas estilística; é uma declaração sobre a importância de resgatar tradições artesanais em um contexto moderno. Cada peça de vestuário torna-se uma narrativa visual que transcende o simples ato de se vestir, transformando-se em uma experiência estética e cultural rica.

Para além das análises apresentadas neste estudo, diversas direções emergem como potenciais áreas de investigação futura no campo da interseção entre moda e arte, particularmente no contexto da aplicação de técnicas artesanais como gotas de vidro soprado e cerâmica em peças de vestuário. Uma proposta envolve a exploração mais aprofundada do impacto cultural e social dessas técnicas na moda, considerando o papel fundamental que desempenham na preservação de tradições e na construção de identidades culturais.

Além disso, a análise da sustentabilidade na moda artesanal surge como um tema relevante para estudos futuros, examinando de que forma as técnicas artesanais, como o vidro soprado e a cerâmica, podem contribuir

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão
Marcos Daniel da Silva Oliveira

para práticas mais sustentáveis na indústria da moda. A compreensão mais aprofundada da recepção do consumidor é uma área promissora, envolvendo pesquisas de mercado para mapear a percepção, preferências e considerações estilísticas dos consumidores em relação a peças de vestuário que incorporam tais técnicas.

Explorar possibilidades de inovação nas técnicas artesanais é outra linha de pesquisa sugerida, questionando como métodos tradicionais podem ser modificados se adaptar às demandas contemporâneas da moda. Ao mesmo tempo, uma análise comparativa entre distintos designers que utilizam métodos artesanais pode oferecer informações importantes sobre os detalhes estilísticos e culturais presentes nessas abordagens.

Essas sugestões para futuras pesquisas buscam ampliar o entendimento da convergência entre moda e arte, enfatizando a importância das técnicas artesanais na criação de peças de vestuário que transcendem as fronteiras convencionais, enriquecendo a estética e proporcionando novas perspectivas estilísticas e culturais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACOM, ANA CAROLINA. O Ser e a Moda. Estação das Letras e Cores Editora, 2023.

ALMEIDA, Teresa. ARTE EM VIDRO: UMA VISÃO FEMININA GLASS ART: A FEMININE EXHIBITION. 2015.

ALMEIDA, Lara. Psicologia fashion: consultoria de estilo, imagem e marca pessoal-integrando a aparência com a essência. Editora Dialética, 2020.

ALMEIDA, Teresa. ARTE EM VIDRO: UMA VISÃO FEMININA. Reflexões sobre a Arte e o seu Ensino 2, p. 59, 2015.

ALCANTARA, Ana Claudia et al. O Belo na Filosofia: sua importância na construção da Arte e da Moda. Tese de Doutorado. 2023.

APARO, Ermanno. A cultura cerâmica no design da joalheria portuguesa. 2010. Tese de Doutorado. Universidade de Aveiro (Portugal).

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão
Marcos Daniel da Silva Oliveira

BATTISTONI FILHO, Duílio. Pequena história da arte. Papirus Editora, 2020.

BENDER, Ana Carolina. A Dimensão Sensorial das Experiências: uma Abordagem Qualitativa em Contextos Patrimoniais. 2020. Tese de Doutorado. Universidade do Algarve (Portugal).

BERLIM, Lilyan. Moda e sustentabilidade: uma reflexão necessária. Estação das Letras e Cores Editora, 2020.

BERTELLE, Mônica Ieda; FLEMING, Maria Isabel D.'Agostino. Vidro soprado no império romano. 2004.

BORGES, Adélia. Design+ Artesanato: o caminho brasileiro. Editora Terceiro Nome, 2019.

CAMPOS, Amanda Queiroz; RECH, Sandra Regina. Considerações sobre moda, tendências e consumo. IARA-Revista de Moda, Cultura e Arte, v. 3, n. 3, 2010.

CIDREIRA, Renata Pitombo. Sentidos Da Moda, Os. Annablume, 2006.

CORBETA, Gloria. Joalheria de arte. Editora AGE Ltda, 2007.

DE OLIVEIRA, Júnior Maciel et al. Design e Artesanato: conexão e identidade. ANALECTA-Centro Universitário Academia, v. 7, n. 2, 2022.

DE QUEIROZ, Maria de Fatima Aranha et al. A técnica como modo de existência: um diálogo entre as ideias de Latour e Simondon. Memorandum: Memória e História em Psicologia, v. 31, p. 276-297, 2016.

DUQUE, Thatiane Mendes et al. Sob a pele e a roupa: computação vestível como marca de intimidade e memória. 2019.

FAUSTINELLI, Ana Claudia Pinheiro Santos. Design e arte na contemporaneidade brasileira: diálogos e conflitos na década de 2010. 2022.

FARDILHA, Lara. O design emocional no comércio eletrônico; valores imateriais das marcas de moda. 2021. Tese de Doutorado.

FONSECA, Paulo Honório da Costa. Morfologias da Moda: ensaios analíticos

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão
Marcos Daniel da Silva Oliveira

do estilo gráfico da figura de moda e possíveis contribuições ao ensino de artes. 2018. Dissertação de Mestrado. Brasil.

FERNANDES, Júlia Schaan. Design e artesanato: intervenção para a valorização do produto feito à mão. 2017.

FROEHLICH, José Marcos; DE MELLO, Carolina Iuva. Artesanato e Identidade Territorial: manifestações e estudos no Brasil Meridional. Editora Appris, 2023.

ILCE, Liger. Moda em 360 graus: design, matéria-prima e produção para o mercado global. Editora Senac São Paulo, 2019.

GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. Revista de Administração de empresas, v. 35, p. 20-29, 1995.

GIL, Antonio Carlos et al. Como preparar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.

NIEMEYER, Lucy. Elementos de semiótica aplicados ao design. 2ab, 2007.

MANO, Marcel. A cerâmica e os rituais funerários: xamanismo, antropofagia e guerra entre os Tupi-Guarani. Interações, v. 4, n. 5, p. 111-128, 2009.

PEGORARO, Éverly. Afetos e ressignificações de passado: Sobre steampunk, neovitorianismo e neomedievalismo. Paco e Littera, 2022.

PINTO, Renato de Barros et al. Artesãos na era industrial: a potência estética da obra popular e o paradigma da MPB. 2022.

RANGEL, Veruska Lima et al. Desenho de moda: linguagem e dispositivo de memória, identidade e cultura representadas na obra do estilista baiano Vitorino Campos. 2014.

SANTAELLA, Lucia. Leitura de imagens. Editora Melhoramentos, 2012.

SANTOS, Flávia Novais dos. Baixa costura: uma experiência da escultura vestível no espaço urbano. 2022.

SANTOS, Diogo Gomes dos. Claudio Tozzi: arte cidade. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

Entre o fio, vidro e barro: uma análise da moda e arte na adição de técnicas artesanais com gotas de vidro soprado e cerâmica nas peças de vestuário do designer Lucas Leão
Marcos Daniel da Silva Oliveira

SALLES, Cecília Almeida. Gesto inacabado: processo de criação artística. Annablume, 1998.

SILVA, Adriane Santos da. Arte aplicada: o artesanato e suas relações com a arte, vida e educação.

SILVA, António; GONÇALVES, Ricardo. UM SOPRO. PRÁTICA-Revista Multimédia de Investigação em Inovação Pedagógica e Práticas de e-Learning, v. 6, n. 2, p. 44-49, 2023.

SEGURO, Carolina Silva. O Design para a valorização e gestão dos recursos do território. 2023.

SCHMITT, Denise Verbes; AVELLO, Adriano Sequeira. Por uma história moldada na argila: O uso de oficina de cerâmica para conhecer diferentes culturas. Revista Latino-Americana de História, v. 2, n. 6, p. 495-506, 2013.

SVENDSEN, Lars. Moda: uma filosofia. Editora Schwarcz-Companhia das Letras, 2010.

SZAZ, Nancy Dias da Silva. Biojoia: entre a arte e o design. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

VILLAÇA, Nízia. A edição do corpo tecnociência, artes e moda. Estação das Letras e Cores Editora, 2020.

WANDERLEY EMERENCIANO, Juliana. Modelo para observação de linguagem visual em produtos de vestuário com valor de moda (PVVM). 2011. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.

WERNER, Joao. Ensaios sobre arte e estética. João Cesar Werner, 2013.

