

Luciana Grether de Mello Carvalho

Abayomi

**O design nas amarrações dos fios
femininos na bandeira de uma cooperativa**

Dissertação de Mestrado

Dissertação apresentada como requisito
parcial para obtenção do grau de Mestre pelo
Programa de Pós-graduação em Design do
Departamento de Artes & Design da PUC- Rio.

Orientador: Prof. Luiz Antônio Luzio Coelho

Rio de Janeiro
Março de 2006

Luciana Grether de Mello Carvalho

Abayomi

**O design nas amarrações dos fios
femininos na bandeira de uma cooperativa**

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Design do Departamento de Artes & Design da PUC- Rio. Aprovada pela Comissão Examinadora abaixo assinada.

Prof. Dr. Luiz Antônio Luzio Coelho

Orientador

Departamento de Artes & Design - PUC-Rio

Prof. Dra. Carla da Costa Dias

Departamento de Artes & Design - PUC-Rio

Prof. Dra. Ana Lúcia Gondim Bastos

Universidade São Marcos. SP

Prof. Dr. Fernando Carneiro de Andrade

Coordenador Setorial do Centro de
Teologia e Ciências Humanas Puc-Rio

Rio de Janeiro, 27 de Março de 2006

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do trabalho sem autorização da universidade, da autora e do orientador.

Luciana Grether de Mello Carvalho

Graduada em Desenho Industrial com habilitação em Comunicação Visual pela PUC-Rio em Agosto de 2000. Durante o curso foi monitora das disciplinas Desenho de Observação e Pintura, participou do grupo de estudo com modelo vivo/Biochip iniciando a convivência com mestres que se reafirmou e se renovou com o estudo do mestrado. Ilustradora teve ilustrações publicadas durante um ano em artigos do *Jornal do Brasil*, Revista Domingo, caderno B e Opinião e seis livros foram publicados, um deles selecionado pelo Ministério da Cultura e outro aprovado no PNBE- Programa Nacional da Biblioteca na Escola. Como docente foi professora substituta de *Arte e Cultura Brasileira* na graduação em Educação Artística da UniBennett e é professora de Arte do ensino fundamental e médio na escola Oga Mitá e Nossa Senhora de Lourdes.

Ficha Catalográfica

Carvalho, Luciana Grether de Mello

Abayomi: o design nas amarrações dos fios femininos na bandeira de uma cooperativa / Luciana Grether de Mello Carvalho ; orientador: Luiz Antônio Luzio Coelho . – Rio de Janeiro : PUC, Departamento de Artes & Design, 2006.

102 f. : il. ; 30 cm

Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Artes & Design.

Inclui referências bibliográficas.

1. Artes – Teses. 2. Design vernacular. 3. Boneca. 4. Ilustração. 5. Cultura. I. Coelho, Luiz Antônio Luzio. II. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Departamento de Artes & Design. III. Título.

CDD: 700

Dedico esta dissertação à arte do design elaborada pelas mãos e princípios Abayomi, que me ensinou e me emocionou através do olhar, o universo de informações em uma rede de construção. Dedico este trabalho a Gloria da minha vida.

Agradecimentos

À Lena Martins pela presença, entrega, revelação e sensibilização das formas e contornos da vida.

Ao meu orientador Luiz Antônio pela segurança e pelo incentivo ao exercício do olhar nesse tempo de pesquisa.

À Ana Branco e André Côrtes uma vez como orientadores do projeto conclusão de graduação e sempre pela certeza do sucesso de um trabalho/processo continuado, criativo e compartilhado. À todos os mestres que iluminaram minha jornada.

À Carolina Figueiredo pela amizade e pelo processo de trabalho criativo.

Aos colegas de turma e de orientação. Aos espaços em que trabalho, aos estudantes e funcionários das escolas em que sou professora.

Aos entrevistados Ivone Perez e Claudio Sendin por gentilmente compartilharem comigo o universo Abayomi a partir de seus pontos-de-vista.

À banca examinadora nas figuras de Carla Dias, pela força com que me recebeu e reconheceu esse trabalho, e à Ana Lucia Bastos minha gratidão por seu cuidado comigo e com este estudo, recebendo essa dissertação e “terminando” comigo a reflexão deste tema.

Ao João Bina, companheiro nas idéias, no fortalecimento, no orgulho, no reconhecimento, nos esclarecimentos e no amor. Minha gratidão por tudo que somos juntos.

À Gloria pela realidade e vitalidade de todo dia.

Aos meus pais, Camila e Eduardo, sempre colaboradores, tradutores, guardiões, pacientes e amigos. À Ana Paula pelos votos de confiança, cumplicidade e revisão de texto. Às minhas avós que sempre me acompanharam de perto. À grande família pelo encorajamento e apoio de sempre.

Resumo

Carvalho, Luciana Grether de Mello; Coelho, Luiz Antônio Luzio. **Abayomi. O design nas amarrações dos fios femininos na bandeira de uma cooperativa.** Rio de Janeiro, 2006. 102p. Dissertação de Mestrado-Departamento de Artes & Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Esta dissertação aborda o design vernacular na confecção das bonecas negras de pano sem cola ou costura da Cooperativa Abayomi. Uma cooperativa do Rio de Janeiro, composta por mulheres que desenvolveu uma linguagem visual na criação das peças, baseada na fé e no poder das imagens, transformando as artesãs mestres de sua própria realidade. Cada boneca "nasce" envolvida numa história e sentimentos, caracterizando-se em padrões estabelecidos por princípios Abayomi na cor e na forma; na sugestão de movimentos e gestos, que a individualiza. Utilizando refugos da indústria têxtil e o mínimo de ferramentas em seu processo construtivo, as artesãs aproximam os meios de produção: matéria-prima, processo e produto final. A pesquisa foi desenvolvida a partir da convivência com Lena Martins, artesã fundadora da cooperativa, no movimento da Arte Abayomi, reconhecendo-se o universo material e a produção de sentidos no fazer do grupo. Este estudo é um relato de um design participativo no processo de tradução de linguagem visual de uma ilustração com personagens Abayomi e suas temáticas, desenvolvidas a partir da tradição oral, gestual e tridimensional da cooperativa, reforçadas perante as questões estéticas que a criação das peças suscitam.

Palavras-chave

Design vernacular; boneca; ilustração; cultura.

Abstract

Carvalho, Luciana Grether de Mello; Coelho, Luiz Antônio Luzio. **Abayomi. The moorings design from the feminine thread cooperative ensign.** Rio de Janeiro, 2006. 102p. Dissertation - Departamento de Artes & Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

This dissertation deals with the design vernacular of the Abayomi Cooperative black fabric dolls, which are created without any glue or stitches. The Abayomi Cooperative is from Rio de Janeiro; composed of women who designed a visual language in the dolls' creation based on faith and power of images, wherein the artists are considered masters of their own craft. Each element used to build a doll has an important meaning for these women. The poses, colors and shapes reinforce what the doll is intended to express by the Abayomi as each one represents a unique story. The creative process excludes textile industrial elements, using a minimum of tools in the design process; therefore the artists approach the manner of production: raw material, process and product. This research was developed from the relationship with Lena Martins, cooperative artist founder, recognizing the Abayomi design, the general material wrought and the senses produced by the group perform. This essay is a participated design project report in the visual language translation, processed with illustration from Abayomi characters and their themes, the cooperative oral, gesture and three-dimensional traditions in face on esthetics matter those pieces make appear.

Keywords

Design vernacular; doll; illustration; culture.

Sumário

1. Introdução.....	10
2. Abayomi.....	14
2.1. Lena e sua arte de designar.....	15
2.2. A história e a atuação da cooperativa.....	16
2.3. Ideologia Abayomi.....	26
3. Malha preta.....	30
3.1. Bonecas de pano sem cola ou costura.....	31
3.2. O repertório das representações Abayomi.....	41
3.3. A boneca Abayomi como lugar de memória da cooperativa.....	49
4. Arranjos.....	54
4.1. Relação entre linguagens.....	55
4.2. Ilustração e a tradução de linguagem.....	57
4.3. A representação Abayomi nas peças gráficas.....	68
5. Considerações finais.....	77
6. Referências Bibliográficas.....	82
7. Glossário.....	86
8. Anexo.....	89

Figura 1- Boneca Trapezista Abayomi

... Signos, sonhos, sombras, imagens,
ninguém vai nunca saber
quantas mensagens nos trazem.

Paulo Leminski