

“As Mariposas do Luxo”: desenho como difusão da iconografia de uma época

“*As Mariposas do Luxo*”: *Drawing as Diffusion the Iconography of a Time*

Isabelle Barreto¹

Resumo: João do Rio, escritor, percorre as ruas do Rio de Janeiro no início do século XX, observando-a. Este seu comportamento se reflete nas crônicas-reportagens que escreve a partir de suas observações da cidade e, entre aquelas, está “As Mariposas do Luxo”, publicada no livro *A Alma Encantadora das Ruas*.

Os objetivos do projeto aqui apresentado são resgatar o Rio da primeira década do século XX e aquele livro de João do Rio e utilizar o desenho como ferramenta para difundir o patrimônio iconográfico brasileiro desta época, especialmente as fotos de Augusto Malta e Marc Ferrez. A metodologia utilizada é a da pesquisa-criação e o fundamento teórico baseia-se nos escritos de Paul Valéry sobre desenho.

Como resultado do projeto obtém-se a *webcomic* com releitura ilustrada da crônica “As Mariposas do Luxo”, baseada em pesquisa iconográfica sobre o início do século XX no Rio de Janeiro. Cabe ressaltar que esta HQ é parte do projeto de mestrado da autora do artigo.

O material utilizado na pesquisa iconográfica deste projeto é conhecido entre pesquisadores, porém o projeto amplifica o alcance deste material, estabelecendo relação entre o desenho, a fotografia, a literatura e a história da cidade.

Palavras-chave: Desenho. *Webcomic*. João do Rio. Rio de Janeiro.

Abstract: João do Rio, writer, walks through the streets of Rio de Janeiro at the beginning of the 20th century, observing it. This behavior is reflected in the chronicles-reports that he writes based on his observations of the city and, among those, is “As Mariposas do Luxo”, published in the book *A Alma Encantadora das Ruas*.

The objectives of the project are to rescue Rio from the first decade of the 20th century and that book by João do Rio and use the drawing as a tool to disseminate the Brazilian iconographic heritage of this time, especially the photos by Augusto Malta and Marc Ferrez. The methodology used is that of research-creation and the theoretical foundation is based on Paul Valéry's writings on drawing.

As a result of the project, a *webcomic* with an illustrated rereading of the chronicle “As Mariposas do Luxo” is obtained, based on iconographic research on the beginning of the 20th century in Rio. It should be noted that this comic is part of the author's master's project.

The material used in the iconographic research of this project is known among researchers, but the project amplifies the reach of this material, establishing a relationship between drawing, photography, literature and the history of the city.

Keywords: Drawing. *Webcomic*. João do Rio. Rio de Janeiro.

¹ Isabelle Barreto é ilustradora, designer, professora e mestre em Mídias Criativas (PPGMC/ECO/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ). contactisabellebarreto@gmail.com

João do Rio, escritor e jornalista, percorre as ruas flanando pelo Rio de Janeiro no início do século XX, observando a cidade e seus tipos humanos. Este seu comportamento se reflete nas crônicas-reportagens que escreve a partir de suas observações da urbe e, entre esses textos, está “As Mariposas do Luxo”, publicada originalmente na Gazeta de Notícias e posteriormente em 1908 no livro *A Alma Encantadora das Ruas*. O Rio de Janeiro nesta época passa por mudanças urbanas com o objetivo de conferir ares de metrópole à cidade, então capital federal, e inseri-la na modernidade e cosmopolitismo nos moldes das capitais europeias de então.

O objetivo primário do projeto é resgatar o Rio da primeira década do século XX e aquele livro de João do Rio; e o secundário é utilizar o desenho como ferramenta para difundir o patrimônio iconográfico brasileiro desta época, especialmente as fotos de Augusto Malta e Marc Ferrez. Para tanto é realizada a releitura ilustrada da crônica “As Mariposas do Luxo”, de João do Rio, no formato de uma *webcomic*, realizada com base em pesquisa iconográfica sobre aquela época, principalmente no Rio de Janeiro. O presente artigo descreve o processo de pesquisa e criação desta história em quadrinhos.

A metodologia da pesquisa-criação

Para o projeto utiliza-se a metodologia da pesquisa-criação, a qual é uma "atividade de pesquisa ou abordagem que constitui uma parte essencial de um processo criativo ou disciplina artística e que fomenta diretamente a criação de obras literárias/artísticas" (SSHRC, 2011b). Os projetos de pesquisa-criação costumam integrar um processo criativo, uma componente estética experimental ou um trabalho artístico como parte do estudo.

No projeto inicia-se com a pesquisa para criação, quando é realizado um levantamento histórico contextualizando a primeira década do século XX no Rio de Janeiro; a pesquisa iconográfica de ilustrações, fotografias e impressos; a pesquisa de técnicas de desenho e ilustração. A partir desta fase

inicial de pesquisa segue-se para a primeira etapa de criação, quando são realizados os primeiros rafe das personagens, as ideias iniciais da releitura da crônica “As Mariposas do Luxo”. Partindo-se desta etapa de criação, são estabelecidas lacunas a serem preenchidas e, para tanto, há um movimento alimentando-se novamente a pesquisa, retornando-se para outra fase desta. Uma destas lacunas é a necessidade de se realizar mais pesquisa iconográfica para os desenhos. Faz-se, assim, a subcategoria da pesquisa-criação: a pesquisa pela criação.

O desenho como linguagem para a releitura

A escolha do desenho como linguagem para a releitura deve-se porque o ato de desenhar permite que se veja melhor o que se observa. Segundo Valéry em seu livro sobre Degas, *Degas dança desenho*, há uma imensa diferença entre ver uma coisa sem o lápis na mão, ou seja, sem a desenhar e vê-la desenhando-a (2012, p. 61). No projeto, o desenho é proposto como ferramenta para compreender e ver a cidade do Rio de Janeiro da primeira década do século XX e, ainda, perceber seus habitantes, por intermédio da pesquisa iconográfica realizada.

Williams (2016, p. 34), em seu *Manual de Animação*, define que desenhar bem não é copiar a superfície, mas sim realçar e suprimir aspectos da personagem de forma a captar o tipo de realidade que uma câmera não consegue e tal ensinamento pretendemos seguir na caracterização do desenho das personagens desta *webcomic*.

A pesquisa iconográfica

Para o projeto é realizada pesquisa iconográfica do Rio de Janeiro no início do século XX e, em especial, as fotografias de Augusto Malta e Marc Ferrez,

as quais servem de referência para o desenho das personagens, cenários e ambientação da obra (figura 1).

Figura 1: Exemplos de fotos de Marc Ferrez e Augusto Malta pesquisadas para o projeto.

A releitura ilustrada de “As Mariposas do Luxo”

Na crônica “As Mariposas do Luxo”, João do Rio descreve moças pobres operárias que percorrem a rua do Ouvidor, atraídas pelas mercadorias caras expostas em suas vitrines sem, porém, ter poder aquisitivo para adquiri-las. Compara a atração delas pelo luxo das vitrines iluminadas com o movimento das mariposas atraídas pelas luzes e se queimando ao se aproximarem das mesmas.

Na releitura ilustrada é utilizada a linguagem da história em quadrinhos, uma *webcomic* em tela de rolagem infinita vertical, fazendo paralelo desse formato com o local onde se passa a narrativa da crônica, a rua do Ouvidor (figura 2). Tal ocorre por tratar esta narrativa das personagens percorrendo a rua em toda a sua extensão.

Para o desenho dos cenários da rua do Ouvidor presentes nos quadros da *webcomic* usa-se a referência de fotos de Augusto Malta e Marc Ferrez, organizadas em painéis de referência. No desenho dos cenários inspirados em tais fotos incluem-se as fachadas das lojas desta rua, como a vista superior no quadro 1 e a vista em perspectiva do quadro 2. Os desenhos das fachadas, assim como os de parte das personagens, são realizados com a

estética de esboços, reforçando a ideia de simularem terem sido feitos na rua, paralelamente ao desenrolar da narrativa.

Figura 2: Comparação do formato da Rua do Ouvidor (à esquerda foto de Marc Ferrez, *circa* 1890) com o formato da *webcomic* em tela infinita da releitura de “As Mariposas do Luxo” (desenho à direita).

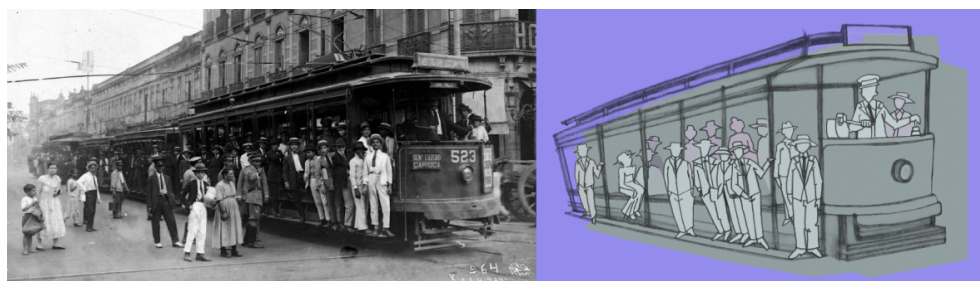

Figura 3: Foto de Augusto Malta e desenho do bonde no Quadro 50 da *webcomic*.

Outra utilização de foto de Augusto Malta para recriar os cenários da *webcomic* é seu registro de 1924 do bonde no Rio de Janeiro, inspirando o desenho com este veículo e a população (figura 3).

Dado o exposto, o projeto cumpre os objetivos de resgatar o Rio de Janeiro da primeira década do século XX e o livro *A Alma Encantadora das Ruas*, de João do Rio, bem como de utilizar o desenho como ferramenta para ampliar

o alcance, além do círculo de pesquisadores e historiadores, do patrimônio iconográfico carioca daquela época.

REFERÊNCIAS

DO RIO, João. **A Alma Encantadora das Ruas**. *In*: Domínio Público. Disponível em: <https://goo.gl/y2i7Uu>. Acesso em: 10 nov. 2019.

WILLIAMS, Richards. **Manual de animação**. Manual de métodos, princípios e fórmulas para animadores clássicos. São Paulo: Senac, 2016.

SSHRC. (2011b). **Funding**. Disponível em: <http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-eng.aspx#a22>. Acesso em: 1 jan. 2012.

VALÉRY, Paul. **Degas dança desenho**. São Paulo: Cosac Naify, 2012.