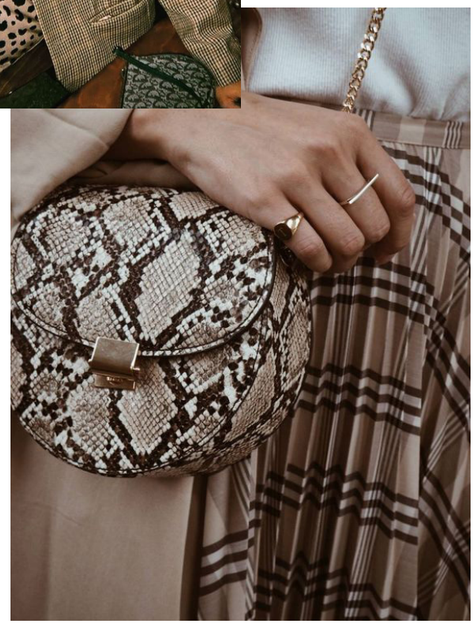
ESTILOS E ESTAMPAS

Sophia Longo
Samantha Zanco

Bem-vindo!

Olá,



Primeiramente obrigada por acompanhar meu trabalho e pela vontade de ter esse material.

Essa é a segunda “revista” que faço para quem me acompanha e assina minha newsletter.

Para essa edição pensei em como expandir o assunto das estampas para ser algo interessante e útil para aqueles que gostam delas mas não querem trabalhar com isso. Ao mesmo tempo relevante para quem atua (ou quer atuar) na área.

Por isso vamos falar de:
Estampas & Estilos Pessoais.
Você sabe qual é o seu estilo?
Será que você têm estampas no seu guarda-roupa que comunicam quem você é?

Para me ajudar nesta tarefa, convidei uma especialista no assunto, a consultora de estilo e imagem Samantha Zanco.

Nos conhecemos num curso de extensão sobre calçados ainda na faculdade, nos formamos em épocas diferentes e nos reencontramos este ano, pois ela se tornou minha consultora pessoal de imagem (tem um “destaque” no meu Instagram sobre essa decisão).

Normalmente as apresentações ficam lá no final, depois de todo o conteúdo, mas dessa vez será agora no começo (vocês entenderão ao ler a primeira frase e ver como ela se apresenta) o porque é a pessoa perfeita para passar esse conhecimento junto comigo.

Sophia Longo

ÍNDICE
ESTILOS & ESTAMPAS

6
8
10
12
14
16
18

COM VOCÊS, SAMANTHA...

Desde pequena eu queria ser estampa, daquelas bem coloridas e cheias de vida.

Com 6 ou 7 anos de idade fui fazer aulas de artes plásticas e comecei a entender sobre cores, texturas e formas. Aos 15 anos fiz um curso de moda e aos 17 entrei para a faculdade.

Desde então tenho estudado e trabalhado intensamente, em segmentos e lugares diferentes. Já trabalhei em pequenas, médias e grandes empresas, algumas delas multinacionais referências em suas áreas.

Durante mais de 10 anos de mercado, desenvolvi e comprei produtos de moda de todos os tipos e consegui viver muitas experiências. A partir de um certo momento senti que aquela forma de trabalhar não me completava, faltava algo!

Foi então que voltei a estudar moda mas sob a ótica da consultoria de imagem, estilo, cores e comportamentos, tendo o autoconhecimento como pilar para a construção deste trabalho.

Meu propósito é ajudar mulheres incríveis a se conhecerem, se amarem e se vestirem com segurança para atingirem seus objetivos.

Desde o começo era exatamente isso que eu queria, eu só não sabia ainda.

Samantha Zanco

ESTILOS UNIVERSAIS

"ESTILO É UMA FORMA DE EXPRESSAR SUA CULTURA, SUA IDENTIDADE, SUAS PAIXÕES E SEU ESPIRITO."

...disse Nina Garcia.

ESPORTIVO

TRADICIONAL

ELEGANTE

ROMANTICO

SEXY

CRIATIVO

MODERNO

Portanto, estilo é escolher dentre as milhares de opções disponíveis nas lojas, criadas pela indústria da moda, o que representa a sua identidade e suas prioridades.

Como prioridades podemos considerar conforto, adequação, expressar sua criatividade entre outros.

Mas como identificar o seu estilo?
Por onde começar?

Existem 7 estilos universais, criados/identificados por Alyce Parsons, onde destes, diz-se que 3 são principais e outros 4 são estilos complementares.

A maioria das pessoas tem uma combinação de dois ou três destes estilos e é interessante entendê-los para que você possa reconhecer nas suas escolhas as suas prioridades e padrões.

Apresento aqui as palavras-chave, cores e elementos de design de cada um destes estilos, incluindo as estampas de cada um, que acredito ser o principal foco de você que está lendo essa newsletter!

ESTILO ESPORTIVO ou natural - este é o primeiro dos 7 estilos universais, um dos três principais.

Palavras-chave: Conforto; Praticidade

Cores: Neutras, Terrosas

Elementos de Design: jeans, modelagens unissex, sem marcação de cintura, fibras naturais como algodão e linho, roupas que demandam pouca manutenção, sapatos baixos.

Estampas: Listras e poás

ESPORTIVO

TRADICIONAL

ELEGANTE

ROMANTICO

SEXY

CRIATIVO

MODERNO

ESPORTIVO

LISTRAS

TRADICIONAL

ELEGANTE

ROMANTICO

SEXY

CRIATIVO

MODERNO

As listras estão na categoria de estampas clássicas!
Mas ela é um clássico hoje graças a grandes ícones da arte, música e moda que vestiram camisetas listradas como símbolo de rebeldia, informalidade, liberdade. Pablo Picasso, Andy Warhol, Jean-Paul Gaultier (inspirado no uniforme dos marinheiros), Coco Chanel (no seu melhor estilo effortless parisian-chic que perdura até hoje).

Mas essa estampa tem muito mais história do que você pode imaginar. A listra como padrão têxtil é um dos mais antigos da humanidade. No entanto, antes da era moderna os tecidos listrados eram usados como forma de marcar indivíduos "desviados", (que as vestiam não voluntariamente, mas obrigados por forças oficiais) como bobos da corte, artistas circenses, prostitutas, loucos, criminosos, prisioneiros...

Se quiser saber mais sobre a história dos tecidos listrados, o livro "O Pano do Diabo" de Michel Pastoureau é uma ótima leitura.

ESTILO TRADICIONAL - o segundo dos estilos principais.
Palavras-chave: Reservado; Conservador; Adequado

Cores: Claras, médias e escuras. Cinza, marinho, bege, preto.

Elementos de Design: Tecidos sem brilho/opacos, encorpados, acessórios discretos, bolsas e sapatos na mesma cor, nenhum elemento que chame a atenção para si.

Estampas: Texturas discretas como risca de giz, espinha de peixe e príncipe de gales

ESPORTIVO

TRADICIONAL

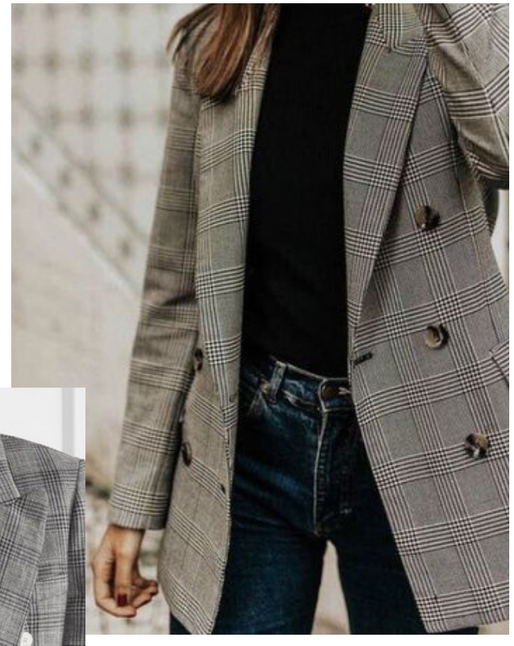
ELEGANTE

ROMANTICO

SEXY

CRIATIVO

MODERNO



ESPORTIVO

TRADICIONAL
PRINCIPE DE GALLES

ELEGANTE

ROMANTICO

SEXY

CRIATIVO

MODERNO

O príncipe de Gales não é uma estampa, no sentido de ser um desenho impresso, mas sim um padrão têxtil resultado da trama entre fios tintos na construção do próprio tecido em si.

Sua origem data do início do século XIX, o padrão foi desenvolvido pela Condessa de Seafield, no vale de Glenurquhart, na Escócia, como o tweed exclusivo da propriedade de Seafield. Foi nesta propriedade que o príncipe de Gales o descobriu e decidiu fazer sua própria variação do padrão.

Não há dúvida de que o Duque de Windsor se estabeleceu rapidamente como um ícone de estilo, graças aos seus ousados gostos de alfaiataria, e também por sua elegância como Prince of Wales. No entanto, embora o tecido tenha origem nobre, ele pode ser visto nas ruas, no nosso dia a dia e faz parte do nosso imaginário de cultura pop, basta pensar em James Bond (de Sean Connery a Daniel Craig). Esse padrão é queridinho dos alfaiates e de renomados estilistas masculinos, como por exemplo Ralph Lauren e Tom Ford e também das contemporâneas “princesas-pop”, Kate e Meghan.

ESPORTIVO

TRADICIONAL

ELEGANTE

ROMANTICO

SEXY

CRIATIVO

MODERNO

ESTILO ELEGANTE ou contemporâneo – o último dos estilos principais.

Palavras-chave: Qualidade; Exigência

Esse estilo a primeira vista é parecido com o tradicional, porém aqui existe uma preocupação com a qualidade, com o material das peças, e pode-se considerar chamar a atenção para esse fato enquanto para o estilo tradicional a prioridade é a adequação.

Cores: Neutras claras e escuras. Até três cores nos looks.
Elementos de Design: Tecidos nobres como seda e cashmere, peças sob medida, hi-lo como jeans de marca premium combinado com camisa de seda, combinações de cores monocromáticas ou tom sobre tom, marcas/logos muito discretos.

Estampas: atemporais e discretas como o cashmere (paisley em inglês) em tom sobre tom.

ESPORTIVO

TRADICIONAL

ELEGANTE

CASHMERE

ROMANTICO

SEXY

CRIATIVO

MODERNO

Essa forma de “gotinha-curva decorada” é chamada de Paisley e é o elemento tradicional das estampas conhecidas por Cashmere. Esse elemento vêm da área entre a Índia e o Irã, no entanto, a palavra “paisley” se refere à cidade de Paisley, na Escócia. O intercâmbio das culturas persa e caxemira para se tornar um motivo popular na fabricação de têxteis na Grã-Bretanha ocorreu depois que a Companhia das Índias Orientais importou grandes quantidades de xales e outros produtos com o motivo paisley, durante o século XVIII.

Os xales se tornaram tão populares (e caros) que os centros de tecelagem britânicos, incluindo Edimburgo e Paisley, começaram a fazer xales imitáveis da Caxemira, e porque eles podiam fabricá-los por uma fração do preço.
Os tecelões de Paisley tornaram-se altamente hábeis no uso de seus teares Jacquard para produzir desenhos estampados em cinco cores e mais, enquanto a maioria dos outros fabricantes conseguia gerenciar apenas dois, e assim conquistaram destaque.

Houve um enorme ressurgimento no final dos anos 50 e 60, em parte causado pelo aumento do interesse pela espiritualidade e cultura indianas, que foi aprimorada pela peregrinação dos Beatles à Índia em 1968. A psicodelia também teve seu papel a desempenhar e o resultado os paisleys eram tipicamente mais brilhantes e mais nítidos, com cores mais vivas e tendência a espalhar o motivo pela superfície.

ESPORTIVO

TRADICIONAL

ELEGANTE

ROMANTICO

SEXY

CRIATIVO

MODERNO

ESTILO ROMÂNTICO: O primeiro estilo complementar.

Palavras-chave: Delicado; Gentil

Cores: Claras, suaves

Elementos de Design: Tecidos fluídos/molinhos, laços, rendas, formas arredondadas, bordados delicados, cintura marcada, pérolas, detalhes delicados.

Estampas: Estampas multi-coloridas, florais, padronagem vichy.

ESPORTIVO

TRADICIONAL

ELEGANTE

ROMANTICO

LIBERTY

SEXY

CRIATIVO

MODERNO

Para falar das estampas conhecidas como “liberties” precisamos falar da loja Liberty, que se tornou sinônimo para as estampas românticas de florais miudinhos.

Liberty of London foi aberta em 1875 (e existe até hoje, firme, grande e poderosa) por Arthur Liberty, que fez sua reputação importando tecidos e artigos diversos do Oriente e mais tarde produzindo seus próprios designs, tecidos e produtos.

Originalmente a loja chamava-se East India House e ficava na Regent Street. O sucesso foi tão grande na venda dos tecidos que a loja não conseguiu atender a demanda só com as importações e tiveram que começar a importar seda, cashmere e algodão pt. para serem estampados manualmente na Inglaterra,imitando o estilo oriental.

Mas foi na década de 1920, a Liberty começou a produzir pequenos florais que ficaram conhecidos como liberty, especilmente em algodão, chamado Tana Lawn, até hoje é um dos tecidos best-seller da loja, por ser um tecido com caimento, porém encorpado adequado para diferente projetos.Marcas como Cacharel, e designers como Jean Muir (que chegou a trabalhar na Liberty por um tempo) e Mary Quant usaram tecidos da Liberty of London em suas coleções.

ESPORTIVO

TRADICIONAL

ELEGANTE

ROMANTICO

SEXY

CRIATIVO

MODERNO

ESTILO SEXY – o segundo estilo complementar.

Palavras-chave: Segura; Desejável

Cores: Preto, cores vibrantes

Elementos de Design: Couro, zíper, tachas, decotes, fendas, peças que valorizam o corpo, modelagens ajustadas, cintura marcada, saltos finos, tiras finas em sandálias.

Estampas: Estampas e texturas de peles como cobra, onça e zebra.

ESPORTIVO

TRADICIONAL

ELEGANTE

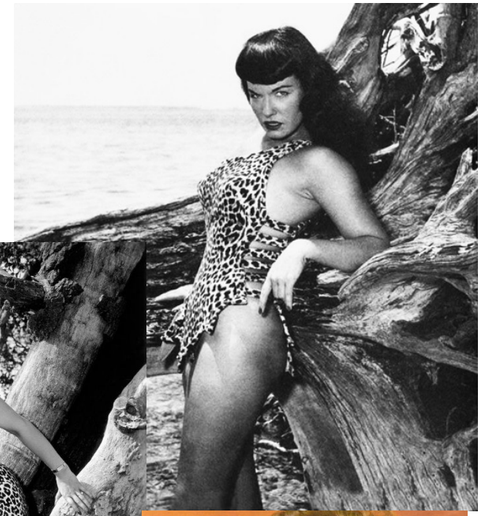
ROMANTICO

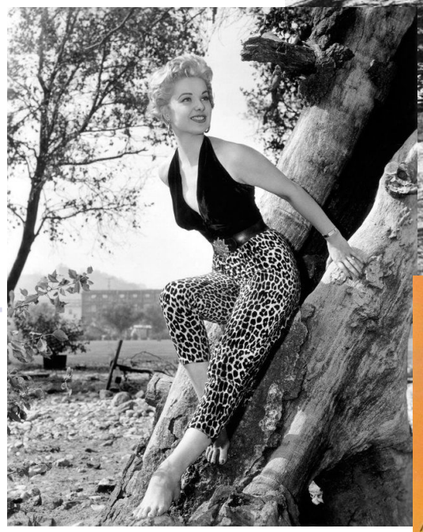
SEXY

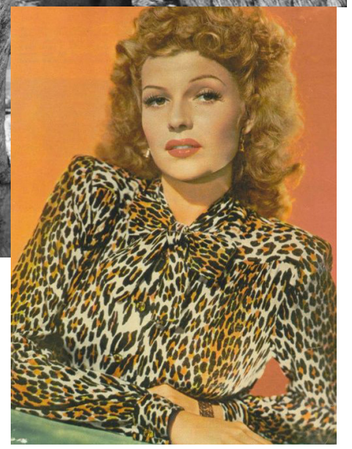
ANIMAL PRINT

CRIATIVO

MODERNO







A Playful Sophistication!
É a definição perfeita para estampas de bichos, seja usando as figuras dos animais, seja imitando suas peles, como nos exemplos vistos aqui.

Os animais mais selvagens como felinos e/ou mais exóticos como as cobras carregam uma simbologia sensual, mix de poder e irreverência que foi muito explorada nos anos 50, como linguagem visual das principais divas de Holywood. Oncinhas por exemplo são uma estampa clássica que temporada sim, temporada também reaparecem em versões hora de coloração mais realista, hora coloração surreal, com apelo mais jovem em releituras mil.

É preciso ter um tanto de personalidade e a habilidadede de não se levar a sério para vestir estampas de animais ou tê-las como parte da decoração de casa. A interior design Celerie Kemble tem uma reflexão sobre as estampas Animal Print que eu gosto muito e gostaria de compartilhar aqui com vocês, ela diz: *"Existe um caos organizado na natureza que atinge um equilíbrio. Eu encontro mais interesse nos padrões da natureza do que em outras estampas geométricas. Elas têm um movimento marcante que o olho não se cansa, é um lindo elemento gráfico que não é literal."*

ESPORTIVO

TRADICIONAL

ELEGANTE

ROMANTICO

SEXY

CRIATIVO

MODERNO

ESTILO CRIATIVO – o terceiro estilo complementar.

O estilo de quem gosta de chamar atenção e mostrar sua personalidade e criatividade.

Palavras-chave: Liberdade; Confiança

Cores: Mix de cores, diferentes harmonias cromáticas

Elementos de Design: Diferentes combinações de texturas e tecidos, mix de cores, sobreposições. Aqui vale o mix de referências e a harmonia de um olhar treinado.

Estampas: Mix de padronagens, escalas grandes e pequenas, coloridas, étnicas.

ESPORTIVO

TRADICIONAL

ELEGANTE

ROMANTICO

SEXY

CRIATIVO

ETNICOS

MODERNO

Photograph by Lauren Fletcher
Interpretação moderna de Xhosa.

Photographs by Mark Hartman, Redux.
National Geographic.

Podemos entender que toda estampa em sua essência é étnica, pois a decoração de tecidos tem origem milenar e até hoje fazem parte da história, memória e cultura de diversos povos e do nosso imaginário.

No entanto no mercado têxtil, de moda e decoração, agrupa-se sob esta denominação de "étnicos" todas as estampas específicas de um etnia, tribo ou tradição milenar (cultural e artesanal), portanto é o maior grupo e mais diverso. Muitas delas nem são impressas originalmente, mas sim construções têxteis, que são recriadas como estampas nas produções contemporâneas, como é o caso dos Ikats.

Falando em Ikats, esta é uma estampa clássica dentro do grupo de estampas étnicas, junto Paisleys, Chintz, Tie Dyes, Batiks, Shiboris, Navajos e Dutch Wax (que é o nome do processo de estampagem mas que se tornou sinônimo das estampas africanas em algodão), pra citar só alguns exemplos mais conhecidos.

Atualmente a questão de apropriação cultural esta latente e deve fazer parte da nossa conscientização e questionamento como criadores e consumidores. O olhar vigilante na direção das grandes marcas é uma realidade, ao meu ver positiva, pois acredito que transformará a apropriação em integração, incluindo esses povos na vitrine do mundo e principalmente incluindo-os nos ganhos econômicos, numa relação sutentável e justa para ambos os lados.

ESTILO MODERNO ou dramático – o último estilo complementar.

Palavras-chave: Minimalista; Cosmopolita

Cores: Preto + cores intensas, preto + branco

Elementos de Design: Tecidos estruturados, formas assimétricas, arquitetônicas, acessórios marcantes.

Estampas: Abstratas e geométricas

ESPORTIVO

TRADICIONAL

ELEGANTE

ROMANTICO

SEXY

CRIATIVO

MODERNO

LISTRAS

PRINCIPE DE GALLES

CASHMERE

LIBERTY

ANIMAL PRINT

ETNICO

MODERNO

CHEVRON

O Chevron é o nome “classudo” para o popular ZIG ZAG!
Esse “grafismo” é muito antigo, encontrado em diversas etnias e culturas ao redor do mundo, inclusive nas nossas tribos indígenas brasileiras, decorando utensílios e como parte de uma linguagem visual (com significados lindos, como o andar da formiga saúva, entre outros).

Como construção têxtil, são tecidos em teares ou com agulhas de tricot. Também pode ser encontrado tridimensionalmente na arquitetura.
Dois exemplos super tradicionais e conhecidos no mundo da moda são o acabamento da bolsa Chanel, o chevron é reproduzido nos pespontos costurados no couro e as peças da marca italiana Missoni, que é reconhecida mundialmente pelo padrão de chevron multi-colorido em seus tricots e malhas.

ESPORTIVO
LISTRAS
TRADICIONAL
PRINCIPE DE GALLES
ELEGANTE
CASMMERE
ROMANTICO
LIBERTY
SEXY
ANIMAL PRINT
CRIATIVO
ETNICO
MODERNO
CHEVRON

MIX DE ESTAMPAS

ESPORTIVO
LISTRAS
TRADICIONAL
PRINCIPE DE GALLES
ELEGANTE
CASMMERE
ROMANTICO
LIBERTY
SEXY
ANIMAL PRINT
CRIATIVO
ETNICO
MODERNO
CHEVRON

MIX DE ESTAMPAS: CRIAR & USAR

Alguns estilos ousam menos ao misturar estampas já que são ligados diretamente a prioridade de cada um. No estilo básico podemos ter o mix de elementos simples como listras e poás nas mesmas cores, em detalhes, a prioridade aqui é a praticidade então esse mix tem de ser pensado de maneira prática também.

No estilo tradicional dificilmente haverá mix de estampas, o mais provável é o blazer e a calça com a mesma padronagem discreta. No estilo elegante usa-se poucas cores nos looks então o mix também acontece pouco. No estilo romântico uma das estampas provavelmente será floral e o conjunto mantém a delicadeza.

O estilo criativo é o campeão no mix de estampas, principalmente as menos óbvias, podem ser em cores totalmente diferentes entre si sem nenhum link aparente ou nas escalas e temas das estampas. Esse estilo não tem medo de ousar ou não agradar, ele testa novas composições e possibilidades sempre!

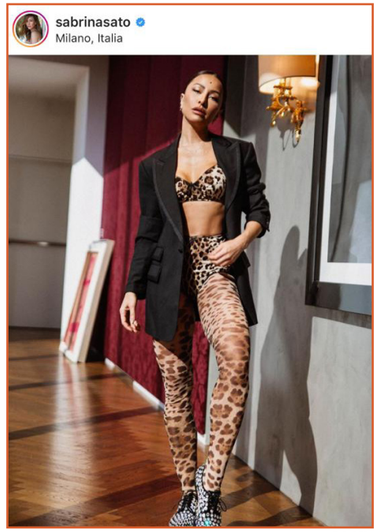
Já o estilo moderno mistura estampas geométricas com pontos de cor vibrantes que podem estar presentes nos acessórios e o estilo sexy pode misturar diferentes estampas de bicho como visto nas últimas tendências. Vale lembrar que a maioria das pessoas tem uma mistura desses estilos, então a presença das estampas também pode aparecer nesse mix.

Uma mulher esportiva e romântica pode misturar um poá discreto na blusa com uma saia floral, uma mulher esportiva e criativa pode usar um vestido com estampa em escala grande com tênis e bolsa estampada, enquanto uma mulher elegante pode misturar uma estampa clássica na roupa com uma textura discreta nos acessórios.

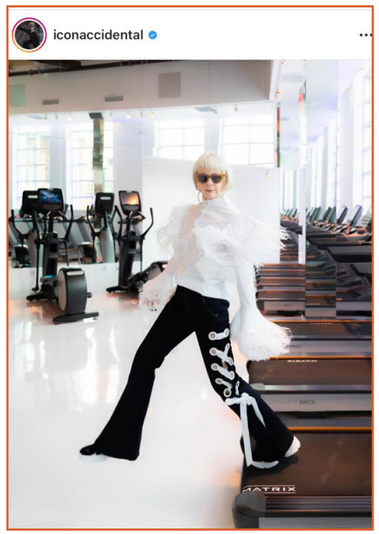
UMA MARAVILHOSA...

ESPORTIVO

ELEGANTE



SEXY



MODERNO

TRADICIONAL

...EM CADA ESTILO.

ROMÂNTICO

CRIATIVO

Mais dicas assista nossos stories no Instagram

@ samanthazanco

www.samanthazanco.com.br

samantha@samanthazanco.com.br

@ sophialongo

www.sophialongo.com

info@sophialongo.com

Créditos e Fontes:
As lindas imagens que usamos aqui vieram de diversas fontes via Internet e são de propriedade intelectual de seus criadores. Nós gostaríamos de creditar todas as imagens devidamente, mas não conseguimos reconhecer suas fontes primárias e/ou autores. O intuito deste material não comercial é compartilhar conhecimentos e fontes interessntes conectadando assuntos através de diferentes profissionais, somente com fins educativos. Se você ver aqui alguma imagem que não deveríamos ter utilizado, ou se é autor de alguma delas por gentileza nos contacte e nos dê a chance de corrigir e nos retratar divulgando publicamente a correção através desta newsletter.

Quem sou eu?

Sou estilista formada pela Faculdade Santa Marcelina e historiadora de Arte formada pela FAAP.

Trabalho com criação de estampas e roupas a mais de 10 anos, mas desde criança as imagens de moda me hipnotizavam.

Nunca vi diferença entre Arte e Moda.

Na faculdade tinha múltiplas vontades: queria trabalhar com figurino, queria ser historiadora de moda, adorava desenhar sapatos e era louca por ilsutração de moda.
Costurar nunca foi meu forte, mas sempre desenhei bem e conseguia ver a modelagem plana como uma forma de desenhar com medidas... Mas não era pra mim.
A estamparia surgiu no meu horizonte ainda quando estudante, como uma saída para desenhar e pintar (pois fui desencorajada a seguir a carreira de ilustradora de moda).

Os tecidos se tornaram meu canvas, meu suporte, uma página em branco para criar o que eu quissese.

Há alguns anos passei a ensinar, presencialmente e online e me encontrei nesse lugar de facilitadora do conhecimento.
Tenho um enorme prazer em transmitir o que sei e o que continuo aprendendo.

É uma alegria ver meus ex-alunos entrando no mercado e me contando como a vida mudou ao se redescobrirem profissionalmente.
Desde 2017 eu moro no Canadá e junto com as aulas e mentorias para designers e empresas eu divido meus dias como professora e aquarelista.

Como artista-plástica, essa é uma nova jornada profissional para mim. **Estou na posição de aprendiz também num novo país,** então eu sei como são os altos e baixos de recomeçar. Dói, mas é recompensador.

Quero te dizer, que ser criativo e artístico faz parte das nossa essência como seres humanos, logo **é vital acessarmos esse poder criador que há em nós e colocá-lo em prática,** não importa sua profissão.

Agir no belo, nos coloca numa nova postura diante da vida. Se eu puder te inspirar, será um prazer!

Sophia Longo