

Xilogravura e ilustração: desenvolvimento de poéticas pessoais e técnicas de gravura aliados a narrativas literárias de cordel

Palavras-Chave: Xilogravura de Cordel, arte popular brasileira, literatura de cordel

Autoras:

Beatriz de Souza Lourenço Carlucci - IA/ UNICAMP

Prof.ª Dr.ª Luise Weiss (orientadora) - IA/ UNICAMP

INTRODUÇÃO:

A cultura popular brasileira, rica e diversa, reflete os cotidianos, sentimentos e tradições da sociedade através de personagens e histórias, solidificando o imaginário coletivo. A literatura de cordel, com suas raízes no nordeste, destaca-se como uma expressão poética única que se tornou símbolo nacional, abordando desde mitologias locais até temas universais. Segundo Meyer (1980), os poetas populares, através de cantorias e improvisos, exploram uma ampla gama de temas, incluindo críticas políticas. Dantas (2001) enfatiza que o cordel permanece relevante e vivo na era moderna, apropriando-se das novas tecnologias. Estudar o cordel, suas capas e ilustrações é essencial para entender e valorizar a cultura popular, registrando e dando voz às diversas realidades brasileiras. A pesquisa analisou a trajetória do cordel, seus protagonistas e a evolução histórica até a atualidade, a fim de produzir um relatório e um cordel autoral.

METODOLOGIA:

A pesquisa sobre a literatura de cordel foi estruturada em duas esferas principais: teórica e prática. Na esfera teórica, foi realizado um levantamento bibliográfico abrangente sobre a história do cordel e a técnica da xilogravura, utilizando materiais recomendados pela professora orientadora, além de teses acadêmicas e livros de exposições. Após a revisão, as informações foram analisadas para o desenvolvimento do texto da pesquisa. Na esfera prática, foram analisadas obras de cordel e xilogravuras nos acervos da UNICAMP, com consultorias de especialistas e uma pesquisa in loco no Museu de Xilogravura em

Campos do Jordão-SP. Com base nos estudos, um cordel autoral foi produzido, incluindo texto inédito e ilustrações feitas com técnicas tradicionais de xilogravura. O processo foi detalhado em um relatório final, que documenta as escolhas criativas e referências utilizadas. A pesquisa aplicou a teoria de aprendizado experiencial de David Kolb, integrando teoria e prática para um aprendizado abrangente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como a pesquisa foi realizada em duas dimensões, houveram dois resultados principais, um relatório advindo da pesquisa bibliográfica (que sustentou posteriormente a realização da pesquisa artística) e o cordel autoral proveniente da pesquisa artística.

a. Pesquisa Bibliográfica: Foi dividida em tópicos de interesse; Estudos sobre o cordel (como a academia vê tal manifestação), História origem e marcos importantes em sua trajetória (a fim de melhor compreender seu contexto) e Poéticas temas e vidas (tópico no qual foram aprofundados trabalhos específicos de artistas populares).

- **Estudos sobre o cordel:** Em resumo este tópico traz informações acerca do interesse acadêmico acerca da produção do cordel, e percebe-se que houve um aumento significativo no interesse acadêmico por manifestações culturais populares brasileiras. A quantidade de publicações sobre cordel praticamente triplicou entre 1920 e 2024, evidenciando o crescente interesse da academia, havendo nos anos 70, um despertar do estudo desse gênero. São percebidas nas leituras da bibliografia, críticas a falta de diálogo entre o erudito e o popular nas universidades, atribuindo isso a formalidades burocráticas que limitam a compreensão da realidade brasileira.

Apesar de ainda existir uma visão hierárquica entre o erudito e o popular, atualmente há um esforço acadêmico em criar pontes e diálogos com a cultura do povo. O aumento das pesquisas impulsionou a criação de instituições e eventos dedicados a tal arte, como o acervo exclusivo de literatura de cordel na Biblioteca Nacional e o Congresso Nacional de Literatura de Cordel, realizado pela ABLC

e a Fundação Casa de Rui Barbosa. Essa crescente valorização acadêmica reflete o reconhecimento da importância do cordel como uma manifestação cultural popular brasileira.

- **História, origem e marcos importantes em sua trajetória:** Para entender a produção contemporânea do cordel, foi necessário explorar sua história e origens. Este tópico na pesquisa é dedicado justamente a entender com clareza suas raízes e delinear os caminhos que percorre ao longo do tempo, bem como o papel que desempenhou sócio, cultural e até politicamente.
- **Poéticas Temas e Vidas:** Artistas que incorporam características centrais dos folhetos foram selecionados com base na disponibilidade de material, relevância artística e alinhamento com a poética do projeto. Nesse tópico o objetivo central foi o aprofundamento em artistas e cordelistas, sendo eles: J. Borges e Jarid Arraes.

b. Pesquisa artística

- **Materiais e Ferramentas:** Neste tópico foram analisados cuidadosamente os materiais e ferramentas utilizados na feitura dos cordéis e suas xilogravuras, detalhando tipos de folhas, tintas e madeiras usadas, bem como a parte gráfica tipografias, dimensões de folha e texto. Também foi analisado e detalhado o processo de impressão manual dos folhetos.
- **Projeto gráfico autoral:** Como parte do resultado da pesquisa, foi também proposta a produção autoral de um cordel inédito, de acordo com as produções e tradições populares.
  - **Tema:** Pensando em todo conhecimento teórico da temática do gênero de cordéis e as poéticas artísticas envolvidas, foi escolhido como tema do folheto autoral o fenômeno das chuvas de queimada na cidade de Ribeirão Preto -SP. Neste tópico foi detalhada a justificativa do porquê a escolha deste determinado tema. Para que houvesse elementos de poesia e misticismo a mais no tema, as queimadas foram incorporadas metaforicamente na forma de um corvo preto que solta suas

penas pelo céu, formando assim uma simbologia poética diante do fenômeno real, agregando a história contada em prosas uma dimensão fantástica e alegórica.

- **Execução:** Este tópico detalha como foi o processo de produção do cordel autoral, justificando escolhas e esclarecendo as etapas práticas do processo criativo envolvido na produção de texto e gravuras.

CONCLUSÕES

Foi confirmado inúmeras vezes ao longo da pesquisa que A trajetória do cordel inegavelmente ocupa um lugar muito importante na produção artística nacional, através da qual foi e é contada a história e vida de diversos brasileiros, com destaque nas figuras populares. Ao analisar os materiais biográficos, percebe-se que o cordel, a escrita e suas gravuras em sua grande maioria foram produzidos por pessoas simples e de baixa escolaridade, que sabiam como acessar o seu público com maestria. Foi e continua sendo interesse de museus a preservação desse importante patrimônio.

BIBLIOGRAFIA:

ALVES, Alberto de C. (editor). **O cordel e suas histórias, Medicina Preventiva.**

Abooks

CAMPOS, Renato Carneiro. **Ideologia dos Poetas Populares.** Recife: Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro FUNARTE 1977.

DANTAS, Audálio (curadoria). **100 anos de Cordel: A História que o povo conta.** São Paulo: SESC Pompéia, 2001. Catálogo de exposição, de 17 de abril a 24 de junho de 2001.

HAURÉLIO, Marco. **Antologia do cordel brasileiro.** Global Editora 1 janeiro 2012
Claridade Ltda. 2006.

MARANHÃO, Liedo. **O Folheto Popular, Sua capa e seus ilustradores.** Recife: Fundação Joaquim Nabuco- Editora Massangana 1981.

MEYER, Marlyse. **Autores de Cordel/** seleção de textos e estudo crítico por Marlyse Meyer.-São Paulo: Abril Educação, 1980

OLIVEIRA, Maria Francinete de. **A Representação da Mulher na Literatura de Cordel.** Porto Alegre -RS- 1981. Dissertação (Mestrado em Linguística e Letras)- Instituto de letras e Artes, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.