

TEXTUS

MAPEAMENTO DE REFERÊNCIAS
EM ARTES MANUAIS TÊXTEIS

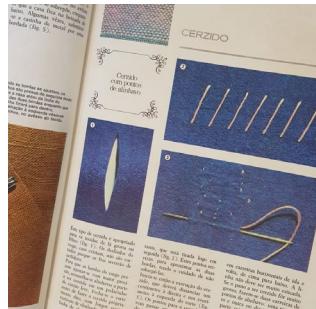

URDUME
JANEIRO DE 2020
VOLUME | 1

SUMÁRIO

3. O MAPEAMENTO

5. ONDE ENCONTRAR

7. LIVROS TÉCNICOS

12. LIVROS DE FICÇÃO

13. LIVROS TEÓRICOS

17. ARTIGOS

18. AUDIOVISUAL

20. FILMES E SÉRIES

21. REVISTAS

22. OUTROS CONTÚDOS

Iniciativa: Urdume

Organização: Estefania Lima,

Paula Melech e Nayamim

Diagramação: Nathália Abdalla

Fotos: Virginia Garbin; Unsplash e Pexels

Agradecimento especial: Cristiane Bertoluci

URDUME

instagram.com/revistaurdume
instagram.com/casaurdume
instagram.com/fiodaconversa
www.urdume.com.br

MAPEAMENTO DE REFERÊNCIAS EM ARTES MANUAIS TÊXTEIS

No texto “Tramas têxteis e textuais”, publicado na Urdume #01, escrevemos sobre como em um passado remoto as mulheres eram responsáveis por fiar e tecer coletivamente e, neste processo, dominaram dois símbolos fundamentais da civilização: linguagem e vestimenta.

O som, a palavra e o verbo também são símbolos - assim como os fios - da vida. É por meio da linguagem que nós nos comunicamos, criamos, estabelecemos sentidos, poderes, laços sociais, acumulamos conhecimento e aprendemos com a vivência daqueles que nos antecederam.

Se durante muito tempo a comunicação foi prioritariamente oral e presencial, hoje, o verbo que ancora a memória é escrito, gravado e documentando. Apesar dos avanços tecnológicos, da velocidade com que corre a informação, os documentos escritos ainda geram reconhecimento e possuem a relevância de conhecimento organizado, estruturado.

Estrutura, aliás, é um dos significados da palavra texto, que também quer dizer “tecido”, “maneira de tecer”, originária do latim *textus*, que dá nome a este primeiro mapeamento de referências em artes manuais têxteis, realizado pela Revista Urdume com a colaboração de dezenas de pessoas.

Nosso agradecimento especial à Cris Bertoluci, colunista da Revista Urdume e responsável por criar a hashtag #minhabibliotecatêxtil, de onde recolhemos muitas referências, e às 29 pessoas de 5 países (Portugal, México, Holanda, Inglaterra e Brasil) e 10 estados, mais o Distrito Federal (São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo e Brasília), que dispuseram de seus tempos para preencher o formulário da pesquisa que esteve, e continua disponível, no site da Revista Urdume:

- Adriana cardoso da silva
- Amanda Ourofino
- Ana Maria dos Reis
- Ana Torradinhas
- Bianca Lanu
- Clara Nogueira
- Claudia de Lara Samways
- Corina Maria Dallapicola Maioli
- Cristine Torchia
- Débora Pinguello Morgado
- Elizabeth Horta Correa
- Evelyn Araujo Albuquerque
- Gerardo Barreto
- Julia Mariano Ferreira Costa
- Luana Crispim Duarte
- Maria Janaína Linhares Ribeiro
- Nilda Miranda Bastos
- Paula Flores
- Rosiene Dilly
- Sandra Cristina Ariga
- Silvia vignola
- Stefany Pereira dos Santos
- Thais dos Santos Silva
- Thaiza Duarte
- Vanessa Freitag
- Vania Lucia Lima dos Santos
- Wilma Pizza.

ONDE ENCONTRAR

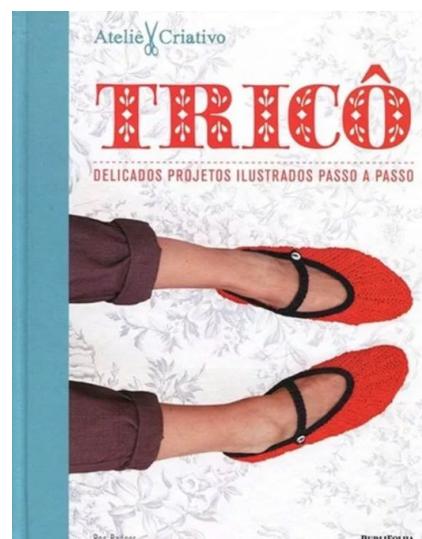
De todo os gêneros de livros sobre artes manuais têxteis, os técnicos, apesar de serem poucos, são os em maior abundância no mercado editorial. Listamos abaixo as principais editoras com livros publicados sobre o tema no Brasil.

PUBLIFOLHA

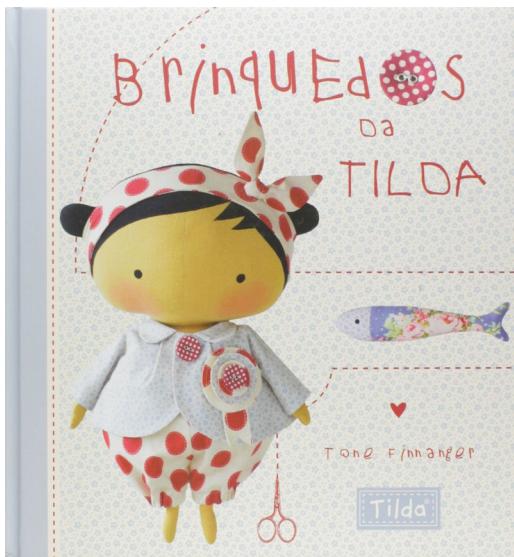
Criada em 1995, a Publifolha possui livros sobre artesanato, crochê e tricô.

Alguns de seus títulos de maior destaque são "Ateliê Criativo: crochê, tricô (foto ao lado) e costura.

EDITORAS SISTEMA S

SESC, SESI, SENAI e SENAC possuem editoras com títulos sobre moda, artesanato, arte e design. Do livro técnico "Tecelagem" do SENAI, ao recém-lançado "Crochê em Fio de Malha" do SENAC-RJ (foto ao lado), as publicações são variadas e visam diferentes públicos.

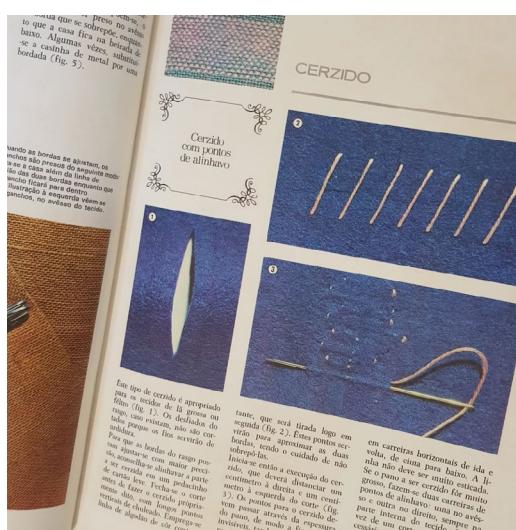

AMBIENTES E COSTUMES

A editora possui um generoso catálogo de livros sobre trabalhos com agulhas e artes, grande parte deles importados, e sem tradução para português. São exemplos do catálogo “Enciclopédia do Tricô”, “Chá das Fadas” e Brinquedos da Tilda” (foto ao lado).

EDITORAS ESCALA

A editora que publica revistas como “Manequim” e “Bons Fluidos”, possui também livros publicados, entre eles os Guias completos de Tricô (foto ao lado), Crochê e costura.

ESTANTE VIRTUAL

Muitas publicações importantes sobre artes manuais têxteis não estão mais disponíveis no mercado. Algumas dessas publicações, como como “Mãos de Ouro” da Editora Abril Cultural, podem ser encontrados em Sebos e Estante Virtual.

LIVROS TÉCNICOS

EM PORTUGUÊS

GERAL

- Coleção trevo de 4 folhas (ed. José Olympio)
- Coleção agulha de ouro
- O Grande Livro dos Lavores, Reader's Digest (Português)
- Coleção Ateliê Criativo (Editora Publifolha)
- ONISHI, Andreia. FAJKARZ, Claudia. Manual para uma vida craft. Panda Books, 2016.
- LASCHUK, Tatiana. Design têxtil: da estrutura à superfície. Porto Alegre: Ed. UniRitter, 2009.

TRICÔ

- Tricô para a Família - Ponto e Arte (Editora Globo)
- POMAR, Rosa. Malhas Portuguesas: história e prática do tricot em Portugal. Civilização Editora, 2013
- HAFFENDEN, Viki. FRDERICA, Patmore. Tricô passo a passo. Publifolha, 2013.
- SISSONS, Juliana. Malharia. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- Kit de tricô para as crianças, por Usborne Publishing

TAPEÇARIA E TECELAGEM

- Artêxtil no Brasil, viagem pelo mundo da tapeçaria, de Rita Cáurio (editora Texaco Brasil)
- A Arte da Tapeçaria, tradição e modernidade (editora Sesi-SP)
- Artistas da Tapeçaria Brasileira (editora Volkswagen)
- Artes e ofícios. A Tecelagem, de Marylene Brahic (Editora Estampa)

CROCHÊ

- Crocheteria: Projetos contemporâneos para mentes criativas, de Molla Mills (Editora Gustavo Gili)
- Crochê Moderno: Acessórios de Crochê e Projetos para sua Casa, de Molla Mills (Editora Gustavo Gili)
- A banda do Pica Pau, de Yan Schenkel (Editora Gustavo Gili)
- 200 Quadrados De Croche, de Jan Eaton
- 100 Flores em Crochê Rendado, de Caitlin Sainio

BORDADO

- Enclopédia do bordado. Coleção lãs e linhas (ed. Abril cultural)
- Enclopédia do Bordado, de Helen Winthorpe Kendrick (Ambientes e Costumes Editora)
- Bordado passo-a-passo, Maggi M. Gordon e Ellie Vance (Publifolha)
- Enclopédia do Bordado, de Helen Winthorpe Kendrick (AC Editora)
- Meu caderno de bordado, de Marie Suarez (Editora Gustavo Gili)
- Bordado passo-a-passo (Publifolha)

RENDAS DE BILRO

- WENDHAUSEN, Maria Armenia Muller. Renda de bilro: um legado açoriano transcendendo séculos em Florianópolis. Blumenau: Nova Letra, 2015

RENDAS RENASCENÇA

Renda Renascença: Uma Memória de Ofício Paraibana, de Christus Nóbrega

EM ESPANHOL

GERAL

- México Bordado: de la tradición al punto contemporáneo, de Gimena Romero (Editorial Gustavo Gili)
- Ñandutí. Lace of Paraguay, de Annick Sanjurjo (Arandurã Editorial)

EM INGLÊS

GERAL

- Textiles Arts. Multicultural traditions, Margo Singer and Mary Spyrou (Paperback)
- Rag crafts: 25 contemporary projects shown step by step, de Lizzie Reakes (Lorenz Books)

MACRAMÊ

- Macramé Pattern Book, de Marchen Art Studio (Griffin)

TECELAGEM

- ALBERS, Anni. On weaving. London, Studio Vista, 1974.
- On the Loom: A Modern Weaver's Guide, de Maryanne Moodie
- Modern Weaving: Learn to weave with 25 bright and brilliant loom weaving projects, de Laura Strutt

BORDADO

Embroidery. A step-by-step guide to more than 200 stitches, de Lucinda Ganderton (DK)

CROCHÊ

- Modern Crochet Bible: Over 100 Techniques for Contemporary Crochet, de Sarah Shrimpton
- Crochet Therapy: The Soothing Art of Savoring Each Stitch, de Betsan Corkhill

FIBRAS E FIOS

- EKARIUS, Carol. The fleece and fiber sourcebook. Storey Publishing, LLC.
- The Knitter's Book of Yarn: The Ultimate Guide to Choosing, Using, and Enjoying Yarn, de Clara Parkes
- The Knitter's Book of Wool: The Ultimate Guide to Understanding, Using, and Loving this Most Fabulous Fiber, de Clara Parkes
- RUDKIN, Linda. Natural dyes. A&C Black Visual Arts, 2009.

- Vogue Knitting The Ultimate Knitting Book (Sixth&Spring Books)
- RANGEL, Andrea. Alter knit. USA: Interweaves books, 2017.
- DONOFRIO-FERREZZA, Lisa; HEFFEREN, Marilyn. Designing a knitwear collection: from inspiration to finished garments . New York, NY: Fairchild Books, 2008
- GSCHWANDTER, Sabrina. Knitknit : Profiles + Projects from Knitting's New Wave. Harry N. Abrams, 2007.
- GUAGLIUMI, Susan. Hand-manipulated stitches for machine knitters. BookSurge Publishing, 2008.
- DIRIX, Emmanuelle. Unravel: Knitwear in Fashion. Lannoo Publishers, 2011.
- WARNER, Kara Gott. The perfect finish. Annie's, 2010.
- HAXELL, Kate. Knit Edgings & Trims. Collins & Brown, 2009.
- KNITTING FOR ANARCHISTS, de Anna Zilboorg
- ZIMMERMANN, Elizabeth. Knitting without tears. Touchstone Books, 1973.
- ZIMMERMANN, Elizabeth. Knitting Workshop. Schoolhouse Pr, 1981.
- ZIMMERMANN, Elizabeth. Knitting Almanac. Dover publications, 1981.

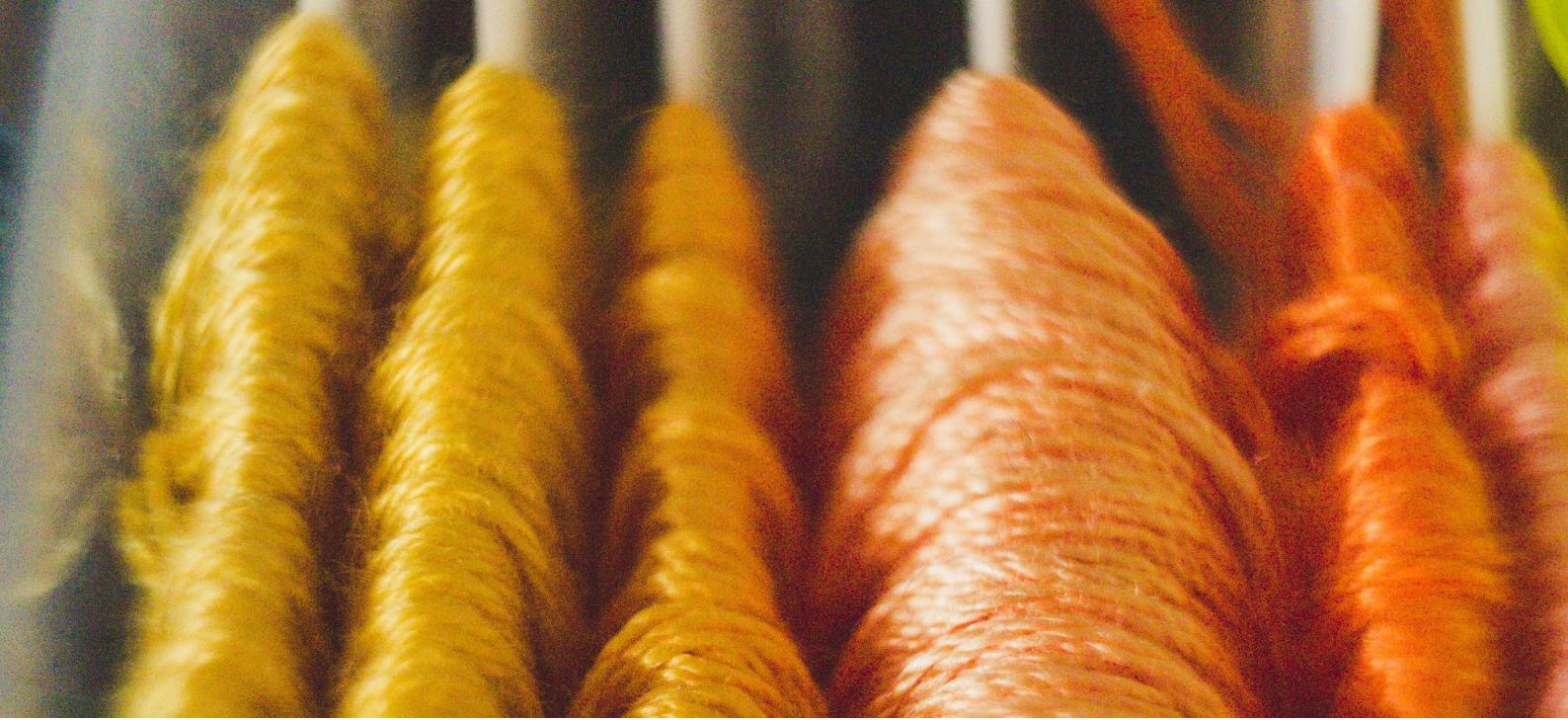

Foto: Walter Sheffer

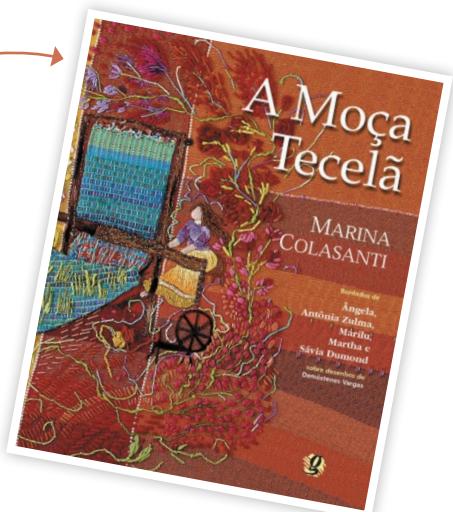
A inglesa Elizabeth Zimmermann (1910 - 1999) foi professora e designer de tricô. Ela revolucionou o tricô através de seus livros e séries de técnica na televisão pública americana.

A tricoteira defendia o tricô circular usando agulhas circulares flexíveis para produzir roupas sem costura e facilitar a tricotagem de padrões complexos. Ela também defendeu o método de tricô Continental, alegando ser a maneira mais eficiente e rápida de tricotar. O método havia caído em desuso durante a Segunda Guerra Mundial, por ser o método alemão de tricotar.

LIVROS DE FICCÃO

- Blossom Street Series, de Debbie Macomber
- A menina que falava bordado, de Blandina Franco e José Carlos Iollo (Amarilys Editora)
- O tempo entre costuras, de María Furnas (Planeta)
- A Moça Tecelã, de Marina Colasanti (Global Editora)
- Balzac e a costureirinha chinesa, de Dai Sijie (Alfaguara Brasil)
- Bordados, de Mariane Satrapi (Quadrinhos na Cia)
- Boys Don't Knit (In Public), de Tom Easton
- Minha avó tecia o mundo, de Pablo Moreno (Ws Editor)
- O clube do tricô, de Kate Jacobs
- LEITE, Juliana. Entre as mãos. Rio de Janeiro: Record, 2018.
- Minha Ariadne, o instante é eterno, de Ana Lygia Vieira Schil da Nina Veiga
- Bordando o corpo de Anelice, de Ana Lygia Vieira Schil da Nina Veiga

LIVROS TEÓRICOS

CRAFTIVISMO

- How to be a Craftivist: the art of gentle protest (Unbound)
- A Little Book of Craftivism, de Sarah Corbett (Cicada Books)
- Guerrilla Kindness and Other Acts of Creative Resistance, de Sayraphim Lothian (Mango)
- Craftivism: The Art of Craft and Activism, de Betsy Greer
- Feminist Cross-Stitch: 40 Bold & Fierce Patterns, de Stephanie Rohr
- Protest Knits: Got needles? Get knitting, de Geraldine Warner
- Crafting with Feminism: 25 Girl-Powered Projects to Smash the Patriarchy, de Bonnie Burton

SAÚDE E BEM-ESTAR

- Crochet Saved my Life: The Mental and Physical Health Benefits of Crochet de Kathryn Vercillo (Paperback)
- The Mindfulness in Knitting: Meditations on Craft and Calm de Rachael Matthews
- The Knitting Sutra: Craft as a Spiritual Practice de Susan G. Lydon
- Knitting for Therapy: An Introduction to the Therapeutic Benefits of Knitting, de Marianne Henio
- Knit for Health & Wellness: How to knit a flexible mind and more... , de Betsan Corkhill
- Zen and the Art of Knitting: Exploring the Links Between Knitting, Spirituality, and Creativity, de Bernadette Murphy (Autor)
- Slow Knitting, de Hannah Thiessen

Como o movimento "slow food", o Slow Knitting incentiva os tricoteiros a recuar, diminuir o ritmo e celebrar a sua prática. O livro propõe uma abordagem minimalista do tricô, e enfatiza o uso do tricô como meditação.

SUSTENTABILIDADE

- Fibershed: Growing a Movement of Farmers, Fashion Activists, and Makers for a New Textile Economy
- True Colors: World Masters of Natural Dyes and Pigments, de Keith Recker
- Making a Life: Working by Hand and Discovering the Life You Are Meant to Live, de Melanie D. Falick

CATÁLOGOS DE EXPOSIÇÃO, ARTE E ARTESANATO

- Catálogo de Leda Catunda
- Catálogo de Louise Bourgeois
- Catálogo da artista Bernadete Amorim
- Catálogo EntreMeadas (SESC SP)
- Catálogo Chiharu Shiota (CCBB SP)
- Arpilleras da resistência de política chilena - Catálogo Memorial da Resistência
- Arpilleras bordando a resistência - Catálogo Movimento Atingidos por Barragem – MAB
- Obra da artista Janete Fernandes
- Livro Ida Hannemann de Campos: a artista de seu tempo, de Silmara Kuster de Paula Carvalho, organizadora (Universidade de Brasília)
- Needle Work, de Carolina Amell (Monsa Editora)
- Artistry in fiber, de Anne Lee e Ashley Rooney (Schiffer Publishing)
- Dimensional Cloth - Sculpture by contemporary textile artists, de Andra F. Stanton (Schiffer)

SOCIOLOGICOS

- LIMA, Carlos Alberto Medeiros. Artífices do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Apicuri, 2008.
- URBAN, Teresa. MIRANDA, Nego. Puxando o fio: histórias de armazinhos. Curitiba, Ed. Do Autor, 2013.
- BARDI, P.M. Mestres, artífices, oficiais e aprendizes no Brasil. Banco Sudameris, 1981.
- BORGES, Adélia. Design + artesanato: o caminho brasileiro . São Paulo: Terceiro Nome, 2011

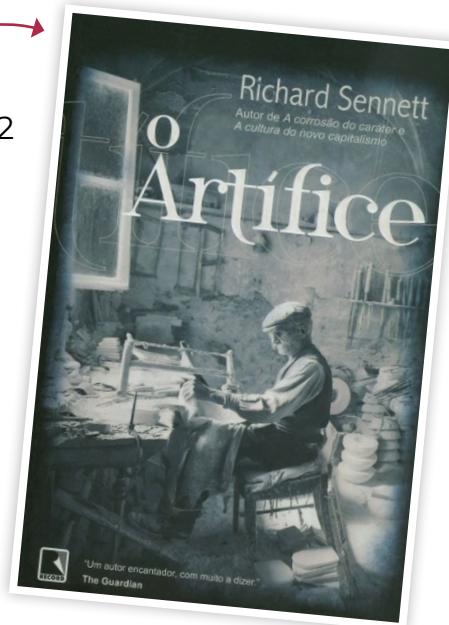
- SENNETT, Richard. *O artífice*. 3.ed. Rio de Janeiro: Record, 2012

- CERTEAU, Michel de. *A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer*. Petrópolis: Vozes, 2014.

- BENATTI JUNIOR, Romeu. *Rami: planta textil e forrageira*. Capinas, SP: Fundação Cargill, 1985.

- BRYAN-WILSON, Julia. *Fray: Art and Textile Politics*. University of Chicago Press, 2017.

- Ruth Asawa (David Zwirner Books)

- World Textiles. *A concise History*, de Mary Schoeser (Thames & Hudson)

- A alma das coisas: patrimônio, materialidade e ressonância. Rio de Janeiro, Mauad X: Faperj, 2013.

- CARVALHO, Vânia Carneiro de. *Gênero e artefato: o sistema doméstico na perspectiva da cultura material - 1870-120*. São Paulo: EDUSP: EDUSP, 2008.

- HIDALGO, Luciana. *Arthur Bispo do Rosário: o senhor do labirinto*. Rio de Janeiro: Rocco, 2011.

- ROSARIO, Arthur Bispo do; LÁZARO, Wilson; SEVERO, Helena; AQUINO,

- Ricardo. *Arthur Bispo do Rosário: a poesia do fio*. [Brasília, DF]: Ministério da Cultura, Porto Alegre, RS: Santander Cultural, [2011]

- *Craft: An Inquiry Into the Origins and True Meaning of Traditional Crafts*, de Alexander Langlands

- *The Craft Reader*: Glenn Adamson: Berg Publishers

- *Thinking Through Craft*: Glenn Adamson

- *Fewer, Better Things: The Hidden Wisdom of Objects* Glenn Adamson

Glenn Adamson é curador, autor e historiador americano cuja pesquisa e trabalho se concentram nas intersecções entre design, artesanato e arte contemporânea. Editor-geral da *The Magazine Antiques* e do *Journal of Modern Craft*.

ARTIGOS CIENTÍFICOS

- Bordado e transgressão: questões de gênero na arte de Rosana Paulino e Rosana Palazyan (Simioni, Ana Paula Cavalcanti)
- BERTOLUCI, Cristiane. Proposta de método para desenvolvimento de produtos de moda a partir de técnicas manuais e resíduos de malharia circular de algodão. São Paulo: USP, 2018.
- Veiga, Ana Lygia Vieira Schil da. Fiar a escrita: políticas de narratividade - exercícios e experimentações entre arte manual e escrita acadêmica. Um modo de existir em educações inspirado numa antroposofia da imanência. Juiz de Fora:UFJF, 2015.

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

CANAIS DIY

- Marie Castro

<https://www.youtube.com/channel/UCKy4Q7H-Dcn6vm5-7XELajw>

- Pris Lopes

<https://www.youtube.com/channel/UCdpV8ZhAGn2FZIx0bWa5DJw>

- Ateliê Nat Petry

<https://www.youtube.com/user/natpetry>

- Aprendendo Crochê

<https://www.youtube.com/user/aprendendocroche>

- Bianca Schultz

<https://www.youtube.com/channel/UCippFUUO5S-g8FwswGvLI7A>

- Two Bee - Bia Moraes

<https://www.youtube.com/channel/UC75brwwnaAjq-Ya9lyrOeHA>

- Blog by Day

<https://www.youtube.com/channel/UCWtA6wA2iQFgBTWeCBehHJQ>

- Filipa Carneiro

<https://www.youtube.com/user/nionoihandmade>

- Rosa Pomar

<https://www.youtube.com/user/rosapomar>

- Arne e Carlos

https://www.youtube.com/channel/UCswHDKvVlidNa02Y_T0D1Zw

- Amora Amorinha

<https://www.youtube.com/channel/UCgNb00zzJoPY89LLGImqIPA>

TED TALKS E OUTROS CONTEÚDOS

- A beleza matemática do Coral

https://www.ted.com/talks/margaret_wertheim_the_beautiful_math_of_coral?language=pt

- Como o yarn bombing se tornou um movimento mundial

https://www.ted.com/talks/magda_sayeg_how_yarn_bombing_grew_into_a_world-wide_movement/transcript?language=pt-br

- Handywoman: Making a Creative Life | Kate Davies | TEDxHeriotWattUniversity

https://www.youtube.com/watch?v=HPlawa_pIMY

- The Craftivist Collective/Sarah Corbett

(<https://www.youtube.com/user/craftivistcollective>)

- Carol Ventura

<https://www.youtube.com/watch?v=qpxlimHISM4&t=111s>

- MonsterThinks / Sayraphim Lothian

<https://www.youtube.com/watch?v=KU7pu9sDOPg>

- Purl | Pixar | animação

<https://www.youtube.com/watch?v=B6uuIHpFkuo&t=8s>

- 31 Minutos - Minha mãe tece tudo

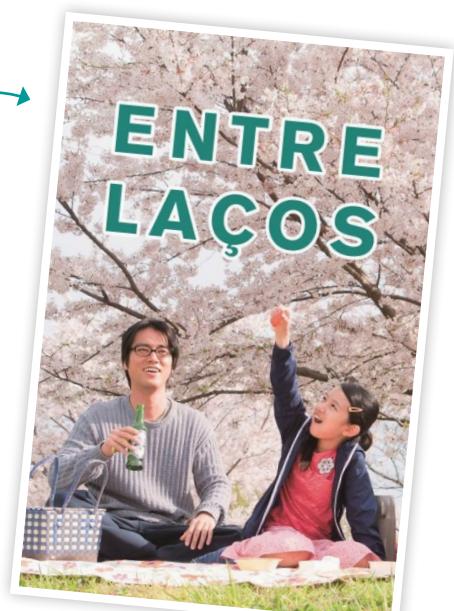
<https://www.youtube.com/watch?v=qkOdsreN6ml>

FILMES E SÉRIES

- Filmes - Caçadores de dragões, piratas pirados, colcha de retalhos
- “Estou me guardando para quando carnaval chegar”, de Marcelo Gomes (documentário)
- Takumi: A 60,000-Hour Story on the Survival of Human Craft” (documentário)
- Minissérie Alias Grace, de Margareth Atwood
- Entre-laços , direção Naoko Ogigami
<https://www.youtube.com/watch?v=FX67Eru2cDM>

REVISTAS

- Urdume
- Crochetzine
- Handwoven
- TEAR passo a passo (Editora Minuano)
- Arte em Tear (Online editora)
- Guia básico do Tear Manual (Editora Liberato)
- TEAR Manual (Editora Eclipse)
- Mollie Makes
- Le Husāno (Editada pelo Museo y Centro Didactico del Encaje de Castilla y Leon, Tordesillas, Espagna)
- Make - Rita paiva
- Casa de Colorir
- TAC: magazine of textile arts center (NY)

OUTROS CONTEÚDOS

- The Craft Sessions, da Felicia Semple
- Catálogo de Claudia de Lara Samways
- Site www.mulheresquetecempe.com.br
- Trama Aberta, site que tem artigos, escritos e mais matérias sobre o têxtil (design, moda, arte)
- E-book: Tramas artísticas, práticas artesanais e experiências estéticas contemporâneas - Alice Fátima Martins - Coleção Desenredos (2013)

