

EXPERIÊNCIAS EM VITRINAS : COEXISTÊNCIA E CONEXÕES !

PhD Sylvia Demetresco

Email: sylvia@vitrina.com.br

Ecole Supérieure de Visual Merchandising de Vevey
Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo

Bem-vindos ao século XXI, na nova revolução visual e cultural. Olhem um pouco mais longe do que sua tela de computador e vejam como a criatividade é o sangue vital de nossas vidas – *lifeblood* – como dizem os americanos de nosso tempo. A cada minuto são criados elementos, empresas, objetos, programas, exposições e mais mil coisas, nas coletividades criativas.

Comecem um blog na Costa Rica e vocês verão ele sendo utilizado em São Paulo; invente uma música em Londres e vocês poderão ouvi-la em Nova Iorque; desenhe uma camiseta em Berlim e ela estará sendo vendida em Xangai; faça uma vitrina na Itália ela poderá se revistar em Los Angeles. Eis o tempo- espaço que nos separa.

Virtualmente podemos nos conectar a qualquer hora. A significação desta vida real/virtual, este jogo, **esta coexistência, este estar junto - *get-together*** – não pode ser subestimado.

Há uma verdadeira **criatividade** que possibilita a cada indivíduo de ter o **poder de liberdade de partilhar com seus *clansclubs***, espalhados pelo mundo suas vivências e são esses grupos que modelam o mundo, de acordo com sua tribo, tudo a uma velocidade incrível.

Como utilizar então esta liberdade criativa para esculpir o mundo? Nós do Visual merchandising fazemos parte desta parte de pessoas que pensam de modo criativo e cuja razão de ser é a de fazer ver aos outros, maneiras diferentes de ser. Ou ainda convencer o consumidor que este é seu objeto de desejo. Como disse uma vez Trotsky : *a arte não é um espelho em que se reflete o mundo, mas a arte é um martelo com o qual se modela o mundo*". Então, resta a nós modelar esses consumidores que estão no mundo.

Uma pedra lançada sobre uma lagoa provoca ondas concêntricas que alargam e que se multiplicam e provocam na superfície da água uma série infinita de relações em cadeia. Quando nós lançamos uma idéia ou uma imagem no cotidiano urbano eis que ela encadeia, na sua **visibilidade** um movimento que visa **experiência e memória**, que no nosso caso serve para relacionar, unir, **construir e conectar diferentes universos**. Por exemplo, a vitrina da loja das galerias Lafayette nos elucida este movimento.

Devemos pensar, por exemplo, **como entramos nas cidades**: normalmente a entrada nas cidades grandes se faz pelo perímetro da cidade, uma paisagem global e *multimodal*, caminhando por fábricas, depósitos, terrenos mal arrumados. Aos poucos se percebe a **paisagem urbana vertical**, a metrópole, sua dinâmica espacial, configurada por múltiplas continuidades e descontinuidades geográficas. Cada parte com seus interesses, histórias e concentrações, conectadas ao todo, no mínimo por sua rede viária.

Tudo se movimenta e se poderia dizer que tanto o **espaço do direito** – o que vemos e o **do avesso** – o que está atrás dos vidros das vitrinas – de uma cidade se inscreve quase numa cenografia urbana que se constrói na vertical e que se movimenta na horizontal. E nós como pessoas circulamos na vertical e olhamos na horizontal. ... e nós como visual merchandisers trabalhamos nesta linha de pensamento com esta percepção de visibilidade.

Uma cidade hoje, que seja Paris, Tóquio, Berlin ou Rio de Janeiro constitui um centro de criatividade permeado por outros, num grande movimento de trocas de informações e de conexões múltiplas. Todas as cidades são, por definição, mutáveis e participativas, espaços em que reina a cidadania mundial, a mudança de fronteiras tecendo uma nova relação entre homem e produtos. Existe um ar comum além dos oceanos que se repete nos continentes. È preciso trabalhar no cotidiano olhando, analisando e prevendo as mutações que acontecem e aplicar as novas conexões encontradas nas apresentações comerciais.

A cidade não pode mais ser percebida como espetáculo de arquitetura, mas também como espaço de circulação, de encontros, de modismos e é assim que se cria uma coexistência. Surge então a prática do *re-mixar*, como uma linha muito forte. Se os arquitetos re-inventam a cidade, resta **a nós do Visual Merchandising, a de re-mixar**.

Para reforçar essas linhas eis algumas imagens de vitrinas e cidades em que a relação de presença e proximidades nos confirma estas qualidades das cidades. Uma vitrina da Guess pode ser encontrada em Paris e em Salvador. Um anúncio de futebol, com uma grande cenografia pode estar em São Paulo e em Bucareste. É esta mobilidade e esta criatividade, em diferentes lugares que nos faz abris as páginas em branco de cada ser humano, onde poderemos escrever novos capítulos, principalmente na visualidade.

A comunicação nos informa que nós vivemos numa sociedade capsular e ao mesmo tempo global, em que existe a **u-topia da coexistência, da vizinhança e da comunidade**, mas que na realidade é atualmente **transformada na realidade em e-topia** com os programas como Second Life, Orkut e outros mais.

O comum não é o que nos reúne pensando na palavra etimológica de origem, “*comunitas*”, mas o que nos engaja em relação a outras questões de mundialização e comunidades. **O indivíduo** é sempre confrontado com a dura realidade da rede globalizada. Ele **tenta se redefinir nesta grande con-fusão ou co-fusão**. Mais do que nunca ele procura seus limites e encontra em seu habitat e na sua intimidade este embalagem/envelope a cultivar.

Uma **nova geografia do corpo** varia em função de agenciamento do espaço-temporal, conforme os equipamentos de grande difusão. **O habitat e a roupa vestem o homem de uma segunda pele.** Os dois tomam **novas significações no espaço urbano** e levam o indivíduo a **investir na sua aparência e na sua habitação** de modo harmonioso.

O indivíduo deve se redefinir entre sujeito autônomo, independente e conectado. O íntimo torna-se público. O indivíduo redefini sua embalagem, sua proteção **interior/exterior e faz “pele nova”!**

O corpo que mudou muito de formas, atravessou passagens e agora se reconstrói de acordo com as imagens propostas. A questão é: a moda muda o corpo ou corpo muda com a moda? Nas imagens que apresento da exposição do salão do *Pret-à-Porter* percebem-se os corpos e suas silhuetas em manequins brancos com suas roupas negras...metade corpo, metade roupa e percebem-se estas diferenças. Outras imagens de corpos refeitos, como a apresentação dos manequins da Missoni, em Antuérpia em que eles estão vestidos com os tecidos da marca; o corpo do manequim da Moshino desaparece e é a roupa que o forma; e, por fim, os corpos masculinos da Dolce & Gabbana que se desnudam em meio às mulheres vestidas, aqui presente a inversão dos papéis.

A vitrina acompanha a mídia neste **anúncio da Lanvin**, de ponta cabeça, que brinca com o corpo e a brincadeira se repete na vitrina, toda construída no chão e que fica na posição correta, para o público observador, devido a um espelho inclinado sobre a cenografia- a roupa **dos sixties** se encontra no canto e certinha; as **noivas** desta loja de **lingerie em Copenhagem, L’agent Provocateur**, buscam outras coisas... deitar na mesa, brincadeiras ou perversidades para as moças de branco vestidas; a **lingerie de Chantal Thomass** se expõe sobre um canapé *capitonné*, e este vai se transformar no modelo da nova máquina de lavar a roupa na exposição de Moda numa máquina *Cult e capitonné*; **Chanel** não quer ser mais só uma marca de moda, mas quer estar na moda do jogo e eis que customiza os **artoyz que invadem a vitrina/janela**.

Até os carros se instalam na cidade como objetos do desejo que merecem cenografias/instalações, como objetos de arte. Em Milão, na feira do design- *Il Salone*- o carro **Lexus** se expõe numa cenografia em que o chão e as paredes eram forrados de várias camadas de plástico prateado, fofo, opaco e todo cortado a laser, envelopando tudo. O carro quase que desaparecia na encenação e se transformava num *gadget* impossível de alcançar, parecia estar muito distante, mas era a medida e a distância que criava um cenário de grandeza e de ficção cinetífica.

Novas percepções do espaço urbano num tempo real e virtual produzem novas linguagens públicas que se estampam nos anúncios, nos outdoors, nas etiquetas, nos grafites e nas vitrinas. **Tudo transpira a cultura da rua, da escritura e da arte.** Poderíamos nos perguntar, como é que se passa com a questão autoral hoje? O artista cria instalações ou o visual merchandiser é quem faz arte. Há uma relação muito próxima e tanto um como o outro, conectados à cidade percebem o que o público busca e lhes oferecem exatamente o que pedem. O autor? Todos o são? Reconhecidos pelo visual, desaparecem com o tempo, mas inovam a cidade. Entre arte e discurso, cenografia e

apresentação, o que criamos é algo que gira em torno do *copyright*? ou talvez sobre a idéia do *copyshare*? Os visual merchandisers trabalham com criatividade e de certa forma temos nosso direito de não sermos copiados. Mas na atual conjuntura será que artistas e VM não deveriam pensar unicamente em *copyshare*, pois é isso que acontece a todo o momento? Compartilhamos das mesmas cidades, dos mesmos objetos, simplesmente apresentamos cada um de forma diversa e nós, com certeza de modo mais coerente.

Até mesmo a literatura passa a ser ponto de partida para cenografias. Eis esta vitrina realizada em **Tokyo, toda de páginas de um livro...o livro exibido para ser lido em vitrina**; ou as **enormes páginas de um livro** de Samuel Beckett na exposição no Centro Pompidou, em que as letras eram recortadas e através das quais podia-se ver a exposição no sentido inverso; ou ainda estas mãos carregadas de bijoux que seguram livros encadernados em negro nas **vitrinas do Salon du Prêt-à-Porter**.

Conexões e coexistência se misturam para brincar e expor na experiência das vitrinas.

Todo objeto cotidiano é móvel. Podemos mudá-lo de lugar, brincar com ele, criar uma relação com ele, criticá-lo ou humorizá-lo, até mesmo ter um relacionamento afetivo com ele e, por fim carregá-lo para casa/habitat. **Nosso trabalho é de ter o prazer de mudar levemente a ordem das coisas e das palavras.** Tudo se torna um produto a ser consumido. Para primeiro seduzir e a seguir, acionar a compra!