

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro de Letras e Artes - CLA
Escola de Belas Artes - EBA

AS GAROTAS

Rafaela Cascaes Telles Santana

Rio de Janeiro
2022

Rafaela Cascaes Telles Santana

AS GAROTAS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito para obtenção de grau Bacharelado em Artes Cênicas - Indumentária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a orientação do professor Samuel Abrantes.

Rio de Janeiro

2022

CIP - Catalogação na Publicação

T232g Telles Santana, Rafaela Cascaes
As Garotas / Rafaela Cascaes Telles Santana. --
Rio de Janeiro, 2022.
32 f.

Orientador: Samuel Abrantes.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de
Belas Artes, Bacharel em Artes Visuais:
Indumentária, 2022.

1. Moda. 2. Figurino. 3. Anos 40. 4. Alceu
Penna. 5. As garotas . I. Abrantes, Samuel, orient.
II. Título.

Nome: Rafaela Cascaes Telles Santana

DRE: 116166124

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Centro de Letras e Artes - CLA

Escola de Belas Artes - EBA

Departamento de Artes Teatrais - BAT

Título: As Garota

Orientador: Samuel Abrantes

Local, Data da Defesa: Rio de Janeiro, 16 de Dezembro de 2022

Resumo: Trabalho dedicado a vida e arte do grande ilustrador Alceu Penna. Conciliando a moda que transitou entre os anos 40 e começo dos 50, este trabalho mostra uma mistura de épocas com a moda atual, trazendo como seriam as novas "Garotas" de Alceu.

Palavras-chave: Moda, Figurino, Garotas, Anos 40.

Rafaela Cascaes Telles Santana

Título: As Garotas

DRE: 116166124 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS -
INDUMENTÁRIA
ATA DE DEFESA

DRE: 116166124

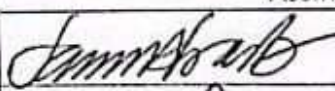
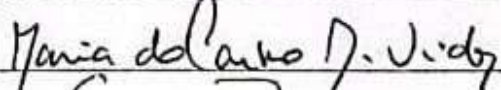
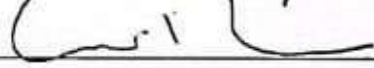
Nome: Rafaela Cascaes Telles Santana
Título do Projeto: As garotas
Orientação: Samuel Sampaio Abrantes

A sessão pública foi iniciada às 14 horas e 40 minutos, realizada de modo presencial. Após a apresentação do trabalho de conclusão de curso o (a) estudante, foi arguido (a) oralmente pelos membros da Banca Examinadora e foi considerada APROVADO / APROVADO COM LOUVOR APROVADO COM RESSALVAS / REPROVADO, de acordo com os seguintes critérios:

	Sim	Parcial	Não
O estudante demonstra competência para expressar uma linguagem própria como artista cênico	X		
O projeto evidencia fundamentação teórica com relação ao material que lhe serviu de base e diálogo com o contexto artístico e cultural a que se vincula o projeto	X		
O estudante demonstra capacidade de organização do projeto gráfico, explicitando domínio com relação a formas, volumes e texturas	X		
O estudante utiliza com propriedade os meios de representação gráfica, o raciocínio espacial, a proporção, o equilíbrio e a harmonia das criações	X		
O estudante demonstra capacidade para realizar a aplicação prática do projeto: confecção, adequação de materiais, orçamento, realização de protótipos, realização de modelos	X		
O estudante apresentou Memorial Descritivo	X		

Comentários:

A banca ressalta a qualidade do trabalho visual e a criação de uma "revista" com projeto gráfico e editorial da própria estudante onde atualizou o imaginário historiográfico das publicações do Alceu Penna. Parabéns.

Membros da Banca	Assinatura
Samuel Sampaio Abrantes (orientador)	
MARIA DO CARMO VIDO	
GUILHERME REIS	
Rafaela Cascaes Telles Santana (Estudante)	Rafaela Cascaes Telles Santana
Antonio S. P. Guedes (Coordenador do curso)	

Rio de Janeiro, 16 de Dezembro de 2022.

AGRADECIMENTOS

A minha família que sempre acompanhou todo o meu processo durante a graduação e nunca me deixaram desistir.

Ao Alex que mesmo vendo o final de todo esse processo me apoiou e se importou com a minha formação, me ajudou tanto financeiramente quanto emocionalmente, foi realmente essencial pra terminar essa minha caminhada.

Aos professores do meu curso que me ajudaram com toda confecção do meu figurino e participaram desse processo.

RESUMO

Trabalho dedicado a vida e arte do grande ilustrador Alceu Penna. Conciliando a moda que transitou entre os anos 40 e começo dos 50, este trabalho mostra uma mistura de épocas com a moda atual, trazendo como seriam as novas "Garotas" de Alceu.

Com isso, foi criado uma personagem chamada Maria Luiza que é uma atriz que esconde seu passado nas artes em que ela atua, e com a chegada da pandemia se reinventou e se aventurou nas redes sociais, levando para a internet todo o seu amor pelos palcos de teatro. Na internet, Malu conseguiu fazer com que ela não parasse de fazer o que ama criando então um novo estilo de "peça" em formato de live e vídeos com pequenos trechos de grandes clássicos do teatro.

Suas maiores inspirações estão na música, no cinema, e em algumas influencers que de certa forma "atuam" uma vida diferente nas redes.

Maria Luiza encontrou uma nova forma de arte e com toda a liberdade que as plataformas dão, ela começou a ter mais esperança com tudo relacionado a sua vida.

Trabalho desenvolvido em formato de revista, tanto no design quanto na impressão para a apresentação final. Apresenta capa, colagens, referências, croquis, informações sobre a vida do ilustrador, características da época em que o projeto foi pontuado e também todo o processo da produção do figurino escolhido para confecção.

SUMÁRIO

1. ALCEU PENNA: O PAI DA MODA BRASILEIRA.....	07
1.2 ALCEU E A MODA.....	08
1.3 ALCEU E O FIGURINO.....	08
2. ALCEU E AS GAROTAS.....	09
3. QUEM É ESSA GAROTA?.....	10
4. PAIXÕES E INSPIRAÇÕES.....	11
4.1 PAIXÕES E INSPIRAÇÕES - COLAGEM.....	12
5. LUGARES E ACESSÓRIOS - FOTO/REFERÊNCIAS.....	13
6. MODA ANOS 40.....	14
6.2 CARACTERÍSTICAS.....	15
6.2 CARACTERÍSTICAS.....	16
7. FRASE CHRISTIAN DIOR.....	17
8. NEW LOOK.....	18
9. COLAGEM E PALETA DE COR 1.....	19
9.1 COLAGEM E PALETA DE COR 2.....	20
9.2 COLAGEM E PALETA DE COR 3.....	21
10. REFERÊNCIA E CROQUI.....	22
10.1 REFERÊNCIA E CROQUI.....	23
10.2 REFERÊNCIA E CROQUI.....	24
10.3 REFERÊNCIA E CROQUI.....	25
10.4 REFERÊNCIA E CROQUI.....	26
10.5 REFERÊNCIA E CROQUI.....	27
11. DESENVOLVIMENTO E DESENHO TÉCNICO.....	28
11.1 DESENVOLVIMENTO E DESENHO TÉCNICO.....	29
12. RESULTADO.....	30
13. LOCAL DA FOTO.....	31
14. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA.....	32

1. ALCEU PENNA: O PAI DA MODA BRASILEIRA

Figurinista, ilustrador, desenhista e designer. Alceu lançou tendências e influenciou gerações com seus traços ousados e cores vibrantes. Entre as décadas de 30 e 70 se tornou um ícone da moda brasileira, fez história influenciando não só a moda nacional como também a identidade do povo brasileiro.

Nascido em Curvelo, Minas Gerais, onde viveu até sua adolescência, desde novo demonstrou o dom do desenho, as calçadas e as paredes dos quartos eram seu principal "quadro branco".

Aos 16 anos foi para o Rio de Janeiro cursar Arquitetura, enquanto se graduava, ele também frequentava aulas de Artes Plásticas, que era o que realmente gostava. Com seu portfólio ele procurava por emprego como ilustrador, e assim conseguiu em 1933 em "O Jornal", no qual publicou inúmeras ilustrações.

1.2 ALCEU E A MODA

Penna escreveu reportagens com textos sobre costureiros, sobre moda e alta costura. Ele gostava de manter seus leitores atualizados sobre todas as tendências. Em seus artigos tinham fotos enviadas de agências de New York e Paris, e também seus desenhos exclusivos.

Além dos artigos sobre moda e o que estava mais em alta, Alceu também assinava e falava sobre concursos de beleza, dava os melhores conselhos sobre moda, novidades, curiosidades sobre os estilistas e tudo o que estivesse em evidência.

1.3 ALCEU E O FIGURINO

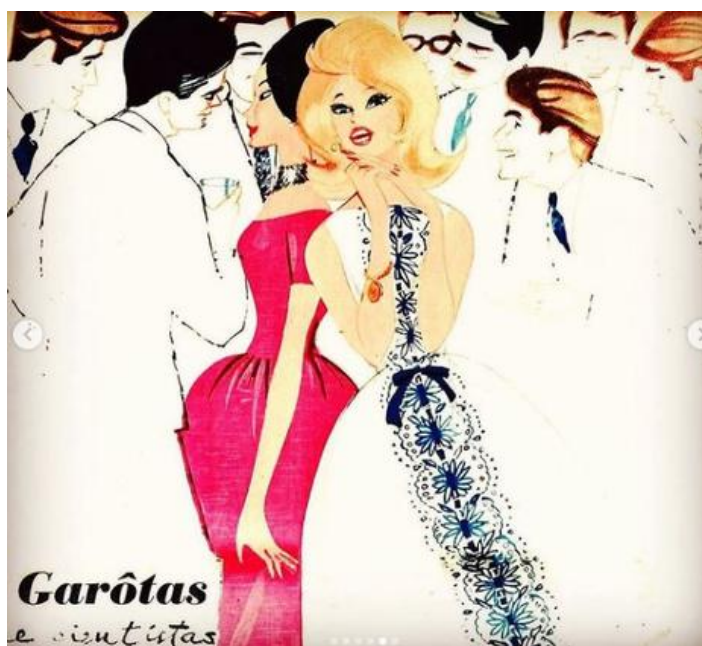
Criou figurinos para o Carnaval de 1944 do Copacabana Palace e para a Vogue 1944, para a inauguração do Cassino e Hotel Quitandinha. Produziu Também figurinos para o show "Ça c'est Paris" com Rey Ventura e "Vem, a Bahia te espera" no Cassino da Urca e para os espetáculos luxuosos criados para o Barão Von Stukart, figurinos com tecidos e pedras preciosas.

2. ALCEU E AS GAROTAS

"Alceu pode adaptar o modo de vestir das estrangeiras para a realidade do Brasil."

As garotas eram ousadas e destoavam do comportamento conservador da época, elas incentivavam as mulheres a serem mais empoderadas. Elas eram confiantes e irresistíveis.

O Rio de Janeiro naquele momento era visto como o centro cultural e modelo de progresso em relação ao restante do país, por isso as moças criadas por Alceu eram retratadas e vistas em cenários do cotidiano da elite da cidade, com todos os seus trejeitos e modismos que se tornou o ideal de beleza do período.

3. QUEM É ESSA GAROTA?

Malu, 30 anos, 1,65 de altura, magra e com cabelos médios e na cor castanho. Atriz e apaixonada pelos palcos e mundo do teatro e por todas as peças em que participou.

Alto astral, capaz de sempre deixar todos felizes e confortáveis. Maria Luiza se camufla por trás das artes e de seus figurinos, sempre interpretando e atuando por onde passa, dessa forma ela consegue fazer com que todo seu passado fique no passado e assim pode criar uma vida nova e a qual ela sempre desejou e almejou.

Com a pandemia, começou a trabalhar com a internet e fazer lives falando sobre suas apresentações e mostrando como tudo é no mundo do teatro. Por conta de toda a repercussão, Maria começou realmente a chamar seus amigos de palco para fazer apresentações online e trazer mais pessoas para assim conhecer o que ela ama.

Suas maiores inspirações estão na música, nas cantoras, influencers que fazem algo para mudar e fazer com que todas as minorias sejam vistas e ouvidas.

Mulher de alma livre, liberta e bem decidida com tudo que quer.

4. PAIXÕES E INSPIRAÇÕES

Malu é apaixonada pela moda dos anos 40 e 50. Ama se inspirar nas grandes marcas para se vestir tanto no dia a dia quanto para criar junto da equipe os figurinos das suas apresentações.

As marcas que ela mais gosta são Dior, Fendi e Valentino, principalmente as coleções que mesclam a moda atual com as características da década de 40 e 50.

Valentino Spring 2019
(Inspiração para figurinos.)

Inspiração para beauty
(Foto reprodução: Pinterest)

4.1 PAIXÕES E INSPIRAÇÕES - colagem

5. LUGARES E ACESSÓRIOS - fotos/referências

Riccio Restaurant and beach club

Atelie de Nerli

6. MODA ANOS 40 - "a moda nascida na guerra"

Mais uma vez Paris se tornou berço da moda. é a reação da moda que mesmo diante da morte consegue transmitir graça e vida. No Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, priorizou pelos estilos originados da França. A criação da Casa Canadá foi um exemplo do que estava acontecendo no Rio, uma espécie de luxo parisiense próxima a Rua do Ouvidor.

A Casa Canadá inaugurou após a Segunda Guerra; o clima era de coisas novas, de novidade, e esse novo chegou através das cópias dos modelos de Paris, cópias que ficavam expostas em vitrines das lojas mais conceituadas da cidade maravilhosa, no qual tinham clientes que eram mestras em conhecer os modelos e poderiam até apontar como roubo de idéia.

Na década de 40 os plágios das últimas tendências vinham dessas formas: cinema, jornal e revista, ou também por peças compradas na Europa por mulheres que podiam viajar, com isso essas peças serviam de inspiração para amigas, costureiras e outras consumidoras.

A ligação entre Brasil e França em relação a moda continuou durante a guerra, mesmo com a distância, se usou muito os couros e lãs.

6.2 CARACTERÍSTICAS

- > Os vestidos eram leves e de algodão, com mangas afofadas, saias rodadas, estampas florais mais delicadas. Os vestidos também eram acinturados e com ombreiras.
- > O "tailleur" passou a ser usados em diversas ocasiões, diversificando apenas nos tecidos.
- > Blusas de cambraia, opala, organza, sedas leves e demais tecidos eram muito usados. Para embelezar as peças era usado rendinha, nervura, pregas e botões com características femininas.
- > As ombreiras entraram na moda, como também a quantidade de bolsos, cintos largos, botões de couro, golas com lapelas amplas.
- > A moda era feita para durar mais tempo por conta das consequências da guerra.

6.2 CARACTERÍSTICAS

> Com a falta de material, as mulheres passaram a usar "meias falsas". As pernas eram maquiadas com bronzadores e o risco era feito com "crayon" utilizado para pintar sobrancelhas e também sinalizar a costura das meias.

> As bolsas eram feitas com retalhos de tecidos ou palha, eram grandes e com partes para esconder tudo o que era proibido na guerra.

> Os chapéus eram pequenos, de palha ou de feltro.

> A silhueta era mais alongada e jovem, as saias mais ajustadas, mangas curtas ou em corte morcego, com menos franzido nas saias e nos babados.

7. FRASE CHRISTIAN DIOR

**"AS MULHERES INSTINTIVAMENTE PERCEBERAM
QUE O MEU SONHO NÃO É APENAS TORNÁ-LAS
MAIS BONITAS, MAS TAMBÉM MAIS FELIZES."**

Christian Dior

8. NEW LOOK - "o new look era todo feminilidade leve e ousada".

Em condições incrivelmente difíceis, Dior criou toda uma coleção. O estilo da coleção era completamente feminino e com referência às memórias que o estilista tinha dos espartilhos firmes e dos decotes baixos da Belle Époque.

Os vestidos criados por Christian contornavam o corpo das modelos, impondo uma cintura bem fina e um busto maior.

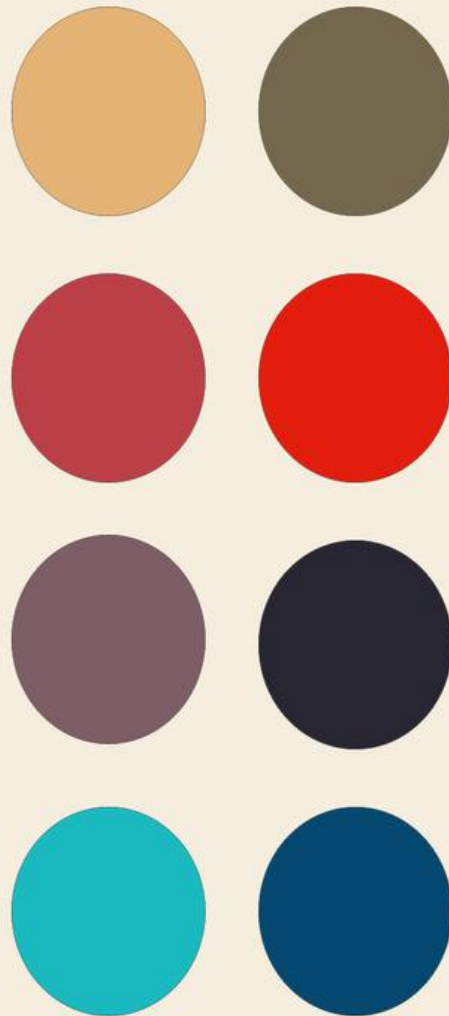
Dior criava suas peças para serem vistas como construções. O tailleur com saia plissada era o destaque dessa estratégia, exibindo um casaquinho de shantung de seda pura com peplum com uma saia de lã pesada que flutuava sobre a cintura, e um espartilho forçando ainda mais a cinturinha de vespa.

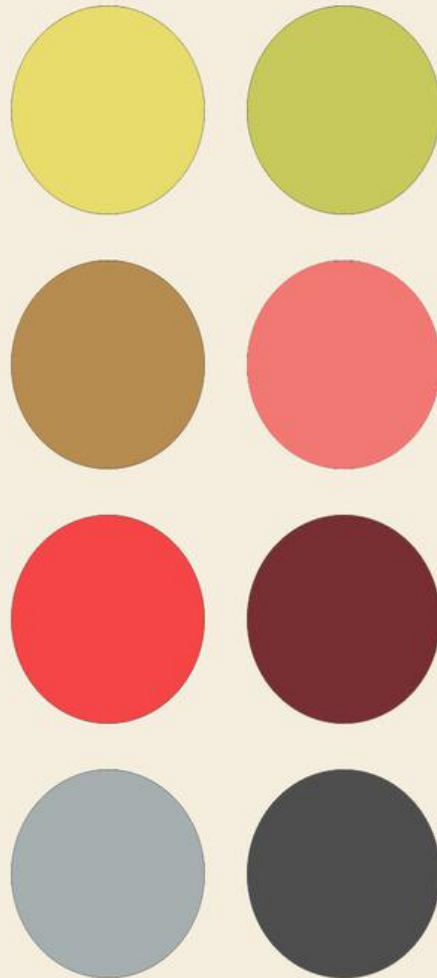
9. COLAGEM E PALETA DE COR 1

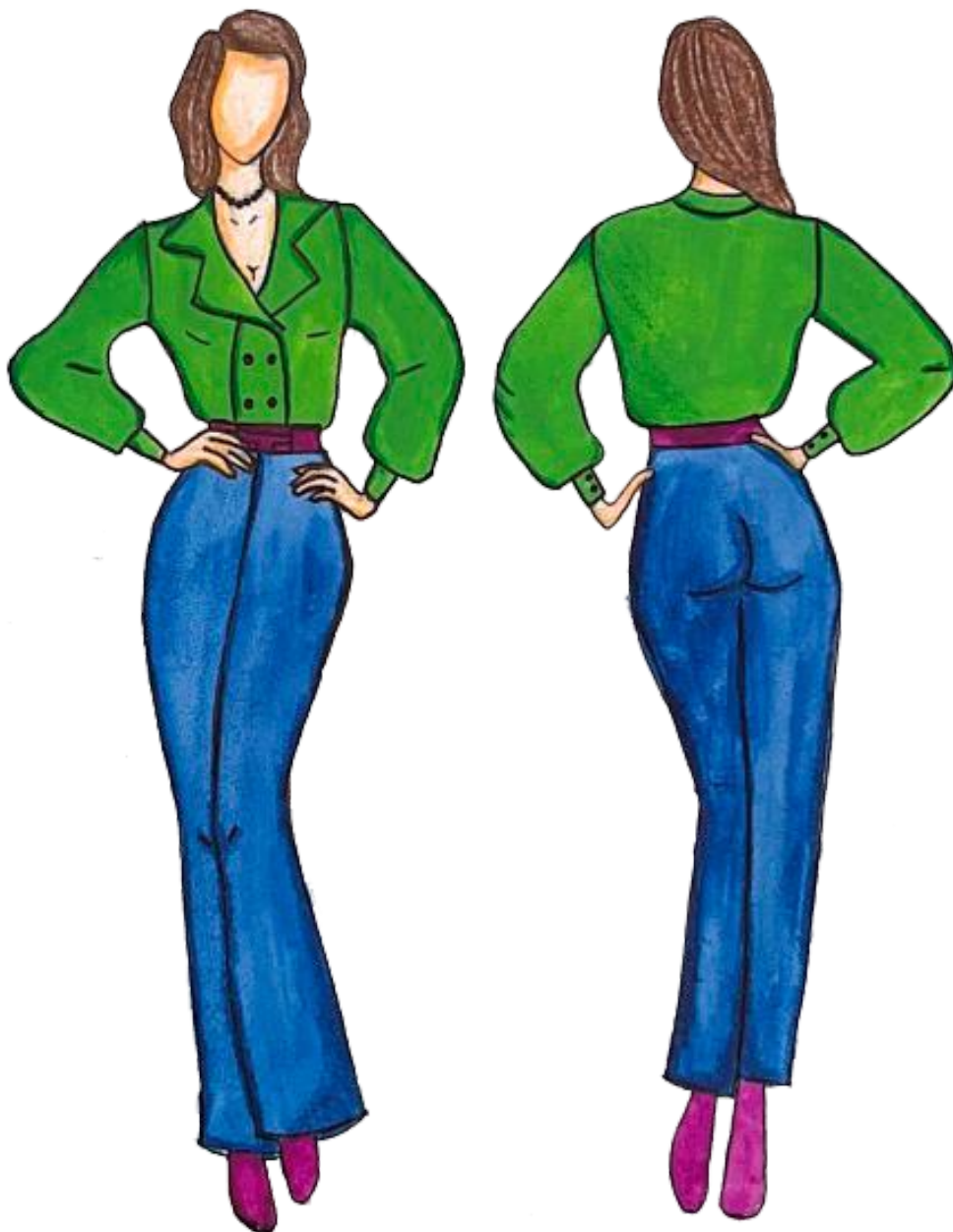
9.1 COLAGEM E PALETA DE COR 2

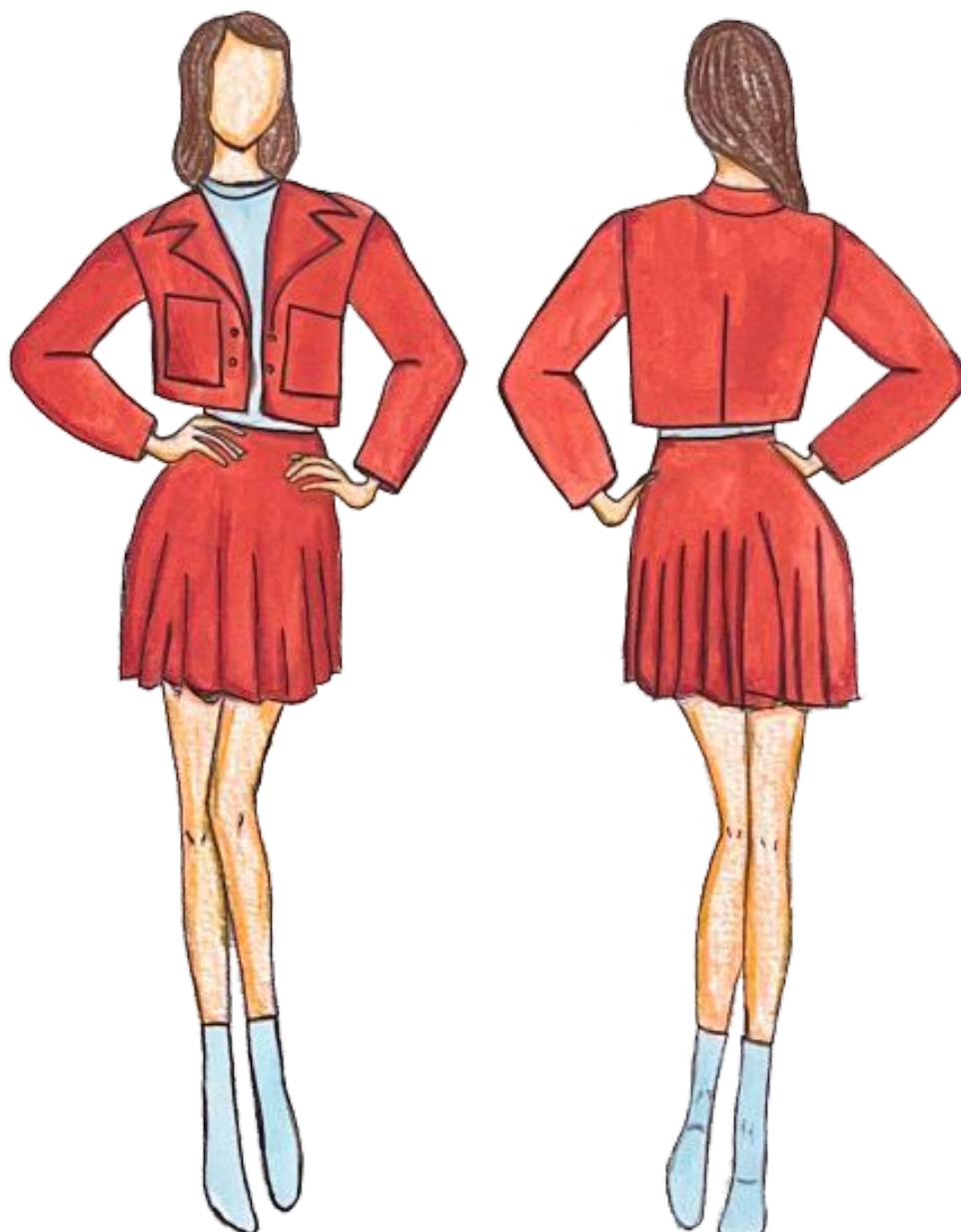
9.2 COLAGEM E PALETA DE COR 3

10. REFERÊNCIA E CROQUI

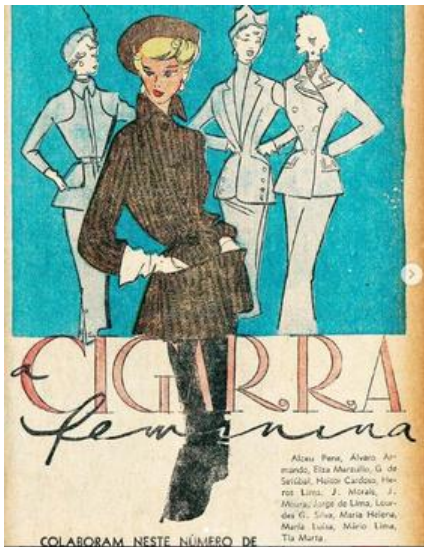
10.1 REFERÊNCIA E CROQUI

10.2 REFERÊNCIA E CROQUI

10.3 REFERÊNCIA E CROQUI

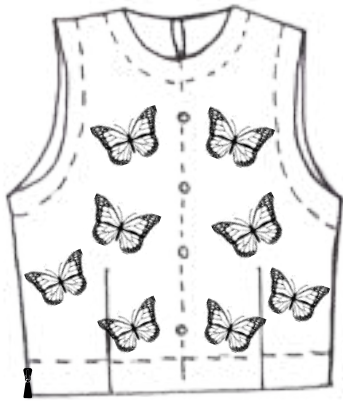
10.4 REFERÊNCIA E CROQUI

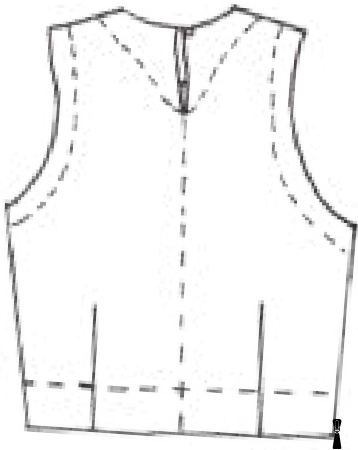
10.5 REFERÊNCIA E CROQUI

11. DESENVOLVIMENTO E DESNEHO TÉCNICO

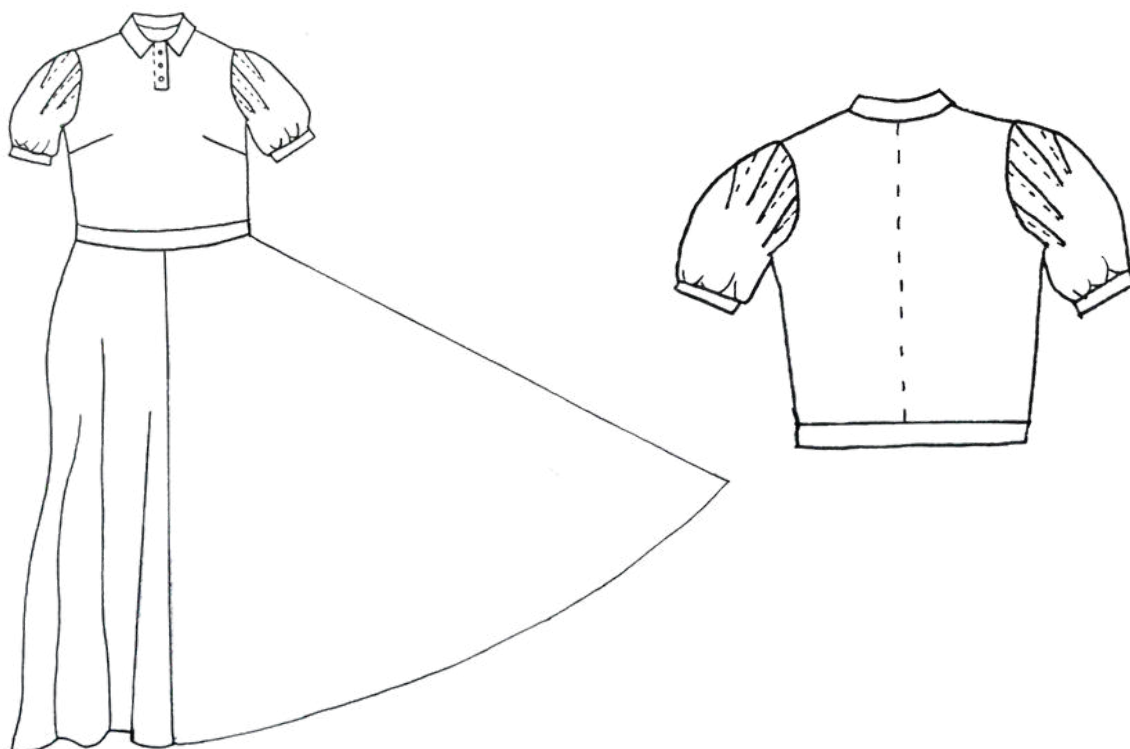
- Todas as taxinhas tem uma distância de 7cm.
- Total de 8 borboletas bordadas.
- Todas as borboletas são bordadas apenas no meio para ficarem mais soltas.
- Todo colete é pespontado conforme o desenho ao lado.
- Duas pences na parte da frente.

- O colete possui um zíper invisível na lateral esquerda.
- Na parte de trás também possui pespontos conforme o desenho.
- Na parte de cima tem uma abertura e um botão pequeno.
- Duas pences na parte de trás

11.1 DESENVOLVIMENTO E DESNEHO TÉCNICO

- > O vestido tem gola. Sem entretela.
- > Nervuras de 10cm de comprimento e 2cm de distância nas mangas.
- > A saia do vestido tem modelagem meio godê.
- > Três botões no path.
- > Duas pences horizontais clássicas.
- > Pala na cintura.
- > Zíper invisível de 50cm na lateral esquerda.
- > Pesponto no meio da parte de trás da blusa do vestido.

12. RESULTADO

13. LOCAL DA FOTO

14. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

CHATAIGNIER, Gilda. História da Moda no Brasil. Estação da Letras, 2010

SINCLAIR, Charlotte. Vogue Christian Dior. Globo, 2012

PENNA, Alceu. Perfil no Instagram.

https://www.instagram.com/alceu_penna/