

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE LETRAS E ARTES
ESCOLA DE BELAS ARTES

EMANUEL NAZARENO MAFRA EICHNER

Atmosfér(r)ico: RustDye em coleção de moda

Rio de Janeiro

2022

Emanuel Nazareno Mafra Eichner

DRE: 115047319

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Centro de Letras e Artes - CLA

Escola de Belas Artes - EBA

Departamento de Artes Teatrais - BAT

Curso de Artes Cênicas - Indumentária

Atmosfér(r)ico: *RustDye* em coleção de moda

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito para a obtenção de título de Bacharel em Artes Cênicas - Indumentária pela Escola de Belas Artes de Universidade Federal do Rio de Janeiro

Orientador: Samuel Abrantes

Rio de Janeiro

02/08/2022

CIP - Catalogação na Publicação

E34a Eichner , Emanuel Nazareno Mafra
Atmosfér(r)ico - Rustdye em coleção de moda /
Emanuel Nazareno Mafra Eichner . -- Rio de Janeiro,
2022.
23 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. Indumentária. 2. Rustdye. 3. Moda. 4.
Ferrugem. 5. Costura. I. Abrantes, Samuel, orient.
II. Título.

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob a responsabilidade de Miguel Romeu Amorim Neto - CRB-7/6283.

Aos meus pais, pelo encorajamento e por toda luta, mesmo que inconsciente, a favor da quebra de estereótipos. Em especial à minha mãe, por me aproximar da arte da costura que acompanha gerações.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus pais Peter e Rosana, em especial minha mãe, que começou a me aproximar da arte da costura ainda cedo, quando eu mal sabia me expressar com palavras. Agradeço pela luta, mesmo que inconsciente, a favor da quebra de estereótipos e pelo apoio e encorajamento.

Ao meu marido Lázaro, agradeço por estar presente em todos os momentos de dúvidas e incertezas, alegrando e enchendo o meu dia de amor, me dando forças para seguir em frente.

Aos meus irmãos, com quem sempre pude contar, devo meus agradecimentos pelo convívio enriquecedor. Aos meus amigos pelo suporte e pelo acalento, confiando a mim as mais diversas missões que encheram meu coração de orgulho.

Ao meu orientador, Samuel Abrantes, agradeço por acreditar no meu potencial e pelo estímulo que me fez seguir o coração, dando todo apoio e base teórico-prática para que este trabalho pudesse ser realizado.

Deixo também meus agradecimentos a Universidade Federal do Rio de Janeiro, seus docentes e por todos com quem pude conviver e trocar experiências enriquecedoras ao longo desses anos.

Por fim, agradeço por nunca duvidarem de mim.

RESUMO

Este trabalho consiste em desenvolvimento de coleção cápsula de moda feminina com uso da técnica de tingimento com ferrugem, também conhecida como *RustDye*, a partir de pesquisas imagéticas, estudos e experimentações com a ferrugem.

Palavras-chave: Indumentária, RustDye, Moda, Ferrugem, Costura.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	7
2	RUSTDYE	7
2.1	EXPERIMENTAÇÕES COM FERRUGEM	7
3	PRANCHAS DE REFERÊNCIA	10
3.1	CARTELA DE CORES	12
4	DEFINIÇÃO E ILUSTRAÇÃO DOS MODELOS	14
5	EXECUÇÃO DA PEÇA CONCEITUAL	17
6	RELEASE DA COLEÇÃO	21
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS	22
	REFERÊNCIAS	23

1 INTRODUÇÃO

O interesse de explorar as técnicas de tingimento com ferrugem surgiu a partir do trabalho “Tecido por Memórias”, realizado para a conclusão da disciplina Oficina de Têxteis, ministrada pelo Prof. Samuel Abrantes, no período 2020.1.

Desde então, a curiosidade pela gama de opções que a ferrugem nos proporciona foi crescendo, resultando em uma pesquisa mais complexa sobre as melhores formas de imprimir nos tecidos essa riqueza de nuances.

2 RUSTDYE

Semelhante ao TieDye, a técnica de RustDye é muito diversa e rica de possibilidades. Consiste em tingimento feito com ferrugem, imprimido principalmente em tecidos e telas, as cores quentes provenientes da oxidação do ferro.

2.1 Experimentações com Ferrugem

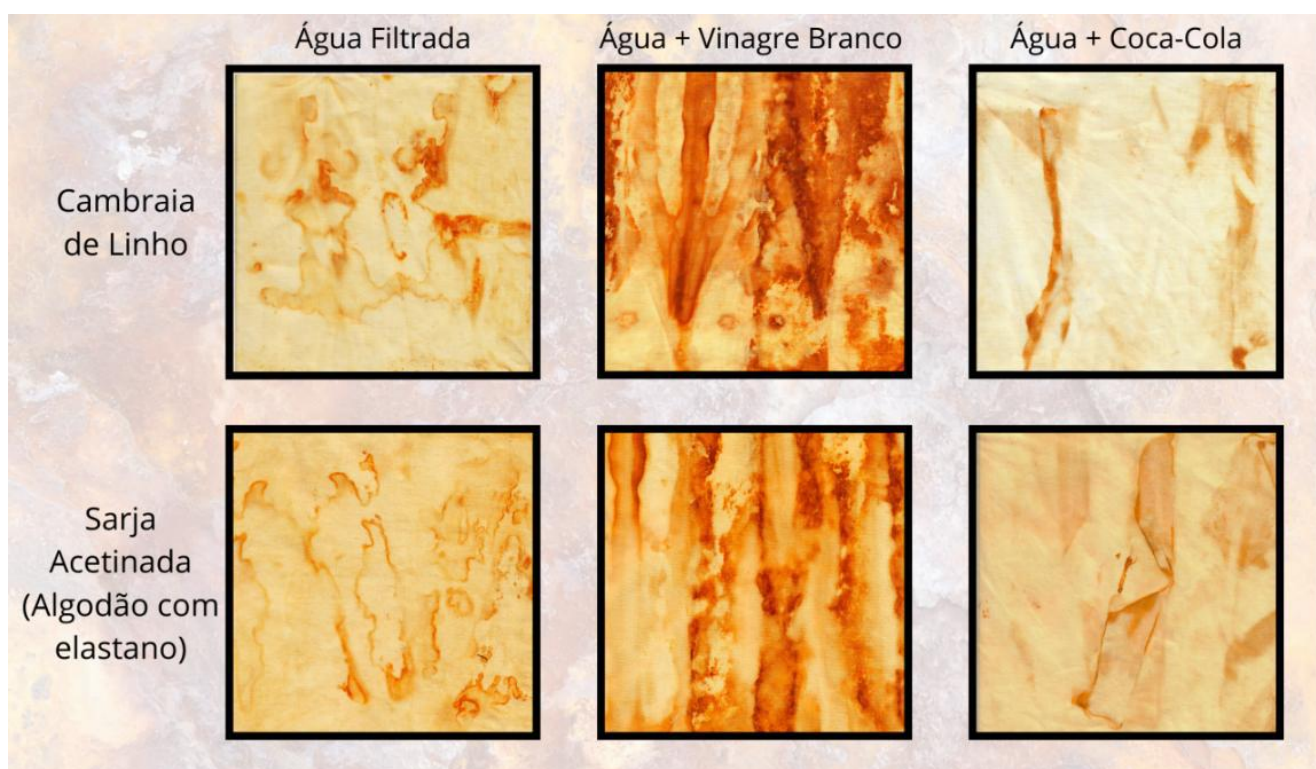
Para este trabalho foram feitos três testes iniciais, utilizando três misturas líquidas diferentes, em dois tipos de tecido, ambos brancos, de forma a extrair ao máximo as cores provenientes da ferrugem.

Os tecidos escolhidos foram a cambraia de linho e a sarja acetinada por se tratarem de fibras naturais, essas algodão e linho, que se conectam com a essência confortável da coleção. Os líquidos testados para a oxidação da palha de aço foram a água filtrada pura, uma mistura de 50% água filtrada com 50% vinagre branco, e por último uma mistura de 50% água filtrada com 50% refrigerante coca-cola. O tipo de metal utilizado nessas experimentações

foi a palha de aço, material de uso doméstico de fácil acesso e com alto grau de oxidação por ser bem fino e ter bastante superfície de contato com o ar ou água, materiais que promovem a corrosão dos ferro.

A palha de aço foi disposta por cima dos tecidos e então foi umedecida com as soluções escolhidas, separadamente. Em cada uma das testagens, o processo levou em torno de 48 horas, até que as cores da ferrugem pudessem estar visíveis no tecido. Em seguida, os tecidos foram lavados em ciclo completo de lavadora de roupas, com uso de lava roupas líquido e amaciante, de forma a retirar o odor forte característico da ferrugem e outras pequenas partículas restantes de palha de aço.

Dessas experimentações, as cores mais ricas puderam ser extraídas da mistura de água filtrada com vinagre branco, como pode ser observado na imagem a seguir;

Experimentações com Ferrugem

Além das experimentações básicas com palha de aço, tive a oportunidade de testar o RustDye a partir de outros objetos como alfinetes e tachas. Para esses testes, dispus os materiais de forma organizada e calculada, de forma a tentar reproduzir padrões. Esses foram os resultados;

Padronagem com alfinetes

Padronagem com tachas

A princípio, foi definido que a coleção de moda seria do segmento feminino, então o próximo passo foi a criação de uma prancha de referência para os modelos das peças de roupas que estariam presentes da coleção. Nesse apanhado de imagens, o mais interessante é buscar ilustrar a silhueta que você quer explorar nas suas peças. Essas imagens não necessariamente precisam ser de roupas. Elas podem ser de diversos objetos. O importante é criar um ligação entre as ideias de forma a favorecer a criação. Vale também incluir os tecidos que são do seu interesse e os tipos de acabamento e detalhes que agregam valor ao desenvolvimento da sua coleção.

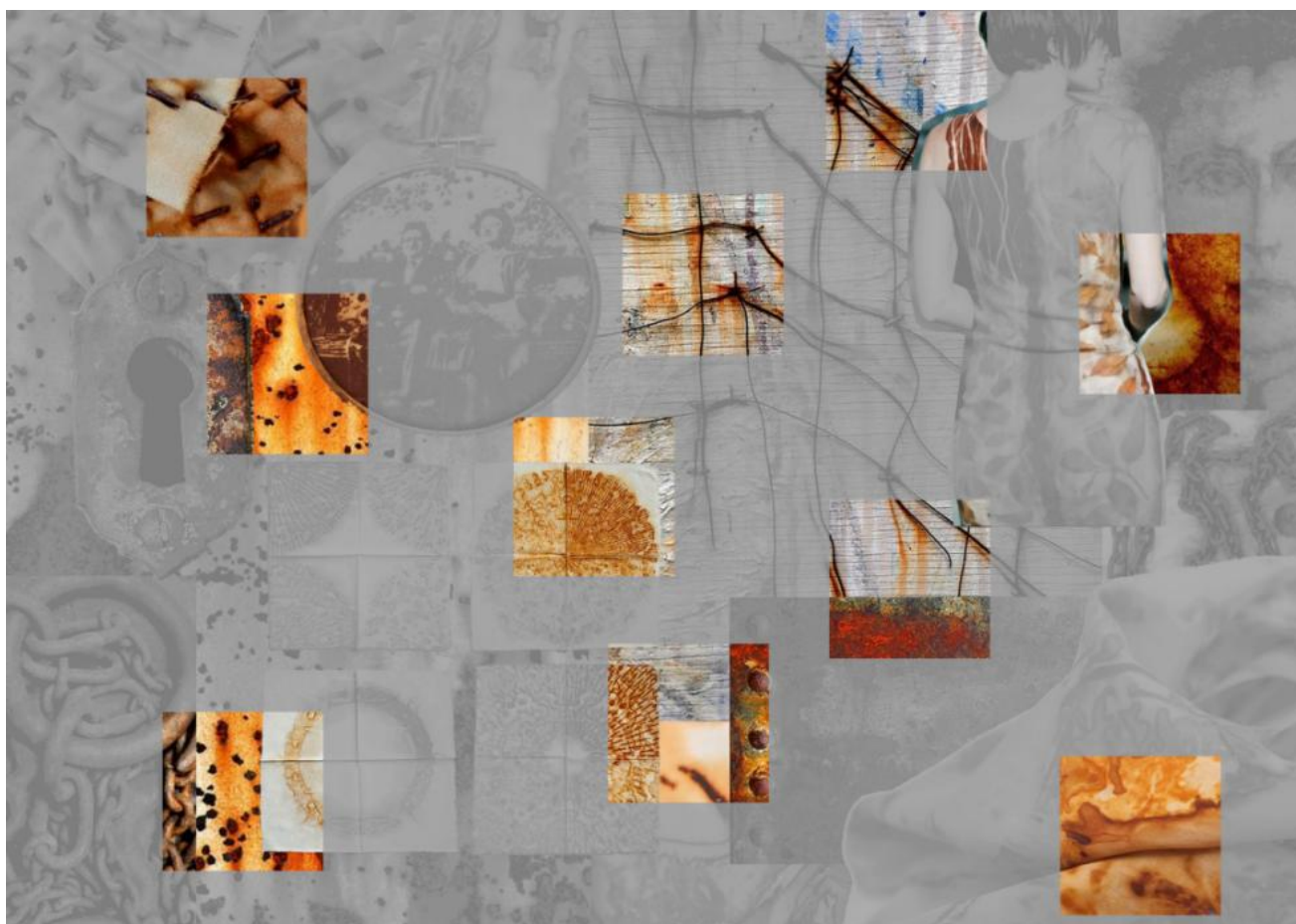

Prancha Referência Modelos

3.1 Cartela de Cores

A Cartela de cores da coleção é muito importante para criar uma conexão e um sentido entre os tons escolhidos. Ela serve de norte durante a criação das peças, e permite segmentar as coleções seguindo tendências de moda e os interesses do público alvo.

Para a elaboração da Cartela de Cores foi utilizado o método das Janelas de Cores aprendido com o Prof. Madson Oliveira durante as disciplinas de Figurino II e IV. Esse método consiste em abrir janelas de cores a partir de uma prancha previamente feita e então extrair de cada janela duas a cinco cores. Nesse caso, foi utilizada a prancha de referência da ferrugem.

Janelas de Cores a partir da Prancha de Referência de Ferrugem

Cartela de Cores

4 DEFINIÇÃO E ILUSTRAÇÃO DOS MODELOS

Uma coleção cápsula consiste em um número reduzido de peças. Para esta, foram definidos sete looks. Tres looks *Basic*, para o dia a dia, três looks *Trend*, que seguem tendências do momento, e por fim, um look *Concept*, que reúne diversas referências e formas de se trabalhar com a ferrugem. No total foram ilustrados 4 blusas, 2 calças, 2 saias, 2 vestidos, 1 macacão e 1 Blazer.

Basic

Trend

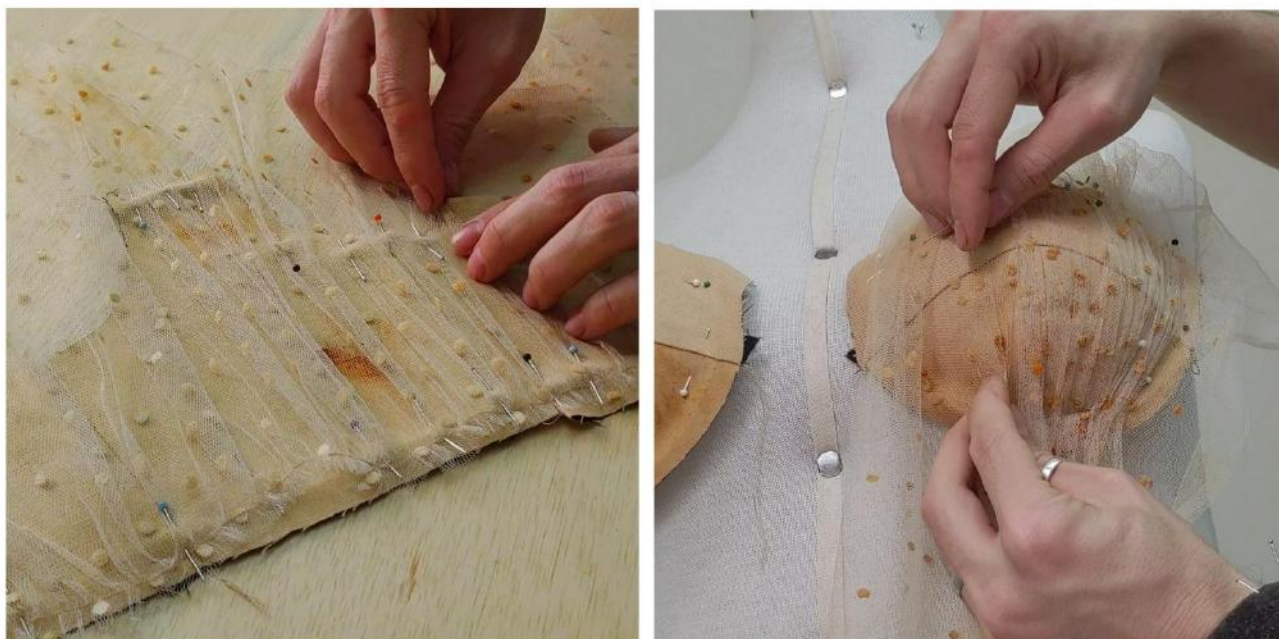
Concept

O método utilizado para a pintura das ilustrações foi principalmente o da aquarela, que permite a criação de manchas que remetem as da ferrugem sobre o tecido. Para finalizar foi utilizado caneta nanquim, lápis de cor e canetas marcadoras sobre papel Mix Media Canson de gramatura 300g/m².

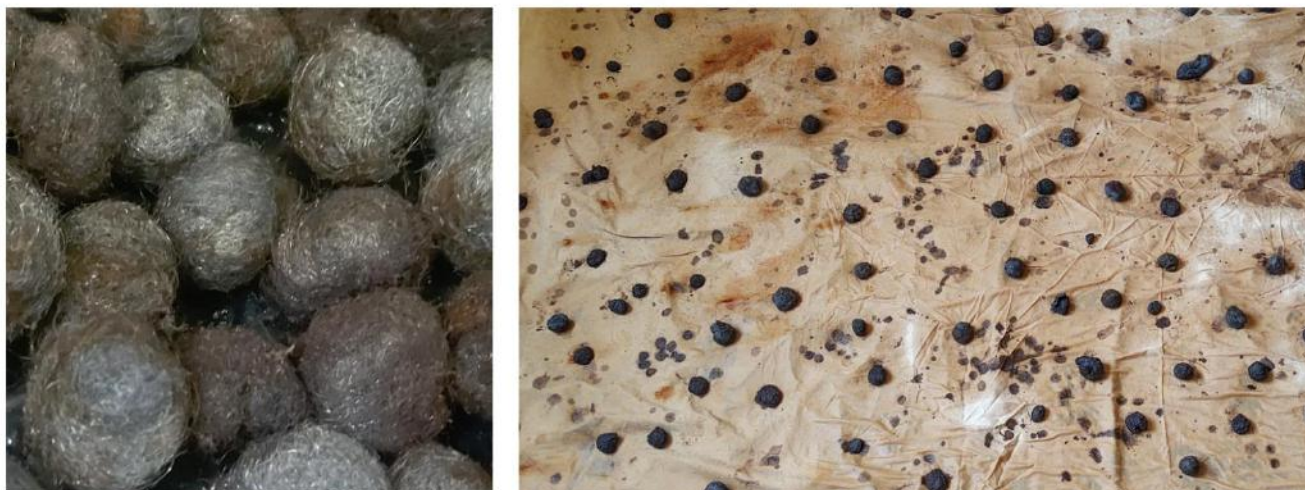
5 EXECUÇÃO DA PEÇA CONCEITUAL

O look escolhido para ser executado foi o *concept*, devido a sua riqueza de detalhes. O Modelo consiste em vestido de gala com bustiê estruturado coberto por drapeado de tule poá e com mangas modelo princesa ombro a ombro. A saia possui modelagem ampla em corte godê com franzido na cintura.

Processo de drapeado no bustiê

A base do vestido foi feita em viscose sarjada bege tingida suavemente com água de ferrugem e beneficiada com manchas circulares feitas com bolinhas de lã de aço;

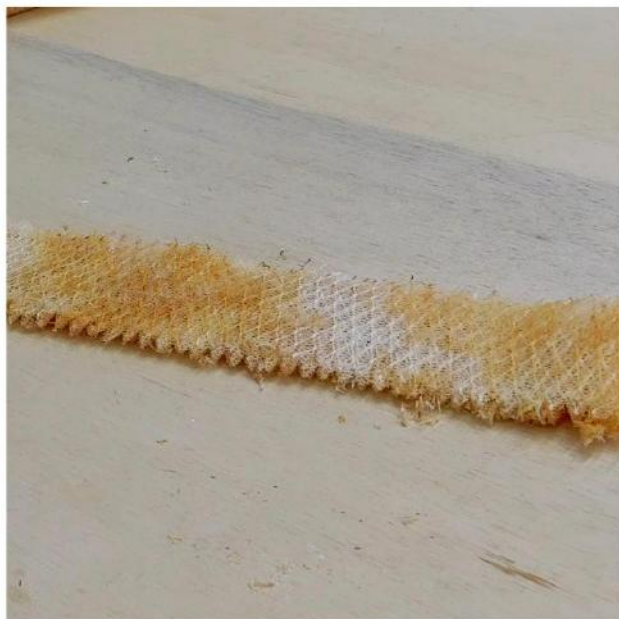

Bolinhas de lã de aço por cima da viscose umedecida

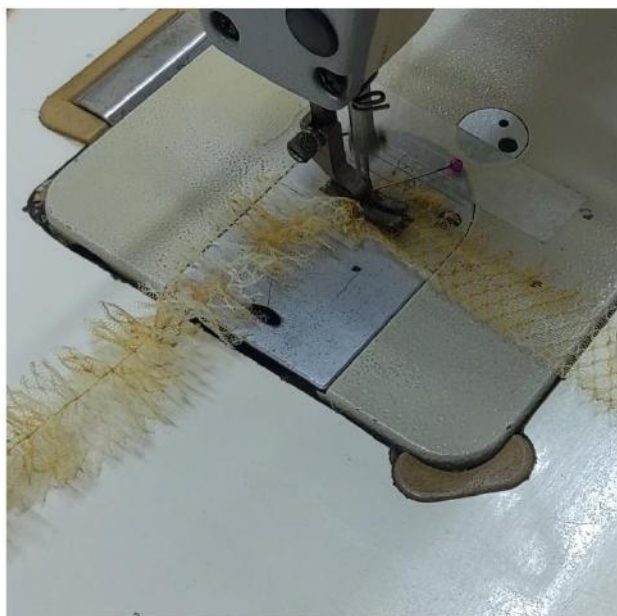
Os tules utilizados foram tingidos com palha de aço de forma bastante irregular e orgânica. Um deles após o tingimento foi cortado em tiras com acabamento de picote na beiras, franzido no centro e aplicado na saia criando desenhos orgânicos. Flores de diversos tamanhos foram confeccionadas no tule poá e aplicadas ao longo da roda.

Tule sendo tingido com palha de aço

Tiras de tule com borda picotada

Tira de tule sendo franzida e aplicada na saia

Para dar estrutura e volume a saia, foi produzida anágua de aros com camadas de tule franzido por cima.

Finalizando o look e dando acabamento à cintura do vestido, foi confeccionada faixa drapeada de tule poá com flores.

Resultado Final:

6 RELEASE DA COLEÇÃO

Atmosfér(r)ico busca captar a singularidade de quem a veste por meio de traços simples em contraposição à riqueza de formas que a técnica de *Rustdye* possibilita. Cada mancha conta uma história que pode ser interpretada individualmente, fluindo no imaginário, assim como as galáxias que, mesmo admiradas de longe, instigam nossa curiosidade pelo novo, pelo desconhecido.

Orgânico, vivo e plural. Atmosfér(r)ico nasce do desejo de explorar a técnica de tingimento com ferrugem em diversos tipos de tecidos, majoritariamente algodão, viscose e linho, que proporcionam leveza e comodidade a quem entende que moda e bem estar podem, e devem, andar juntos. Linhas retas com influências da alfaiataria tradicional tornam a prática de se vestir uma afirmação da diversidade, conforto e equilíbrio que a moda tem a nos oferecer.

Manchas são histórias que o tecido carrega, e você pode contá-las enquanto veste Atmosfér(r)ico.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste trabalho permitiu a descoberta das inúmeras possibilidades de tingimento que as técnicas de RustDye permitem. Degradês, padronagens, dentre outros. Com o uso da ferrugem e muita criatividade, é possível criar peças diferentes de tudo que se tem visto por aí.

O método de desenvolvimento de coleção de moda a partir de pranchas de referências no faz enxergar a importância delas para que se realize um trabalho coeso, seguindo durante todo o percurso uma mesma linha de raciocínio.

Ter realizado esse trabalho ao fim da minha graduação me deixa muito contente por poder exercitar diversas habilidades adquiridas durante a minha formação. Desenvolvimento criativo, modelagem, corte, confecção e beneficiamento. Essas são algumas das técnicas que a graduação me ensinou e esse trabalho de conclusão de curso pôde me ajudar a administrar os desafios diversos que sondam o desenvolvimento de uma coleção de moda.

Ao fim do trabalho, posso concluir o que o resultado alcançado foi muito satisfatório, mantendo em mim o desejo de prosseguir pesquisando sobre a temática e levando a técnica para diversas outras esferas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

HARVEY, Emily. Artists printing with rust. *The Curious Print Maker*, 2020. Disponível em: <<https://thecuriousprintmaker.co.uk/artists-printing-with-rust/>>. Acesso em: 25 de junho de 2022.

ROSS, Charlie. How to Rust Dye Fabrics. *Sew Obsessed*, 2015. Disponível em: <<https://sewobsessed.offsetwarehouse.com/2015/06/17/how-to-rust-dye-fabrics/>>. Acesso em: 22 de junho de 2022.

ROSS, Charlie Bradley. Unusual Eco Design Technique: Rust Dyeing, 2015. Disponível em: <<https://www.the-sustainable-fashion-collective.com/2015/05/27/unusual-eco-design-technique-rust-dyeing>>. Acesso em: 30 de junho de 2022.7.25