

Vestuário

RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA

MAIO | 2015

SEBRAE

sis

Cinema na Moda Das telonas para as ruas

O cinema exerce influência constante na moda, lançando tendências que tomam as passarelas e as ruas. Nas últimas décadas essa relação tem se intensificado, tendo em vista o número de filmes produzidos em sinergia com grandes estilistas para a criação de seus figurinos. O Relatório de Inteligência de Maio abordará o cinema como canal de comunicação entre tendências e a criação de novas coleções, apontando os principais filmes e séries que influenciaram de maneira direta o mundo *fashion* e os filmes que ganharam o Oscar na categoria figurino, explicando o processo criativo de um traje e, por fim, apresentando para o empreendedor uma nova fonte de inspiração para a criação de suas coleções.

As inspirações para a moda vêm de diversos lugares e a mídia é um potencial estímulo ao consumo. Alexander McQueen, importante estilista britânico, afirmou que os filmes sempre o inspiraram, por isso costumava usar como pano de fundo em seus desfiles, criando uma atmosfera de emoção. Alguns filmes que o inspiraram: *Blade Runner* (Ridley Scott, 1982), *The Shining* (Stanley Kubrick, 1980), *The Birds* (Alfred Hitchcock, 1963), *The Hunger* (Tony Scott, 1983), *Broken Glass* (David Thacker, 1996), *Sweet Charity* (Bob Fosse, 1969), *Harry Potter e a Pedra Filosofal* (Chris Columbus, 2001) e *Barry Lyndon* (Stanley Kubrick, 1975).

Filmes que influenciam a moda ao longo do tempo

Foi a partir da década de 20 que os figurinos cinematográficos tornaram-se parte integrante dos filmes, tendo como função realçar as emoções e características dos personagens, a fim de transmitir a mensagem do filme para o expectador de modo mais atraente.

Anos 30

A partir da década de 30, com a indústria Hollywoodiana em alta, os papéis se inverteram e ao invés da moda parisiense interferir no cinema hollywoodiano, o cinema é que começou a interferir na moda.

Anos 50

Sabrina: num contexto de reestruturação pós-guerra mundial, descreve exatamente a ascensão da moda. A cintura sempre marcada e afunilada proporcionava feminilidade. Os vestidos até os tornozelos eram completos ao acompanhar com os sapatos de salto alto.

Anos 60

Bonequinha de Luxo: década de maior influência na moda, pois era o fim da moda única, a qual as roupas começaram a ganhar a personalidade das pessoas. O unissex ganhou seu espaço com o jeans e camisa sem gola.

Anos 70

Os Embalos de Sábado à Noite: período fundamental para a evolução na moda, pois marcou uma evolução no comportamento dos jovens, na música e na liberdade sexual da mulher. As roupas da década eram em tons alegres, totalmente esvoaçantes e psicodélicos. Esta foi a década da diversão e da revolução na moda. A leveza dos tecidos e cores vibrantes marcaram e muito a década.

Anos 90

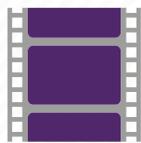
As Patricinhas de Beverly Hills: evolução na moda devido à mistura de simplicidade e excentricidade, em que os elementos de diversas épocas, juntos, davam o ar de globalizado. O homem e a mulher possuindo a liberdade de usar tudo o que agrada.

Anos 2000

Sex and the City: verdadeira provocação ao que mais instiga as mulheres do século 21, o desejo de consumo. Na moda, o período demonstra que o status na sociedade não é mais usar tal peça para classificar alguém, mas sim que as etiquetas são quem dão o status às pessoas. O poder da moda consiste em nomes e marcas.

Cinema e moda

Destaques

Alice no País das Maravilhas (2010)

O filme Alice no País das Maravilhas é fonte inesgotável de inspiração – e sua influência não poderia passar em branco no mundo fashion, ditando moda fora das telas do cinema. O figurino criado por Colleen Atwood, arrematou dois prêmios Oscar, tornando-se referência de cor e estilo para roupas, joias, acessórios e até decoração. Criado a partir da obra de Lewis Carroll, o remake de Tim Burton foi muito aguardado e é um dos filmes que mais influenciou marcas do mundo inteiro, como a grife francesa Chloé, pelo belga Martin Margiela, pelo britânico Alexander McQueen, Stella McCartney e Tom Binns. O universo colorido das flores e personagens inspirou a joalheria H.Stern, marca brasileira.

Cisne Negro (2010)

O filme de Darren Aronofsky com figurino assinado pelas irmãs Rodarte e ganhador do Globo de Ouro e do Oscar em 2011, influenciou o mundo da moda, resgatando a atmosfera meiga e delicada do ballet ao imaginário de moda. A coleção de alta-costura da Chanel, influenciada pelo estilo, apostou no rosa bebê, nas saias volumosas, nas leggings de paetê e nas sapatilhas, reafirmando a tendência balé para o verão 2011. A grife Chloé também apostou no balé.

Malévola (2014)

Malévola também mexeu com o mundo fashion com peças criadas por Anna B. Sheppard, o que gerou uma onda de releituras nas passarelas do hemisfério norte e inspiraram linhas de acessórios de designers de sapatos. Algumas das principais marcas que criaram coleções especiais inspiradas na história: Ellus, Stella McCartney, Richini e grupo Osmoze na moda, a MAC em cosméticos e a joalheria inglesa Crow's Nest.

Cinderela (2015)

A relação do cinema com o universo da moda vem rendendo ótimas parcerias, principalmente quando a trama é inspirada em contos de fadas. Todo aquele clima de sonho se transforma em uma série de produtos – de roupas e acessórios até maquiagem e objetos decorativos. A Swarovski, que forneceu os 1,7 milhão de cristais que adornaram figurinos, acessórios, cabelos e maquiagem do longa, se uniu à estilista Sandy Powell para criar uma peça de decoração inspirada no famoso sapato de Cinderela. A princesa também é o tema em uma linha de maquiagem da MAC. A catariense Colcci lançou uma linha de camisetas inspiradas na história. A Melissa foi outra marca que desenvolveu uma coleção-cápsula inspirada no filme.

Fontes: Cisne Negro, influencia a moda. Sacada Fashion. 2011. Lígia Carvalhosa. Dossiê balé: filme Cisne Negro põe universo da dança de volta na moda; saiba como fazer parte deste movimento. Chic Gloria Kalil. 2011. Carol Tognon. Coleção Malévola. Carol Tognon. 2014. Nathalia Levy. Alice no País das Maravilhas ganha exposição em Londres. M de Mulher. 2015 e Gabriela Cruz. Estreia do filme Cinderela inspira lançamentos em moda, beleza e decoração. Correio. 2015..

Figurino cinematográfico

Definição e objetivos

Figurino é o traje usado por um personagem de uma produção artística e é composto por todas as roupas e acessórios que são escolhidos pelo figurinista, complementando o personagem e apresentando-o ao público, inserido no contexto tempo e espaço e, algumas vezes, apresentando o aspecto psicológico. Assim, compor os personagens é uma maneira que a moda possui de ir além do simplesmente vestir, mas sim de contar uma história, onde os elementos da linguagem servem para estruturar e construí-la, tais como: tecidos, texturas, cores, formas, composição.

Últimos filmes ganhadores do Oscar no quesito figurino:

2013 **Anna Karenina**
Jacqueline Durran

2014 **O Grande Gatsby**
Catherine Martin

2015 **O Grande Hotel Budapeste**
Milena Canonero

PROCESSO DE CRIAÇÃO

Para criação de figurino o primeiro passo é a pesquisa e o estudo detalhado do perfil de cada personagem como contexto em que viverá (contexto social, valores, influência cultural e demográfica, histórico de vida, objetivos etc), de forma a constituir um mapa para construção dos figurinos. Na pesquisa, além dos dados sobre o personagem, ele deve reunir informações sobre as características físicas dos atores. A partir daí, o figurinista elabora e projeta os trajes, adereços, e a concepção de estilo para cada personagem. Além disso, é essencial o figurinista conhecer o cenário, o tipo de iluminação que será utilizada e quais cores de roupas melhor se ajustam, para que não haja distorções de imagens.

No desenvolvimento do figurino do filme *Booker Pittman*, foi realizado o seguinte processo de criação: apreensão (ideias norteadoras), preparação (fase de procura e pesquisas: silhueta, cartela de cores, formas, texturas, comportamentos das pessoas, objetos, acessórios e complementos), incubação (período em que as ideias começam a se associar entre si realizando analogias), iluminação (análise junto a cores e tecidos) e verificação (fase final de revisão).

Com oito Oscars de melhor figurino, Edith Head é tida como a maior figurinista de Hollywood. Ela ficou conhecida por vestir grandes atrizes como Grace Kelly e Audrey Hepburn, evidenciando em seus corpos aquilo que as realçava e atenuando imperfeições. Esse era seu maior talento. Dentre os filmes que vestiu estão os clássicos *Janela Indiscreta* (1954), *Sabrina* (1954) e *A Princesa e o Plebeu* (1953).

Fontes: Janara Morena. [Curso figurino](#). Blog Janara Morena. Nélio Pinheiro e Aniceh Neves. [Moda e Cinema: processo de criação do figurino no filme Booker Pittman](#). Colóquio de Moda. 2010. [A influência do Cinema junto à Moda](#). *Desvanecios*. 2012. [Lista de indicados e vencedores do Oscar 2013](#). UOL Entretenimento. 2013. [Veja os vencedores do Oscar 2014](#). UOL Entretenimento. 2014 e [Veja a lista de indicados e vencedores do Oscar 2015](#). UOL Entretenimento. 2015.

Caso de sucesso

Jane Klitzke

Jane Klitzke, figurinista da série "Rondon, O Grande Chefe", já trabalhava como estilista aos 13 anos em Várzea Grande, Cuiabá. Sua vida se transformou ao ganhar um concurso de moda de um grande shopping de São Paulo. Ela trocou o prêmio – um carro – por máquinas de costura. Depois de três anos costurando dentro de casa, Jane construiu uma edícula no quintal, onde instalou de vez o seu local de trabalho.

Ela, que é formada em moda pela Universidade de Cuiabá (UNIC), tem curso no Instituto Europeu de Design, entre outras instituições de São Paulo, também possui especialização em Didática do Ensino Superior e sonha em dar aulas de "Moulagem tridimensional", técnica que, segundo ela, "É usada pelos estilistas que trabalham com criação".

No futuro, pretende continuar com seus trabalhos com as companhias de teatro e times de futebol americano e, como meta, quer terminar a reforma de seu ateliê.

Jane faz o figurino do Cena Onze, da Paixão de Cristo e do Alto de Natal, Ópera Ballet, Colégio Livre Porto e diversos outros grupos de teatro. Sua maior visibilidade, no entanto, foi ter feito o figurino para a minissérie. Além disso, ela é responsável pelos uniformes dos times de futebol americano Cuiabá Angels, Arsenal, Hawks (Sinop), além dos times de Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiânia e, até mesmo, do Uruguai.

Fonte: Isabela Mercuri. [Figurinista da série "Rondon, O Grande Chefe" trabalha desde os 13 anos como estilista em Várzea Grande](#). Olhar Conceito. 2014

AÇÕES RECOMENDADAS

Conheça mais sobre a profissão de *personal stylist* e foque nas necessidades do cliente. [Confira](#) mais informações;

Busque capacitações para aprimorar os produtos e serviços oferecidos, o Curso Técnico [Criação de Figurino para Teatro, Cinema e Televisão](#), é uma boa iniciativa;

Na edição do São Paulo Fashion Week onde foram lançadas as coleções de Inverno 2015, a inspiração na Sétima Arte ficou evidente, sendo utilizada por diversas marcas como a Triton, que resgatou a fantasia de "Star Wars", a Ellus com o longa-metragem "The Warriors" e, ainda, a estilista Lilly Sarti, que se inspirou em nomes como Jane Birkin, Lauren Hutton e Brigitte Bardot. [Confira](#) as adaptações realizadas;

O SIS também oferece os Boletins de Tendência em [Tecnologia aliada à Modelagem](#) e [Tecnologia em Maquetaria e Prototipagem](#).

Vestuário
RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA
MAIO | 2015

Coordenador: Jackson Silva
Gestor do Projeto: Douglas Luís Três
Conteudista: Raíssa de Azevedo Knupp

SEBRAE Santa Catarina
Endereço: SC 401, KM 01, Lote 02
Parque Tecnológico Alfa - João Paulo
CEP: 88030000 - Florianópolis - SC
Telefone: 48 3221 0800

Dúvidas ou sugestões sobre o conteúdo do relatório envie um e-mail para:
atendimento.sis@sebrae.sc.com.br

Faça também suas contribuições para o SEBRAE-SC enviando um e-mail para:
falecom.sis@sebrae.sc.com.br

Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610). Fotos: Banco de imagens.