

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
FACULDADE DE ARQUITETURA, ARTES E COMUNICAÇÃO
DEPARTAMENTO DE DESIGN

SOCIAL

Criação de Vestuário formal inspirado em
seis personagens de histórias em quadrinhos do Universo Marvel:
Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Miss Marvel, Tempestade
e Misty Night.

Ana Beatriz Placco Manzoli

BAURU
2017

ÍNDICE

Tomo 1 - Geral

Capítulo 1

- 12 Proposta
- 13 Introdução

Capítulo 2

Referência teórico

- 16 Universo Marvel
- Pesquisa dos personagens
- 17 Capitão América
- 21 Homem de Ferro
- 25 Thor
- 29 Miss Marvel
- 33 Tempestade
- 36 Misty Knight
- 40 Uniformes
- 53 Relação com o design
- 54 Identidade visual

Tomo 2 - Urban

Capítulo 3

- 10 Análise de similares
- 12 Referência de estilo
- Desenvolvimento do projeto
- 17 Seleção das características
- Croquis
- 21 Sketches iniciais
- 22 Desenvolvimento dos sketches
- 24 Escolha dos melhores desenhos
- 26 Finalização dos desenhos
- Apresentação
- 29 Escolha dos tecidos
- 30 Desenhos finais e anotações
- 40 Conclusão

Capítulo 4

- 42 Bibliografia

Tomo 3 - Social

Capítulo 3

- 11** Análise de Similares
- 12** Referências de estilo
- Desenvolvimento do Projeto
- 19** Seleção da paleta de cores e
 principais características dos uniformes
- Croquis
- 23** Sketches iniciais
- 30** Finalização dos desenhos
- Apresentação
- 43** Escolha dos tecidos
- 45** Conclusão

Capítulo 4

- 47** Bibliografia
- 49** Imagens

Tomo 4 - Dance

Capítulo 3

- 10** Os figurinos de dança
- 12** O figurino na construção do personagem
- 13** Análise de similares
- 15** Desenvolvimento
- 16** Principais características dos uniformes
- 22** Esboços iniciais
- 23** Apresentação
- 24** Misty Night
- 29** Capitã Marvel
- 34** Tempestade
- 39** Thor
- 44** Capitão América
- 49** Homem de Ferro
- 54** Características dos tecidos
- 55** Considerações finais

Capítulo 4

- 58** Referências bibliográficas

TOMO 3

SOCIAL

CAPÍTULO 3

SIMILARES

Houve uma análise de similares antes do projeto ser começado, e surpreendentemente não existe nenhuma coleção formal inspirada em personagens ou qualquer tipo de ligação com quadrinhos. O que existem são coleções casuais que serão as exemplificadas a seguir.

As coleções da Vogue, Jeremy Scott e Tom Ford, que se baseiam nas páginas, diagramação e cores dos quadrinhos clássicos, mas não fazem menção a nenhum personagem.

Assim como uma coleção inspirada em Jack Kirby, artista criador de vários personagens da Marvel, pelos designers Luke Sales e Anna Plunkett. Que também só se basearam nas páginas e cores, e alguns personagens, mas mesmo assim parecem mais fantasias do que vestuário.

Figura 1.1: Peça da coleção Jeremy Scott

Figura 1.2: Peça da coleção de Tom Ford

Figura 1.3: Peça da coleção da Vogue

Figura 1.4 e 1.5: Peças da coleção de Luke Sales e Anna Plunkett

REFERÊNCIAS DE ESTILO

Na etapa de criação das vestimentas houve uma vasta pesquisa de vestidos como referência e para se inspirar e analisar como são os trajes formais e o que os caracteriza.

Analisando-os cheguei à conclusão de que todos deveriam ter elementos e tecidos que chamassem bastante atenção, mas sem exageros, e que representassem sua formalidade.

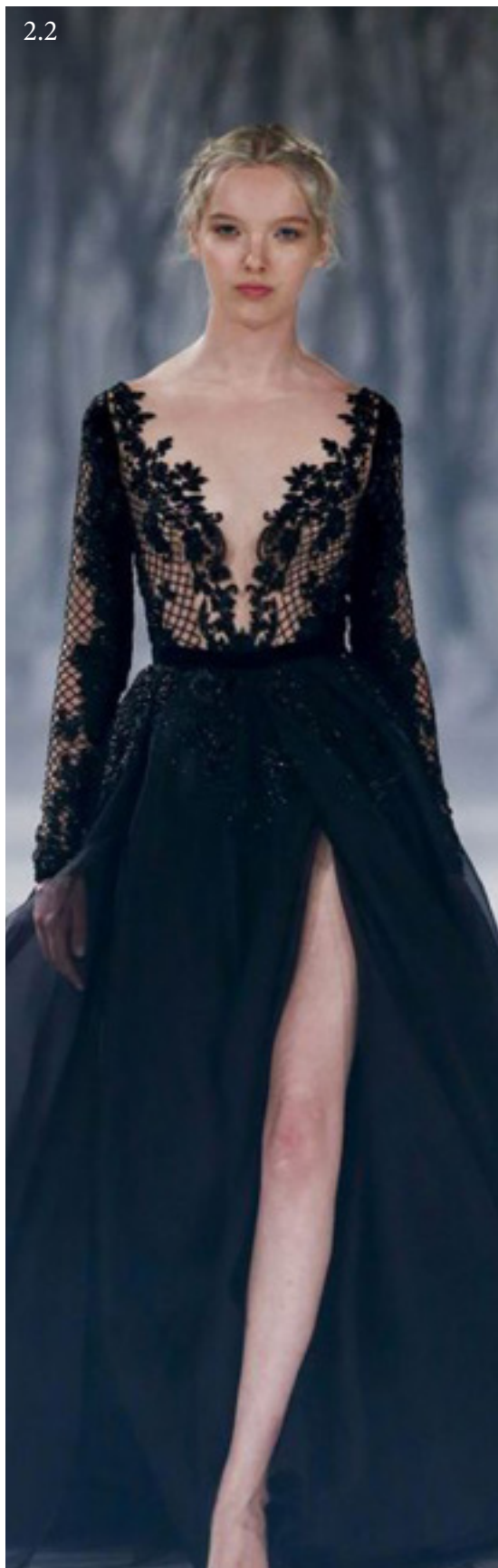
Dentre os inúmeros vestidos analisados, seguem alguns deles que serviram de estudo e inspiração para os produtos elaborados, formas, tipos de tecidos e bordados.

Figura 2.1: Krikor Jabotain Primavera / Verão 2014

Figura 2.3: Paolo Sebastian Outono/Inverno 2015/2016

Figura 2.4: Krikor Jabotain Coleção Akhtamar 2014

2.2

2.3

2.4

Em seguida fui analisar os uniformes de cada personagem e fiz uma coleta do histórico destes, vendo suas diferenças e similaridades para poder encontrar elementos que os representam.

Assim encontrando os elementos mais marcantes e as cores que aparecem em abundância e que ao serem vistas, remetem a cada personagem.

Vendo que muitas cores se repetem, decidi escolher de três a quatro cores que os representam, e com elas os elementos mais presentes em todos os uniformes.

2.5

Figuras 2.4 e 2.5: Uniformes Capitão América
Figuras 2.6 e 2.7: Uniformes Homem de Ferro

2.6

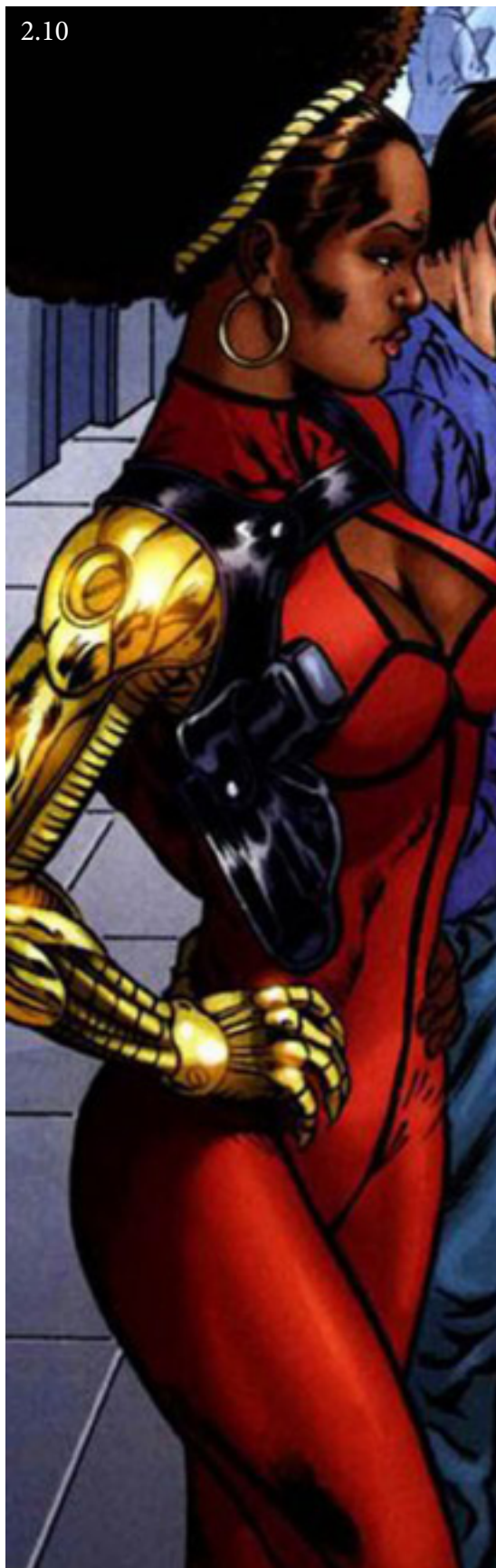
2.7

2.8

2.10

2.9

Figuras 2.8 e 2.9: Uniformes Miss Marvel
 Figuras 2.10 e 2.11 : Uniformes Misty Night
 Figura 2.12 : Uniforme Tempestade

2.13

2.14

2.15

Figura 2.13: Uniforme Tempestade
Figuras 2.14 e 2.15: Uniformes Thor

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Para o desenvolvimento foram elaborados inúmeros estudos e sketches para elaboração de repertório e ideias. Também houve pesquisas em inúmeros livros, tanto sobre anatomia, como a história da Marvel e da moda.

SELEÇÃO DA PALETA DE CORES E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS UNIFORMES

Thor: Preto, branco, vermelho e prata.

Características marcantes: Capa, Armadura, círculos.

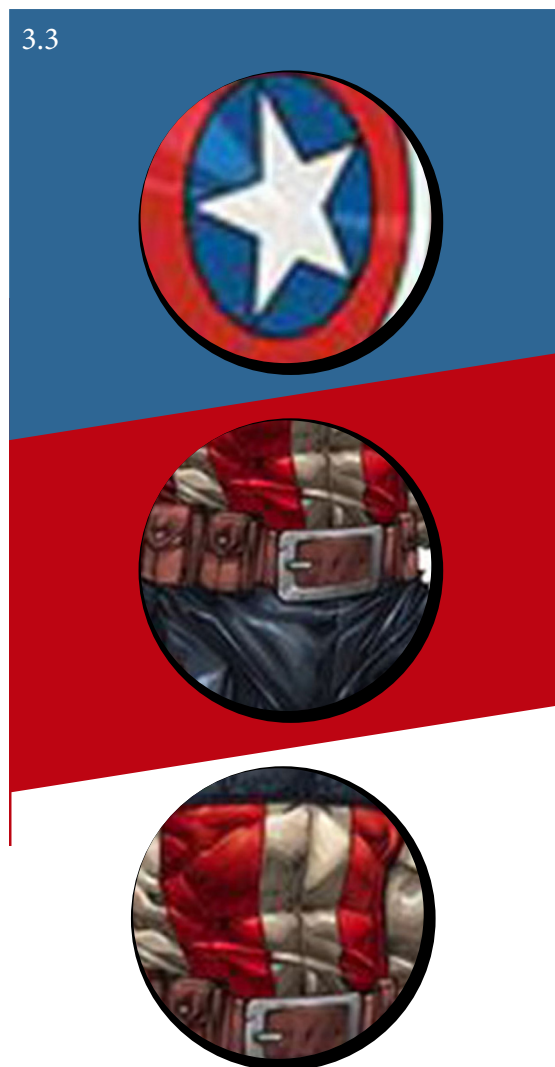
Homem de Ferro: Vermelho, dourado, prata.
Características marcantes: Metal, forma no peitoral, brilho.

Figura 3.1: Uniforme Thor

Figura 3.2: Uniforme Homem de Ferro

Capitão América: Azul, Branco, Vermelho. Características marcantes: Estrela, listras, escudo.

Misty Night: Vermelho, dourado, preto. Características marcantes: Braço metálico, roupa justa, linhas marcantes.

Figura 3.3: Uniforme Capitão América
 Figura 3.4: Uniforme Misty Night
 Figura 3.5: Uniformes Miss Marvel

Miss Marvel: Azul, preto, vermelho, dourado. Características marcantes: Raio no peitoral, lenço, gola alta.

Tempestade: Preto, branco, prata, dourado.

Características marcantes: Capa, cintura em evidência, decote.

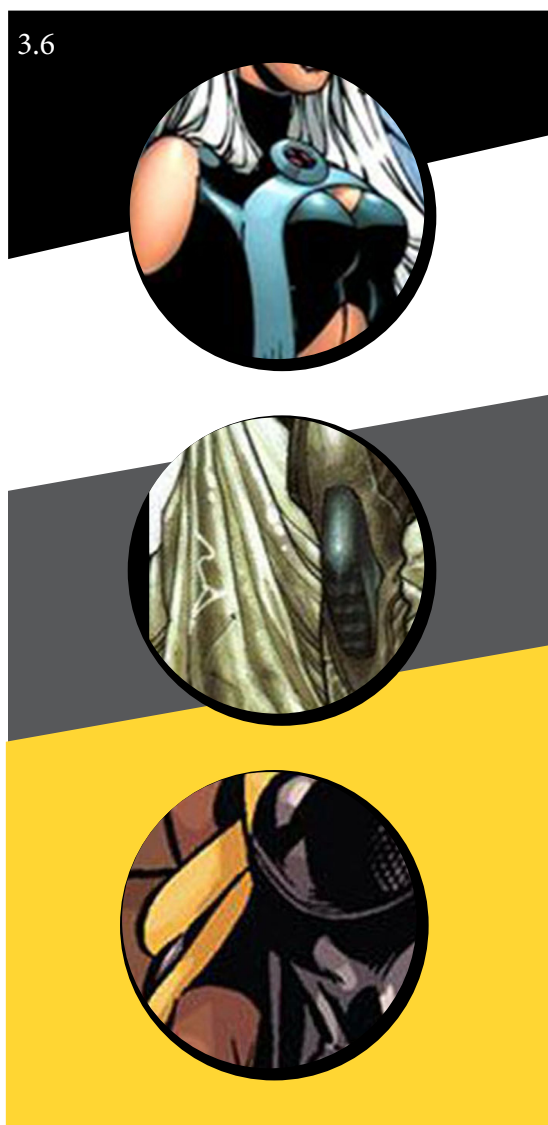

Figura 3.6: Uniforme Tempestade

CROQUIS

DESENVOLVIMENTO DOS SKETCHES

Os Sketches se iniciaram logo após a busca de referências, e ao mesmo tempo que fui pesquisando os uniformes.

Homem de Ferro: Inicialmente tive a ideia de ser um macacão, já que seu uniforme é uma armadura de corpo inteiro, mas conforme fui fazendo mais desenhos, percebi que um vestido longo remete ao formal muito melhor.

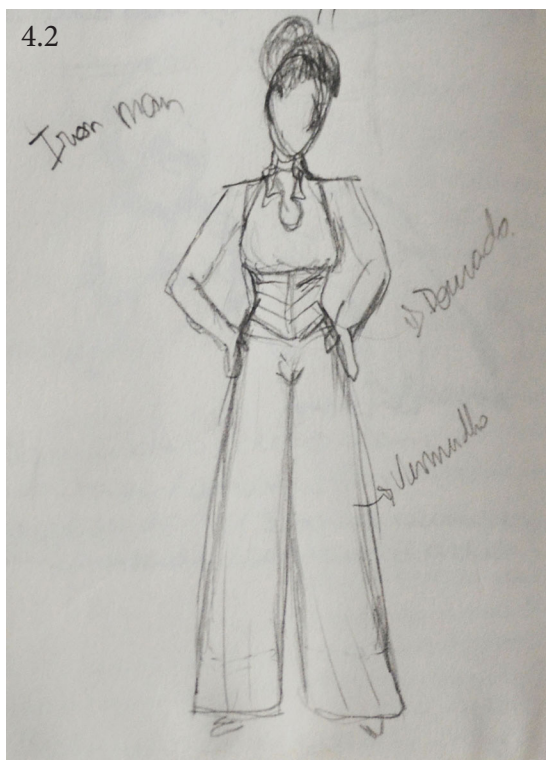
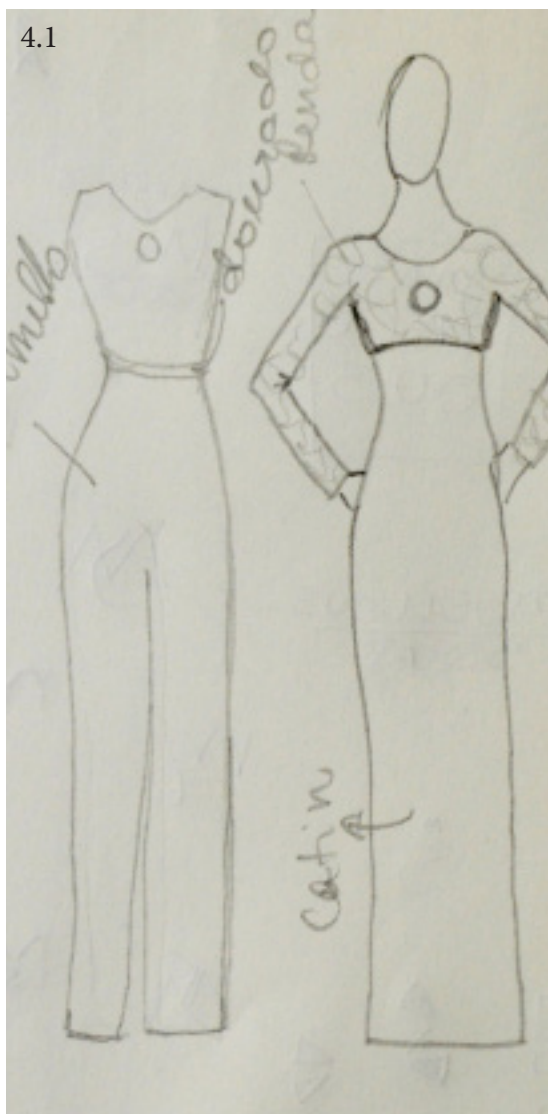
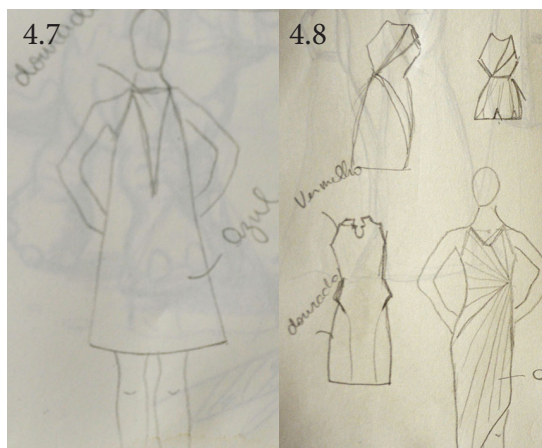
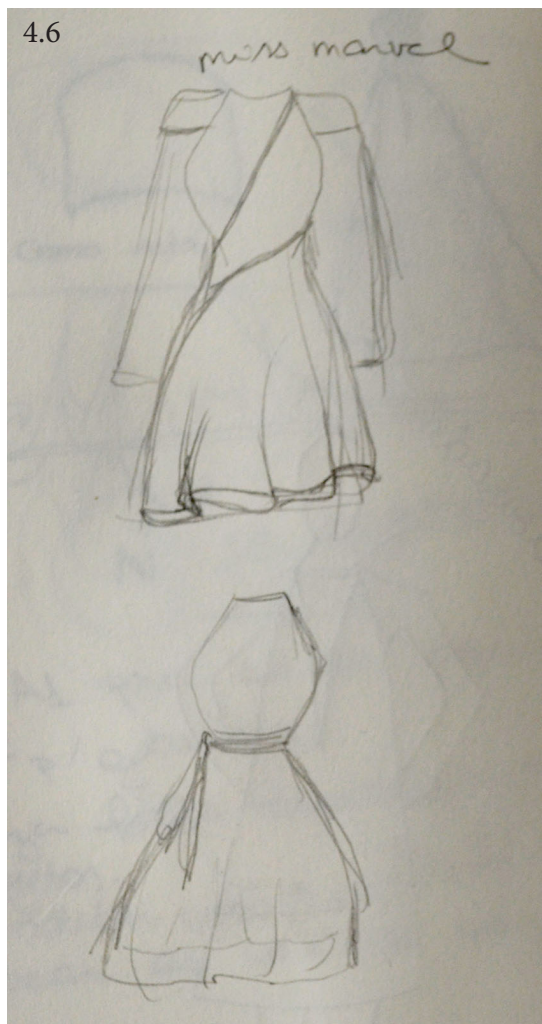

Figura 4.1: Primeiro sketch Homem de ferro
Figura 4.2 e 4.3: Sketches Homem de ferro

Figuras 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8: Sketches Miss Marvel

Misty Night: Esse foi o mais fácil para mim, sendo uma personagem com características marcantes. De todos os personagens este é o que teve menos desenhos.

Figuras 4.9, 4.10 e 4.11: Sketches Misty Night

4.12

Tempestade: Sendo minha personagem favorita dentre os seis personagens, foi difícil chegar a um traje que me agradasse, pois queria que fosse perfeito e que eu pudesse usá-lo.

4.14

4.13

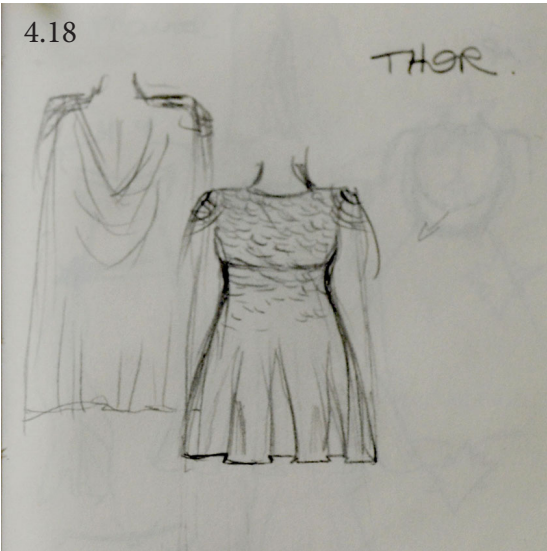
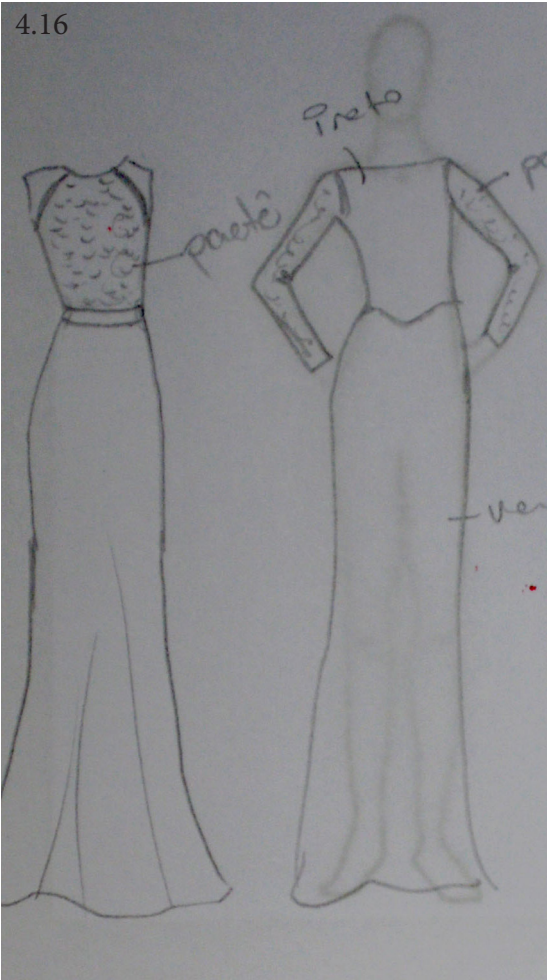

4.15

figuras 4.12, 4.13, 4.14 e 4.15: Sketches Tempestade

Thor: Foi o personagem que mais me diverti fazendo as roupas, ele possui inúmeras possibilidades e todas acabavam saindo do jeito que eu gostava.

Figuras 4.16, 4.17 e 4.18: Sketches Thor

4.19

Capitão América: Tive certeza de que o traje dele tinha que ser um estilo antigo e cheguei na forma bem rápido. O problema era representar o patriotismo sem parecer uma fantasia, ou roupa temática. Consegui encontrar uma solução nas letras e estrelas.

4.20

4.21

Figuras 4.19, 4.20 e 4.21: Sketches Capitão América

5.1

5.2

ESCOLHA DOS TECIDOS

A escolha dos tecidos foi feita baseada nos efeitos desejados para cada traje, e seu caimento também é influenciado pelo tecido. Assim, cada personagem possui tecidos escolhidos especialmente para eles e o tipo de traje.

ESCOLHA DO FINAL, E FINALIZAÇÃO DOS DESENHOS

A escolha foi bem fácil, já que tinha meus favoritos dentre os desenhos já feitos. Para a finalização, escolhi aquarela, uma técnica que gosto muito e que queria aperfeiçoar.

Homem de Ferro: Tendo como elemento principal seu “coração” (elemento brilhante no peitoral), resolvi explorá-lo e assim surgiu este traje. Meu objetivo é que remeta a sua armadura, mas sem parecer que a pessoa está presa. Usei as cores vermelho e dourado, pois são as que mais se destacam em sua armadura.

Escolhi paetê dourado e vermelho, pois ele tem um brilho metálico e remete à armadura do personagem.

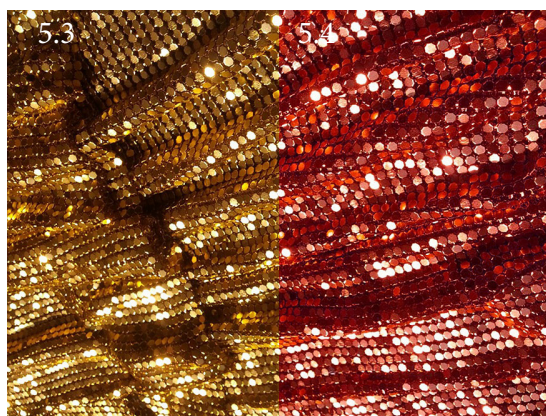

Figura 5.1 e 5.2: Sketches finais Homem de Ferro

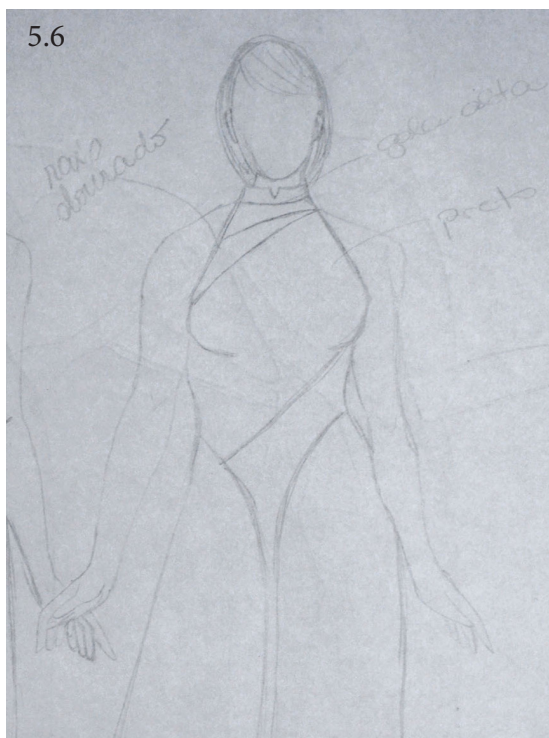
Figura 5.3: Paetê dourado

Figura 5.4: Paetê vermelho

Figura 5.5: Finalização do desenho do Homem de Ferro

5.5

Miss Marvel: O raio foi escolhido como elemento principal, pois as duas personagens o utilizam, e as cores foram o preto e dourado, pois juntos formam uma combinação muito bonita e elegante, enriquecendo o vestido.

Há dois tipos de tecido nesse traje, o cetim dourado para os detalhes e helanca preta, que é bem firme e grossa, assim mantendo o desenho do vestido e combinando com o dourado.

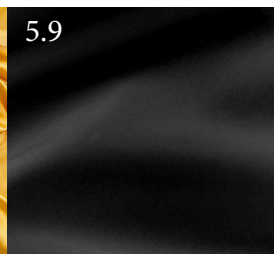
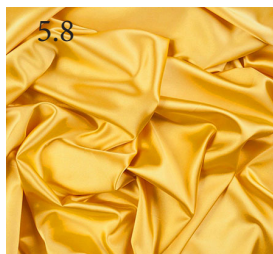

Figura 5.6 e 5.7: Sketches finais Miss Marvel

Figura 5.8: Cetim dourado

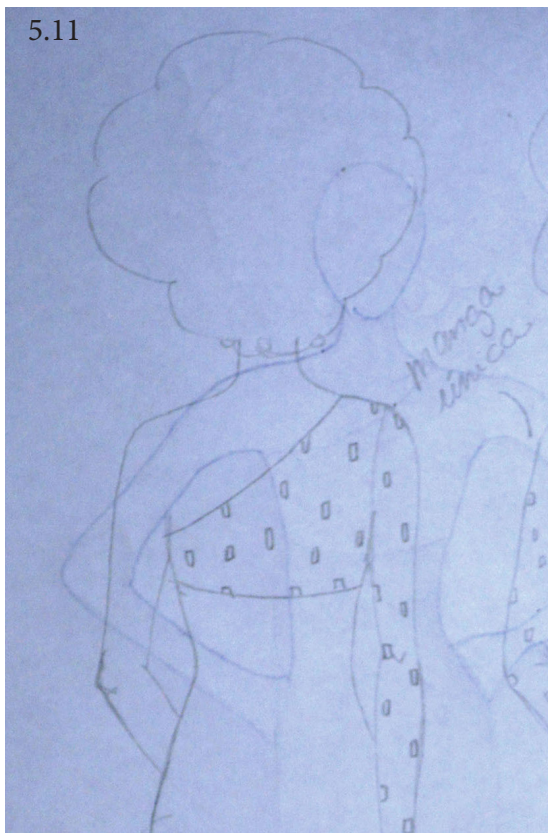
Figura 5.9: Helanca preta

Figura 5.10: Finalização do desenho da Miss Marvel

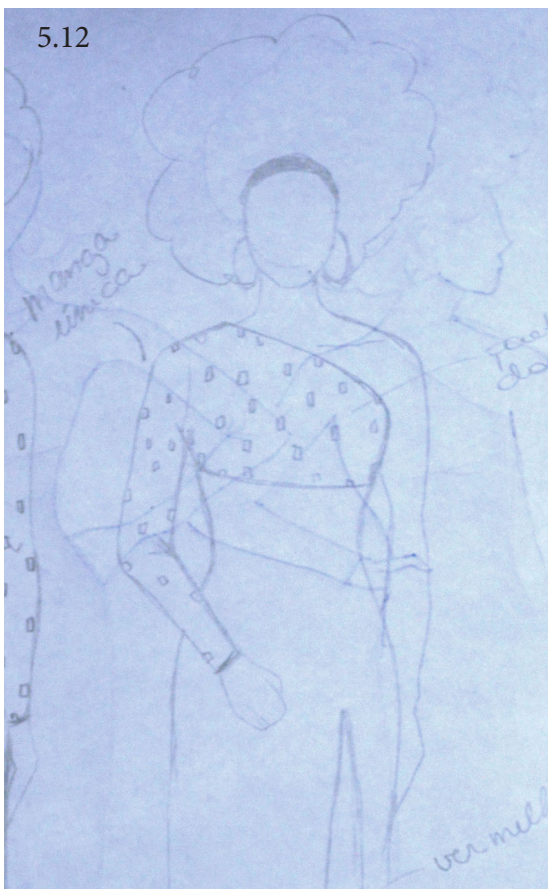
5.10

5.11

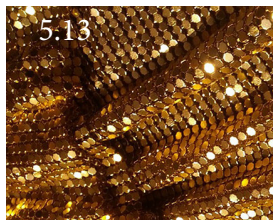
5.12

Misty Night: Tendo um braço mecânico, resolvi usar este elemento como destaque e fiz um vestido de manga única. Também o fiz mais justo e com um corte, pois a personagem usa roupas muito justas e reveladoras. Usei o vermelho e dourado como cores principais, já que são as predominantes na personagem.

Paetê dourado para a parte superior, lembrando ao braço mecânico da personagem e crepe bubble vermelho para a parte inferior, dando um caimento leve e justo ao corpo.

5.13

5.14

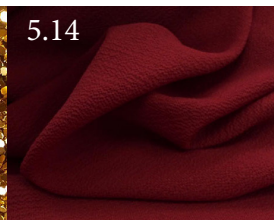

Figura 5.11 e 5.12: Sketches finais Misty Night

Figura 5.13: Paetê dourado

Figura 5.14: Crepe bubble vermelho

Figura 5.15: Finalização do desenho da Misty Night

5.15

5.16

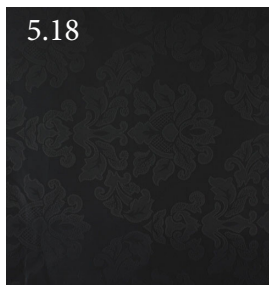
5.17

Tempestade: Sendo uma personagem com inúmeros figurinos, resolvi escolher um dos mais simples, mas cor sempre preta. Coloquei uma capa, pois é o elemento marcante da personagem, o decote no busto também é um formato bem presente nos trajes e as costas aparente remetem aos figurinos mais reveladores.

Jacquard preto na parte superior pois dá uma firmeza e seus desenhos feitos com a tecelagem fazem dele um tecido extremamente elegante. Para a parte inferior e a capa, chiffon preto, dando leveza e movimento e fazendo com que ao andar a pessoa pareça que está flutuando.

5.18

5.19

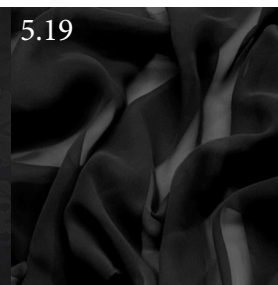

Figura 5.16 e 5.17: Sketches finais Tempestade

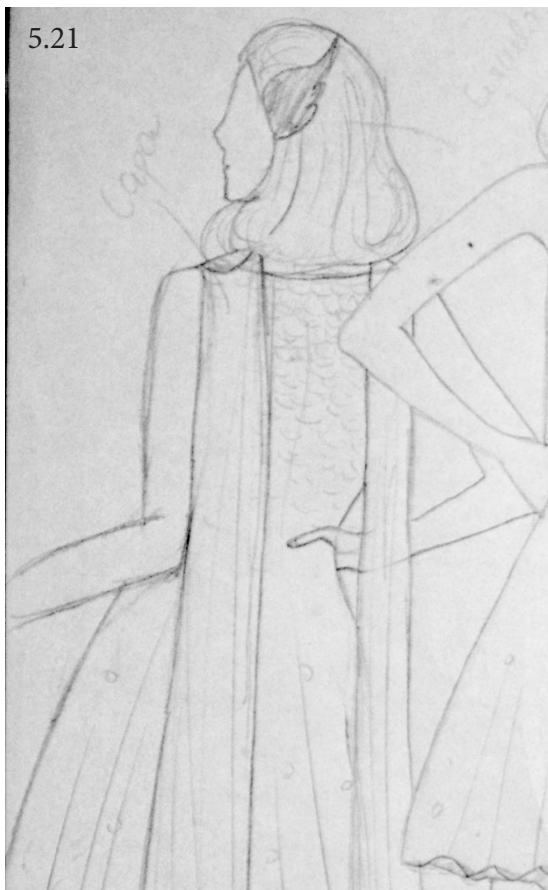
Figura 5.18: Jacquard preto

Figura 5.19: Chiffon preto

Figura 5.20: Finalização do desenho da Tempestade

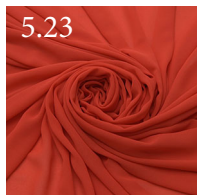
5.21

Thor: Como é um personagem que está sempre vestido para guerra, resolvi deixar a parte da armadura evidente na parte superior, o vestido é mais curto para lembrar a armadura antiga, que era com uma saia. A capa fiz mais discreta e diferente, pois nem todas as armadura do personagem possuem capa. E as cores escolhidas foram o prata, preto e vermelho, as mais evidentes em todos os trajes.

Para a parte superior um paetê prata, remetendo à armadura do personagem, a saia de tule preto para que fique armada e rodada, e a capa de chiffon vermelho, dando leveza.

5.23

5.24

5.25

5.22

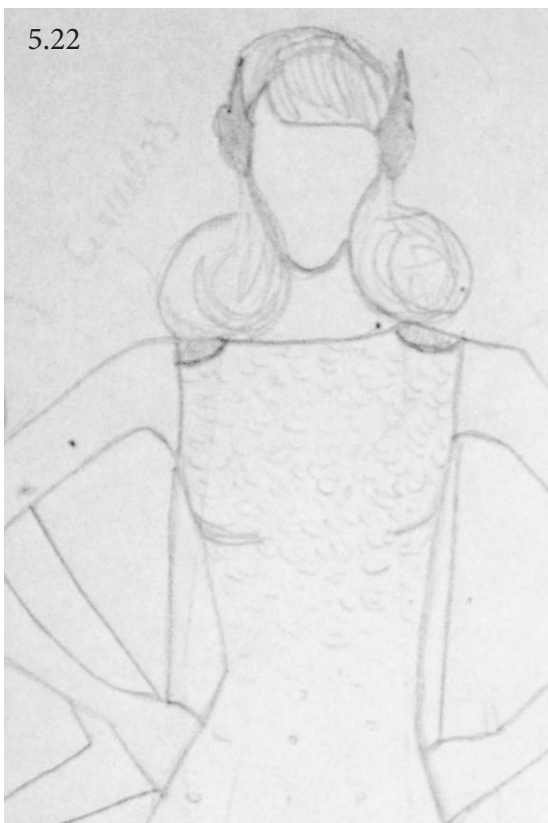

Figura 5.21 e 5.22: Sketches finais Thor

Figura 6.23: Chiffon vermelho

Figura 6.24: Paetê prata

Figura 6.25: Tule preto

Figura 5.26: Finalização do desenho do Thor

5.26

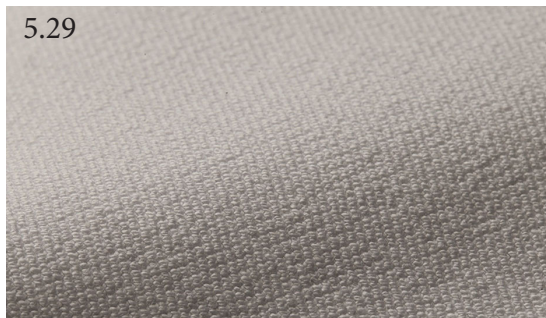
5.27

Capitão América: Um personagem congelado no tempo, eu quis me inspirar nos vestidos antigos e que ainda estão na moda. O formato circular das costas remete ao escudo do personagem, as listras também são elementos sempre presentes e as cores: azul, branco e vermelho representando o patriotismo.

Gabardine branco com risca de giz das cores vermelha e azul intercaladas. O gabardine faz com que o vestido fique armado e firme, lembrando os vestidos antigos.

5.29

5.28

Figura 5.27 e 5.28: Sketches finais Capitão América

Figura 5.29: Gabardine branco

Figura 5.30: Finalização do desenho do Capitão América

5.30

CONCLUSÃO

Inicialmente um trabalho escolhido pelo nosso interesse em quadrinhos e moda, acabou se tornando um desafio, que nos motivou ainda mais a seguir em frente,

Nunca tivemos nenhuma aula sobre moda ou tecidos ou qualquer coisa relacionada à essa área, então para nós foi a parte mais difícil, mas eu a considerei prazerosa, pois me fez querer ir atrás de coisas novas e aprender muito.

Também foi um desafio o fato de termos feito em um trio, um caso raríssimo em Trabalhos de Conclusão de Curso, e que nos fez ter uma ideia melhor de um trabalho em grupo mas com toques individuais que não afetem a desenvoltura do trabalho. Foi testada nossa paciência e amizade, tendo inúmeras discussões mas nada que nos fizesse ficar com raiva umas das outras, e sim nos aproximar e conhecer melhor.

Inclusive nossa resistência foi testada, (ou talvez somente a minha), tendo passado algumas noites em claro por conta de ansiedade excessiva, e horas seguidas de pintura e desenhos de vestidos, estes foram tantos que quando nos encontrávamos o único assunto era como estávamos fartas de desenhar vestidos.

Concluindo todos esses pensamentos e ocorrências no decorrer do projeto, posso dizer que foi uma experiência incrível, que eu aproveitei bastante, e que me fez uma pessoa mais organizada e centrada e até mesmo mais profissional.

CAPÍTULO 4

BIBLIOGRAFIA

ABLING, Bina, Desenho de Moda, Volume 1, São Paulo: Editora Blucher, 2011. Edição 5, 2011, 238 p.

ASHBY, Michael e JOHNSON, Kara, Materiais e Design, Arte e ciência da seleção de materiais no design de produto. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda. 2011. Edições 2, 2011. 346 p.

CAMARENA, Elá. Desenho de Moda no Illustrator CC. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2015. Edição 1, 2015, 458 p.

HOWE, Sean, Marvel Comics a História Secreta, São Paulo, Editora Leya, 2012, Edição 2, 2013.

PEZZOLO, Dinah B., Tecidos, História, Tramas, Tipos e Usos. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2007. Edições 3, 2012. 328 p.

RUBERTELLI, Manuela e WHITEMAN, Vivian, Coleção Folha Moda: Glossário. São Paulo: Folha de São Paulo, 2015. Edição 1, 2015. 64 p.

STEVENSON, N.J, Cronologia da Moda, de Maria Antonieta a Alexander McQueen. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2012. Edição 1, 2012. 288 p.

VOSS, Denise, Desenho de Moda e Anatomia. Rio de Janeiro: Registro Biblioteca Nacional 466.518, 2011. Edições 2, 2011. 111 p.

<http://www.worldcollectorsnet.com/features/comics/marvel-comics/>> acesso em 28 de janeiro de 2017<

IMAGENS

Imagens 1.1 e 1.2 e 1.3:

<http://blogs.bl.uk/inspiredby/2014/06/from-the-high-end-to-the-street-fashion-inspired-by-comics.html> > acesso em 24 de Janeiro de 2017>

Imagens 1.4 e 1.5:

<http://www.themarysue.com/comic-inspired-fashion/> > acesso em 24 de Janeiro de 2017>

Imagens 2.1:

<http://belletthemagazine.com/2014/04/krikor-jabotain-spring-summer-2014.html> > acesso em 24 de Janeiro de 2017>

Imagem 2.2:

<http://brideandbreakfast.ph/2015/11/20/fashion-friday-paolo-sebastian-aw-2015-2016/> > acesso em 24 de Janeiro de 2017>

Imagem 2.3:

<http://froufroufashionista.tumblr.com/> > acesso em 24 de janeiro de 2017>

Imagem 2.4:

<http://comicbookartwork.tumblr.com/post/154270890650> > acesso em 25 de Janeiro de 2017>

imagem 2.5:

https://www.halloweencostumes.com/blog/p-936-captain-america-costumes-evolution-of-a-super-soldier.aspx?utm_medium=social&utm_campaign=promoted&network=pinterest&utm_content=blog&pp=1 > acesso em 25 de janeiro de 2017>

Imagem 2.6:

<http://fazendoanossafesta.com.br/2012/07/os-vingadores-kit-completo-com-molduras-para-convites-rotulos-para-guloseimas-lebrancinhas-e-imagens.html/> > acesso em 25 de Janeiro de 2017>

Imagem 2.7:

https://www.sideshowtoy.com/collectibles/marvel=-iron-man-mark-iii-hot-toys902224-/?affiliate=emazmanian&utm_source=emazmanian&utm_medium=affiliate&utm_content=Iron+Man+Mark+III+Marvel+Sixth+Scale+Figure&utm_campaign=Marvel%2520Collectibles > acesso em 25 de Janeiro de 2017>

Imagem 2.8:

<http://guerraheroica.blogspot.com.br/2013/06/garotas-marvel-vs-garotas-dc-quem-vence.html> > acesso em 25 de Janeiro de 2017>

Imagem 2.9:

<http://westcoastavengers.tumblr.com/search/Jeremy+Roberts> > acesso em 25 de Janeiro de 2017>

Imagem 2.10:

<http://www.statuemarvels.com/f87/misty-knight-sabra-battlestar-8599.html> > acesso em 25 de janeiro de 2017>

Imagem 2.11:

<http://worldofblackheroes.com/2010/06/16/misty-knight/> > acesso em 25 de Janeiro de 2017>

Imagem 2.12:

<http://www.neoverso.com/2008/06/bocetos-de-atonishing-x-men-de-simone.html> > acesso em 25 de Janeiro de 2017>

Imagem 2.13:

<https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/9c/4f/3a/9c4f3ac98f822528a9ed24d55ff353c5.jpg> > acesso em 25 de Janeiro de 2017>

Imagem 2.14:

http://static8.comicvine.com/uploads/scale_medium/5/54353/2019392-thor___1st_app_kirby_02_color.jpg > acesso em 25 de Janeiro de 2017>

Imagem 2.15:

http://colecoes.mercadolivre.com.br/hqs-e-mangas-marvel/ultimate-marvel-thor-n-01_NoIndex_True > acesso em 25 de Janeiro de 2017>

Imagem 3.1:
<http://naldzgraphics.net/inspirations/inspiring-collection-of-mighty-thor-artworks/> > acesso em 25 de Janeiro de 2017>

Imagem 3.2:
<http://www.mcmbuzz.com/blog/2015/08/27/captain-america-civil-war-promo-art-confirms-whos-on-whose-side/> > acesso em 25 de Janeiro de 2017>

Imagem 3.3:
<http://joearlikelikescomics.tumblr.com/post/137026666757/themarvelproject-captain-america-by-mike-zeck> > acesso em 25 de Janeiro de 2017>

Imagem 3.4:
<http://geektyrant.com/news/medieval-batman-vs-dragon-joker-fan-art> > acesso em 25 de Janeiro de 2017>

Imagem 3.5:
http://www.allposters.com/-st/Ms-Marvel-Marvel-Collection-Posters_c141392_.htm > acesso em 25 de Janeiro de 2017>

Imagem 3.6:
<http://fuckyeahhitsthexmen.tumblr.com/image/37182643934> > acesso em 25 de Janeiro de 2017>

Imagens de 5.1 a 5.30:
Acervo pessoal

Imagens 5.3, 5.4, 5.13 e 5.24:
<https://ae01.alicdn.com/kf/HTB13oXXK-FXXXXbkXXXXq6xXFXXXG/24cmX20cm-font-b-Metal-b-font-Mesh-font-b-Fabric-b-font-font-b-Metallic-b.jpg> > acesso em 12 de Fevereiro de 2017>

Imagem 5.8:
https://http2.mlstatic.com/lenco-banda-na-em-cetim-dourado-D_NQ_NP_17558-ML-

B20140318094_082014-F.jpg> acesso em 12 de Fevereiro de 2017>

Imagem 5.9:
<http://www.centerfabril.com.br/tecido-helanca-light-preta-3778.html> > acesso em 12 de Fevereiro de 2017>

Imagem 5.13:
<http://www.torretecidos.com.br/3478/jacquard-280-medalhao-preto.jpg> > acesso em 12 de Fevereiro de 2017>

Imagem 5.14:
http://www.centerfabril.com.br/media/catalog/product/cache/3/image/9df78eab33525d08d6e5fb-8d27136e95/0/3/03115990010_chiffon_preto_.jpg > acesso em 12 de Fevereiro de 2017>

Imagem 5.18:
<http://www.maximustecidos.com.br/fotos/zoom/4635fz1/tecido-musseline-toque-de-seda-vermelho.jpg> > acesso em 12 de Fevereiro de 2017>

Imagem 5.19:
http://www.centerfabril.com.br/media/catalog/product/cache/3/image/9df78eab33525d08d6e5fb-8d27136e95/1/9/1910020006_preto_1.jpg > acesso em 12 de Fevereiro de 2017>

Imagem 6.29:
<http://d27d3mpnyxqzbw.cloudfront.net/products/10627/tanaya-stretch-cotton-gabardine-white-large.jpg?1429965467> > acesso em 12 de Fevereiro de 2017>

