

OPERA LA PAZZIASENILE: A CRIAÇÃO DO FIGURINO

Opera lapazziasenile: the creation of the costume design

Novaes, João Pedro, Graduando; Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
joaonovaes@alunos.utfpr.edu.br¹

Nagamtsu, Rosimeiri Naomi; Dra; Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
naomi@utfpr.edu.br²

Amiant, SamandaBertipalha; Graduada; Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
samanda@utfpr.edu.br³

Capelassi, Carla Hidalgo; Dra; Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
carlacapelassi@utfpr.edu.br⁴

Grupo de Pesquisa Moda e Conforto⁵

Resumo: O projeto “OPERA La PazziaSenile: a criação do figurino” foi uma parceria entre o curso de Design de Moda da UTFPR e a Divisão de Música da UEL para a criação e desenvolvimento de figurinos. Os métodos utilizados foram o estudo bibliográfico e iconográfico e a experimentação, onde foram divididos em quatro eixos temáticos. A confecção utilizando-se de materiais têxteis arrecadados e sobras de tecidos, visando assim à sustentabilidade e economia.

Palavras chave: Figurino; Ópera; Design de Moda.

Abstract: The project “OPERA La PazziaSenile: the creation of costumes design” was a partnership between the Fashion Design course at UTFPR and the Music Division at UEL for the creation and development of costumes. The method used was the bibliographical and iconographical study and the experimentation, where they were divided into four thematic axes. The confection using collected textile materials and leftover fabrics, thus aiming at sustainability and economy.

Keywords: Costume; Opera; Design de Moda.

Introdução

¹Graduando em Design de Moda pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e participante do Grupo de Pesquisa Moda e Conforto

²Professora do curso de Design de Moda da UTFPR. Doutora em Engenharia Têxtil pela UMINHO. Líder do grupo de pesquisa Moda e Conforto.

³Graduada em Design de Moda pela UNICESUMAR, participante do grupo de pesquisa Moda e Conforto

⁴Professora do curso de Design de Moda da UTFPR. Doutora em Engenharia Têxtil pela UMINHO.

⁵Grupo de Pesquisa em Moda e Conforto é vinculado a DIRPPG da UTFPR campus Apucarana

historicamente informada da Divisão de Música da Casa da Cultura da Universidade Estadual de Londrina – UEL para o desenvolvimento de trajes cênicos da Ópera La PazziaSenille de Adriano Banchieri de 1598. Neste sentido, para atender estas demandas a área temática do projeto foi a Cultura, nas linhas programáticas Artes Cênicas, Música e Artes Integradas, pois visam ações multiculturais, envolvendo as diversas áreas da produção e da prática artística em um único projeto integrando a produção de trajes cênicos e a difusão artística por meio de apresentações que ocorreram no Cine Teatro Fênix de Apucarana.

O desenvolvimento do traje cênico vai muito além do desenho do vestuário. Deve-se observar outros aspectos, por se tratar de um trabalho multidisciplinar onde envolve também a cenografia, iluminação e direção teatral. O traje cênico deve ser rico em símbolos que traduzam a personalidade do ator. Aspectos como volumes, cores e formas são explorados para comunicar visualmente o que cada personagem representa.

Desse modo, este projeto teve como principal objetivo promover a integração Cultural entre os discentes do Curso de Design de Moda da UTFPR Campus Apucarana e a Orquestra Barroca CapriccioStravagante e Coro de Ópera Barroca Color Rhetoricus por meio da produção de trajes cênicos para a apresentação da Ópera La PazziaSenille de Adriano Banchieri de 1598

Ópera

A ópera teve origem na Itália no final do Século XVI, nascido de um grupo de poetas, artistas e músicos amadores que se reuniram com o propósito de investigar os Dramas Gregos, na tentativa de produzir obras que eles acreditavam ser o espírito da origem do drama, sendo assim considerado o início da ópera como forma de arte. A música foi fomentada inicialmente pela Igreja e naturalmente adaptaram-se as necessidades da Igreja. No entanto, os italianos romperam com os modos da Igreja e deram aos atores solos para cantar com o apoio de uma orquestra, o que resultou numa espécie de canto. Perceberam, então, a importância do coro das peças gregas e que a música e a dança serviram para aumentar o efeito dramático (ANDERSON, 1914, p.2)

Adriano Bianchi e e datada de 1598. A ópera conta a estória da jovem Doralice que se vê obrigada a casar-se com o médico Gratiano a mando de seu pai o velho Pantalone. No entanto Doralice está apaixonada pelo Jovem Fulvio. Outros dois personagens que compõem a comédia são a cortesã Lauretta e o servo Burattino. Por meio da ópera são realizados estudos para o desenvolvimento dos trajes cênicos.

Traje Cênico

O traje cênico tem como função dar suporte à trama e ao espectador, trazendo consigo signos e características que reforçam visualmente a época, clima, personalidade, poder aquisitivo do personagem, entre outros atributos. Contribuindo assim com a construção do personagem e a percepção do público através de alguns estereótipos. O traje cênico auxilia não só na movimentação em si do ator, mas contribui, também, para o entendimento geral do espetáculo, permeando a dramaturgia (Macieira and Andrade, 2010). Além disso, é capaz também de levar o espectador para o universo ao qual está sendo encenado, visto que cada indumentária está repleta de elementos estéticos que dialogam com a cena (CASTRO; COSTA 2010).

O traje cênico como elemento interativo com o ator e cena, tem nele a preocupação com o conforto para que esse não acabe atrapalhando a performance, sendo necessário constante contato com o figurinista para ajustes. Na dramaturgia, outros elementos cênicos devem ser considerados, como as possíveis trocas dos trajes cênicos durante o espetáculo. Essas trocas devem ser estudadas minuciosamente para causar o menor desconforto ao ator, principalmente quando se trata de uma ópera, para que seus atores/músicos não tenham problemas em sua apresentação na hora de cantar ou tocar algum instrumento.

Além do efeito dramático da música, do coro e da dança descrito por Anderson (1914, p.3) o traje cênico também contribui para a dramaturgia. Para definir a extensão da dramaturgia, podem-se considerar todos os elementos que o compõe, partindo-se do princípio de que são códigos da comunicação dramática, tais como: o texto, o ator, a iluminação, os cenários, a música, os sons, a maquiagem, o penteado, os adereços e os figurinos.

merge o público na cena trazendo mais impacto e drama, percebidas através dos signos, essas pensadas pelo figurinista trazendo os sentimentos e sensações através de formas, cores, tecidos e adereços. Tudo tem que estar harmônico, para que nenhum elemento se sobressaia sobre o outro, caso não seja a proposta da dramaturgia, trazendo assim um conforto visual e uma imersão completa do espetáculo.

Métodos e procedimentos

Para atingir os objetivos estabelecidos neste projeto o método utilizado foram a pesquisa bibliográfica e iconográfica aplicada à técnica de experimentação. Por sua vez no processo de experimentação foram pesquisadas técnicas de modelagens plana utilizadas na época e depois adaptadas para a oferecer mais conforto ao utente. No processo de criação do figurino o método usado foi o agrupamento de três métodos realizado por Sobrinho (2021, p.184). Os três métodos foram agrupados em 4 eixos temáticos:

- Eixo 1 – orientações gerais do projeto – considerando as opções estéticas, estilo de direção, impacto visual da obra, recursos financeiros e reuniões com a direção;
- Eixo 2 – conhecimentos técnicos para materialização - relação do figurino com a iluminação e cenário, pesquisas têxteis, aquisição de material, relação com elenco (medidas, fotos, ensaios), mão de obra assistente, outras formas de obtenção de figurino (levantamento em brechós, acervos de outros figurinos), desenhos projetuais, mapeamento das necessidades técnicas do figurino.;
- Eixo 3 – pesquisas documentais, bibliográficas e iconográficas – estudo sobre pesquisas teóricas; e
- Eixo 4 – estudo do texto narrativo – leitura do texto e suas indicações, elementos da narrativa, decupagem, perfil psicológico das personagens e aspectos que o figurino pode mostra em cena.

Os métodos foram empregados como forma de alinhar o trabalho da equipe. Um cronograma foi estabelecido para que o projeto fosse finalizado ao final de seis meses.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O traje completo barroco masculino é composto por calção, camisa, casaco e capa e o feminino por veste, sobre veste e casaco. Inicialmente foram realizadas pesquisas iconográficas dos trajes barroco em relação às formas, tipos de tecidos, cores e acabamentos. Esta pesquisa contribuiu para o desenvolvimento de um Moodboard, que serviu de referência para a criação dos trajes dos personagens da ópera, conforme apresentado na figura 1.

Figura 1 – Moodboard – painel iconográfico de referência para o desenvolvimento do figurino

Fonte: Acervo Nagamatsu, 2023

No Moodboard pode-se notar que as imagens resultantes da pesquisa iconográfica foram agrupadas pelo perfil de cada personagem, isto é, as características identitárias de cada personagem nortearam a definição do volume, cor, tipo de tecido e ornamento de cada um dos trajes que foram desenvolvidos, a saber (figura 2). Durante a primeira prova dos trajes cênicos foram observados a necessidade de ajustes e alterações.

Figura 2 - Primeira prova do figurino

Doralice: jovem apaixonada por Fulvio, mas se vê obrigada a casar com o Graciano

Laretta: Cortesã

Fulvio: Jovem apaixonado por Doralice

Grattiano: Médico que quer se casar com Doralice

Pantalone: Pai de Doralice que a obriga a casar-se com dr. Graciano

Não compareceu no dia da prova do figurino

Burattino: o Empregado de Pantalone

Fonte: Adaptado de Adriano Banchieri, 1598.
Fotos: Rosimeiri Naomi Nagamatsu 2022.

As primeiras peças confeccionadas foram as camisas masculinas, todas em tricoline branca. O processo de confecção da camisa foi o zero waste, o mesmo processo de confecção adotado por Nagamatsu et al. (2023, p.223), conforme apresentado na figura 3.

Figura 3 - Réplica da camisa barroca

Fonte: Nagamatsu et al. (2023)

Em seguida foram confeccionados de forma manual os rufos (golas brancas em renda de algodão) para os músicos da Orquestra Barroca CapriccioStravagante como forma de incorporar a orquestra ao espetáculo.

Figura 4 - Músicos vestindo rufos

Somando-se a equipe de desenvolvimento do figurino, um aluno do curso de Engenharia da Computação foi o responsável pela produção de uma espada em impressora 3D, que será testada como adereço na Ópera, embora não haver nenhuma descrição sobre o uso da espada durante o espetáculo.

Figura 5 - Espada produzida em impressora 3D

Foto: Rosimeiri Naomi Nagamatsu

Conclusões

O objetivo deste projeto foi promover a integração Cultural entre os discentes do Curso de Design de Moda da UTFPR Campus Apucarana e a Orquestra Barroca CapriccioStravagante e Coro de Ópera Barroca Color Rhetoricuspor meio da produção do figurino para a apresentação da Ópera La PazziaSenille de Adriano Banchieri de 1598

Este projeto apresentou aos discentes do curso de Design de Moda da UTFPR uma nova área de atuação – a produção de trajes cênicos, não trabalhada nas disciplinas do curso de Design de Moda de forma direta e integrada, o que contribui para o desenvolvimento sustentável da cultura.

Cabe ressaltar que a valorização da diversidade cultural contribuiu para o desenvolvimento sustentável da cultura local e o amadurecimento dos discentes do curso de

raro ao qual visa um estudo pouco explorado em nossa região.

Os trajes cênicos produzidos serão incorporados ao acervo cênico do grupo de Música historicamente informada da Divisão de Música da Casa da Cultura da Universidade Estadual de Londrina, assim este projeto contribuirá na valorização das apresentações culturais locais.

Referências

ANDERSON, C. The Development of the Opera, 1914. University of Kansas. Disponível em: <<http://kusolarworks.ku.edu>>.

CASTRO, M. S. F. DE; COSTA, N. C. R. Figurino - O traje de Cena. Iara - Revista de Moda, Cultura e Arte, v. 3, n. 1, p. 79–93, 2010.

MACIEIRA, C.; ANDRADE, E. O Figurino como objeto sensível na criação do espetáculo “ Sob os Olhos dos Outros ”. Caderno de encenação, v. 03, p. 1–12, 2010.

NAGAMATSU, R. N.; BRITO, D. M.; MATTÉ, L. L.; et al. Scenic costume: the development of a costume design for the Opera Antiochus by Francesco Gasparini edition of 1712. Methodology Focused on the Area of Interdisciplinarity- V1, 2023.

SOBRINHO, J. I. N. Algumas interseções metodológicas no desenvolvimento do traje cênico. Revista Aspas, v. 10, n. 2, p. 174–188, 2021.