

Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil

Faculdade SENAI CETIQT

Curso de Bacharelado em Design

Lavínia Lapa de Noronha Guedes

COLEÇÃO CÁPSULA DE NOIVAS INSPIRADA NAS WILLIS DO BALLET GISELLE

Rio de Janeiro

2023

Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil

Faculdade SENAI CETIQT

Curso de Bacharelado em Design

Lavinia Lapa de Noronha Guedes

COLEÇÃO CONCEITUAL DE NOIVAS INSPIRADA NAS WILLIS DO BALLET GISELLE

Trabalho de Conclusão de Curso a ser submetido à Comissão Examinadora do Curso de Bacharelado em Design, da Faculdade SENAI CETIQT, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Bacharel em Design.

Profª Rosanna Naccarato

Rio de Janeiro

2023

Ficha catalográfica

Lapa, Lavínia

Coleção Conceitual de Noivas Inspirada nas Willis do Ballet Giselle/
Lavínia Lapa de Noronha Guedes. – Rio de Janeiro, 2023.

xx p.

Trabalho de Conclusão de Curso a ser submetido à Comissão
Examinadora do Curso de Bacharelado em Design, da Faculdade
SENAI CETIQT, como parte dos requisitos necessários à obtenção do
grau de Bacharel em Design.

1. Design de moda. 2. Vestido de noiva 3. Conceitual I. Título.

Lavínia Lapa de Noronha Guedes

Coleção Cápsula de Noivas Inspirada nas Wilis do Ballet Giselle

Trabalho de Conclusão de Curso a ser submetido à Comissão Examinadora do Curso de Bacharelado em Design, da Faculdade SENAI CETIQT, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Bacharel em Design.

Data de Aprovação: 05/12/2023.

Banca Examinadora:

Rosanna Naccarato
Especialista em educação estética, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
Docente, SENAI CETIQT

Ana Paula Chaves Mello
Doutora em história e crítica da arte, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Docente, SENAI CETIQT

Gabriel Gmmler Netto
Mestre em design, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Docente, SENAI CETIQT

Ana Claudia Lourenço Ferreira Lopes
Coordenadora de Ensino Superior

Dedicatória

Este projeto é dedicado com profunda gratidão e carinho às pessoas que desempenharam papéis fundamentais em minha jornada. Em primeiro lugar, à minha família, cujo apoio sempre me encorajou a seguir meus sonhos e explorar minha criatividade. Quero expressar minha gratidão especial à minha mãe, Patrícia Lapa, que me introduziu ao universo do ballet, uma influência fundamental para a criação deste trabalho. Além disso, estendo minha dedicação aos meus amigos, cujo constante apoio e inspiração são inestimáveis. Por último, mas não menos importante, minha dedicatória vai para minha grande orientadora, Rosanna Naccarato, cujas aulas foram luz neste desafiador ano. Sempre me incentivou a explorar novas possibilidades e a pensar de maneira inovadora, tornando o processo uma jornada enriquecedora e recompensadora.

Agradecimento

Gostaria de agradecer a todos que me ajudaram de alguma forma a realizar este projeto. A Bia Riedel e Carol Hungria, minha profunda gratidão pela doação de insumos, que foram determinantes na criação da coleção proposta. A Maíra Martins e Dora Persici, sou eternamente grata pela oportunidade do primeiro estágio, e a todos os ensinamentos. Agradeço também à minha professora de desenho Joana Uchoa, cujas aulas desafiadoras abriram minha mente para uma nova abordagem, me instigando a pensar por meio do desenho, um processo essencial no trabalho a ser apresentado. Aos meus professores da vida, que ganhei no estágio, Tuninho Sá e Fernanda Viegas, obrigada por todas as dicas e aulas, aprendo constantemente com vocês. A toda equipe que me auxiliou na realização do editorial, Elba Cambraia, Rapha Fernandes, Mariana Mota, vocês têm todo meu coração. E minha eterna gratidão por Maria Clara Ramalho e Elba Ramalho por cederem o espaço para a realização das fotos e por serem tão solícitas, obrigada. Por fim, agradeço ao Marcello Paes, que além de me inspirar como pessoa e profissional, me auxiliou na realização dos desenhos técnicos e das fotos, partes cruciais do TCC.

Epígrafe

“Foi um prazer ver a menina dançar!

Sua saia agitava as suas lantejoulas azuis;

Os seus grandes olhos escuros brilhavam sob o
manto preto.

Como uma estrela dupla na frente da noite brilha

Sob as dobras de uma nuvem escura.

Tudo nela era dança, riso e louca alegria.”

(Victor Hugo)

Resumo

O projeto propõe a criação de uma coleção cápsula conceitual de vestidos de noiva voltada para um público alternativo que busca se destacar no dia do casamento. A partir de uma breve linha do tempo com a evolução dos vestidos de noiva ocidentais por décadas fica evidente que a tradição e o conservadorismo ainda predominam na maioria dos modelos populares. Inspirado por marcas vanguardistas, que buscam quebrar a imagem convencional da noiva, o projeto molda seu público-alvo com base nos arquétipos de Jung. A principal fonte de inspiração para a coleção são as personagens "Willis" do ballet "Giselle". A atmosfera fantasmagórica, sombria e romântica dessa obra influenciou a utilização de técnicas artesanais e manipulações têxteis que fazem ode à natureza e aos figurinos originais. Como resultado do projeto, foi desenvolvida uma coleção cápsula composta por 5 looks, sendo 1 deles prototipado, acompanhada por um editorial fotográfico que destaca a singularidade. A coleção cápsula será apresentada em formato de editorial de moda e será oferecida para exposição e aquisição sob medida na Marry Spot, um *co-working* dedicado ao universo das noivas.

Palavras-chave: Design de moda. Vestido de noiva. Conceitual. Handstorm. Ballet Giselle. Willi.

Abstract

The project proposes the creation of a conceptual capsule collection of wedding dresses aimed at an alternative audience that seeks to stand out on their wedding day. From a brief timeline of the evolution of Western wedding dresses over the decades, it is clear that tradition and conservatism still predominate in most popular models. Inspired by avant-garde brands, which seek to break the conventional image of the bride, the project shapes its target audience based on Jung's archetypes. The main source of inspiration for the collection is the characters "Willis" from the ballet "Giselle". The ghostly, dark and romantic atmosphere of this work influenced the use of artisanal techniques and textile manipulations that make an ode to nature and the original costumes. As a result of the project, a capsule collection was developed consisting of 5 looks, 1 of which was prototyped, accompanied by a photographic editorial that highlights the uniqueness. The capsule collection will be presented in a fashion editorial format and will be offered for exhibition and bespoke selection at Marry Spot, a co-working space dedicated to the world of brides.

Keywords: *Fashion design. Wedding dress. Conceptual. Bride. Giselle Ballet. Willi.*

SUMÁRIO

Introdução.....	13
1. Casamento e o vestido de noiva.....	16
1.1 Cores e formas.....	19
1.2 A noiva hoje.....	26
1.3 identificação da persona.....	32
2. O ballet Giselle.....	36
2.1 O figurino das Willis: romantismo x contemporâneo.....	38
2.2 As noivas Willis	41
3. O processo criativo.....	43
3.1 Técnicas e experimentações.....	56
4. A coleção cápsula.....	66
4.1 Croquis.....	68
4.2 Fichas de Desenvolvimento.....	74
4.3 Protótipo.....	86
4.4 Apresentação em editorial.....	95
5. Considerações finais.....	110
Referências.....	

Introdução

O vestido de noiva tradicional, como compreendemos hoje no ocidente, de cor branca e véu, foi popularizado no século XIX pela Rainha Vitória da Inglaterra (PROBERT, 1984, p. 6). Apesar de ter sofrido mudanças ao longo da história, sua essência nunca mudou. Inspirado nas personagens “Willis” do ballet Giselle, de Adolphe Adam, esta pesquisa visa a criação de uma coleção cápsula formada por 5 looks conceituais, que reinterpreta o clássico vestido de noiva, a fim de explorar o contemporâneo e o vanguardista.

Este projeto nasceu com base nas necessidades de um público alternativo, que busca sair do óbvio e fugir do conservadorismo. A fim de atender a um nicho de pessoas, que muitas das vezes não se identifica com os modelos tradicionais encontrados no mercado de noivas.

Há designers de noiva que fogem do tradicionalismo? Esta pesquisa busca investigar novas maneiras de se criar no *bridal wear*¹, com inspirações obscuras e reinterpretação de elementos clássicos da cultura ocidental no universo matrimonial.

O projeto tem como objetivo a criação de produtos em uma pesquisa experimental, sobretudo de superfícies e de elementos estéticos decorrentes das referências apresentadas. Além do ballet Giselle, de Adolphe Adam e das inspirações do libreto da obra, os estudos serão baseados na história do vestido de noiva, na história do ballet Giselle e em uma bibliografia de técnicas artesanais. As etapas do processo criativo são baseadas nos 6 pilares do livro “*Design Thinking*”² de Gavin Ambrose e Paul Harris, que começa com a definição do projeto.

---

¹ Roupas de noiva, tradução nossa.

² Pensamento de Design, tradução nossa.

Desta forma, a busca do vestido ideal, reflete comportamentos tradicionais quando se pensa no casamento. Vestidos, que durante os anos seguem o padrão de cada época, sem muitas inovações disseminadas. Por isso, é relevante a criação de uma linha de vestidos de noiva para um nicho alternativo, que deseja sair do óbvio, a fim de agradar um público que parece ser pouco explorado.

O primeiro capítulo tem como objetivo apresentar o histórico das cerimônias de casamento, sua origem, suas mudanças durante os séculos. Além da importância da escolha do vestido, como esse se tornou um dos momentos mais importantes para a noiva e como se dá a fuga do conservadorismo neste momento crucial. Também abordará o impacto de tendências, tecidos, cores e enobrecimentos. Este capítulo e o próximo tratam-se da segunda etapa do “*Design Thinking*”, a pesquisa, que no final é condensada em uma linha temporal de formas durante os séculos XX e XXI

Em seguida, o ballet “Giselle”, principal inspiração do projeto, é apresentado no segundo capítulo. Aqui compreendemos não só a história do ballet, como de sua criação. Duas montagens do espetáculo, uma clássica e outra contemporânea, são contrapostas a fim de captar referências além do romantismo.

O terceiro capítulo é dedicado ao processo criativo, a terceira etapa do “*Design Thinking*”, a de geração de ideias. A partir da doação de tecidos, que foram oferecidos pelo atelier Bia Riedel e atelier Carol Hungria, são realizados os primeiros esboços da coleção de cinco looks. Na quarta etapa são apresentados os testes, cinco técnicas de manipulação têxtil são experimentadas e formam um memorial descritivo. Serão estudos têxteis, com o objetivo de explorar diferentes formas, mas principalmente diferentes texturas.

Por fim, com base nas pesquisas, reflexões realizadas e na quinta etapa do “*Design Thinking*”, a de seleção, será construída uma coleção cápsula de noivas contemporâneas inspiradas nas Willis de Giselle, com todo processo

criativo registrado. Na sexta etapa, a coleção será implementada e apresentada em formato de editorial de moda e será oferecida para exposição e aquisição sob medida na *Marry Spot*, um co-working dedicado ao universo das noivas. Este TCC será baseado em pesquisas bibliográficas, iconográficas e pesquisa qualitativa de marcas e ateliers que desenvolvem vestidos de noiva fora do tradicional. A sétima e última etapa do “*Design Thinking*”, o feedback, será compreendido na conclusão, além de todo aprendizado tirado de cada capítulo do projeto.

1. Casamento e o vestido de noiva

O casamento como conhecemos hoje no ocidente, popularizado nos princípios do ano 1000, foi uma resposta ao fim da poligamia e à demonização do paganismo (SOUSA, 2014). Ele afirma o poder da Igreja Católica por meio de um compromisso sagrado e indissolúvel. O Cristianismo, na teoria, trouxe otimismo aos matrimônios. Consolidou a ideia de que é possível estabelecer uma união baseada no amor e fidelidade. Cria-se então uma instituição com suas regras e perspectivas para o futuro, que estão enraizadas na sociedade até hoje.

Porém, no século XXI, compreende-se que as mudanças sociopolíticas trazem à tona a necessidade de uma revisão das expectativas sociais sobre o casamento. Se opor ao tradicionalismo ocidental é um ato subversivo. A fuga ao conservadorismo escancara facetas do ser humano, que até hoje são tratadas como tabu. A sensualidade, sexualidade e a crueza são abominadas pelo olhar católico, que aponta dedos a quem se opõe às convenções estabelecidas.

Casais que buscam uma festa que os representam se deparam com uma série de etiquetas, que não necessariamente fazem parte do sonho deles. Há uma falta de identificação com cerimônias tradicionais, mas acima de tudo, a vontade de celebrar o amor que compartilham. Esse foi o caso do casal Laís e Giuseppe:

Os noivos contam que o seu maior desafio era passar a mensagem de que as pessoas são livres para serem elas mesmas, e que não devem tentar se encaixar em algo pré-definido. Que soubessem que o amor, as experiências e aceitação valem mais que qualquer outra coisa, e no fim das contas, a gente só vive uma vez. (MESQUITA, 2017)

Ilustração 1: Casamento Laís e Giuseppe³

Assim como os noivos da ilustração 1, é necessário desconsiderar julgamentos alheios, e levar em consideração a personalidade do casal na realização da cerimônia. O que reflete diretamente na escolha do traje da noiva: é importante compreender que, por um olhar social, o significado do vestido transcende suas questões estéticas:

O vestido de noiva, juntamente com o corpo feminino, protagoniza uma simbiose que manifesta discursos e representações de feminilidade, prestígio e poder no meio social contemporâneo. É possível visualizar os anseios sociais impressos neste corpo vestido, tornando-o visível no campo dos valores simbólicos ao longo do tempo histórico, operando as relações entre o coletivo social e a individualidade. (DAGOSTIN, I. L., & CARVALHO, L. 2020, p. 5)

Assim, o relacionamento da noiva com seu vestido se torna ambíguo, ao mesmo tempo que ele pode expressar sua beleza e individualidade, ele alimenta expectativas irreais e a pressão social. Hoje, vemos casamentos realizados na praia, no campo, entre pessoas do mesmo sexo, entre casais poligâmicos, de religiões diversas, sem religião alguma. E assim como tais circunstâncias, o vestido deve expressar a individualidade da noiva.

---

³ Disponível em: <<https://lapisdenoiva.com/nao-casamento-lais-e-giuseppe/>>. Acesso em: 21 ago. 2023.

As meninas, desde pequenas, são instigadas a sonhar em entrar de branco no altar de véu e grinalda, antes mesmo de compreenderem o casamento além da estética. O ato de escolher o vestido é tão especial quanto à própria cerimônia, marca um momento no qual a mulher se dedica a si. É necessário achar o modelo perfeito, que atenda aos desejos da noiva, sem a pressão de suprir as expectativas dos familiares e amigos.

1.1 Cores e formas

Quando se pensa na noiva, logo vem à mente a imagem imaculada da mulher de branco, mas nem sempre foi assim. Anterior a isso, na Roma Antiga o traje da noiva era amarelo, como pode ser visto na ilustração 2: “considerado a cor mais propícia, usado com sapatos combinando e o véu também amarelo que era sagrado para Himeneu, o deus do casamento.” (PROBERT, 1984, p. 7, tradução nossa). E de volta ao período da Idade Média, cores fortes como o vermelho eram comuns, pois representavam a fertilidade da mulher. Depois disso, a cor escolhida era determinada de acordo com as cores das famílias:

As cores, portanto, eram ditadas a partir dos brasões ... e os vestidos, como custavam caro para serem produzidos, eram depois reutilizados em bailes de gala. Os vestidos brancos já eram utilizados, mas se popularizaram de vez no século XIX. O simbolismo de pureza adquiriu importância primordial e se estabeleceu firmemente como a cor de casamento mais popular até os dias atuais. (PROBERT, 1984, p. 7 Tradução nossa).

Ilustração 2: Casamento na Roma Antiga⁴

⁴ Disponível em: <<https://www.mitologia.pt/onde-fores-caio-serei-caia-e-o-202491>>. Acesso em: 21 ago. 2023.

O primeiro registro do uso da cor branca no traje matrimonial foi em 1600, no casamento de Maria de Médicis e Henrique IV, que pode ser observado na ilustração 3:

Maria de Médicis, princesa italiana, mesmo sendo católica não comungava da estética religiosa espanhola, e assim se mostrou vestida de noiva, em brocado branco como prova da exuberância das cortes italianas. O vestido trazia um decote quadrado com o colo à mostra, o que causou grande escândalo perante o clero. (AMORIM, 2020, p. 2)

Ilustração 3: O Casamento de Maria dos Médicis⁵

Apesar dos fatos, devido a sua popularidade, muitos acreditam que o uso do vestido branco se dá a partir do casamento da Rainha Vitória com o Príncipe Albert em 1840, um dos mais lembrados na história pelo fato da união

---

5

Disponível

em:

<<https://guiaflorenca.net/biografia/o-casamento-de-maria-dos-medicis/>>. Acesso em: 25 ago. 2023.

ter sido realizada por amor e não por interesses. Seu traje claro, exibido na ilustração 4, foi escolhido deste jeito para dar destaque à delicada renda que o adorna, e a ideia se popularizou entre aquelas que podiam pagar por um vestido de noiva (PROBERT, 1984, p. 6).

Ilustração 4: O casamento da Rainha Vitória

Fonte: Elaborado pela autora, 2023

Hoje, a icônica peça de roupa ganhou a construção completa no imaginário coletivo. A mulher pura de branco que caminha até o altar vestindo véu e grinalda. Ao longo do século XX, o traje matrimonial sofreu modificações de acordo com cada época, expressando a mulher e as políticas de cada tempo. Suas formas, refletem as intenções de cada período e o que se buscava transmitir, as ilustrações 5, 6 e 7 formam uma linha do tempo dessas silhuetas.

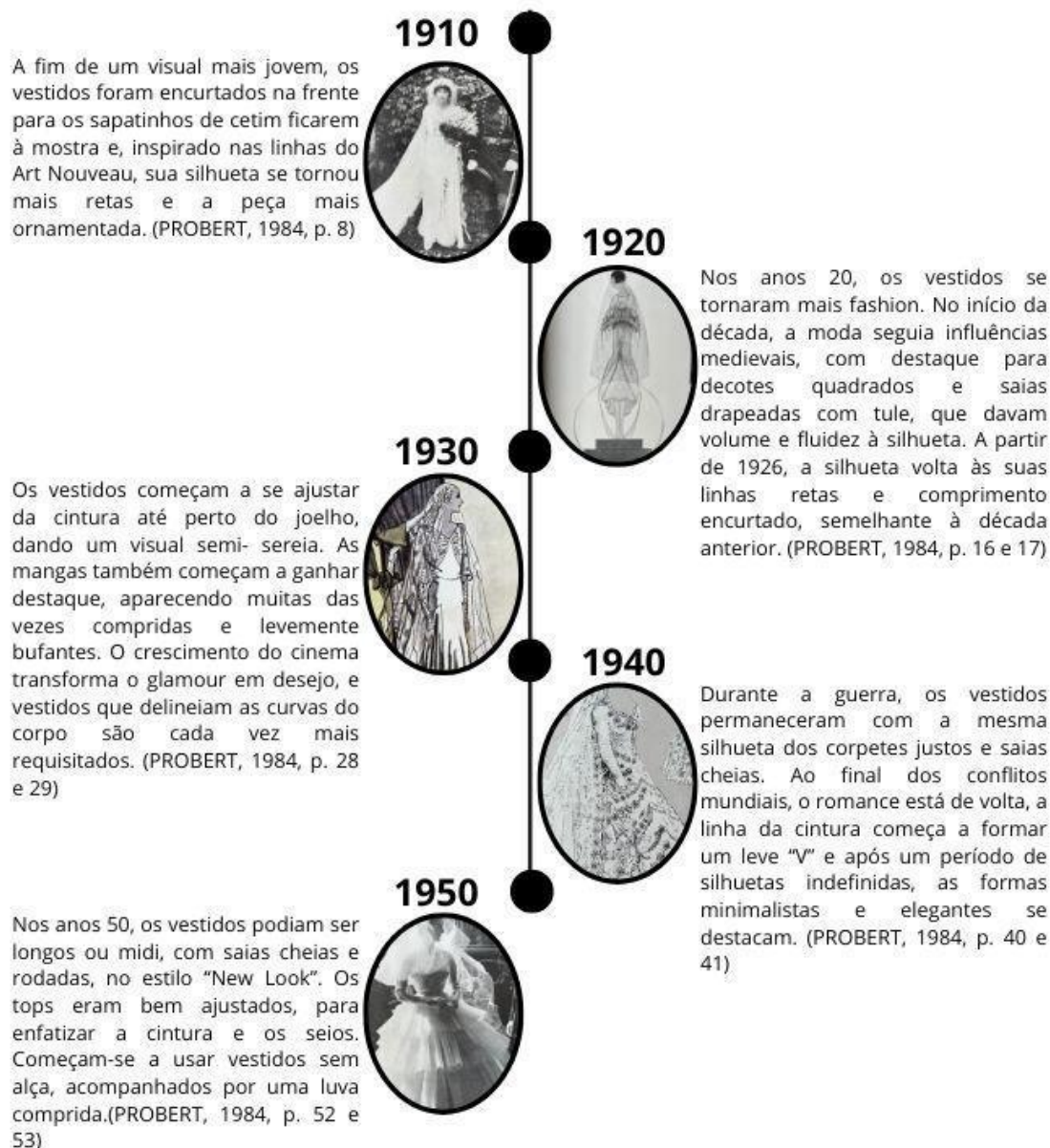

Ilustração 5: Linha do tempo de silhuetas dos vestidos de noiva 1910-1950

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

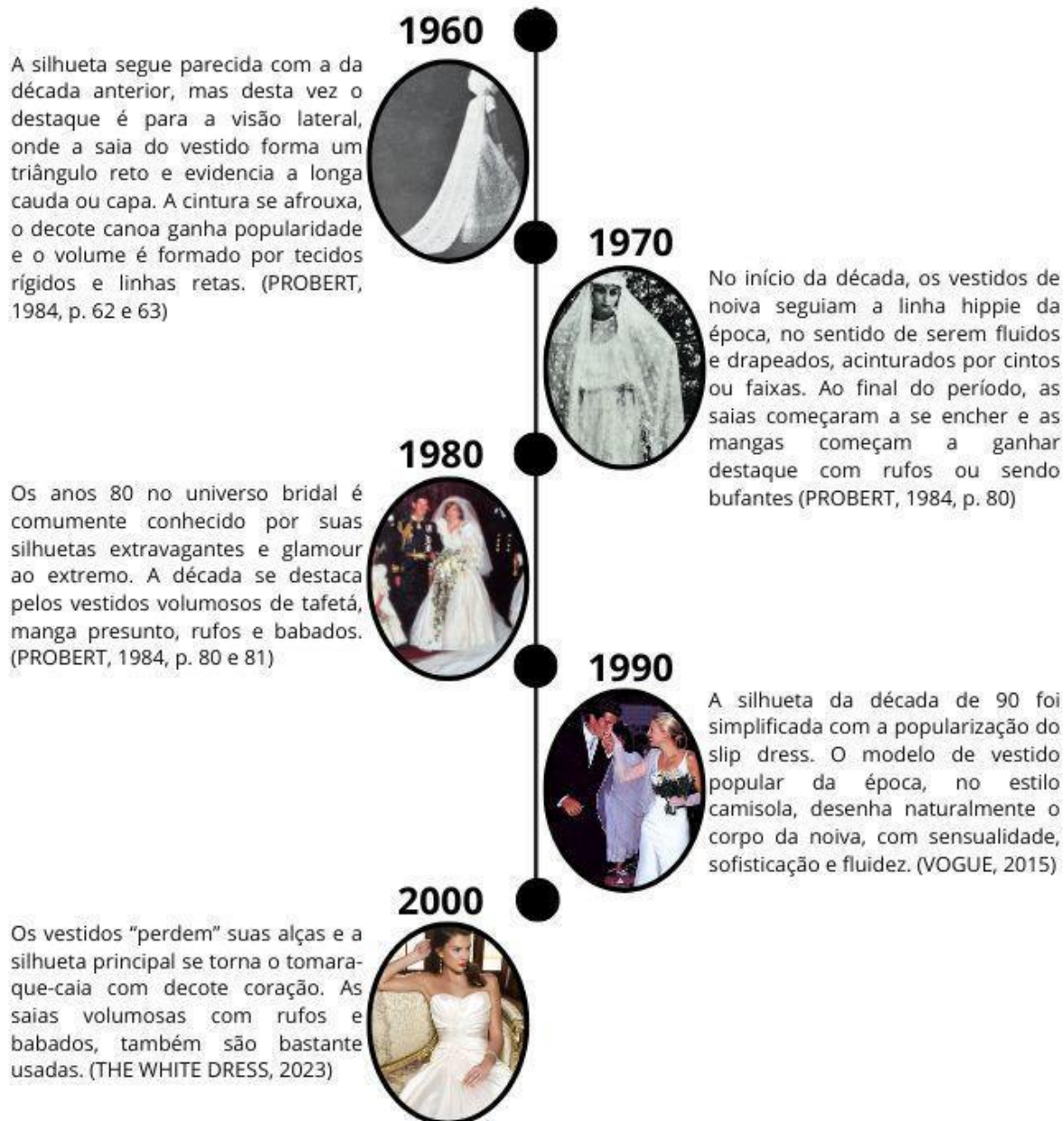

Ilustração 6: Linha do tempo de silhuetas dos vestidos de noiva 1960-2000

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

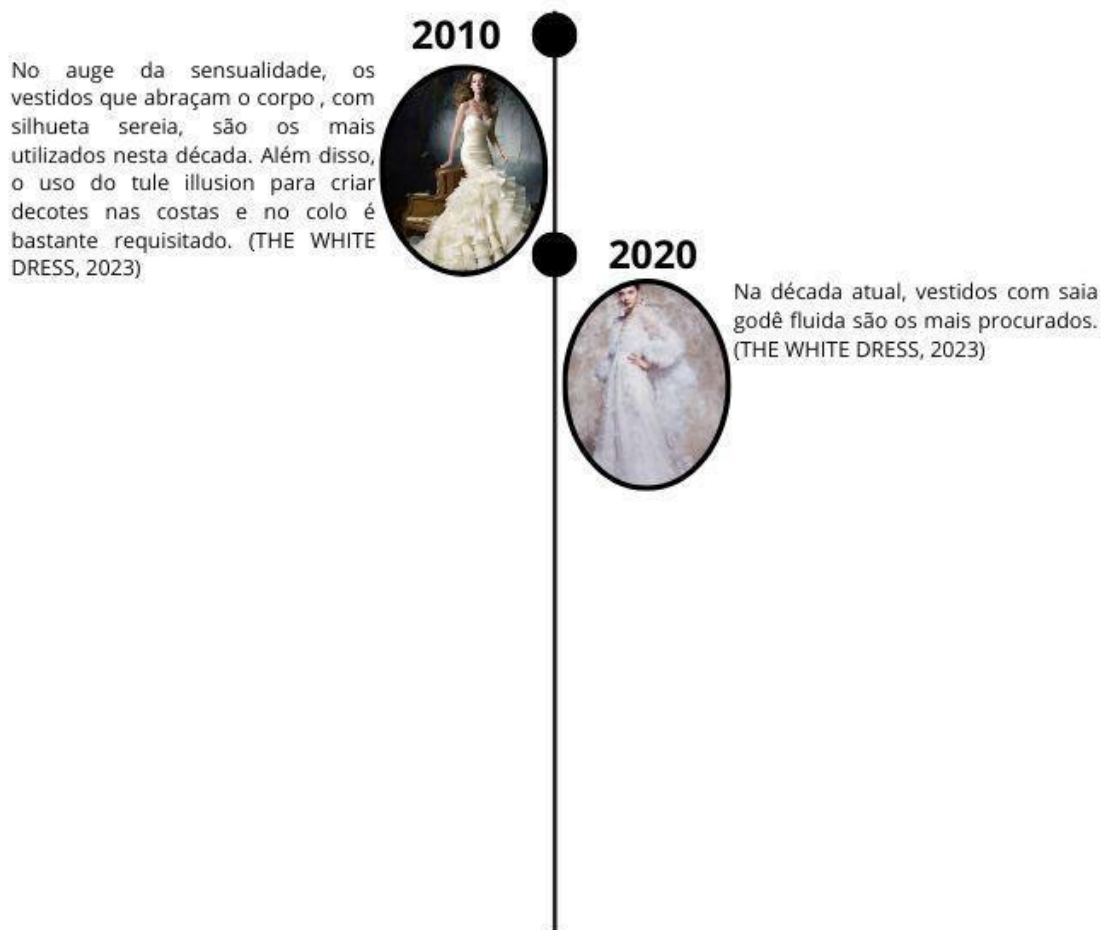

Ilustração 7: Linha do tempo de silhuetas dos vestidos de noiva 2010-2020

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Além da mudança em suas formas, o vestido de noiva, a cada década se tornou mais protagonista:

Estilistas especializados em noivas, em vez dos designs elaborados pelas costureiras favoritas, tornaram-se mais predominantes à medida que a ornamentação superficial deu lugar ao corte como o fator de design mais importante no *look* nupcial... (PROBERT, 1984, p.16. Tradução nossa).

No cenário atual, as noivas têm evoluído significativamente em suas preferências e escolhas, à medida que as tradições cedem espaço a uma abordagem mais inovadora e personalizada. A busca pelo vestido perfeito agora vai além das expectativas convencionais, “Nem toda noiva sonha em se casar de branco, com renda ou metros de tule na frente de uma plateia” (VOGUE, 2019). A seguir, a interlocução entre as tradições, as noivas modernas, o mercado brasileiro e internacional se desdobrará naturalmente, para que, segundo o livro “*Design Thinking*” “possam alimentar o processo criativo na etapa de geração de ideias” (AMBROSE; HARRIS, 2011. pg.18) e permitir uma melhor compreensão da noiva contemporânea.

1.2 A Noiva Hoje

Hoje, as noivas tradicionais almejam o sonhado vestido revestido de rendas, enobrecimentos e pedrarias. Mesmo em casos de orçamentos mais baixos, "com a oferta existente no mercado, toda noiva consegue realizar seu sonho de ser princesa por um dia." (SILVEIRA, 2017. p. 10). Esse sonho, é remanescente de sua origem no ocidente, onde o vestido representava a riqueza da família da noiva e o quanto aquela união era interessante monetariamente para o noivo. Como pode ser observado no desenho da ilustração 8, eram grandes, volumosos, bordados com muitas pedras preciosas e em diversas cores:

Na Idade Média e no Renascimento, o vestido da noiva era um veículo para a exibição da riqueza e influência de sua família em seu uso de fios de ouro e prata, tecidos importados e talvez especiais, e jóias prósperas. (PROBERT, 1984, p. 7, tradução nossa)

Ilustração 8: Casamento do rei Filipe III da França com Maria de Brabante em 1274.⁶

Fonte: "Crônicas de França". Publicado no final de 1300.⁶

Porém, ao fugir da tradição, nos deparamos com um mercado vasto de casais que desejam celebrar sua união e precisam encontrar elementos que combinem com a inovação do antigo costume.

A tendência de personalizar e transformar os casamentos em comemorações com a cara do casal vem de fora. Nos Estados Unidos e na Europa, é comum que jardins e construções históricas sejam cenários de enlances cuidadosamente planejados com participação dos noivos. Com a onda pegando por aqui, saindo de cenas casas de festa e ganham espaço jardins, sítios espaços ao ar livre. (PERES, 2013)

Ele se torna uma lembrança única, que pode ser compartilhada com as futuras gerações, através das fotografias. É crucial escolher um vestido que se destaque no dia especial e também reflita quem a noiva é. Portanto, encontrar o vestido perfeito significa equilibrar o significado emocional com a forma como a noiva quer se expressar.

A autenticidade desta peça especial, varia de acordo com o ponto de vista de quem a observa. Talvez uma fenda na saia seja uma quebra de expectativa para quem possui um olhar conservador, mas para quem está acostumado, é algo trivial. Nesta linha de raciocínio, existe um público que deseja ao máximo fugir da trivialidade e procura designers vanguardistas para criarem o *look* do grande dia.

Com a popularização das semanas de moda nacionais e internacionais devido às redes sociais, o público geral têm cada vez mais acesso à informações de moda, que antes eram concentradas em uma bolha. Hoje, vemos diversos artistas e celebridades usando de peças marcantes, para se fazerem presentes em eventos e premiações. O desejo de ser vista e lembrada chega na mulher "comum", e com ele, a vontade de utilizar uma roupa marcante e inesquecível, onde o olhar estranho é bem-vindo.

---

⁶ Disponível em:

<<http://medieval-bride.blogspot.com/2011/10/dress-inspirational-paintings.html>>. Acesso em: 25 ago. 2023.

A noiva moderna, se aproveita da ocasião, que “pede” um vestido único e abraça a ideia por completo. Existem poucas marcas que atendem esse nicho atualmente. No Brasil, quem ganha destaque ao falar de inovação em texturas e fuga de obviedades é a estilista Emmanuelle Junqueira. A designer se destaca pela fluidez e delicadeza ao manipular tecidos e criar padrões com bordados.

Como visão, sua marca promete “vestir com personalidade e autoria a essência da mulher para eternizar momentos.” (JUNQUEIRA, 2017). Apesar de seu trabalho minucioso, muitas de suas inspirações vêm da força e da coragem feminina, da contraposição entre o frágil e o invencível. Assim, a designer conquista noivas admiradoras da arte e cheias de personalidade, como mostra a ilustração 9.

Ilustração 9: Criações de Emmanuelle Junqueira

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

No cenário internacional, um dos destaques de inovação quando se fala em *bridal wear* é a designer irlandesa Róisín Pierce. Sua marca autointitulada é comandada por ela e sua mãe, que tem as mulheres irlandesas como fonte de inspiração. O objetivo das duas é manter as artes manuais vivas,

incentivando artesãs de renda locais e lecionando crochê aos finais de semana. A grife já recebeu prêmios como *Chanel Prix Des Métiers d'art*⁷ e foi finalista do renomado *LVMH Prize*⁸, que dá plataforma a novos criadores. (PIERCE, 2014)

Todo o processo de criação é realizado à mão, com muita atenção às texturas e padrões criados. Suas formas inusitadas são criadas a partir de babados, flores 3D e drapeados em tule e renda. Mas nada é feito de forma tradicional, são pesquisas inovadoras utilizando técnicas milenares: “É como puxar suavemente os fios do tecido para criar esse padrão tridimensional.” (PIERCE, 2023)

Sua coleção de Outono/2023 (ilustração 10) teve como influência um tópico sombrio, a longa história de opressão das mulheres pela Igreja Católica Irlandesa e pelo Estado. Especificamente das literaturas femininas banidas, onde escritoras como Sylvia Plath e livros de anatomia feminina eram proibidos a fim de controlar as mulheres da época:

Lady Lazarus de Plath a emocionou por causa de sua ‘imagem intensa de quando ela está frágil, e ela meio que se envolve, então ela renasce para ser uma mulher mais forte. Então eu estava olhando novamente para a armadura e a função das roupas como proteção. Eu realmente queria colocar uma frágil renda de crochê irlandês, mas trazê-la de uma forma contemporânea. Então eu quero muito que ela tenha aquela força na fabricação, mas também a suavidade. (VOGUE, 2023. Tradução nossa)

---

⁷ Prêmio Chanel de artesanato

⁸ Prêmio LVMH, a maior holding de luxo do mundo.

Ilustração 10: Roisín Pierce Fall 2023 RTW

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Outra marca com a proposta de fazer um atelier contemporâneo é a WED. A grife Londrina existe desde 2019 e foi criada pela dupla de designers: Amy Trinh e Evan Philips. Os dois se conheceram na Central Saint Martins, enquanto estudavam moda feminina. Eles possuem como objetivo, criar roupas para ocasiões especiais, que fujam de obviedades e que incorporem em seus valores a sustentabilidade e o artesanato: “Os Três C’s: *‘cut, craftsmanship and creating consciously’* ⁹, a WED cativa seu público com uma estética inimitável e uma série de processos positivos”. (WED, 2023)

---

⁹ cortar, artesanato, criar conscientemente

Ilustração 11: WED, coleção de noivas 2024

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Por conta da ousadia e inovação, a WED possui reconhecimento internacional de publicações como a *Vogue*, *I-D* e *NY Times*. Além disso, foi finalista do *LVMH Prize* 2021. É uma noiva ousada, que usa a moda também para se divertir com suas formas e texturas, como a ilustração 11 explicita.

1.3 Identificação da Persona

A partir das marcas analisadas, é possível afirmar que o público destas é o mesmo da coleção que será realizada neste projeto. Mas que público é esse? Quem são as mulheres ousadas, que optam por um look vanguardista no grande dia? A fim de humanizar e aproximar essa resposta, o marketing se baseou nos doze arquétipos de Jung, para entender melhor cada público alvo. Desta forma, mesmo ainda sem conhecer o público consumidor em uma primeira coleção, é possível aproximá-la e direcioná-la a padrões comportamentais de um potencial grupo comprador.

O psiquiatra e psicoterapeuta Carl Gustav Jung, nascido em 1875, possui diversos estudos, que exploram a psique humana. Em seu livro “Arquétipos e o Inconsciente Coletivo”, ele entende que:

O inconsciente coletivo é constituído pela soma dos instintos e dos seus correlatos, os arquétipos. Assim como cada indivíduo possui instintos, possui também um conjunto de imagens primordiais. (JUNG, 1959. p.89)

Ou seja, existem padrões enraizados, onde certas características e valores são associados a um grupo. Na ilustração 12, entendemos que os 12 arquétipo clássicos de Jung são:

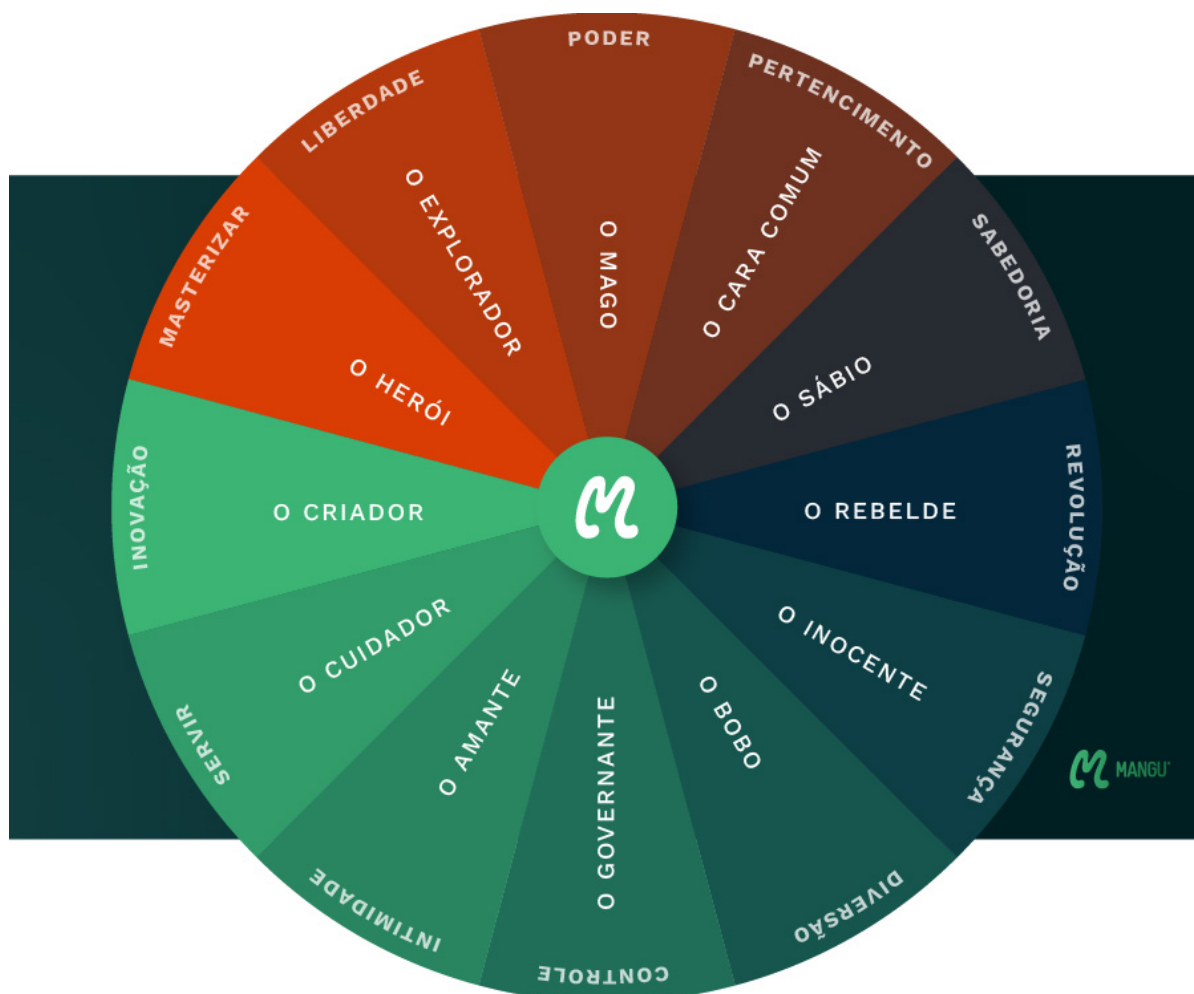

Ilustração 12: Os 12 arquétipos de Jung¹⁰

Com base nisso, compreende-se que os arquétipos que mais se aproximam no público estimado são: “O Mago”, que tem como características ser visionário, imaginativo e idealista e “O Explorador”, que tem como características ser pioneiro, corajoso e aventureiro, exemplificados na ilustração 13.

¹⁰ Disponível em: < <https://www.mangu.com.br/arquetipos-de-marca-o-que-sao/>>. Acesso em: 28 ago. 2023)

Ilustração 13: *Moodboard* arquétipos.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

O arquétipo "O Mago", simboliza a capacidade de visualizar possibilidades além do convencional, o que indica uma conexão com um público que valoriza ideias visionárias e a criatividade. Já "O Explorador", reflete a disposição para enfrentar desafios e explorar novas facetas. Essa caracterização sugere uma afinidade com um público que valoriza a coragem, a curiosidade e a disposição para sair da zona de conforto em busca de experiências únicas, inclusive no "grande dia". A junção destes dois arquétipos forma a persona ideal, exemplificada pelo *mooboard* da ilustração 14.

Ilustração 14: *Moodboard* do público alvo.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Portanto, a mulher para quem a coleção realizada se destinará é uma pessoa de espírito jovem, independentemente de sua idade, que mora em grandes centros urbanos. Ela é de classe média alta e se sente feliz em investir em pequenos artistas e em novidades. Alguém que utiliza das artes para se expressar, e que fica entediada pelo tradicional. Uma pessoa ousada, que não tem medo de errar e busca constantemente inovar e ter novas experiências. Ela trabalha no campo das artes ou das ciências humanas e busca celebrar o amor de sua maneira particular e marcante. Uma noiva que quer ser lembrada.

2. O ballet Giselle

A ideia do ballet nasceu de Théophile Gautier, escritor e crítico de arte francês, que ao ler o livro “*De L’Allemagne*”¹¹, de Heinrich Heine, escreveu para o autor:

Meu querido Henri Heine, enquanto folheava o seu belo livro *De l’Allemagne* há algumas semanas atrás, me deparei com uma passagem charmosa .... Era a passagem em que você fala de espíritos em vestidos brancos com bainha, que estão perpetuamente abatidos, fadas cujos pés de cetim marcam o teto da câmara nupcial, as Wilis, brancas como a neve, que dançam impiedosamente durante toda a noite, e que as aparições maravilhosas são encontradas nas montanhas Hartz e nas margens do Ilse, vislumbradas em uma névoa, banhadas pelo luar alemão – e eu disse em voz alta, ‘Que belo ballet alguém poderia fazer disso...!’ Em um excesso de entusiasmo, eu peguei uma linda folha grande de papel branco e escrevi no topo com letras grandes: LES WILIS, ballet. Então comecei a rir e joguei o papel fora sem passar disso, dizendo para mim mesmo que era impossível traduzir tudo aquilo em termos teatrais, a poesia noturna enevoadada, o mundo fantasma voluptuosamente sinistro, todos os efeitos da lenda que têm tão pouco em comum com os nossos costumes. Naquela noite no *Opéra*, minha cabeça ainda cheia de suas ideias, encontrei virando um corredor, o homem de grande inteligência (Saint-Georges) quem, adicionando muito dele mesmo, sabia exatamente como infundir um ballet com toda a fantasia e todo o capricho de *Le Diable Amoureux*, de Cazotte, o grande poeta ... Conte-lhe a lenda das Wilis. Três dias depois, o ballet Giselle foi concluído e aceito. Ao final da semana, Adolphe Adam havia composto a música, o cenário estava quase concluído e os ensaios entraram em pleno andamento. (SILVERIO, 2013 <https://anabotafogomaison.com.br/giselle-ou-les-wilis/>)

Além do livro de Heine, o poema “*Les Fantômes*”¹² de Victor Hugo, também foi fonte de inspiração para a criação do ballet. Ele fala sobre uma garota que morre depois de dançar a noite toda:

Ela morreu. - Aos quinze anos, bela, feliz, adorada!
Morta após sair de um baile que nos deixou todos em luto.
Morta, aí! e dos braços de uma mãe extraviada,
A morte com mãos frias a tomou completamente adornada,
Para fazê-la adormecer no caixão.
Para dançar em outros bailes ela ainda estava pronta,
Tanta pressa tinha a morte de tomar um corpo tão bonito!
E essas rosas de um dia que coroavam sua cabeça,
Que floresciam na véspera em uma festa,
Murcharam em um túmulo. (HUGO, 1828. Tradução nossa)

---

¹¹ Da Alemanha

¹² Os Fantasmas

Assim, a história do libreto foi pensada e “Giselle” ou “Les Willis” se tornou um dos ballets românticos mais queridos e prestigiados da história. Sua música foi composta por Adolphe Adam e a dança coreografada por Jean Coralli e Jules Perrot.

O primeiro ato (ilustração 14) conta a história de uma jovem camponesa chamada Giselle, que se apaixona por Albrecht, um homem encantador, que a pede em casamento. Porém, mais tarde, Giselle descobre que Albrecht na verdade é um nobre e já estava prometido à outra mulher. É quando acontece a famosa cena da “Loucura de Giselle”, onde a camponesa tem um surto ao descobrir que foi traída e logo em seguida morre.

Ilustração 14: Primeiro ato de “Giselle”, montagem do Teatro Mariinski, Rússia.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

No segundo ato (ilustração 15), o cenário muda do vilarejo para uma floresta misteriosa, o vale das Willis. Elas são espíritos de jovens noivas que morreram antes de se casar, e aparecem à noite para seduzir os homens e fazê-los dançarem até a morte. Myrtha, a rainha das Willis encontra Albrecht e o conduz para o sacrifício, porém Giselle, que agora é um espírito, impede a situação e ao invés de se vingar, protege Albrecht e o perdoa. Ela some no nascer do sol e Albrecht lamenta sua morte.

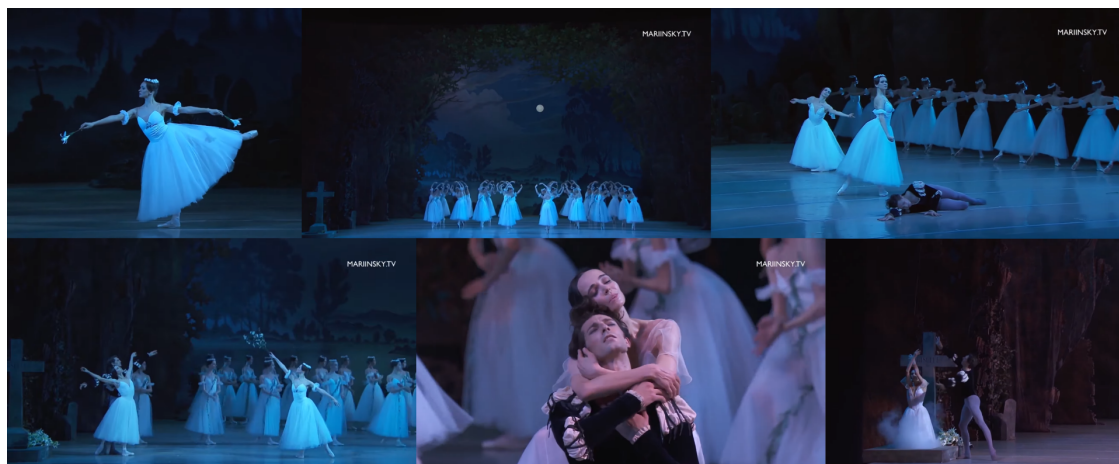

Ilustração 14: Segundo ato de "Giselle", montagem do Teatro Mariinski, Rússia.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

O ballet "Giselle" desempenha um papel fundamental na consolidação do gênero romântico, uma obra que celebra a dualidade do amor e da tragédia, do natural e do sobrenatural. Através dessa análise da obra, surge a ideia de usar as enigmáticas Willis como ponto de partida para uma coleção de vestidos de noiva que captura e interpreta a mesma dualidade emocional e estética que o ballet propõe. Cada peça da coleção seria uma manifestação artística dessa tensão, fundindo elementos do mundo real com a espiritualidade sobrenatural. (SILVERIO, 2013)

2.1 O figurino das Willis: Romantismo x contemporâneo

Para a realização da coleção cápsula, é necessário primeiro, entender como o figurino do ballet ajuda a ambientar a história e a ergonomia da dança. Nele existem regras e repetições, que podem ser observadas: dentro do gênero romântico, é comum encontrar elementos característicos, tais como a saia sino, feita de tule, que atinge um comprimento entre o joelho e o tornozelo, assim como o corpete, que se faz presente de forma recorrente nas apresentações. A saia $\frac{3}{4}$ deixa os pés à mostra, o que facilita os movimentos da dança, e sua leveza combinada com as sapatilhas de ponta fazem parecer que a bailarina flutua ao performar.

Em Giselle, a valorização da natureza é marcada pelos cenários da história, e o figurino acompanha a narrativa, exemplificado na ilustração 16. Na montagem clássica, especificamente o segundo ato exala uma energia etérea, que é traduzida pela roupa das Willis. O look é composto pela silhueta tradicional do gênero: saia de tule $\frac{3}{4}$ e corpete, para além da base, asinhas nas costas e uma coroa de flores acompanham a caracterização, assim como, por vezes, curtas mangas esvoaçantes. Na primeira aparição das Willis, elas vestem um véu transparente, que remete não só à energia fantasmagórica, mas também ao clássico símbolo do casamento.

Ilustração 16: O Ballet Giselle, clássico.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Desta forma, o clássico figurino de “Giselle” se mostra fiel à ideia de representar o mágico e o sobrenatural. Além disso, exalta questões do gênero romântico como a exaltação à natureza e ao mundo dos sonhos. Essa fusão harmoniosa de elementos, que consolida o ballet como uma das produções mais adoradas pelos fãs da arte, e a aparição das Willis, como o ato mais esperado da apresentação.

Em contraposição à leveza e delicadeza do romantismo, o coreógrafo Akram Khan, decide em 2017 reinterpretar a clássica história de “Giselle” e realiza uma montagem contemporânea, aclamada pela crítica. Nela, todo olhar ingênuo é esquecido, e ao invés disso, ele explora de maneira ousada e até mesmo assustadora, os aspectos mais sombrios do espetáculo renomado.

O figurino criado pelo vencedor do Oscar, Tim Yip, foi pensado a partir da ideia de “uma fábrica condenada e os fantasmas vingativos que aparecem nas sombras” (GOMES, 2020). Assim, a leveza do tule sai e dá vez ao tecido de algodão, também fluído, mas dessa vez em tons terrosos, que passam a impressão de desgastados ou sujos (ilustração 17). Os drapeados criados no vestido que compõe o figurino, ajudam também a criar a ideia de fantasmagórico, como vultos passando pelo palco. Para o toque final, ao invés de asas, Akram Khan introduziu cajados à coreografia, que além de seu efeito sonoro, mantém a misticidade do ballet.

Ilustração 17: O Ballet Giselle, contemporâneo.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Ambas as montagens compartilham o mesmo desejo de retratar as Willis com um toque de magia, embora cada uma tenha uma representação de maneira distinta. Na versão clássica, a abordagem é mais romântica,

envolvendo a audiência em um véu de encantamento e beleza. Por outro lado, na interpretação contemporânea, a atmosfera se torna mais sombria e enigmática, proporcionando uma nova perspectiva sobre essas figuras misteriosas. Dessa maneira, ambas as produções exploram as nuances e os aspectos multifacetados das Willis, cativando o público de formas distintas e igualmente envolventes, o que é muito bem representado nos figurinos.

2.2 As noivas Willis

A partir das montagens previamente analisadas e na exploração do uso de obscuridades para a criação de uma coleção de noivas, como Róisín Pierce fez (página 29), as Willis serão a principal base para a criação da coleção a ser desenvolvida. Elas são fantasmas, com histórias de um passado em comum: mulheres que morreram noivas antes do casamento. São controladas e energéticas, amargas e sedutoras, leves e fatais, a dualidade das personagens em si e a contraposição da montagem clássica e contemporânea, é um dos pontos de partida da criação.

A montagem original, possui elementos facilmente associados à imagem do imaginário coletivo de uma noiva: vestido e véu brancos. Portanto, a versão contemporânea da clássica história, amplia o potencial de inspiração e da representação dos personagens ao se pensar na moda nupcial. Não só diversifica a paleta de cores, como também a intenção transmitida ao se usar um vestido de noiva. Com foco no público alvo criado a partir dos arquétipos de Jung (página 34), a intenção é criar peças vanguardistas, que representem arte e subversão.

Como representado na figura 18, os tons, mesmo que não brancos, ainda são claros, acompanhados de silhuetas que extrapolam a forma natural do corpo e dão a ideia de vulto, de sombra. A presença de linhas irregulares, moldadas através de cortes, costuras, sobreposições e drapeados, é acolhida

como uma manifestação da influência da natureza, que atua como um agente essencial, como é evidenciado no ballet.

Ilustração 18: *Moodboard* da coleção.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Giselle, ao se tornar uma Willi, faz parte de um grupo imponente, que pode usar de seus poderes sobrenaturais para se vingar e torturar, mas ao invés disso, a camponesa escolhe o amor, ela então, protege e perdoa Albrecht. Assim como na narrativa, esta coleção cápsula procura entender o poder da mulher, da sedução e do obscuro, mas celebra o amor, em uma dualidade que vem de um lugar altruísta e sereno.

3. O Processo Criativo

A conexão entre o mundo do *bridal wear* e o universo do ballet surge principalmente da dedicação artesanal empregada em cada peça, seja em vestidos de noiva ou na produção de espetáculos de dança. Dessa forma, o processo de criação da coleção cápsula a ser desenvolvida é centrado, sobretudo, na valorização das habilidades manuais e artísticas. É pensar também no significado de selar uma união vestindo algo que passou por um processo de cuidado e atenção, assim como se dá o casamento. Com isso, de acordo com o livro “*Design Thinking*”, “durante esta fase, a equipe de design se debruça sobre as informações coletadas na pesquisa para gerar ideias que atendam ao briefing” (AMBROSE; HARRIS, 2011. pg.20), o tema do projeto, onde serão 5 looks elaborados e 1 prototipado.

O grande diferencial da coleção além de suas peças recombinaáveis, é a criação artesanal de novas texturas e o mix dos tecidos e tons. Os insumos utilizados são doações dos ateliês Bia Riedel e Carol Hungria, portanto as criações vieram a partir de um material pré selecionado pelas doadoras, e foi preciso trabalhar com o que foi oferecido. Neste processo, recebi boas surpresas, como cores que saem somente do branco e trazem uma paleta levemente terrosa, que consegue muito bem representar a natureza e o tempo, e quebram a imagem pura da noiva.

Quanto à parte visual, o poema “Fantasmas” de Victor Hugo, inspiração para a criação de “Giselle”, foi o ponto inicial para a idealização da coleção. Em um trecho, o poeta fala sobre fantasmas que aparecem para ele entre os galhos:

Dois fantasmas! É assim, quando sonho na sombra,
Eles vêm alternadamente me ouvir e falar.
Um dia duvidoso me mostra e esconde seu número.
Através dos galhos e das folhas escuras,
Vejo seus olhos brilharem. (HUGO, 1828)

Assim nasceu a ideia central: a floresta são as Willi, como se a representação de fantasmas fosse se misturar e camuflar com o meio,

tornando-se invisível. A partir disso, realizei os primeiros esboços, exibido na figura 19:

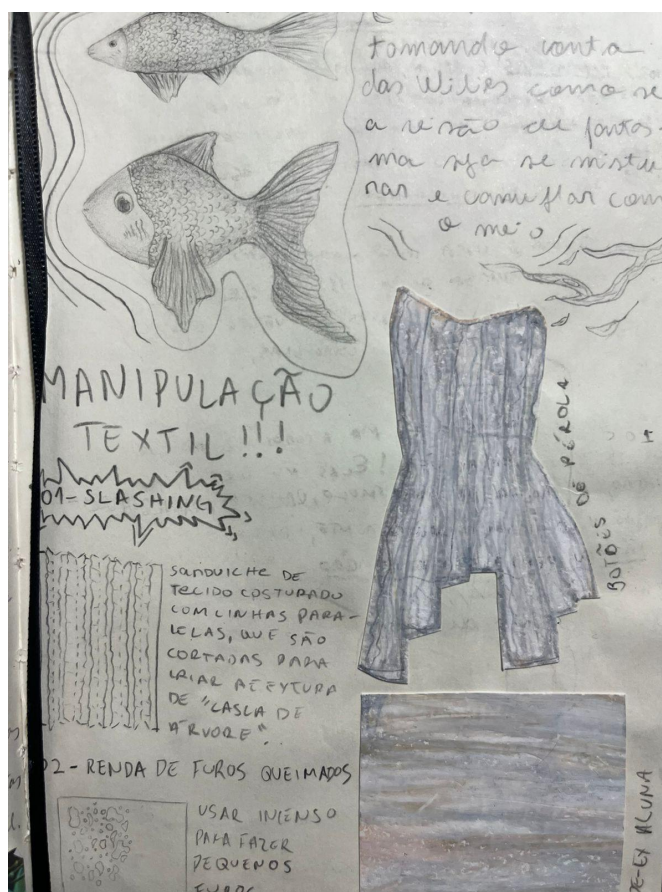

Ilustração 19: Primeira página de esboços.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

A primeira peça começa a tomar forma na disciplina de *Handstorm*, da professora-orientadora Rosanna Naccarato, que foi fundamental para instigar o repensar e a criatividade:

O nome *Handstorm* é uma analogia à técnica do *Brainstorm*, cuja tradução livre é tempestade de pensamentos (BAXTER, 2000, p. 66). Ambas são usadas para auxiliar no processo criativo e consistem na atribuição espontânea de ideias para resolver um problema. A diferença entre elas é que a primeira, *Handstorm*, propõe uma conexão entre mente e mão, na tentativa de reproduzir formas imaginadas a partir de experimentações tridimensionais. (NACCARATO, PINHEIRO, MONTEIRO, ANDRADE, 2021. Pg.1)

Um *corset* texturizado, que se assemelha à casca das árvores. É uma coleção que visa criar peças que podem ser usadas depois do casamento, como tops separados das saias, ou que permitam diferentes *stylings*¹³ e sobreposições. Com isso, criei um *moodboard* (ilustração 20) de texturas, que permite compreender melhor caimentos e camadas desejados a princípio:

Ilustração 20: *Look 1- referências estéticas.*

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Depois de compreender como a fluidez será um ponto primordial para essa primeira peça, embora o top seja estruturado, realizei mais um desenho (ilustração 21) para chegar na silhueta final, do top e da saia:

---

¹³ Estilizações, tradução nossa

Ilustração 21: Esboço look 1.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Um top texturizado a partir da manipulação têxtil “*slashing*”¹⁴, e uma saia de tule desgastada, como se a floresta tivesse agido sob o tecido. A silhueta segue a ideia dos anos 20 (linha do tempo pg. x), de saias fluidas, decote reto e pontinha dos pés à mostra, embora o top seja estruturado. Quanto a cor, a ideia é criar um branco e para atingir a tonalidade usei algodão cru para a base do corset, dando um fundo amarelado, e pedaços de seda sintética marrom clara para a saia.

---

¹⁴ Cortando, tradução nossa.

A ideia da próxima peça surgiu com a intenção de reinterpretar a silhueta em linha A do ballet clássico, onde o véu se torna um capuz e a saia é encurtada, como ilustrado no *moodboard* da ilustração 22 com referências estéticas:

Ilustração 22: Moodboard *look 2*- referências estéticas.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

A ilustração 23, mostra a primeira ideia para o *Look*, um vestido volumoso, com meia calça e capuz:

Ilustração 23: Esboço *look 2*.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Na ilustração 24, já é possível visualizar a ideia final, um vestido de alça super curto, com volume que começa no peito e foge de todas as silhuetas vistas na linha do tempo (pg.22).

Ilustração 24: Esboço final *look 2*.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

São várias camadas de tule e crinol para sua armação, uma calça de renda e um capuz contemporâneo, como se fosse de um casaco, mas ao invés de preso, degagê nas costas, formando o caimento do tule. O tecido principal da saia, é exemplificado no subcapítulo seguinte, uma experimentação têxtil, onde consegui criar uma textura de bolhas em uma seda sintética, mantendo a ideia de superfícies alteradas artesanalmente.

O terceiro look surgiu a partir da imagem das bailarinas, como da ilustração 25. Ao olhar essa imagem, não pude deixar de reparar no padrão criado pelo movimento delas se cruzando:

Ilustração 25: Moodboard *look 3*.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Com essa forma em mente, logo associei ao padrão de colmeias de abelha, manipulação têxtil que também estará no subcapítulo seguinte. Além disso, também pensei em utilizar a mesma técnica “*slashing*”, utilizada no corset, neste *look*, para eles conversarem entre si, logo fui desenhar (ilustração 26):

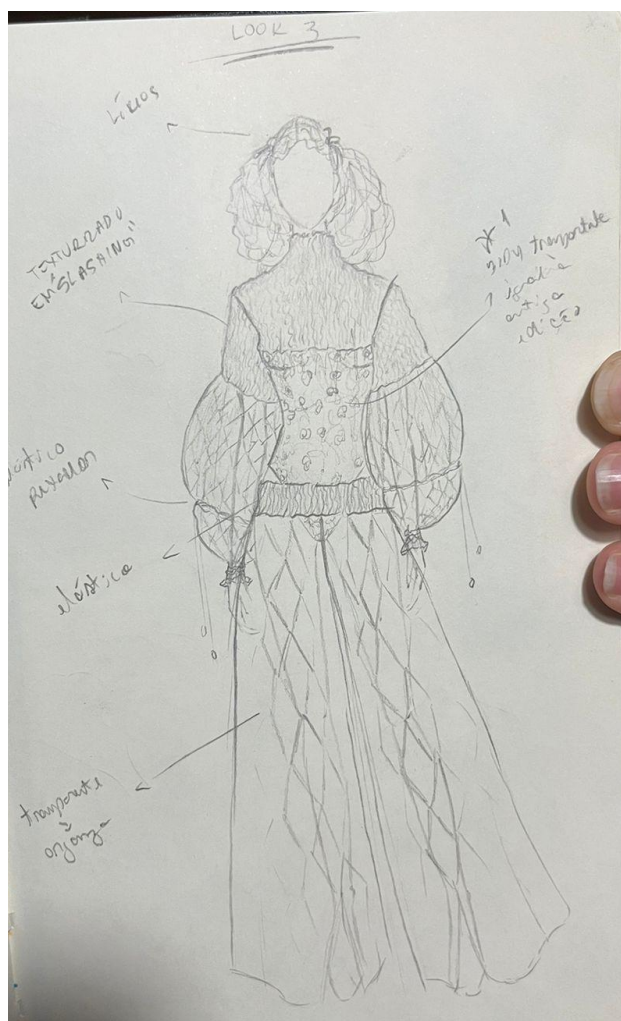

Ilustração 26: Esboço final look 3.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

As mangas bufantes remetem à colmeia, e a calça a acompanha em sua textura. Por baixo do look, pensei em um body de renda, elástico, que ao mesmo tempo que cobre, é transparente.

O quarto look surgiu em um passeio ao Parque Lage, onde fui para a natureza buscar inspirações. Lá me deparei com a árvore fotografada na ilustração 27, onde parece que outra árvore se entrelaçou com ela, e imediatamente quis criar um padrão têxtil, apresentado no subcapítulo seguinte.

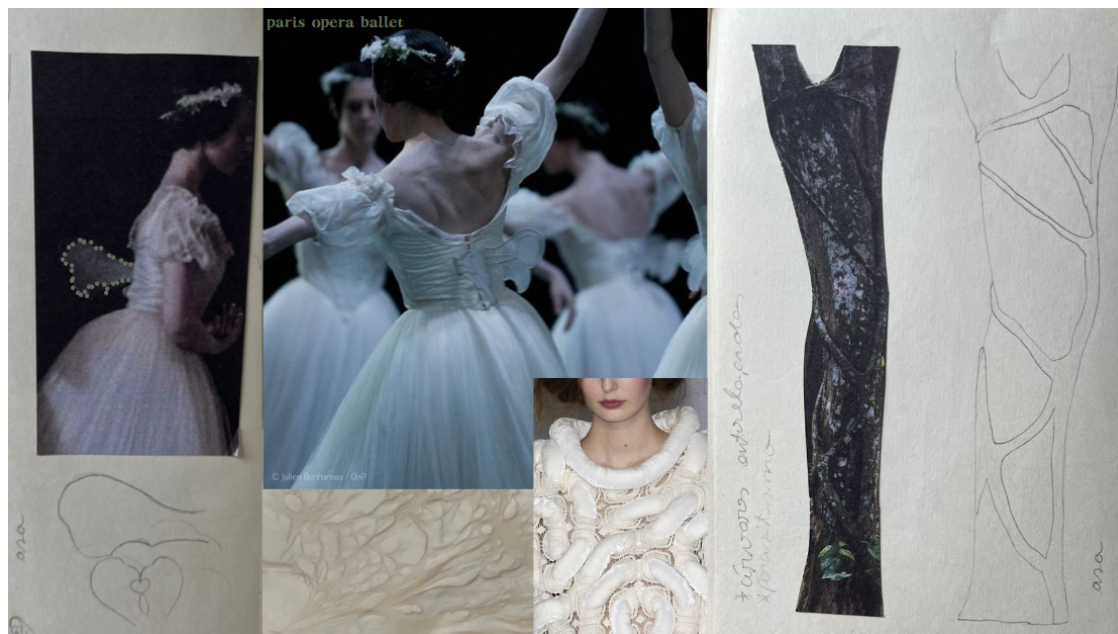
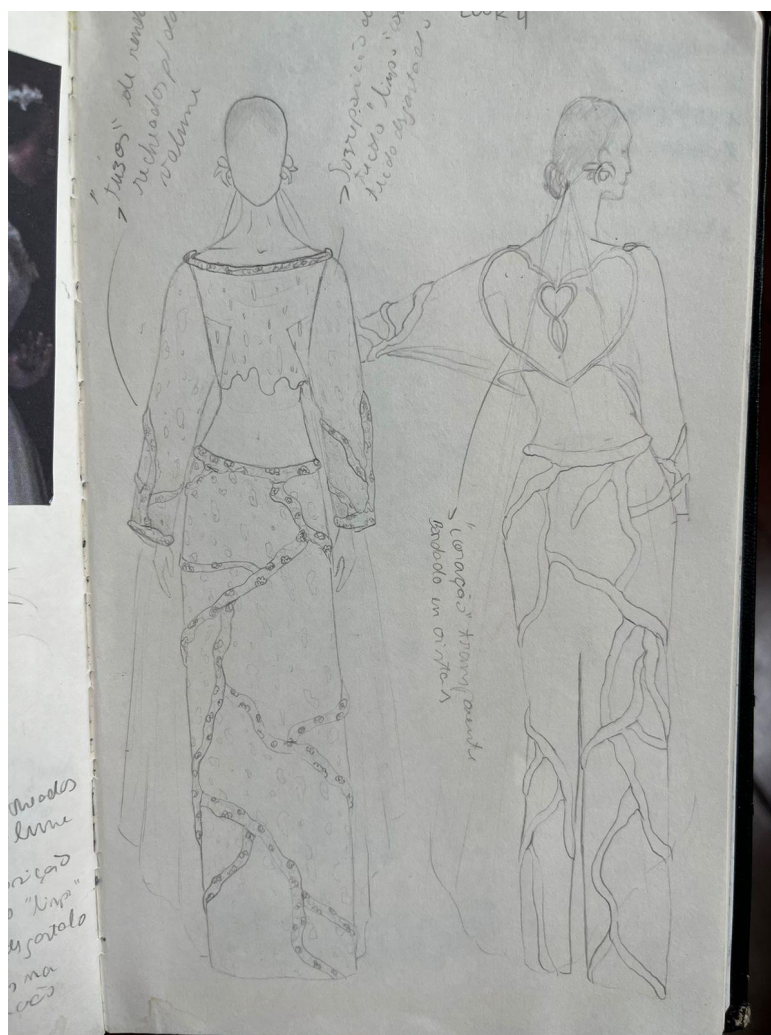

Ilustração 27: *moodboard look 4.*

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Com isso, encontrei imagens da montagem de “Giselle”, que o *Paris Opera Ballet* realizou, e o formato das asas me lembrou a metade de um coração. Com essas inspirações, esbocei o *look* da ilustração 28:

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Saia e mangas retas, com aplicação de tubos de renda recheados com enchimento sintético remetem aos troncos entrelaçados. A base das duas peças seria a sobreposição de zibeline e seda sintética aquecida, amostra que será exibida no subcapítulo seguinte. Já as asas/ coração, são de organza sintética e a ideia é bordá-las com miçangas e cristais.

Para o *look* final, quis homenagear as flores, que aparecem diversas vezes no ballet, vezes como símbolo de pureza, vezes como símbolo de luto, como pode ser visto no *moodboard* da ilustração 29:

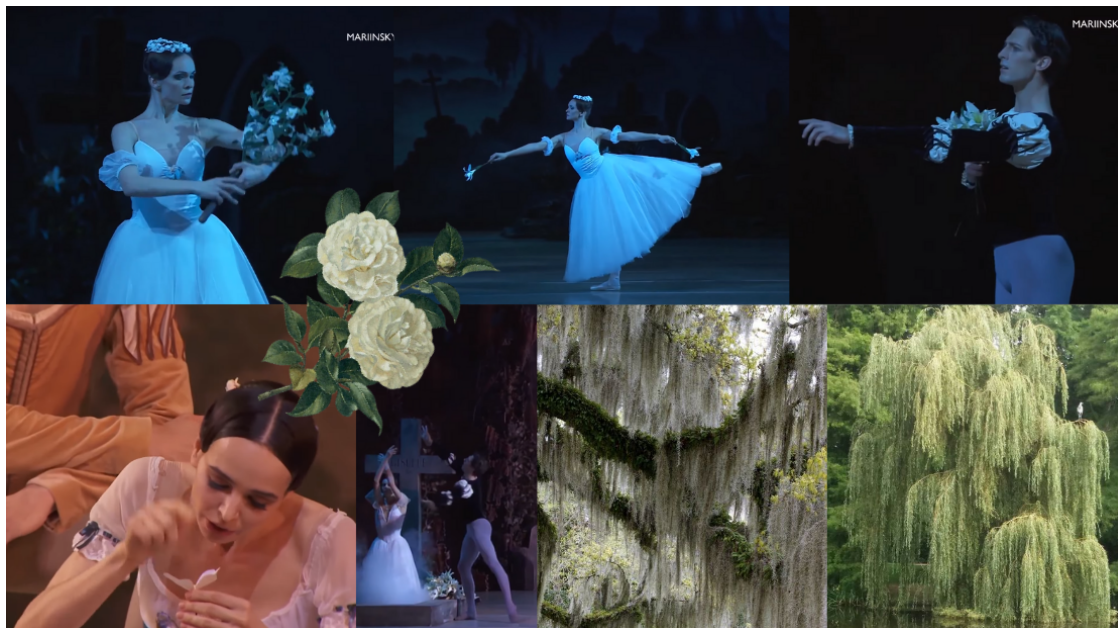

Ilustração 29: *moodboard look 5.*

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Logo parti para desenhar o esboço, que pode ser visto na ilustração 30 a seguir:

Ilustração 30: esboço *look 5*.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Neste último look, pensei em criar flores de tecido, que também estão exemplificadas no seguinte subcapítulo. As camadas do vestido são inspiradas nas grandes árvores antigas, que tem suas folhas sobrepostas em franjas. Ele é de um ombro só e funciona quase como uma jardineira, com sua lateral toda à mostra, exibindo os seios, que são cobertos pela renda, que ainda assim possui sua transparência, como o *body* do *look 3*. As mangas drapeadas são soltas, e fazem ode às mangas do figurino original do *Paris Opera Ballet*.

3.1 Técnicas e experimentações

A seguir, será realizado um memorial descritivo das técnicas aplicadas no projeto. Os tecidos utilizados, como citado anteriormente, são doações dos ateliers: Bia Riedel e Carol Hungria. Algumas das manipulações exploradas, foram inspiradas a partir do livro de 1966: “*The art of manipulating fabric*”¹⁵, de Colette Wolff. Segundo o livro “*Design Thinking*” de Ambrose e Harris (2011), os testes servem para visualizar e manusear o que antes era só um conceito, assim é possível ter uma ideia de sua presença física e qualidades táteis. Desta forma, essa etapa se mostra essencial.

O primeiro passo, foi pensar na construção do top do *look* 1, apresentado anteriormente. Para criar a textura de casca de árvore desejada, utilizei uma técnica chamada “*slashing*”. Ou seja, é a união de várias camadas de tecido, que juntas foram costuradas paralelamente e depois recortadas, deixando somente a base, criam um padrão de nervuras e camadas expostas, como mostro a seguir:

---

¹⁵ A arte da manipulação de tecido

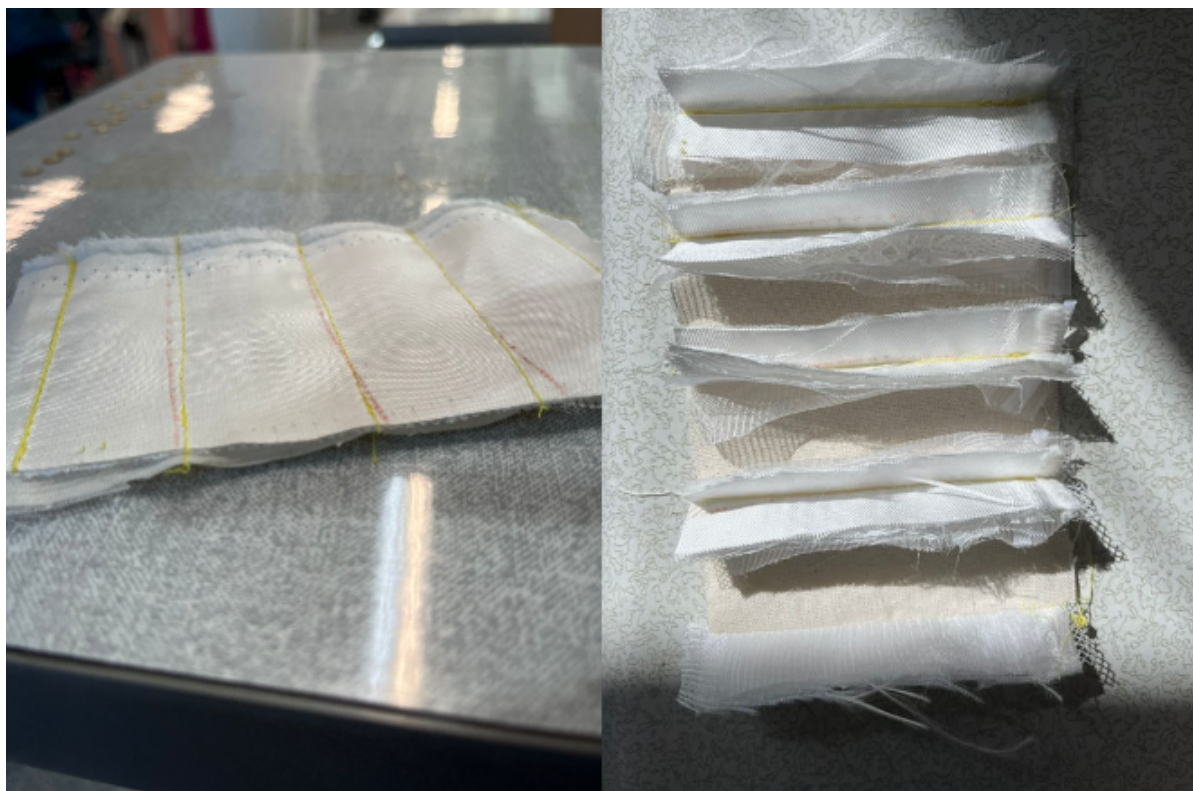

Ilustração 31: Primeiro teste de *slashing*.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Nesta primeira tentativa (ilustração 31), percebi que as costuras deveriam ser mais juntas e em mais quantidade, problema que foi solucionado no resultado final. Partindo para a modelagem do top, resolvi criá-la no *draping*¹⁶, já que se trata de um molde irregular, com todas as suas partes diferentes.

---

¹⁶ Técnica francesa, onde o molde da roupa é feito tridimensionalmente no manequim.

Ilustração 32: Modelagem top do look 1.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Após a modelagem resolvida, exibida na ilustração 32, parti para cortar os tecidos, que formarão o “sanduíche” para a realização da técnica “*slashing*”. Ao todo, cada parte do molde tinha 5 camadas de tule, uma de gaze, uma de *voil* e a base de algodão cru, que podem ser observadas na ilustração 33.

Ilustração 33: Partes do molde do look 1.

Fonte: Acervo pessoal.

Após essa etapa, começo a montar a peça:

Ilustração 34: Look 1.

Fonte: Acervo pessoal.

Aqui na ilustração 34, a peça já está com a texturização da frente realizada, ainda alfinetada. É um processo demorado, com muitas camadas, muitas costuras e requer cuidado na correta execução.

Para a realização do *look 2*, a ideia foi texturizar o tecido para ainda criar essa ideia de camuflado na natureza. Utilizei na seda sintética um soprador térmico, com o qual eu derreti as fibras do tecido para que formassem uma textura de folha velha, como exibido na ilustração 35.

Ilustração 35: Teste soprador térmico.
Fonte: Acervo pessoal.

O resultado pode ser visualizado na ilustração 36:

Ilustração 36: Amostra tecido com soprador térmico.
Fonte: Acervo pessoal.

Com o resultado final realizado como esperado, a textura será aplicada em todo o vestido do *look* 2. Seguindo para o terceiro *look*, a ideia foi criar a padronagem de casas de abelha, inspirado nas bailarinas se cruzando, vistas no subcapítulo anterior.

Ilustração 37: Padronagem casas de abelha

Fonte: Acervo pessoal.

Para a realização do experimento da ilustração 37, primeiro marquei pontos de 3 cm de espaçamento e em seguida fui unindo esses pontos com pequenos arremates. Esta técnica fica interessante não só padronizando todo o tecido, como também aplicado de forma local.

O *look* 4 foi bastante desafiador, a ideia foi criar tubos de renda, que são estofados com espuma sintética, como pode ser visto na ilustração 38:

Ilustração 38: Materiais utilizados e tubo de renda já pronto.

Fonte: Acervo pessoal.

Para realização deste experimento, que pode ser conferido na ilustração 39, utilizei uma base de zibeline, com a mesma seda sintética enrugada no com o soprador térmico vista anteriormente. O tubo de renda foi elaborado com um retângulo do tecido dobrado e unido nas duas laterais com a máquina reta. Após esse passo o recheei com espuma sintética, alinhavando a base de tecido para criar outro “tronco”.

Ilustração 39: resultado experimento têxtil com estofamento.

Fonte: Acervo pessoal.

O quinto experimento, foi a flor de tecido. Existem várias técnicas para a realização de flores, mas a que mais me interessou foi a de utilizar organza sintética em círculos (ilustração 40) que se sobrepõem.

Ilustração 40: círculos de organza em diversos tamanhos.

Fonte: Acervo pessoal.

Na ilustração 40 é possível observar que o calor serve não só para evitar que o tecido desfie, mas também dá um efeito de volume nas pétalas recortadas.

Ilustração 41: círculos de organza em diversos tamanhos.

Fonte: Acervo pessoal.

E o resultado pode ser visto na ilustração 41. Após as pontas das pétalas seladas, as uni pelas beiradas em uma agulha central e depois arrematei costurando uma pérola, que faz a vez do miolo.

Fica evidente, que a jornada para criar peças únicas e especiais, exigiu a exploração de técnicas têxteis. Apesar de apenas um look prototipado (utilizando o “*slashing*”), foi importante realizar esses testes e entender o que funciona e o que não funciona, para consolidar os modelos que fazem parte da coleção cápsula. O processo de criar texturas é tão desafiador quanto o de criar formas, os dois complementam o propósito do projeto. O resultado reflete a importância do processo criativo e da captação de referências, e por fim, celebra o artesanal e a inventividade têxtil com manipulações experimentais.

4. A coleção cápsula

A seguir, serão apresentadas as seleções de ideias a serem desenvolvidas na coleção cápsula, seguindo a quinta etapa do livro “Design Thinking” (AMBROSE; HARRIS, 2011). Primeiro, a cartela de cores, cartela de aviamentos e a cartela de tecidos referente a coleção “Willis”. As cores, que podem ser observadas na ilustração 42, fazem ode ao desgaste que a natureza apresenta sob nós. Uma paleta de 4 cores, que vai desde o branco mais gelo, até o marrom claro, como o tempo agindo sob o tecido. Em todos os looks as 4 cores estarão presentes em algum momento, visto que em sua maioria, há uma sobreposição de tecidos e texturas.

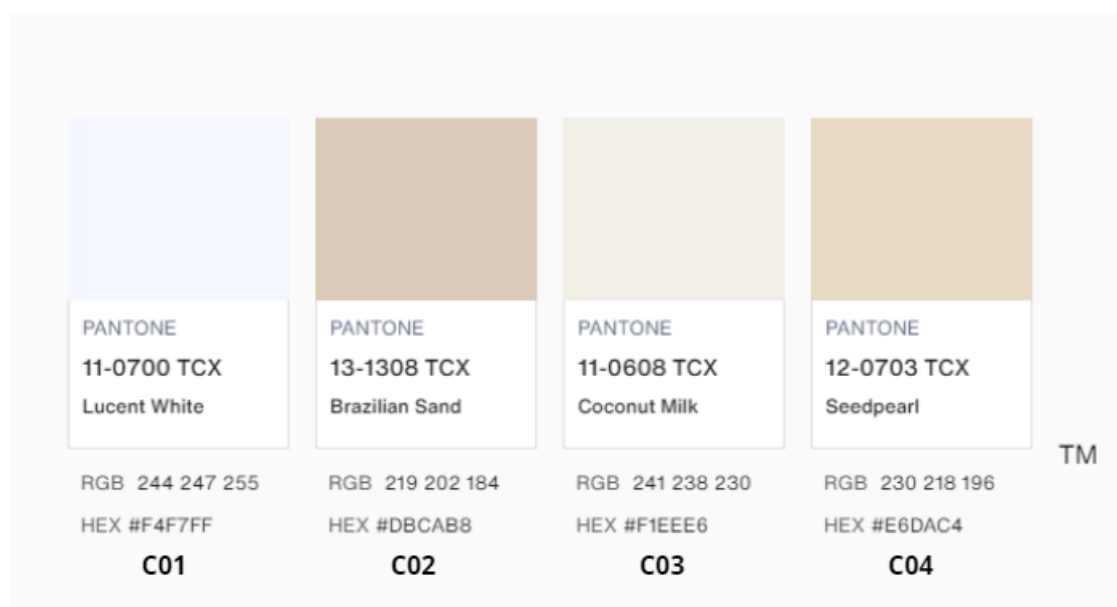

Ilustração 42: Paleta de cores com suas referências.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Já na ilustração 43, são apresentados os tecidos utilizados. Como citado anteriormente, todos eles foram doações onde eu não participei da seleção. Como vieram de ateliers em atividade, são

tecidos utilizados realmente por quem trabalha fazendo vestidos de noiva, todos de excelente qualidade.

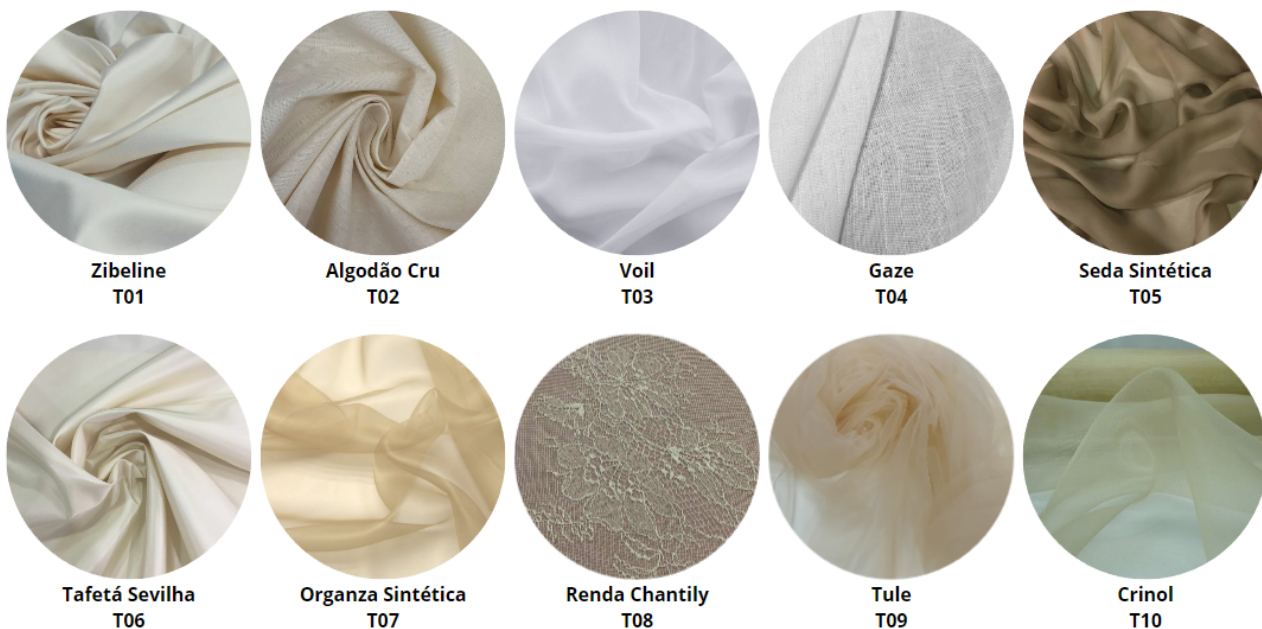

Ilustração 43: Cartela de Tecidos com suas referências.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Por fim, na ilustração 44, a cartela de aviamentos:

Ilustração 44: Cartela de aviamentos com suas referências.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Os aviamentos listados serão utilizados para dar vida aos esboços apresentados destacando detalhes importantes no projeto.

4.1 Croquis

Os croquis realizados foram pensados para dar vida a sensação de dinamismo que a coleção cápsula traz e concretizar ideias após os experimentos têxteis. As técnicas utilizadas para criação e composição de cada desenho foram um reflexo das aulas ministradas pelos professores João Dalla e Gabriel Gimmler ao longo dos períodos de Design de Moda, assim como as aulas extracurriculares da professora Joana Uchoa, no Ateliê Belê. São cinco ilustrações em grafite e aquarela, uma para cada look, com seus respectivos nomes:

Ilustração 45: Composição look “Primeiro Ato”.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Ilustração 46: Composição look “Segundo Ato”.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Ilustração 47: Composição look “Terceiro Ato”.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Ilustração 48: Composição look “Quarto Ato”.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Ilustração 49: Composição look “Quinto Ato”.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

A seguir informações técnicas acerca das peças projetadas em fichas de desenvolvimento e logo após, no subcapítulo “protótipo” as especificações do look executado.

4.3 Fichas de desenvolvimento

Neste subcapítulo, as fichas de desenvolvimento dos 4 looks que compõem a coleção cápsula e não foram prototipados. Elas foram desenvolvidas no *excel*, enquanto os desenhos técnicos foram feitos no *adobe Illustrator*. Para realização das fichas, a referência do tamanho das peças foi baseada na tabela (1) de medidas do livro “Modelagem plana feminina”, de Paulo de Tarso Fulco, 2013:

	36	38	40	42
BUSTO	80	84	88	92
CINTURA	60	64	68	72
QUADRIL	88	92	96	100
PESCOÇO	33	34	35	36
TÓRAX	76	80	84	88
BRAÇO	24	25,5	27	28,5

Tabela 1: Medidas Femininas.

Fonte: Modelagem plana feminina, 2013.

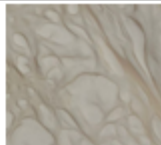
FICHA DE DESENVOLVIMENTO	
Peça Sob Medida	
Profª Orientadora: Rosanna Naccarato	Data: 12/10/2023
Designer: Lavínia Lapa	Coleção: Noivas Willis
Referência da peça: L003	Modelo:
Manequim: 40	Tipo de Peça: Vestido
Descrição: Vestido super curto, com rufos de seda sintética entre as costuras dos gomos da saia, textura manipulada com calor, elástico nas costas e camas de tule para dar volume	
Frente	Costas
Tecidos que compõe a manipulação têxtil: T05. Demais tecidos: T06 T09 T10	Cor(es): C01 C02 C03
Aviamentos: A03 A04	
Observações: A manipulação têxtil é feita com soprador térmico, que irrua o tecido	Amostra da manipulação têxtil:

Tabela 2: Ficha de Desenvolvimento L003.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

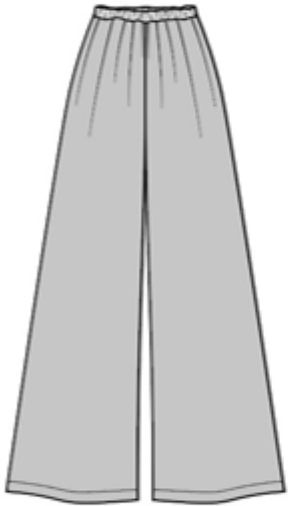
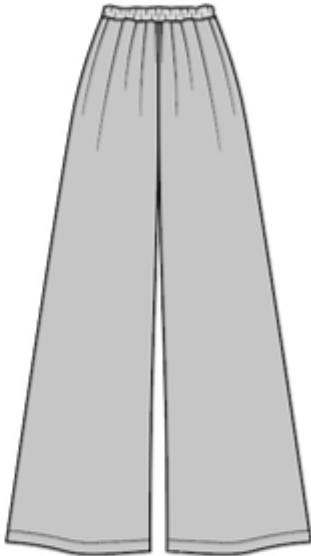
FICHA DE DESENVOLVIMENTO	
Peça Sob Medida	
Profª Orientadora: Rosanna Naccarato	Data: 12/10/2023
Designer: Lavínia Lapa	Coleção: Noivas Willis
Referência da peça: L004	Modelo:
Manequim: 40	Tipo de Peça: Calça
Descrição: Calça de renda transparente	
Frente	Costas
Tecidos: T06	Cor(es): C03
Aviamentos: A03 A04	
Observações:	

Tabela 3: Ficha de Desenvolvimento L004.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

FICHA DE DESENVOLVIMENTO	
Peça Sob Medida	
Profª Orientadora: Rosanna Naccarato	Data: 12/10/2023
Designer: Lavínia Lapa	Coleção: Noivas Willis
Referência da peça: L005	Modelo:
Manequim: Único	Tipo de Peça: Véu capuz
Descrição: Véu capuz com caimento degagê nas costas	
Frente	Costas
Tecidos: T09	Cor(es): C01
Aviamentos: A03	
Observações:	

Tabela 4: Ficha de Desenvolvimento L005.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

FICHA DE DESENVOLVIMENTO	
Peça Sob Medida	
Profª Orientadora: Rosanna Naccarato	Data: 12/10/2023
Designer: Lavínia Lapa	Coleção: Noivas Willis
Referência da peça: L006	Modelo:
Manequim: 40	Tipo de Peça: Top
Descrição: Top bufante, com mangas texturizadas em colméia de abelha, base texturizada em slashing e zíper invisível nas costas	
Frete	Costas
Tecidos que compõem a manipulação têxtil: T02, T09, T03 e T07 Tecido da Manga: T07 Aviamentos: A02 A03	Cor(es): C01 C02 C03
Observações: A base dos moldes é feita a partir da sobreposição de tecidos, que são unidos por costuras paralelas na reta e cortados entre as costuras, deixando só o algodão cru de base. E a manipulação têxtil de colméias é feita com alinhavos no tecido, que	Amostra da manipulação têxtil: <i>Slashing</i>

Tabela 5: Ficha de Desenvolvimento L006.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

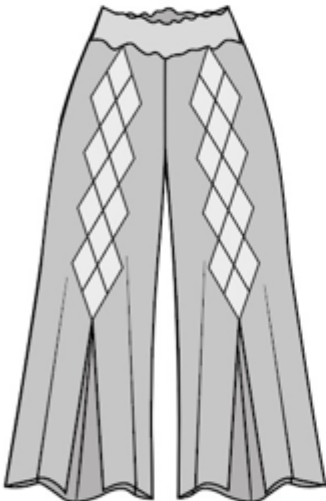
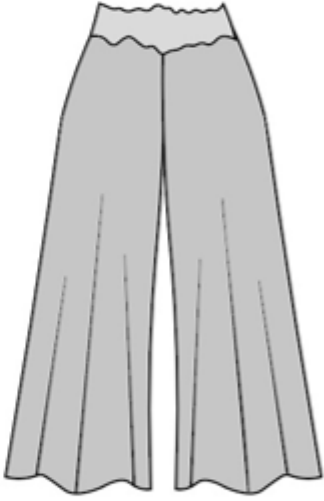
FICHA DE DESENVOLVIMENTO	
Peça Sob Medida	
Profª Orientadora: Rosanna Naccarato	Data: 12/10/2023
Designer: Lavínia Lapa	Coleção: Noivas Willis
Referência da peça: L007	Modelo:
Manequim: 40	Tipo de Peça: calça
Descrição: Calça transparente texturizada com padronagem de colméia e cós feito a partir da manipulação "slashing", com elástico.	
Frente	Costas
Tecidos que compõem a manipulação têxtil: T02, T09, T03 e T07 Tecido da calça: T07 Aviamentos: A02 A03	Cor(es): C01 C02 C03
Observações: A base dos moldes é feita a partir da sobreposição de tecidos, que são unidos por costuras paralelas na reta e cortados entre as costuras, deixando só o algodão cru de base. E a manipulação têxtil de colméias é feita com alinhavos no tecido, que Amostra da manipulação têxtil: <i>Slashing</i>	

Tabela 6: Ficha de Desenvolvimento L007.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

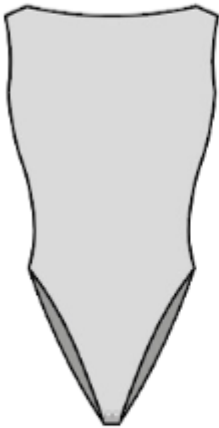
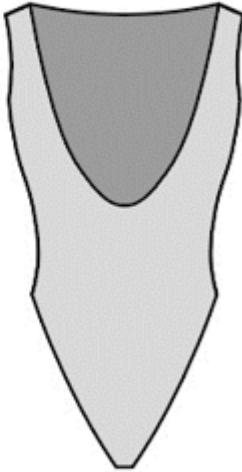
FICHA DE DESENVOLVIMENTO	
Peça Sob Medida	
Profª Orientadora: Rosanna Naccarato	Data: 12/10/2023
Designer: Lavinia Lapa	Coleção: Noivas Willis
Referência da peça: L008	Modelo:
Manequim: 40	Tipo de Peça: body
Descrição: Body de renda transparente com cava nas costas	
Frente	Costas
	Cor(es): C03
Tecidos: T06	
Aviamentos: A03 A04	
Observações: Dois botões de pressão na parte da calcinha do body	

Tabela 7: Ficha de Desenvolvimento L008.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

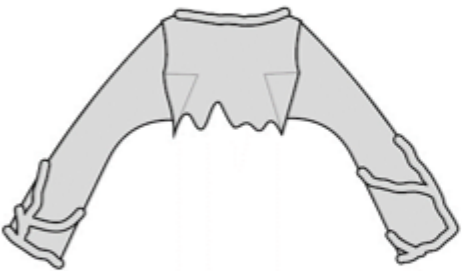
FICHA DE DESENVOLVIMENTO	
Peça Sob Medida	
Profª Orientadora: Rosanna Naccarato	Data: 12/10/2023
Designer: Lavínia Lapa	Coleção: Noivas Willis
Referência da peça: L009	Modelo:
Manequim: 40	Tipo de Peça: Top
Descrição: Top texturizado com tubos de renda e coração asa de organza bordado em cristais nas costas	
Frente	Costas
Tecidos: T01 T05 T08	Cor(es): C01 C02
Aviamentos: A03 A05	
Observações: Os tubos de renda são recheados de espuma sintética e alinhavados na peça	
Amostra da manipulação têxtil de tubos de renda:	

Tabela 8: Ficha de Desenvolvimento L009.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

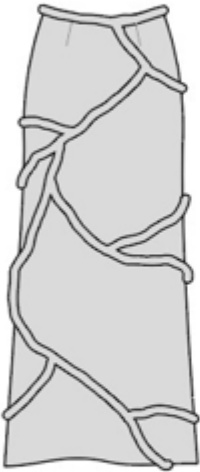
FICHA DE DESENVOLVIMENTO	
Peça Sob Medida	
Profª Orientadora: Rosanna Naccarato	Data: 12/10/2023
Designer: Lavínia Lapa	Coleção: Noivas Willis
Referência da peça: L010	Modelo:
Manequim: 40	Tipo de Peça: Saia
Descrição: Saia texturizada com tubos de renda e com zíper invisível nas costas	
Frente	Costas
Tecidos: T01 T05 T08	Cor(es): C0C C02
Aviamentos: A03 A05	
Observações: Os tubos de renda são recheados de espuma sintética e alinhavados na peça	
Amostra da manipulação têxtil de tubos de renda:	

Tabela 9: Ficha de Desenvolvimento L010.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

FICHA DE DESENVOLVIMENTO	
Peça Sob Medida	
Profª Orientadora: Rosanna Naccarato	Data: 12/10/2023
Designer: Lavinia Lapa	Coleção: Noivas Willis
Referência da peça: L011	Modelo:
Manequim: 40	Tipo de Peça: Top
Descrição: Top de renda elástica de gola alta	
Frente	Costas
Tecidos: T06	Cor(es): C03
Aviamentos: A03 A04	
Observações:	

Tabela 10: Ficha de Desenvolvimento L011.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

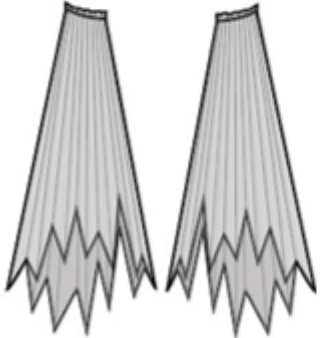
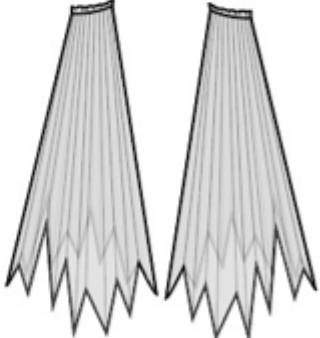
FICHA DE DESENVOLVIMENTO	
Peça Sob Medida	
Profª Orientadora: Rosanna Naccarato	Data: 12/10/2023
Designer: Lavínia Lapa	Coleção: Noivas Willis
Referência da peça: L012	Modelo:
Manequim: Único	Tipo de Peça: Manga
Descrição: Manga plissada removível com elástico	
Frete	Costas
Tecidos: T05	Cor(es): C02
Aviamentos: A03 A04	
Observações:	

Tabela 11: Ficha de Desenvolvimento L012.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

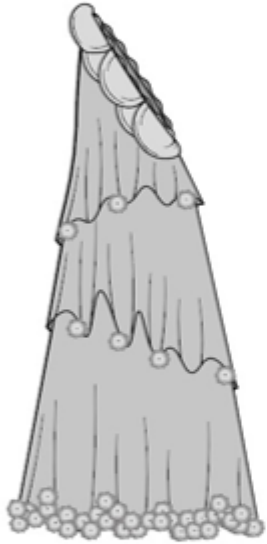
FICHA DE DESENVOLVIMENTO	
Peça Sob Medida	
Profª Orientadora: Rosanna Naccarato	Data: 12/10/2023
Designer: Lavínia Lapa	Coleção: Noivas Willis
Referência da peça: L013	Modelo:
Manequim: 40	Tipo de Peça: Vestido
Descrição: Vestido de um ombro só, com três camadas sobrepostas, pétalas grandes no colarinho e flores de tecido aplicadas	
Frete	Costas
Tecidos: T05 T06 Tecido da flor: T07 Aviamentos: A03 A06	Cor(es): C01 C02 C03
Observações: As flores de tecido são feitas com rodelas de organza recortadas, que depois de terem suas pontas seladas com calor, são unidas no meio com uma pérola para arrematar	
Amostra da flor têxtil:	

Tabela 12: Ficha de Desenvolvimento L013.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Dando continuidade às informações técnicas, no subcapítulo seguinte o protótipo e sua ficha técnica.

4.3 Protótipo

O look escolhido para ser realizado foi o look 1, composto por um corset texturizado e uma saia estilo “destruída”, em camadas. Ele foi desenvolvido na matéria *Handstorm* da professora Rosanna Naccarato. A seguir, será narrado o processo de construção das duas peças escolhidas para compor o look. Serão apresentadas as fichas técnicas, com especificações e simulação de custo, mesmo que os tecidos utilizados tenham sido doações dos *ateliers* Bia Riedel e Carol Hungria. A primeira peça (tabela 12), consiste no corset texturizado em “slashing”, visto previamente:

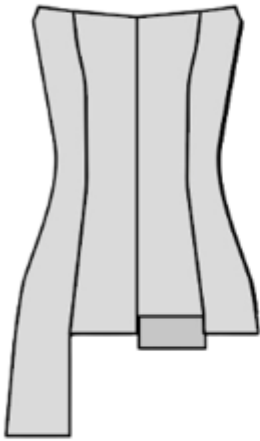
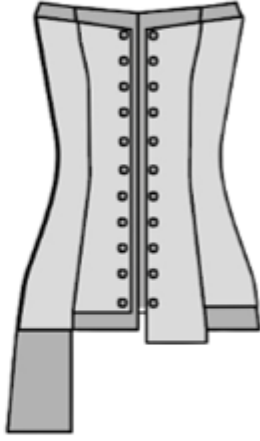
FICHA TÉCNICA	
Peça Sob Medida	
Profª Orientadora: Rosanna Naccarato	Data: 12/10/2023
Designer: Lavinia Lapa	Coleção: Noivas Willis
Referência da peça: L001	Modelo:
Manequim: 40	Tipo de Peça: Top Corset
Descrição: Top texturizado assimétrico com estrutura de corset, decote levemente cavado e barra irregular	
Frete	Costas
Tecidos que compõem a manipulação têxtil: T02, T09, T03 e T07 Tecido Forro: T06	Cor(es): C01 C03
Aviamentos: A03 A07	Quantidade: Algodão cru- 1,5m; Voil- 3m; Gaze- 1,5m; Tule- 4m.
Preço metro: Algodão cru- R\$10,00; Voil- R\$9,00; Gaze- R\$30,00; Tule- R\$8,00.	Consumo: Algodão cru- R\$15,00; Voil- R\$27,00; Gaze- R\$45,00; Tule- R\$32,00.
Observações: A base dos moldes é feita a partir da sobreposição de tecidos, que são unidos por costuras paralelas na reta e cortados entre as costuras, deixando só o algodão cru de base	
Amostra da manipulação têxtil: <i>Slashing</i>	

Tabela 13: Ficha Técnica L001.
Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

A modelagem foi feita em draping, já para a textura de casca de árvore, fiz um “sanduichinho” de tecidos, com a base de algodão cru. Em seguida, costurei linhas retas paralelas e cortei o tecido entre elas, deixando somente a base e revelando o “recheio” entre as costuras, como pode ser observado na ilustração 50.

Ilustração 50: Processo da confecção do corset 01.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Depois de todas as partes unidas e a modelagem acertada, fiz furos no centro costas para colocar os ilhoses e passar o fitilho (ilustração 51).

Ilustração 51: Processo da confecção do corset 02.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Em seguida, a ilustração 52 mostra a primeira prova da peça no corpo.

Ilustração 52: Primeira prova do corset.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

A tabela (13) seguinte, mostra a sequência operacional para a realização do corset:

SEQUÊNCIA OPERACIONAL	RETA	À MÃO	OVERLOCKE
Costurar "sanduíches" de tecido de cada parte do molde em linhas paralelas.	X		
Cortar entre as linhas paralelas, deixando somente a base de algodão		X	
Chulear moldes			X
Unir moldes, menos centro costas	X		
Costurar viés nas laterais centro costas	X		
Furar aberturas para ilhós no centro costas		X	
Aplicar ilhós		X	

Tabela 14: Sequência Operacional L001.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Para a saia de retalhos, o molde utilizado foi produzido durante a graduação, na aula de modelagem da professora Marilene Rocha, em 2021. A tabela 14 ilustra a sua ficha técnica:

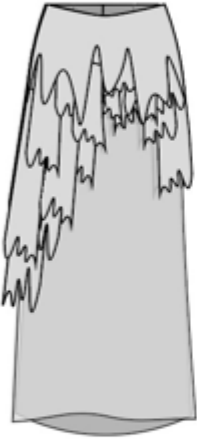
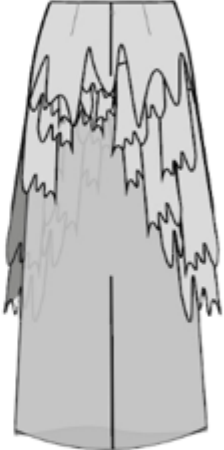
FICHA TÉCNICA	
Peça Sob Medida	
Profª Orientadora: Rosanna Naccarato	Data: 12/10/2023
Designer: Lavinia Lapa	Coleção: Noivas Willis
Referência da peça: L002	Modelo:
Manequim: 40	Tipo de Peça: Saia
Descrição: Saia base de zibeline, com sobreposição de diversos tecidos recortados e camada de saia longa de tule por baixo	
Frente	Costas
Tecidos: T01 T03 T05 T07 T08 T09	Cor(es): C01 C02 C03 C04
Aviamentos: A02 A03	Quantidade: Zibeline- 1m; Tule- 3m; Renda Chantilly- 0,5m; Seda Sintética- 1m; Organza Sintética- 0,5m; Crinol- 0,5m.
Preço metro: Zibeline R\$45,00; Tule R\$8,00; Renda Chantilly- R\$30,00 ; Seda Sintética- R\$20,00; Organza Sintética- R\$5,00; Crinol- R\$30,00.	Consumo: Preço metro: Zibeline R\$45,00; Tule R\$19,00; Renda Chantilly- R\$15,00 ; Seda Sintética- R\$20,00; Organza Sintética- R\$2,50; Crinol- R\$15,00.
Observações: Base de saia reta com pences atrás e na frente. a sobreposição de tecidos é necessária ser pregada à mão	

Tabela 15: Ficha técnica L002.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Primeiro fiz uma saia reta com zibeline, e acrescentei o tule na barra, as bases para o volume de tecidos, como pode ser observado na ilustração 53:

Ilustração 53: Processo da confecção da saia 01.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Após esse passo, alinharei retalhos de tecidos diversos pela saia, com a preocupação de deixar o zíper livre para garantir melhor vestibilidade:

Ilustração 54: Processo da confecção da saia 02.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Finalmente, a ilustração 55 mostra como as duas peças prontas ficaram juntas no manequim.

Ilustração 55: Look “Primeiro Ato” costurado.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

E por fim, a tabela 16 com a sequência operacional da saia realizada:

SEQUÊNCIA OPERACIONAL	RETA	À MÃO	OVERLOQUE
Pences na saia reta, atrás e na frente	X		
Chulear moldes da saia			X
Fechar 50cm da saia de tule, deixando fenda atrás	X		
Unir tule na saia reta	X		
Costurar zíper invisível	X		
Costurar retalhos		X	

Tabela 15: Sequência Operacional L002.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

O look “Primeiro Ato”, ao mesmo tempo que possui a leveza fluidez do ballet Giselle original, ele tem a potência da montagem de Akram Khan. Ao vê-lo finalmente pronto, entendo que ele acima de tudo representa mistério e a curiosidade sobre a noiva que o veste.

4.4 Apresentação em editorial

Aqui, adentramos o momento crucial em que as ideias ganham vida por meio de um editorial de moda. A escolha deste formato busca não só implementar o projeto, mas também exibir visualmente os conceitos gerados e o universo criado para a coleção cápsula. De acordo com o livro “*Design Thinking*”, “esta etapa termina com a entrega do trabalho finalizado...” (AMBROSE; HARRIS, 2011. pg. 26).

Desde o início do projeto, a ideia para esta etapa foi sempre muito clara: minha representação de uma Willi em uma floresta à noite. O moodboard da ilustração 56 foi passado para a equipe, o que ajudou a todos entenderem o conceito pensado:

Ilustração 56: Moodboard editorial “Willis”.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Com a ideia de floresta, noite e brilho em mente, foi realizada a sessão fotográfica apresentada a seguir, com o detalhe de *styling* do véu e grinalda da noiva:

Este resultado só pode ser possível com a colaboração da equipe envolvida:

FICHA TÉCNICA	
DIREÇÃO	LAVÍNIA LAPA
MODELO	ELBA CAMBRAIA
FOTOS	MARCELLO PAES
BELEZA	RAPHA FERNANDES
STYLING	LAVÍNIA LAPA E RAPHA FERNANDES
EDIÇÃO	MARCELLO PAES

Tabela 16: Créditos da Equipe.

Fonte: Elaborado pela autora, 2023.

Enfim, meses de pesquisa concretizados em um editorial misterioso e intrigante, exatamente da maneira como foi sonhado desde o primeiro dia. Uma noiva contemporânea, que possui a sua própria história.

Considerações finais

Na conclusão deste projeto fica evidente o empenho em desafiar convenções e explorar o mundo do vestuário de noiva sob uma nova perspectiva contemporânea e vanguardista. Ao reconhecer as raízes históricas e a influência do vestido de noiva tradicional, este estudo oferece uma alternativa ousada, voltada para um nicho de noivas que buscam diferenciação e originalidade no momento tão especial de seus casamentos. Conforme destacado no livro “*Design thinking*”, “a capacidade de aprender com cada etapa aprimora o desenvolvimento do *design thinking* e ajuda a gerar designs radicais e de sucesso” (AMBROSE; HARRIS, 2011. pg. 28). Desta forma, todas as pesquisas, desenhos e testes gerados mostraram etapas fundamentais para compreender o que funcionaria ou não, e assim chegar nos resultados finais.

O desdobramento desse trabalho reflete a necessidade de diversificação e inovação no mercado de noivas, proporcionando a oportunidade de expressar sua individualidade e estilo pessoal em um evento tão significativo. Ao mergulhar nas nuances das cerimônias matrimoniais, na história do ballet Giselle e nas técnicas artesanais na elaboração de superfícies, a pesquisa destaca a importância da criatividade e da experimentação no processo de design de vestidos de noiva.

Também destaca-se o processo criativo e a importância das experimentações para o resultado final desejado. Assim como o uso do desenho como forma de observar, pensar e estudar formas.

Por meio do projeto inspirado nas misteriosas Willis, é oferecido um ar fresco no universo do vestuário nupcial contemporâneo. Os elementos estéticos e as técnicas artesanais exploradas lançam as bases para a criação de uma experiência única para aquelas que desejam romper com a tradição e

abraçar o novo. Esta jornada culmina em uma coleção cápsula que será oferecida para exibição e aquisição sob medida na loja Marry Spot, um *coworking* voltado para o universo das noivas. Ela encapsula a expressão individual e a visão artística, um testemunho da evolução constante da moda nupcial em um mundo em constante mudança.

REFERÊNCIAS

A Bridal Couple. Disponível em:
<<https://artsandculture.google.com/asset/a-bridal-couple/6AHi4aKHvMneLg>>.
Acesso em: 1 jun. 2023.

AMBROSE, Gavin et al. **Design Thinking**. Porto Alegre: Bookman, 2011.

DAGOSTIN, I. L., & CARVALHO, L. (2020). **O vestido de noiva e seu valor simbólico: Tradição e inovação no século XXI**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento., 06, 105–137. Disponível em:
<<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/historia/vestido-de-noiva#2->>

DA, S. et al. UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA INSTITUTO DE ARTES E DESIGN BACHARELADO EM MODA. [s.l: s.n.]. Disponível em:
<<https://www2.ufjf.br/moda//files/2018/06/TCC-O-VESTIDO-DA-NOIVA.pdf>>.

Emannuelle Junqueira. Disponível em:
<<https://emannuellejunqueira.com.br/a-marca/>>. Acesso em: 16 set. 2023.

Fantômes by Victor Hugo. Disponível em:
<<https://hellopoetry.com/poem/1976229/fantomes/>>. Acesso em: 16 set. 2023.

FULCO DE TARSO. P.; ALMEIDA DA SILVA, R. **Modelagem Plana Feminina**. Senac Nacional, 2013.

JUNG, Carl Gustav. **Arquétipos e o Inconsciente Coletivo**. Tradução de Dora Mariana R. Ferreira da Silva. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 2018.

MESQUITA, W. **Casamento Descontraído e Não Tradicional**. Disponível em:
<<https://lapisdenoiva.com/nao-casamento-lais-e-giuseppe/>>. Acesso em: 16 set. 2023.

NACCARATO, R.; MONTEIRO, G.; ANDRADE, P. **Trajetória do Handstorm no Ensino de Design de Moda**. 16º Colóquio de Moda, 2021.

PROBERT, Christina. **BRIDES IN VOGUE: since 1910**. 1º Edição. Londres: Thames and Hudson, 1984.

PIERCE, R. **RÓISÍN PIERCE**. Disponível em: <<https://www.roisinpierce.com/about>>. Acesso em: 1 set. 2023.

PERES, L. **Casamentos alternativos**. Disponível em: <https://vejario.abril.com.br/cidade/casamentos-criativos?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=eda_vejario_audiencia_institucional&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAmsurBhBvEiwA6e-WPMw3zrMy_mNMxAeQ0alx6i7ervkCeTiX7bG7Pav_VZo6No961naTPxoCrcoQAvD_BwE>. Acesso em: 8 dez. 2023.

RAINER GONÇALVES SOUSA. **Casamento, uma invenção cristã**. Disponível em: <<https://www.historiadomundo.com.br/curiosidades/casamento.htm>>. Acesso em: 31 maio. 2023.

SILVERIO, A. **Giselle, ou Les Wilis - Ana Botafogo Maison**. Disponível em: <<https://anabotafogomaison.com.br/giselle-ou-les-wilis/>>. Acesso em: 16 set. 2023.

SIMON, J. **Nineties Wedding Dresses**. Disponível em: <<https://www.vogue.fr/wedding/runway-trends/diaporama/nineties-wedding-dress-trend/23554>>. Acesso em: 16 set. 2023.

THE WHITE DRESS. Bridal Trends through the Decades. Disponível em: <<https://the-white-dress.com/bridal-trends-through-the-decades/#:~:text=2000s%3A%20Strapless%20necklines%2C%20embellishments%2C%20and%20ball%20gowns.&text=Embellishments%20also%20made%20a%20comeback,pink%20for%20their%20big%20day>>. Acesso em: 16 set. 2023.

VOGUE. **Vestido de noiva moderno: 7 modelos para arrasasr.** Disponível em:

<<https://vogue.globo.com/noiva/noticia/2019/05/7-tendencias-de-vestido-para-noiva-moderna.ghml>>. Acesso em: 8 dez. 2023.

WED. Disponível em: <<https://www.wed-studio.com/pages/about>>. Acesso em: 16 set. 2023.

WORSLEY, Harriet. **O vestido de noiva. Inspiração fashion para noivas e estilistas.** Tradução: Dafne Melo. São Paulo: Publifolha, 2010.

file:///C:/Users/Lav%C3%ADnia/Documents/TCC/7739-Texto%20do%20artigo-23345-1-10-20160505.pdf