

Instituto Politécnico
de Castelo Branco
Escola Superior
de Artes Aplicadas

Coleção inspirada nas Obras de Joana Vasconcelos

A moda inspirada por Joana Vasconcelos

Soraia Filipa Domingos Gil

Nº 20201322

Orientadores

Professora Adjunta Convidada Especialista Alexandra Moura

Professora Adjunta Convidada Doutora Ana Mena

Trabalho de Projeto apresentado à Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Licenciatura em Design de Moda e Têxtil.

Junho 2023

Composição do júri

Presidente do júri

Mestre, Maria Cristina Queijeiro Borges de Almeida

Argeunte

Especialista, Joana Góis

Orientadores

Especialista, Alexandra Eduarda Botelho Moura

Doutora, Ana Sofia Moreira Mena

Agradecimentos

Primeiramente quero agradecer á minha família pelo apoio incondicional que sempre me deram, mas especialmente a minha mãe por não me deixar desistir deste projeto que ela sabe que tanto significa para mim. Todo o esforço para arranjar as colchas presentes neste projeto que tanto dizem sobre mim e sobre as minhas raízes, aquela aldeia que sempre terá um bocado do meu coração.

Seguidamente ao meu amigo Marcelo, por todos dias de trabalho a meu lado que sempre me incentivou a que eu era mais forte do que aquilo que alguma vez pensei.

Á Margarida que desde o primeiro dia que entrei nesta faculdade nunca me deixou sozinha em um único momento, desde sempre.

Por fim a todos os restantes dos meus amigos que me deram força para terminar este projeto, um obrigado imenso. Não podia ter reunido melhores pessoas na minha vida.

Obrigada, Soraia Gil.

Resumo

Este projeto propõe a criação de uma coleção de moda inspirada nas obras de Joana Vasconcelos.

A pesquisa inicial abrange a compreensão das obras da artista e das tendências de moda. A partir disso, foi desenvolvido o conceito criativo, que está traduzido nas peças da coleção, em junção com os tecidos escolhidos que refletem a essência das obras de Joana Vasconcelos.

Juntamente com o ADN previamente definido da designer, é proposta uma coleção que mistura as duas identidades, indo buscar as raízes tradicionais e a história da sua vida, a partir de elementos pessoais, mostrando a importância da valorização da nossa história, elemento igualmente presente nas obras da artista.

É, assim, criada uma ponte entre o mundo das artes e da moda, visto que a artista tem uma grande ligação ao mundo têxtil. O objetivo é contribuir para a moda contemporânea, oferecendo uma expressão única da visão artística de Vasconcelos na moda.

Palavras-chave

Coleção cápsula, Joana Vasconcelos, moda, arte e design de moda.

Abstract

This project proposes the creation of a fashion collection inspired by the works of Joana Vasconcelos.

The initial research involved understanding the artist's work and fashion trends. From this, the creative concept was developed, which is translated into the collection's pieces, in conjunction with the fabrics chosen that reflect the essence of Joana Vasconcelos' works.

Together with the designer's previously defined DNA, a collection is proposed that blends the two identities, drawing on traditional roots and the story of her life, based on personal elements, showing the importance of valuing our history, an element that is also present in the artist's works.

This creates a bridge between the world of art and fashion, as the artist has a strong connection to the textile world. The aim is to contribute to contemporary fashion by offering a unique expression of Vasconcelos' artistic vision in fashion.

Keywords

Capsule collection, Joana Vasconcelos, fashion, art and fashion design.

Índice

1. Introdução	1
1.1 Objectivos	2
2. Metodologia Projetual	3
3. Fundação Temática	4
4. Problemática	5
5. Joana Vasconcelos Biografia	6
6. Joana Vasconcelos: Obras	7
7. Justificação da escolha das obras	8
7.1 Obra: Valkyrie Octopus (2015)	9
7.2 Parceria de Rafael Bordalo Pinheiro com Joana Vasconcelos	12
7.3 Drag Race	13
7.4 Valquíria Enxovak (2010)	16
7.5 Mary Poppins	17
8. Marcas Concorrentes	18
8.1 Schiaparelli	19
8.2 Comme de Garçons	22
8.3 Moschino	25
8.4 Viktor&Rolf	28
8.5 Yayoi Kusama	31
9. Modelo Canva	33
10. Análise SWOT	34
11. Orçamentação	35
11.1 Orçamentação dos Protótipos Confeccionados	37
12. Referências para a execução da coleção	39
13. Joana Vasconcelos e a Ligação aos têxteis	40
14. Temas e conceitos abordados por Joana Vasconcelos	41
14.1 A relação do conceito e da artista	42
15. Relação da moda com as obras da Joana Vasconcelos	43
16. Conceito.....	44
16.1 Design Conceptual	45
16.2 Moodboard da Coleção	46

17. Público-alvo	47
17.1 Painel de Público-alvo	48
18. Painel de Tecidos	49
18.1 Justificação dos materiais escolhidos	50
18.2 Estudo de possíveis materiais	52
19. Estudo de silhuetas através de colagens das obras de Joana Vasconcelos ..	56
20. Desenho das peças/Line-up dos finais	62
21. Ilustrações finais	75
21.1 Peças Ilustradas	82
22. Fichas Técnicas	88
23. Prototipagem/Modelagem	97
24. Conclusão	98
25. Perspetivas futuras	99
26 Fatores de sucesso e insucesso	100
27. Bibliografia	102
28. Webgrafia	103

Índice de figuras

Figura 1-Foto de Joana Vasoncelos	6
Figura 2- Foto de Joana Vasconcelos	6
Figura 3-" Valkyrie Octopus" (fonte própria)	10
Figura 4- Explicação da obra (fonte própria)	10
Figura 5 - Estudo da obra em formato de painel (fonte própria)	11
Figura 6- Esculturas da Exposição dos dois artistas.....	12
Figura 7- " Drag Race" (fonte própria)	13
Figura 8- Outra visão da obra (fonte própria).....	14
Figura 9 - Explicação da obra (fonte própria)	14
Figura 10 - Estudo da obra em formato de painel (fonte própria).....	15
Figura 11 - "Valquiria Enxoval" exposição.....	16
Figura 12- " Mary Poppins" Exposição	17
Figura 13 - Acessório Schiaparelli	19
Figura 14- Vestido Schiaparelli	20
Figura 15- Top Schiaparelli	20
Figura 16- Vestido/Acessório Schiaparelli	21
Figura 17- Saia Comme de Garçons.....	22
Figura 18- Vestido Comme de Garçons	23
Figura 19- Vestido Comme de Garçons	23
Figura 20- Top e Saia Comme de Garçons.....	24
Figura 21- Vestido Moschino	25
Figura 22- Macacão e Cachecol Moschino	26
Figura 23- Styling e roupas Moschino.....	27
Figura 24- Vestido Viktor Rolf.....	28
Figura 25- Vestido Viktor Rolf.....	29
Figura 26- Casaco e Vestido Viktor Rolf.....	30
Figura 27- Casaco Viktor Rolf.....	30
Figura 28- Coleção Yayoi Kusama com a Louis Vuitton	31
Figura 29- Loja da Louis Vuitton com a colaboração da Yayoi Kusama.....	32
Figura 30- Modelo Canva do Projeto	33
Figura 31- Analise Swot do Projeto.....	34
Figura 32- Moodboard do Conceito da coleção (fonte própria)	46
Figura 33- Painel de público-alvo	48
Figura 34- Foto de montagem dos tecidos (fonte própria)	49
Figura 35- Painel de possíveis materiais (fonte própria).....	52
Figura 36- - Painel de possíveis materiais (fonte própria).....	52
Figura 37- Execução do molde em gesso sobre manequim (fonte própria)	53
Figura 38- Molde possível de uso de gesso (fonte própria)	54
Figura 39- Manipulação com napperons sobre o molde de gesso (fonte própria)	55
Figura 40-Foto de uma orientação com os estudos de silhuetas (fonte própria)...	56

Figura 41- Foto de estudo de silhuetas com colagens das obras da artista (fonte própria)	57
Figura 42- Foto de estudo de silhuetas com colagens das obras da artista (fonte própria)	58
Figura 43- Foto de estudo de silhuetas com colagens das obras da artista (fonte própria)	59
Figura 44- Foto de estudo de silhuetas com colagens das obras da artista (fonte própria)	60
Figura 45- Foto de estudo de silhuetas com colagens das obras da artista (fonte própria)	61
Figura 46- Line-Up com os 5 coordenados finais (fonte própria).....	62
Figura 47- Coordenado 1 (fonte própria).....	63
Figura 48- Coordenado 2 (fonte própria).....	64
Figura 49-Coordenado 3 (fonte própria).....	65
Figura 50- Coordenado 4 (fonte própria).....	66
Figura 51- Coordenado 1 (fonte própria).....	67
Figura 52- Peça coordenado 1 (fonte própria).....	68
Figura 53- Peças do coordenado 2 (fonte própria)	69
Figura 54- Peças do coordenado 3 (fonte própria)	70
Figura 55- Peça coordenado 4 (fonte própria).....	71
Figura 56 - Peça do coordenado 4 (fonte própria)	72
Figura 57- Peça do coordenado 5 (fonte própria)	73
Figura 58- Peça do coordenado 5 (fonte própria)	74
Figura 59- Ilustrações dos coordenados finais com fundo (fonte própria)	75
Figura 60- Ilustrações dos coordenados finais (fonte própria)	76
Figura 61- Coordenado 5 ilustrado (fonte própria).....	77
Figura 62-Coordenado 2 Ilustrado (fonte própria).....	78
Figura 63- Coordenado 3 Ilustrado (fonte própria).....	79
Figura 64- Coordenado 4 Ilustrado (fonte própria).....	80
Figura 65- Coordenado 5 Ilustrado (fonte própria).....	81
Figura 66- Peça ilustrada coordenado 1 (fonte própria)	82
Figura 67- Peça ilustrada coordenado 5 (fonte própria)	83
Figura 68- Peça ilustrada coordenado 5 (fonte própria)	84
Figura 69- Peça ilustrada coordenado 4 (fonte própria)	84
Figura 70- Peça ilustrada coordenado 2 (fonte própria)	85
Figura 71- Peça ilustrada coordenado 3 (fonte própria)	86
Figura 72- Peça ilustrada coordenado 4 (fonte própria)	87
Figura 73- Desenho técnico coordenado 2 (fonte própria)	88
Figura 74- Desenho técnico coordenado 4 (fonte própria)	89
Figura 75- Desenho técnico coordenado 3 (fonte próprio)	90
Figura 76- Desenho técnico coordenado 3 (fonte próprio)	91
Figura 77- Desenho técnico coordenado 5 (fonte próprio)	92
Figura 78- Desenho técnico coordenado 1 (fonte próprio)	93

Figura 79 - Desenho técnico coordenado 4 (fonte próprio).....	94
Figura 80- Desenho técnico coordenado 4 (fonte próprio).....	95
Figura 81- Desenho técnico coordenado 5 (fonte próprio).....	96
Figura 82- Corte de tecidos com molde (fonte própria)	97

Lista de tabelas

Tabela 1- Mão de obra criativa (fonte própria)	35
Tabela 2- Mão de obra técnica (fonte própria)	35
Tabela 3 - Preço de confecção (fonte própria)	36
Tabela 4- Preço protótipo saia (fonte própria)	37
Tabela 5 - Preço protótipo puffer (fonte própria)	37

1. Introdução

O projeto da criação de uma coleção inspirada nas obras e instalações da artista Joana Vasconcelos. As obras dela, compostas por uma variedade de objetos familiares, proporcionam uma inspiração acessível a qualquer pessoa. Este projeto visa o desenvolvimento de duas coleções, marcando o início da minha jornada como designer e maquilhadora, e busca criar uma marca única no mercado.

Motivada pela experiência da cadeira de Ateliê de Moda II no ano letivo passado, a necessidade de reviver a adrenalina e a paixão envolvidas na execução de um projeto dessa magnitude. Esta experiência prévia proporciona uma base sólida para aprimorar o resultado da coleção, elevando a qualidade do produto. O cerne do projeto é a interpretação das obras de Joana Vasconcelos para o universo da moda e da maquilhagem. A coleção não apenas refletirá os elementos visuais das instalações, mas também transmitirá uma narrativa coesa. Para concretizar esse conceito, é essencial desenvolver uma marca gráfica distintiva que encapsule a essência das obras da artista e a visão única da minha coleção. Ao longo do processo, desde a pesquisa inicial até a produção e lançamento, será fundamental manter a coesão e originalidade. O objetivo é não apenas criar peças de moda e maquilhagem, mas também estabelecer uma identidade de marca que ressoe com o público. Este projeto representa não apenas uma oportunidade de expressão criativa, mas também um passo significativo na construção de uma presença única no cenário da moda e da maquilhagem.

A vivacidade e a energia provenientes da experiência anterior no Ateliê de Moda II impulsionam este projeto, contribuindo para a confiança na realização de uma coleção que não apenas homenageia a arte de Joana Vasconcelos, mas também estabelece minha marca como uma força inovadora e cativante no mundo da moda e da beleza.

1.1 Objetivos

Com a realização deste projeto os objetivos principais são:

1. Exploração Criativa:

- Utilizar as obras de Joana Vasconcelos como fonte de inspiração para criar uma coleção única e inovadora.

2. Estabelecer Identidade:

- Desenvolver uma identidade distintiva como designer, destacando-me no mercado da moda por meio de uma abordagem criativa e original.

3. Conectar com o Público-Alvo:

- Criar peças que ressoem com o público-alvo, gerando interesse e engajamento.

4. Promover Colaborações:

- Estabelecer parcerias e colaborações com outras marcas, artistas ou profissionais da indústria da moda, ampliando o alcance e a visibilidade do projeto.

5. Obter Reconhecimento:

- Ganhar reconhecimento e visibilidade dentro da indústria da moda e do mundo da arte.

6. Impulsionar Vendas:

- Gerar interesse e demanda por parte dos consumidores, impulsionando as vendas.

7. Participar de Eventos e Exposições:

- Expor a coleção em eventos, desfiles de moda e exposições, aumentando sua visibilidade.

8. Expandir Horizontes Criativos:

- Ampliar os horizontes criativos, experimentando novas técnicas, materiais e abordagens de design ao criar a coleção.

9. Contribuir para o Diálogo Artístico:

- Contribuir para o diálogo artístico e cultural, explorando temas relevantes e provocativos por meio das peças de moda criadas.

2. Metodologia Projetual

Para iniciar o processo de criação da coleção inspirada nas obras de Joana Vasconcelos, é conduzida uma pesquisa aprofundada das obras, explorando a sua estética, temas, técnicas e inspirações. Paralelamente, analisadas as tendências de moda atuais e as preferências do público-alvo.

Com base na pesquisa inicial, foram realizadas orientações com as orientadoras para a complementação do brainstorming criativo para gerar ideias inovadoras e conceitos para a coleção. Esses conceitos consolidados serviram para desenvolver uma visão geral coesa, incluindo temas, paleta de cores e estilos que capturaram a essência das obras de Vasconcelos.

Em seguida, o conceito foi ponte para a execução dos esboços, ilustrações e desenho das peças. Sendo que foram selecionados os tecidos e materiais que melhor expressam o conceito da coleção, incluindo o reaproveitamento de colchas antigas, tecidos floridos, gangas, passamanarias, lantejoulas, couro, rendas e tecidos fluidos. Contudo foram realizados protótipos das peças para avaliar o caimento, a estrutura e os detalhes.

O protótipo final será a apresentado junto da mesa de júris, para sua apreciação e compreensão junto da apresentação do projeto.

Esta metodologia projetual foi inspirada na metodologia de Bruno Munari Sendo que visa garantir que a coleção inspirada nas obras de Joana Vasconcelos seja desenvolvida de forma estruturada e eficaz, desde a concepção inicial até a avaliação final, com foco no sucesso.

3. Fundamentação Temática

A escolha de me inspirar numa coleção nas obras de Joana Vasconcelos oferece uma base rica e diversificada para a expressão criativa na moda e na maquilhagem. Sendo ela conhecida pelas suas instalações e esculturas que incorporam objetos do quotidiano, criando uma linguagem visual única e provocadora. Ao usar esta temática para uma coleção, podem-se explorar vários elementos significativos:

- Eclétismo e Diversidade:

- A vasta gama de objetos presentes nas obras de Vasconcelos permite a exploração de materiais e texturas diversos. A coleção pode refletir essa diversidade, incorporando elementos inusitados e inesperados, resultando em peças únicas e memoráveis.

- Cores Vibrantes e Contrastantes:

- As obras de Joana Vasconcelos muitas vezes apresentam uma paleta de cores vibrantes e contrastantes. Essas cores podem ser incorporadas na coleção para criar impacto visual e transmitir a energia e a vitalidade presentes nas obras da artista.

- Narrativa e História:

- Cada obra de Vasconcelos conta uma história única. Ao traduzir essa abordagem narrativa para a moda e a maquilhagem, a coleção pode contar uma história visual coesa. Cada peça e cada look podem representar um capítulo na narrativa global, conectando o espectador à inspiração original.

- Inovação e Originalidade:

- A essência do trabalho de Joana Vasconcelos reside na inovação e na originalidade. A coleção pode buscar romper com convenções tradicionais, experimentando com cortes inovadores, técnicas de costura diferenciadas e maquilhagem expressiva, refletindo assim a vanguarda artística da inspiração.

- Fusão de Arte e Moda:

- Ao integrar elementos esculturais nas peças de moda e na maquilhagem, é possível estabelecer uma fusão única entre arte e moda. Essa abordagem inovadora destaca a interseção entre diferentes formas de expressão artística.

- Acessibilidade e Relevância:

- A escolha de obras com objetos do conhecimento geral torna a coleção mais acessível e relevante para um público mais amplo. Isso amplia o apelo da marca, conectando-se a pessoas de diferentes origens e idades.

4. Problemática

Criar uma coleção de moda inspirada nas obras de Joana Vasconcelos apresenta uma série de desafios para um designer iniciante. Primeiramente, compreender e interpretar as obras da artista exigindo uma profunda pesquisa seu no trabalho, para captar a essência de suas criações e traduzi-las de forma autêntica para o mundo da moda.

Além disso, recursos financeiros e materiais limitados são uma realidade para pequenos designers, o que pode restringir as opções para criar a coleção inspirada em obras de arte tão elaboradas. Isso pode implicar em fazer concessões criativas e encontrar soluções inovadoras dentro das limitações existentes.

A falta de visibilidade na indústria da moda também é um obstáculo significativo, não tendo uma base de clientes estabelecida nem conexões sólidas na indústria para promover sua coleção tornando um desafio alcançar o reconhecimento e a visibilidade nas criações.

Outro desafio é equilibrar a criatividade com as considerações comerciais, encontrando um ponto de equilíbrio entre a criação de peças artísticas e comercialmente viáveis pode ser complicado.

Por fim, a competição no mercado da moda é uma realidade que se enfrenta, destacar-se entre marcas estabelecidas e atrair a atenção do público em meio dessa concorrência é um desafio significativo.

5. Joana Vasconcelos Biografia

Joana Vasconcelos é uma conceituada artista contemporânea portuguesa, conhecida pelas suas instalações e esculturas de grande escala que misturam frequentemente técnicas artesanais tradicionais com uma visão artística arrojada e inovadora. Ela nasceu em 8 de dezembro de 1971, em Paris, França, mas cresceu em Lisboa, Portugal. Estudou no Centro de Arte e Comunicação Visual de Lisboa e posteriormente licenciou-se em Belas Artes pela Universidade de Lisboa (Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa). O seu trabalho caracteriza-se por uma fusão de artesanato tradicional português, como o croché, o bordado e a cerâmica, com materiais não convencionais e conceitos contemporâneos.

Ao longo da sua carreira, Vasconcelos ganhou reconhecimento internacional pelas suas obras provocantes e visualmente deslumbrantes. Uma de suas peças mais famosas é "A Noiva" (A Noiva), um enorme lustre feito com mais de 14 mil absorventes internos, que ela exibiu na Bienal de Veneza de 2005. Esta instalação desafiou as normas sociais e explorou temas de feminilidade, fertilidade e consumismo. Além das exposições individuais, Vasconcelos tem participado em inúmeras mostras coletivas e bienais em todo o mundo. As suas obras foram expostas em instituições de prestígio como o Centre Pompidou de Paris, o Museu Guggenheim de Bilbao e a Manchester Art Gallery, entre outras. A arte da mesma reflete frequentemente a sua perspectiva feminista, questionando os papéis tradicionais de género e as expectativas da sociedade. Ela continua a ampliar os limites artísticos, experimentando novos materiais e técnicas para criar experiências imersivas e instigantes para seus espectadores.

Na data-limite do meu conhecimento, em janeiro de 2022, Joana Vasconcelos continua a ser uma figura ativa e influente no mundo da arte contemporânea. Observe que pode ter havido desenvolvimentos em sua carreira ou novas exposições desde então.

Figura 1-Foto de Joana Vasoncelos

6. Joana Vasconcelos: Obras

Joana Vasconcelos é uma conceituada artista contemporânea portuguesa, conhecida pelas suas instalações e esculturas de grande escala que misturam frequentemente técnicas artesanais tradicionais com uma visão artística arrojada e inovadora. Ela nasceu em 8 de dezembro de 1971, em Paris, França, mas cresceu em Lisboa, Portugal. Estudou no Centro de Arte e Comunicação Visual de Lisboa e posteriormente licenciou-se em Belas Artes pela Universidade de Lisboa (Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa). O seu trabalho caracteriza-se por uma fusão de artesanato tradicional português, como o croché, o bordado e a cerâmica, com materiais não convencionais e conceitos contemporâneos.

Ao longo da sua carreira, ganhou reconhecimento internacional pelas suas obras provocantes e visualmente deslumbrantes. Uma de suas peças mais famosas é "A Noiva", um enorme lustre feito com mais de 14 mil absorventes internos, que ela exibiu na Bienal de Veneza de 2005. Esta instalação desafiou as normas sociais e explorou temas de feminilidade, fertilidade e consumismo. Além das exposições individuais, tem participado em inúmeras mostras coletivas e bienais em todo o mundo. As suas obras foram expostas em instituições de prestígio como o Centre Pompidou de Paris, o Museu Guggenheim de Bilbao e a Manchester Art Gallery, entre outras. A arte da mesma reflete frequentemente a sua perspectiva feminista, questionando os papéis tradicionais de género e as expectativas da sociedade. Ela continua a ampliar os limites artísticos, experimentando novos materiais e técnicas para criar experiências imersivas e instigantes para seus espectadores.

7. Justificação da escolha das obras

"Valquíria Enxoval" (2010), "Drag Race", a parceria com Rafael Bordalo Pinheiro, "Valkyrie Octopus" (2015) e "Mary Poppins" de Joana Vasconcelos para a execução de uma coleção inspirada nessas criações é justificada por vários fatores. As obras oferecem uma rica variedade de elementos visuais, conceituais e materiais que podem ser transpostos para o mundo da moda de inúmeras maneiras.

"Valquíria Enxoval" (2010) é uma obra que combina têxteis tradicionais com formas esculturais orgânicas, criando uma peça que celebra a herança cultural portuguesa enquanto a recontextualiza num formato contemporâneo. Este conceito pode ser traduzido para a moda através da incorporação de tecidos tradicionais como rendas e bordados em designs modernos, criando peças que homenageiam a tradição enquanto se mantêm relevantes e inovadoras.

"Drag Race" é uma obra que utiliza um carro decorado de forma extravagante, com materiais brilhantes e coloridos, aludindo tanto à corrida de carros quanto à cultura drag. Esta obra serve de inspiração para a coleção abraçando a exuberância e a expressão artística da cultura drag, com cores vibrantes, materiais metálicos e designs ousados que celebram a individualidade e a criatividade.

A colaboração entre Vasconcelos e Bordalo Pinheiro, especialmente a série "Animais revestidos a renda do Pico", mistura a cerâmica tradicional com rendas delicadas. Este encontro de tradição e inovação é explorado nesta coleção através de texturas contrastantes, misturando materiais rígidos e suaves, e incorporando as rendas.

"Valkyrie Octopus" (2015) é uma obra monumental que combina os têxteis, luzes e formas orgânicas para criar uma peça dinâmica e visualmente impactante. Na coleção, esta obra serve para o uso das formas fluidas e esculturais, tecidos que capturam a luz de maneiras interessantes e a integração de elementos interativos ou tecnológicos, criando peças de vestuário que se destaquem tanto pela forma quanto pela função.

A obra "Mary Poppins" de Vasconcelos, com o uso de objetos do quotidiano transformados em arte, inspirando assim na coleção a reinvenção de itens comuns do vestuário. Esta abordagem inclui o uso de materiais inesperados como o gesso, detalhes surpreendentes e uma sensibilidade lúdica que desafia as expectativas do que a moda pode ser.

7.1 Obra: Valkyrie Octopus 2015

"Valkyrie Octopus" é uma obra da renomada artista contemporânea portuguesa Joana Vasconcelos. Trata-se de uma instalação escultural que combina elementos tradicionais e contemporâneos de forma impactante. A obra consiste em um enorme polvo, criado a partir de materiais diversos, como cerâmica, metal e tecido, e adornado com detalhes brilhantes e coloridos.

A representação do polvo evoca uma série de associações simbólicas. O polvo, com seus tentáculos sinuosos e presença imponente, pode ser interpretado como um símbolo da natureza e da vida marinha, mas também como uma metáfora para temas mais complexos, como a dualidade entre controle e liberdade, ou a capacidade de se adaptar a diferentes ambientes.

Além disso, o título "Valkyrie Octopus" sugere uma fusão entre elementos da mitologia nórdica e do mundo marinho. As valquírias são figuras da mitologia escandinava associadas à guerra e à morte, enquanto o polvo, com sua natureza enigmática e multifacetada, adiciona uma camada adicional de significado à obra.

No contexto da obra de Joana Vasconcelos, "Valkyrie Octopus" pode ser vista como uma exploração da interseção entre tradição e modernidade, natureza e cultura, mito e realidade.

Além disso, a presença imponente e quase surreal do polvo na instalação convida o espectador a refletir sobre questões mais amplas, como o impacto humano no meio ambiente ou a relação entre o ser humano e o mundo natural.

No geral, "Valkyrie Octopus" é uma obra visualmente impressionante e conceitualmente rica, que abrange muitos dos temas e preocupações recorrentes na prática artística.

Figura 3- "Valkyrie Octopus" (fonte própria)

VALKYRIE OCTOPUS
2015

Croché de algodão feito à mão, aplicações em feltro, malha industrial, tecidos, LED, referços, injeções, ventildoras, fonte de alimentação, cabos de aço. Gentilmente cedida por MGM.

Handmade cotton crochet, felt applications, industrial mesh, fabrics, LEDs, props, inflatable fans, power supply, steel cables. Courtesy of MGM.

Estreada, em 2015, no espaço gigantesco do resort MGM Macau, a peça tem elementos que ligam a sua estrutura suspensa ao solo: um conjunto de elementos autónomos, forrados de azulejos urbanos (cada um ostentando o nome de um bairro lisboeta: Chiado, Alfama e Madragoa), cria oportunidades de contacto do visitante com a enorme estrutura, ao mesmo tempo que se apresenta como zonas de repouso que abrem pontos de observação sobre o conjunto da obra. Esta solução dá sentido à metáfora dos tentáculos do polvo envolvendo o espaço e os seus ocupantes.

First exhibited in 2015 in the gigantic space of the MGM Macau resort, this work has its suspended structure connected to the ground by various features. A set of autonomous elements lined with urban tiles (each bearing the name of a Lisbon neighbourhood: Chiado, Alfama and Madragoa) enable visitors to come into contact with the huge structure, while providing rest areas from which to observe the whole work. This solution gives meaning to the metaphor of the octopus's tentacles enveloping the space and its occupants.

Figura 4- Explicação da obra (fonte própria)

Figura 5 - Estudo da obra em formato de painel (fonte própria)

7.2 Parceria de Rafael Bordalo Pinheiro com Joana Vasconcelos

A colaboração entre Rafael Bordalo Pinheiro e Joana Vasconcelos na série "Animais revestidos a renda do Pico" representa um marco significativo na arte portuguesa, unindo duas perspectivas artísticas distintas para criar obras que transcendem o tempo e as fronteiras da tradição.

A série consiste em esculturas de animais, como porcos e galinhas, concebidas por Bordalo Pinheiro e revestidas com renda do Pico, uma técnica tradicional dos Açores. A intervenção de Joana Vasconcelos sobre essas peças adiciona um toque contemporâneo e experimental, resultando em uma combinação harmoniosa de tradição e modernidade.

Esta fusão de estilos e técnicas ressalta a continuidade da tradição artística portuguesa, enquanto introduz elementos inovadores. É uma homenagem à rica herança cultural do país, refletindo sobre sua evolução ao longo do tempo. Ao preservar e revitalizar técnicas tradicionais, Bordalo Pinheiro e Vasconcelos renovam o legado artístico de Portugal para as gerações futuras.

Figura 6- Esculturas da Exposição dos dois artistas

7.3 Drag Race

A obra "Drag Race" é uma criação da renomada artista portuguesa Joana Vasconcelos. Essa peça faz parte de uma série de trabalhos nos quais Vasconcelos utiliza automóveis como elementos centrais de suas esculturas, transformando-os em objetos de arte carregados de significado simbólico e cultural. Consiste em uma instalação que incorpora carros decorados e adornados de maneira extravagante, muitas vezes com materiais brilhantes e coloridos. O título da obra, "Drag Race", faz uma alusão direta tanto à corrida de carros quanto à cultura drag, que é celebrada pela comunidade LGBTQ+ e é conhecida por sua exuberância e expressão artística.

Esta obra de Joana Vasconcelos destaca-se não apenas pela sua estética chamativa e impactante, mas também pela sua reflexão sobre temas como identidade, diversidade, e a relação entre arte e cultura popular. Ao transformar os carros em objetos de arte, Vasconcelos desafia as noções convencionais de valor e beleza, ao mesmo tempo em que celebra a individualidade e a expressão criativa. Representa mais um exemplo do talento e da versatilidade de Joana Vasconcelos em explorar novas formas de expressão artística e de conectar-se com o público através de sua arte.

Figura 7- " Drag Race" (fonte própria)

Figura 8- Outra visão da obra (fonte própria)

Figura 9 - Explicação da obra (fonte própria)

Figura 10 - Estudo da obra em formato de painel (fonte própria)

7.4 Valquíria Enxoval (2010)

Na obra, Vasconcelos utiliza uma variedade de materiais, com destaque para os tecidos estampados e brilhantes, para criar uma coleção de peças de roupa e objetos domésticos em uma escala impressionante. A escolha desses materiais e a ampliação das proporções dos objetos conferem à instalação uma aura surreal, transformando elementos mundanos do cotidiano em algo extraordinário e intrigante.

O título "Valquíria Enxoval" evoca imagens da mitologia nórdica, onde as valquírias são conhecidas como figuras poderosas e guerreiras. Essa associação entre as valquírias e o enxoval, tradicionalmente associado à feminilidade e à preparação para o casamento, sugere uma exploração de temas relacionados ao poder feminino, tradição e identidade. Ao unir elementos da mitologia nórdica com objetos domésticos cotidianos, Vasconcelos cria um diálogo entre o sagrado e o mundano, o antigo e o contemporâneo. A obra convida a questionar as noções preestabelecidas sobre gênero, papel social e o significado dos objetos do cotidiano, destacando a capacidade da arte de desafiar e transformar nossa compreensão do mundo ao nosso redor.

Obra que ressoa com camadas de significado e simbolismo, oferecendo uma reflexão profunda sobre temas universais como identidade, poder e tradição.

Figura 11 - "Valquíria Enxoval" exposição

7.5 Mary Poppins

"Mary Poppins" é uma obra icônica da artista portuguesa Joana Vasconcelos, que encapsula a essência da personagem homônima de forma única e criativa. Criada em 2010, esta escultura é uma homenagem à figura mágica e fantástica de Mary Poppins, conhecida por sua bolsa mágica que contém itens aparentemente impossíveis.

Esta obra consiste numa enorme bolsa de mão é o ponto focal da instalação, revestida com tecidos estampados e bordados, criando uma estética vibrante e colorida. A escolha dos materiais e a atenção aos detalhes evocam a sensação de encanto e maravilha associada à personagem de Mary Poppins.

Ao criar essa escultura, Vasconcelos não apenas presta homenagem à figura icônica de Mary Poppins, mas também convida o espectador a refletir sobre questões de magia, fantasia e imaginação, a bolsa da personagem representa um símbolo de possibilidades infinitas, torna-se um ponto de partida para uma jornada de exploração e descoberta dentro do mundo da arte. Além disso, a obra pode ser interpretada como uma reflexão sobre o poder da imaginação e da criatividade na vida cotidiana, assim como Mary Poppins é capaz de transformar o ordinário em extraordinário.

"Mary Poppins" de Joana Vasconcelos é uma obra que celebra a magia da infância, a fantasia e a imaginação, ao mesmo tempo em que nos convida a explorar os limites da nossa própria criatividade e da nossa capacidade de sonhar. É uma homenagem tocante a uma das personagens mais queridas da literatura e do cinema, que continua a inspirar e encantar pessoas de todas as idades.

Figura 12- "Mary Poppins" Exposição

8. Marcas Concorrentes

Para esta coleção inspirada nas obras de Joana Vasconcelos, é fundamental entender o cenário competitivo e identificar marcas que compartilham uma visão artística e inovadora.

Marcas como Schiaparelli, Comme des Garçons, Moschino, Viktor & Rolf, e colaborações com Yayoi Kusama são concorrentes diretas nesse segmento. Schiaparelli é conhecida por suas criações surrealistas e ousadas, frequentemente desafiando a imaginação com seu design inovador. Comme des Garçons, liderada por Rei Kawakubo, é renomada por sua abordagem conceitual e disruptiva na moda. Moschino traz humor e irreverência às suas coleções, criando peças que são tanto divertidas quanto provocativas. Viktor & Rolf são mestres em transformar alta-costura em verdadeiras obras de arte, sempre surpreendendo com suas apresentações teatrais.

As colaborações de Yayoi Kusama, especialmente com marcas como Louis Vuitton, incorporam a estética de pontos característicos da artista, criando uma fusão única entre arte e moda. Essas marcas atraem um público que valoriza a criatividade, a originalidade e a expressão artística, elementos essenciais na moda inspirada por Joana Vasconcelos.

8.1 Schiaparelli

A Schiaparelli é uma marca concorrente adequada para uma coleção de moda inspirada nas obras de Joana Vasconcelos devido às suas semelhanças na abordagem artística e estética. Ambas compartilham uma tendência para o experimentalismo e a fusão de diferentes formas de arte, com uma estética extravagante e ornamentada. Schiaparelli, fundada por Elsa Schiaparelli, é conhecida por suas criações inovadoras e surrealistas, características que também são evidentes nas obras de Vasconcelos. Além disso, tanto a marca quanto a artista exploram temas de feminilidade e identidade, combinando tradição e modernidade em suas criações. A valorização do artesanato e dos detalhes feitos à mão é outra característica comum, assim como a capacidade de causar um forte impacto visual e emocional.

Figura 13 - Acessório Schiaparelli

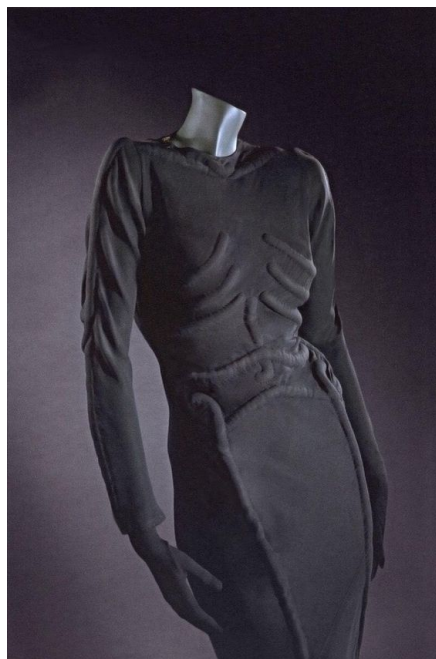

Figura 14- Vestido Schiaparelli

Figura 15- Top Schiaparelli

Figura 16- Vestido/Acessório Schiaparelli

8.2 Comme de Garçons

A escolha da Comme des Garçons como uma marca concorrente para uma coleção de moda inspirada nas obras de Joana Vasconcelos é justificada pelas suas abordagens inovadoras e experimentais, características de ambas as artistas. Comme des Garçons, liderada por Rei Kawakubo, é conhecida por desafiar as convenções tradicionais da moda, assim como Joana Vasconcelos faz com a arte, criando peças que são tanto vestíveis quanto conceituais. A marca e a artista compartilham uma estética escultural e conceitual, além de abordar temas de identidade e cultura, reinterpretação de formas e materiais, e a valorização do artesanato e técnicas tradicionais. Ambas têm um forte impacto visual e sensorial em suas criações, provocando e desafiando percepções.

Figura 17- Saia Comme de Garçons

Figura 18- Vestido Comme de Garçons

Figura 19- Vestido Comme de Garçons

Figura 20- Top e Saia Comme de Garçons

8.3 Moschino

A escolha da Moschino como marca concorrente para uma coleção de moda inspirada nas obras de Joana Vasconcelos é justificada por várias razões. Ambas compartilham uma abordagem criativa que utiliza humor e ironia, características centrais nas criações de Moschino e Vasconcelos. A marca, sob a direção de Jeremy Scott, é conhecida por suas referências à cultura pop e pela combinação de elementos de alta e baixa cultura, algo que também é evidente nas obras de Vasconcelos. A estética extravagante e exagerada de Moschino se alinha com a abordagem visualmente impactante de Vasconcelos. Além disso, ambas as artistas utilizam suas plataformas para fazer críticas sociais e culturais, abordando temas como consumismo e superficialidade. A teatralidade e o impacto visual são outras características comuns, com desfiles de Moschino comparáveis a espetáculos e as obras de Vasconcelos criando cenários encantadores.

Figura 21- Vestido Moschino

Figura 22- Macacão e Cachecol Moschino

Figura 23- Styling e roupas Moschino

8.4 Viktor&Rolf

A escolha da Viktor&Rolf como marca concorrente para uma coleção de moda inspirada nas obras de Joana Vasconcelos é justificada pela semelhança em suas abordagens criativas. Ambas as marcas são conhecidas por sua experimentação e inovação na moda, bem como por incorporar narrativas e conceitos em suas coleções. Além disso, compartilham uma valorização do artesanato e detalhes feitos à mão, bem como uma estética teatral e dramática. Ambas buscam criar peças que vão além da moda, provocando reflexões sobre temas mais amplos

Figura 24- Vestido Viktor Rolf

Figura 25- Vestido Viktor Rolf

Figura 26- Casaco e Vestido Viktor Rolf

Figura 27- Casaco Viktor Rolf

8.5 Yayoi Kusama

A escolha da Yayoi Kusama como marca ou figura concorrente para uma coleção de moda inspirada nas obras de Joana Vasconcelos é justificada pela afinidade entre suas abordagens criativas. Ambas são conhecidas por seus padrões vibrantes, cores vivas e uma abordagem conceitual da arte. Além disso, compartilham uma popularidade e reconhecimento internacional, bem como uma capacidade de inovar e desafiar as convenções artísticas.

Figura 28- Coleção Yayoi Kusama com a Louis Vuitton

Figura 29- Loja da Louis Vuitton com a colaboração da Yayoi Kusama

9. Modelo Canva

Modelo Canvas

Figura 30- Modelo Canva do Projeto

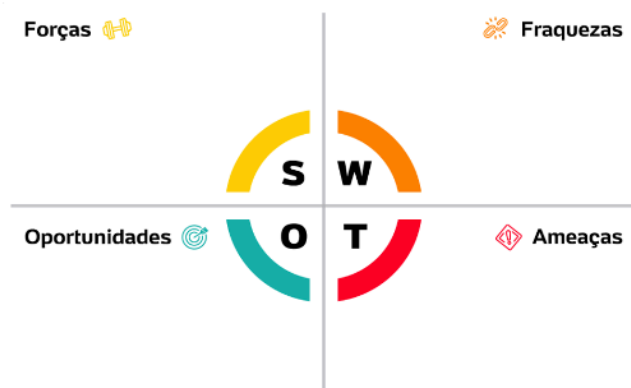
10. Análise SWOT

Forças:

- **Variedade de Materiais e Texturas:** A diversidade de objetos nas obras da artista oferece a oportunidade de experimentar com uma variedade de materiais e texturas nas peças de moda e maquiagem.
- **Apego ao Conhecimento Geral:** O uso de objetos familiares torna a coleção acessível ao conhecimento geral, ampliando seu apelo para um público mais amplo.
- **Potencial para Colaborações:** A coleção pode abrir oportunidades para colaborações únicas, tanto com outros designers quanto com marcas que compartilham uma visão artística semelhante.

Fraquezas:

- **Interpretação Subjetiva:** A interpretação das obras de Joana Vasconcelos é subjetiva, o que pode levar a desafios na transmissão eficaz dessa inspiração para o design.
- **Complexidade na Execução:** A complexidade de alguns trabalhos de Vasconcelos pode dificultar a tradução direta para peças de moda e maquiagem, exigindo uma abordagem criativa e habilidades técnicas avançadas.
- **Necessidade de Equilíbrio:** Encontrar o equilíbrio certo entre expressão artística e comercialização pode ser desafiador, especialmente ao atender às expectativas do mercado.

Oportunidades:

- **Inovação no Mercado:** A coleção tem o potencial de introduzir inovação e originalidade no mercado da moda e maquiagem, destacando-se da concorrência.
- **Colaborações Estratégicas:** A inspiração nas obras de Joana Vasconcelos pode abrir portas para colaborações estratégicas com artistas, designers e marcas alinhadas com a estética e valores da coleção.
- **Exposição em Eventos de Arte e Moda:** Participar de eventos de arte e moda pode aumentar a visibilidade da coleção, atraindo a atenção de públicos interessados em expressões artísticas únicas.

Ameaças:

- **Interpretação Divergente:** A interpretação divergente das obras de Vasconcelos pode resultar em uma perda da essência original da inspiração, comprometendo a integridade da coleção.
- **Competição no Mercado:** A concorrência no setor da moda e maquiagem é intensa, e a coleção precisa enfrentar o desafio de se destacar em um mercado saturado.
- **Reações Negativas do Público:** Algumas peças ou interpretações podem não ser bem recebidas pelo público, resultando em reações negativas que afetam a reputação da marca.

20

Figura 31- Análise Swot do Projeto

11. Orçamentação

A orçamentação deste projeto baseia-se no valor dos estágios remunerados de nível 6 para pessoas com licenciatura, segundo o IEFP. (<https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/estagioemprego/descEstagiosAtivarPT.jsp>).

De acordo com esta fonte, o valor de referência para o nível 6 é de 960,86 EUR por mês. Considerando uma média de 22 dias úteis por mês, a remuneração diária é de 43,67 EUR (960,86 EUR ÷ 22 dias). Dividindo este valor por 8 horas de trabalho diário, obtém-se uma remuneração horária de aproximadamente 5,46 EUR.

Para atingir o valor final do projeto, seguiu-se uma série de processos. Primeiro, calculou-se o tempo necessário de mão de obra criativa e técnica, multiplicando as horas de trabalho pela remuneração horária de 5,46 EUR. Em seguida, calculou-se o custo das matérias-primas utilizadas para a realização do projeto, multiplicando a quantidade necessária pelo custo unitário de cada matéria-prima.

Finalmente, foram somados todos esses custos para obter o valor final do projeto.

Tabela 1- Mão de obra criativa (fonte própria)

Mão de obra criativa	
Processos	Horas
Pesquisa	60
Esboços	30
Ilustrações/Painéis	45
Fichas Técnicas	55
Total	190 horas
190 horas x 5,22 euros	991,80 euros

Tabela 2- Mão de obra técnica (fonte própria)

Mão de obra técnica	
Processos	Horas
Modelagem	25
Prototipagem	40
Corte e Confeção	45
Total	110 horas
110 horas x 5,22 euros	574,20 euros

Tabela 3 - Preço de confecção (fonte própria)

Preço Confeção da Coleção na sua totalidade	
Matérias-Primas	EUR/metro
Papel de modelagem	0,20EUR/UN - Consumo: 20 (4EUR)
Pano Cru	2,50EUR/M - Consumo: 34M (85EUR)
Lantejoulas Roxas	15 EUR/M - Consumo: 5M (75EUR)
Napa	11EUR/M - Consumo: 6M (66EUR)
Denim	10EUR/M - Consumo: 5M (50EUR)
Passamanarias	0,16EUR/M - Consumo: 20M (3,20EUR)
Renda	2,00EUR/M. - Consumo: 7M (14,00EUR)
Tecido Flores Branco	3,50EUR/M. - Consumo: 8M (28EUR)
Cetim	7EUR/M - Consumo: 15M (105EUR)
Tecido Xadrez	2,00EUR/M. - Consumo: 5M (10EUR)
Colchas	0,00EUR (Doador)
Tecido Riscas	2EUR/M - Consumo: 6M (12EUR)
Lençol com flores	3,75EUR/M - Consumo: 5M (18,75EUR)
Tecido Flores Laranja	3,50EUR/M. - Consumo: 8M (28EUR)
Lantejoulas Azul	15 EUR/M - Consumo: 9M (135EUR)
Naprons	0,00EUR (Doador)
Linha	2EUR/Un - Consumo: 5Un (20 EUR)
Fecho Invisível	0,75EUR/Un - Consumo: 3Un (5EUR)
Fecho Divisível	2,00EUR/Un. - Consumo: 2UN (4EUR)
Forro	4EUR/M - Consumo: 10M (40 EUR)
Total	702,95 EUR

Cálculo Final: $991,80 + 574,20 + 702,95 = 2276,15$

Se a coleção fosse produzida na sua totalidade, o custo seria **2276,15 EUR**.

11.1. Orçamentação dos Protótipos Confeccionados

Tabela 4- Preço protótipo saia (fonte própria)

Preço Protótipo Saia	
Papel de modelagem	0,20EUR/UN – Consumo: 3 (0,60EUR)
Pano Cru	2,50EUR/M – Consumo: 2M (5EUR)
Lantejoulas Roxas	15 EUR/M – Consumo: 2M (30EUR)
Napa	11EUR/M – Consumo: 2M (22EUR)
Denim	10EUR/M – Consumo: 2M (20EUR)
Passamanarias	0,16EUR/M – Consumo: 2M (0,32EUR)
Renda	2,00EUR/M. – Consumo: 2M (4,00EUR)
Tecido Flores Branco	3,50EUR/M. – Consumo: 2M (7,00EUR)
Cetim	7EUR/M – Consumo: 2M (14EUR)
Tecido Xadrez	2,00EUR/M. – Consumo: 2M (4,00EUR)
Colchas	0,00EUR (Doador)
Tecido Riscas	2EUR/M – Consumo: 2M (4EUR)
Lençol com flores	3,75EUR/M – Consumo: 2M (7,5EUR)
Tecido Flores Laranja	3,50EUR/M. – Consumo: 2M (7,00EUR)
Lantejoulas Azul	15 EUR/M – Consumo: 2M (30EUR)
Naprons	0,00EUR (Doador)
Linha	2EUR/Un – Consumo: 2Un (4 EUR)
Fecho Invisível	0,75EUR/Un – Consumo: 1Un (0,75EUR)
TOTAL:	160,17 EUR

Tabela 5 - Preço protótipo puffer (fonte própria)

Preço Protótipo Puffer	
Papel de modelagem	0,20EUR/UN – Consumo: 3 (0,60EUR)
Pano Cru	2,50EUR/M – Consumo: 2M (5EUR)
Napa	11EUR/M – Consumo: 2,5M (27,5EUR)
Denim	10EUR/M – Consumo: 2,5M (25 EUR)
Forro	4EUR/M – Consumo: 2M (8 EUR)
Linha	2EUR/Un – Consumo: 2Un (4 EUR)
Fecho Divisível	2,00EUR/Un. – Consumo: 1UN (2EUR)
TOTAL:	72,10 EUR

Cálculo final: $160,17 + 72,10 = 249,10$

Em conclusão, os protótipos confeccionados para a realização deste projeto tiveram um custo de 249,10 EUR.

12. Referencias para Execução da Coleção

A moda contemporânea frequentemente se destaca pelo uso inovador de objetos do cotidiano, incorporando-os tanto como elementos nas peças quanto nas próprias silhuetas. Este tipo de abordagem não só desafia as convenções tradicionais do vestuário, mas também agrega um toque de originalidade e ousadia às coleções. Um exemplo marcante é a utilização de cores vivas, que capturam a atenção e transmitem uma energia vibrante e moderna. Os temas femininos são frequentemente explorados de forma audaciosa e provocativa, com a inclusão de itens como tampões ou pensos higiênicos. Esta escolha não é apenas uma declaração estética, mas também um comentário social poderoso, que visa desmistificar aspectos da experiência feminina que muitas vezes são marginalizados ou ignorados.

As silhuetas exuberantes e extravagantes são outra característica distintiva, adicionando um elemento de teatralidade e grandiosidade às criações. Estas silhuetas, frequentemente exageradas e volumosas, criam uma presença visual impactante que desafia os padrões de beleza convencionais.

Os estampados e as transparências são utilizados de maneira criativa e inovadora, conferindo uma camada adicional de complexidade e interesse visual às peças. Estes elementos podem ser usados para contar uma história, expressar uma emoção ou simplesmente adicionar um toque de fantasia e mistério.

A utilização de tecidos e a manipulação têxtil desempenham um papel crucial na concretização destas ideias. Técnicas variadas, desde o drapeado até a aplicação de bordados e a incorporação de materiais não convencionais, permitem uma liberdade criativa que resulta em peças únicas e distintivas.

13. Joana Vasconcelos e a ligação aos têxteis

Joana Vasconcelos é parte de um movimento artístico contemporâneo que busca revalorizar práticas artesanais tradicionais, como o bordado, o crochê e a renda, muitas vezes relegadas a um segundo plano em relação às artes plásticas convencionais. Esse movimento reflete uma crescente valorização da arte popular e do artesanato como formas legítimas de expressão artística, em contraposição à hierarquia estabelecida pela história da arte ocidental. Além disso, a escolha de materiais têxteis por Vasconcelos pode ser entendida à luz da teoria feminista da arte, que busca reabilitar práticas artísticas historicamente associadas às mulheres e ao trabalho doméstico. Ao destacar e celebrar o bordado, o crochê e a renda em suas obras, Vasconcelos desafia as noções de gênero na arte e reconhece a importância do trabalho manual e do cuidado, historicamente desvalorizados e atribuídos às mulheres.

Do ponto de vista científico, a utilização de materiais têxteis por Vasconcelos também pode ser analisada em termos de suas propriedades físicas e sensoriais. Os têxteis oferecem uma variedade de texturas, padrões e cores que podem estimular os sentidos do espectador de maneiras únicas. Além disso, esses materiais são maleáveis e versáteis, permitindo uma ampla gama de possibilidades criativas na manipulação e na composição das obras de arte. Em termos de desenvolvimento, a prática de Vasconcelos representa uma evolução na interseção entre arte contemporânea, tradição cultural e inovação técnica. Suas obras desafiam as fronteiras entre arte e artesanato, entre o local e o global, e entre o tradicional e o contemporâneo. Ela continua a expandir os limites do que é possível criar com materiais têxteis, explorando novas técnicas e abordagens para expressar suas ideias e narrativas

14. Temas e conceitos abordados por Joana Vasconcelos

Joana Vasconcelos é uma artista conhecida por explorar uma ampla gama de temas e conceitos da obra. Entre esses temas, destaca-se a questão da identidade, tanto pessoal quanto cultural, que Vasconcelos investiga profundamente nas criações. A feminilidade é outro tema recorrente em seu trabalho, onde desafia estereótipos de gênero e examina as experiências das mulheres na sociedade contemporânea.

Além disso, Vasconcelos aborda a interação entre tradição e modernidade, mesclando elementos tradicionais e contemporâneos em suas obras para questionar as relações entre passado e presente. Ela também critica o consumo excessivo e o materialismo na sociedade contemporânea, refletindo sobre os impactos do consumismo e do capitalismo em suas criações.

Questões políticas e de poder também são exploradas por Vasconcelos, onde ela questiona estruturas de autoridade e investiga as dinâmicas de poder na sociedade. A memória coletiva e a história são frequentemente evocadas em suas obras, resgatando tradições esquecidas ou marginalizadas e refletindo sobre narrativas culturais e políticas.

Além disso, a artista aborda temas ambientais, sociais e culturais, como globalização, diversidade, inclusão e sustentabilidade, promovendo uma reflexão crítica sobre questões importantes na sociedade contemporânea. Sua obra continua a desafiar, provocar e inspirar reflexões sobre uma variedade de questões, tornando-se uma voz importante no cenário artístico internacional.

14.1 A relação do conceito e da Artista

Joana Vasconcelos é uma artista conhecida por explorar uma ampla gama de temas e conceitos em sua obra. Entre esses temas, destaca-se a questão da identidade, tanto pessoal quanto cultural, que Vasconcelos investiga profundamente em suas criações. A feminilidade é outro tema recorrente em seu trabalho, onde desafia estereótipos de gênero e examina as experiências das mulheres na sociedade contemporânea. Além disso, Vasconcelos aborda a interação entre tradição e modernidade, misturando elementos tradicionais e contemporâneos nas suas obras para questionar as relações entre passado e presente. Ela também critica o consumo excessivo e o materialismo na sociedade contemporânea, refletindo sobre os impactos do consumismo e do capitalismo em suas criações.

A coleção carrega várias das temáticas e elementos das obras da Joana Vasconcelos, alguns elementos como a exuberância de cor e textura. Nessas texturas e tecidos estará presente também a ligação as tradições e raízes que tanto em mim estão presentes, um desses elementos serão as colchas de brocado das minhas avós que as usavam nas suas varandas nas procissões da aldeia, remetendo assim a minha aldeia. A escolha de todos os tecidos foi um processo de harmonização de cores e texturas, para refletir o moderno com o rustico, desde tecidos de lantejoulas aos brocados mais sofisticados. Toda a temática também envolve a emancipação da mulher no mundo da moda e da arte, dois mundos que tanta ligação têm na minha vida.

Os elementos de design da coleção são inspirados na montagem de silhuetas através das obras da mesma, resultando assim em coordenados extravagantes e coloridos. Metais brilhantes, plásticos translúcidos e tecidos texturizados se entrelaçam para criar uma fusão única de materiais que assim dão corpo a esta coleção transcendendo alguns destes detalhes mencionados em peças e coordenados, tornando-a mais conceitual.

A ligação entre o conceito e a artista, reside na abordagem de questões de identidade, feminilidade, tradição versus modernidade, consumo, poder e memória. Tanto a artista quanto a coleção de moda utilizam uma abordagem inovadora e provocadora, misturando elementos tradicionais com contemporâneos, e desafiando as normas estabelecidas para criar algo novo e significativo.

15. Relação da moda com as Obras da Joana Vasconcelos

A relação da moda com as obras de Joana Vasconcelos é complexa e multifacetada, refletindo não apenas sua estética visual, mas também questões culturais, sociais e políticas relacionadas à indústria da moda e à própria identidade da artista. Por um lado, as obras de Vasconcelos muitas vezes incorporam elementos e materiais associados à moda e ao vestuário. Ela frequentemente utiliza tecidos, rendas, bordados e outros materiais têxteis em suas criações, evocando imagens de alta-costura e design de moda. Esses materiais, muitas vezes provenientes de tradições artesanais portuguesas, trazem uma qualidade luxuosa e uma sensibilidade estética que ecoa o mundo da moda. Além disso, Vasconcelos aborda temas relacionados à moda em suas obras, como feminilidade, identidade, consumo e poder. Suas esculturas e instalações frequentemente desafiam os estereótipos de gênero e as normas estéticas associadas à moda, questionando as ideias convencionais de beleza, elegância e estilo. Ela também critica o consumismo desenfreado e a pressão da indústria da moda para conformidade com padrões estéticos irreais.

Ao mesmo tempo, a relação de Vasconcelos com a moda vai além da estética e dos temas abordados em suas obras. Ela frequentemente colabora com marcas de moda e participa de projetos que cruzam os limites entre arte e moda. Sua presença no mundo da moda não apenas amplia o alcance de sua arte, mas também destaca questões importantes sobre o papel da arte na cultura contemporânea e as interseções entre arte, moda e identidade.

16. Conceito

A coleção é uma ode à extravagância que está presente nas obras de Joana Vasconcelos. Cada peça é uma manifestação de luz, cor e textura, capturando a essência da abordagem ousada e multifacetada da artista. Inspirando-me nas instalações que misturam objetos do quotidiano com extravagância, esta coleção busca transcender a moda convencional, introduzindo um mundo onde os objetos moldados e representados de formas inesperadas.

A relação do passado e do presente, o rústico com o moderno e a ligação dos meus antepassados com o meu eu atual, algo bastante presente nas suas obras é um dos temas mais salientados nesta coleção, tal como a emancipação da mulher que em toda a minha vida esteve presente.

Nesta coleção procuro a conjugação do mundo das artes com o mundo da moda, transparecendo assim as obras da artista nos coordenados que elaborei através do estudo de silhuetas com colagens das obras da mesma, resultando assim na exuberância dos mesmos. Metais brilhantes, plásticos translúcidos e tecidos texturizados se entrelaçam para criar uma fusão única de materiais. Detalhes inusitados, como texturas táteis, são incorporados para dar vida à estética excêntrica da artista. Querendo assim transcender alguns destes detalhes mencionados em peças e coordenados tornando-a mais conceptual.

16.1 Design conceptual

O design conceptual, também conhecido como design conceitual, é uma abordagem central no processo de design, focada no desenvolvimento de ideias e conceitos. Esta etapa antecede a implementação da importância da criatividade, inovação e expressão de ideias abstratas. Durante a fase do design conceptual, os conceitos são expressos de maneira abstrata por meio de esboços, visando capturar a essência da ideia antes de detalhá-la. Essa etapa é altamente criativa e exploratória, com ênfase na inovação e na criação de soluções originais.

Caracterizado pela exploração de diversas alternativas, o design conceptual permite que designers analisem várias soluções antes de escolherem a direção mais promissora.

A compreensão profunda do contexto de aplicação é crucial no design conceptual, assegurando que as ideias estejam alinhadas com as necessidades. Em alguns casos, influências artísticas são incorporadas, resultando em designs esteticamente ricos e simbólicos, transmitindo mensagens específicas. Conforme evolui, o design conceptual permite a integração de tecnologias emergentes, explorando maneiras eficazes e inovadoras de incorporá-las ao produto final.

16.2 Moodboard da Coleção

Figura 32- Moodboard do Conceito da coleção (fonte própria)

17. Público-alvo

Uma coleção de moda inspirada nas obras de Joana Vasconcelos deve ser direcionada a um público que valoriza tanto a moda quanto a arte e a cultura. Esse público-alvo é composto por pessoas que apreciam a originalidade e a história por trás das peças de moda. Os amantes de arte e cultura, essas pessoas que gostam de visitar galerias, museus e eventos artísticos. Elas entendem e apreciam expressões artísticas inovadoras e complexas e querem peças de moda que reflitam essa originalidade e significado.

As mulheres modernas e empoderadas, são o público que Joana Vasconcelos explora temas de feminilidade e identidade em suas obras, o que é relevante para mulheres que querem expressar seu empoderamento através da moda, desafiando assim estereótipos e usando as suas roupas para mostrar quem são e no que acreditam.

Um grupo importante inclui os millennials e a geração Z. Esses jovens valorizam a individualidade, a inovação e a expressão pessoal, eles procuram peças que os diferenciem e contem uma história única. Além disso, são consumidores conscientes, preocupados com questões como sustentabilidade e a autenticidade dos produtos que compram.

Os consumidores de luxo e alta moda também são um público-alvo crucial, estão dispostas a investir em peças exclusivas e de alta qualidade, apreciando o design meticuloso e o artesanato. Eles procuram itens que exaltem exclusividade e prestígio, refletindo o seu gosto refinado e status social.

Colecionadores e investidores em arte, grupo vê a moda como uma extensão do mundo da arte, procurando peças que possam ser consideradas investimentos, assim como obras de arte. A exclusividade e a conexão com uma artista como Joana Vasconcelos aumentam o apelo dessa coleção para colecionadores, que veem valor tanto na estética quanto no potencial de valorização das peças.

O público-alvo está inserido numa faixa etária entre 25 e 55 anos, abrangendo jovens adultos até meia-idade que têm estabilidade financeira e estão dispostos a investir em moda de alta qualidade. A renda média a alta é essencial, uma vez que a coleção será posicionada no segmento de luxo ou alta moda, com preços premium que refletem o trabalho artesanal e o valor artístico das peças. Ao focar neste público-alvo, a coleção inspirada nas obras de Joana Vasconcelos pode criar uma conexão emocional e intelectual profunda com seus consumidores, oferecendo não apenas peças de moda, mas experiências artísticas vestíveis que ressoam com suas paixões e valores.

18. Painel de Tecidos

Figura 34- Foto de montagem dos tecidos (fonte própria)

18.1 Justificação dos Materiais Escolhidos

Para criar uma coleção de moda inspirada nas obras de Joana Vasconcelos, a escolha dos tecidos é essencial para capturar a essência artística e a riqueza visual do seu trabalho. Selecionar materiais como colchas antigas das suas avós, tecidos floridos, gangas, passamanarias, lantejoulas, couro, rendas e tecidos fluidos não é só uma questão de estética, mas também uma forma de honrar e refletir a profundidade e a diversidade das obras da artista.

O uso colchas antigas não só promove a sustentabilidade e o reaproveitamento, mas também traz uma carga emocional e histórica. As colchas carregam memórias, tradições e histórias familiares, aspectos que estão presentes nas obras de Joana Vasconcelos, que muitas vezes explora temas de identidade e memória coletiva. Tecidos com estampas florais adicionam uma dimensão visual vibrante e rica à coleção. Eles evocam a natureza e a exuberância, elementos que aparecem frequentemente nas obras de Vasconcelos. As flores podem simbolizar crescimento, beleza e vitalidade, aspectos que podem ser explorados de maneira criativa na coleção.

O tecido de ganga (denim) é versátil e resistente, trazendo uma qualidade contemporânea e casual à coleção. Sendo ela manipulada de várias formas para criar texturas e formas, refletindo a abordagem experimental de Vasconcelos. Passamanarias, com suas bordas decorativas e detalhes intrincados, adicionam um toque de sofisticação e artesanato à coleção. Usadas para criar peças que remetem à riqueza dos detalhes presentes nas instalações de Vasconcelos, elevando a qualidade estética das roupas.

Lantejoulas trazem brilho e glamour, capturando a atenção e refletindo a luz. Este material é usado para criar peças chamativas e extravagantes, alinhando-se com a opulência e a exuberância visual que caracteriza muitas das obras de Vasconcelos. O couro adiciona uma dimensão tátil e robusta à coleção. Usado para criar peças estruturadas e duráveis, proporcionando um contraste interessante com tecidos mais suaves e fluidos. Esse contraste é uma homenagem à dualidade presente em muitas das obras de Vasconcelos, que frequentemente combinam elementos diferentes.

A renda é um tecido delicado e elegante, que traz uma qualidade etérea e romântica à coleção. Vasconcelos utiliza rendas em suas obras para evocar tradições e feminilidade, e incorporar este material na coleção ajuda a refletir estas mesmas qualidades. Tecidos fluidos como seda traz movimento e leveza às peças, permitindo criações que fluem e se movem com o corpo. Este tecido é ideal para capturar a sensação de liberdade e expressão que permeia o trabalho de Vasconcelos, adicionando uma sensação de dinamismo à coleção.

A combinação destes tecidos permite uma exploração rica e diversificada de texturas, cores e significados, criando uma coleção que não só homenageia a obra de Joana Vasconcelos, mas também oferece uma experiência sensorial e emocional para

quem usa as peças. Através do reaproveitamento de colchas antigas, a inclusão de tecidos floridos, gangas, passamanarias, lantejoulas, couro, rendas e tecidos fluidos, a coleção pode capturar a complexidade e a beleza da arte de Vasconcelos, enquanto promove a sustentabilidade e a conexão com as tradições familiares e culturais.

18.2 Estudos de Possíveis Materiais

Figura 35- Painel de possíveis materiais (fonte própria)

Figura 36- - Painel de possíveis materiais (fonte própria)

Figura 37- Execução do molde em gesso sobre manequim (fonte própria)

Figura 38- Molde possível de uso de gesso (fonte própria)

Figura 39- Manipulação com napperons sobre o molde de gesso (fonte própria)

19. Estudo de Silhuetas através de colagens das Obras da Joana Vasconcelos

Figura 40-Foto de uma orientação com os estudos de silhuetas (fonte própria)

Figura 41- Foto de estudo de silhuetas com colagens das obras da artista (fonte própria)

Figura 42- Foto de estudo de silhuetas com colagens das obras da artista (fonte própria)

Figura 43- Foto de estudo de silhuetas com colagens das obras da artista (fonte própria)

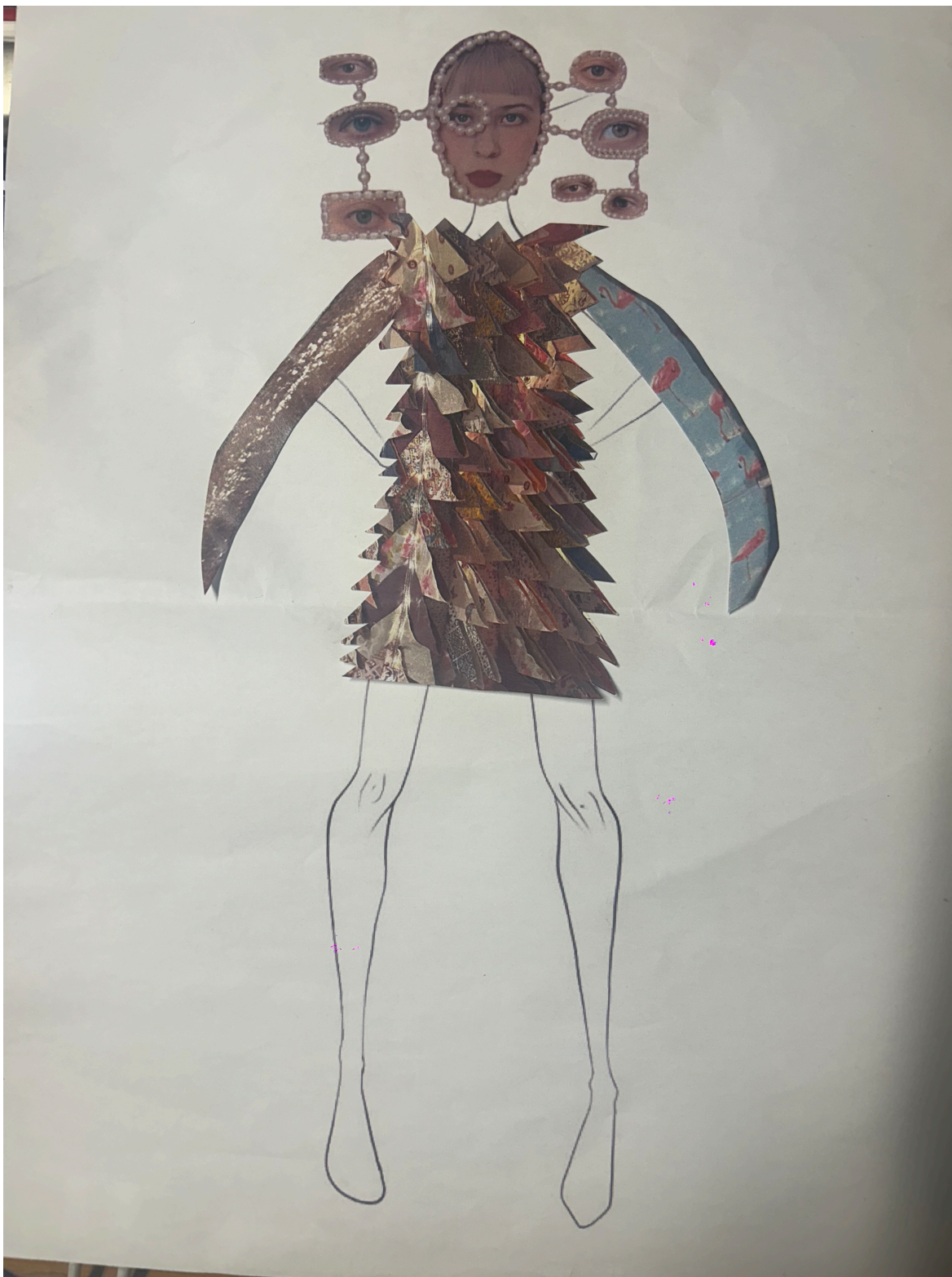

Figura 44- Foto de estudo de silhuetas com colagens das obras da artista (fonte própria)

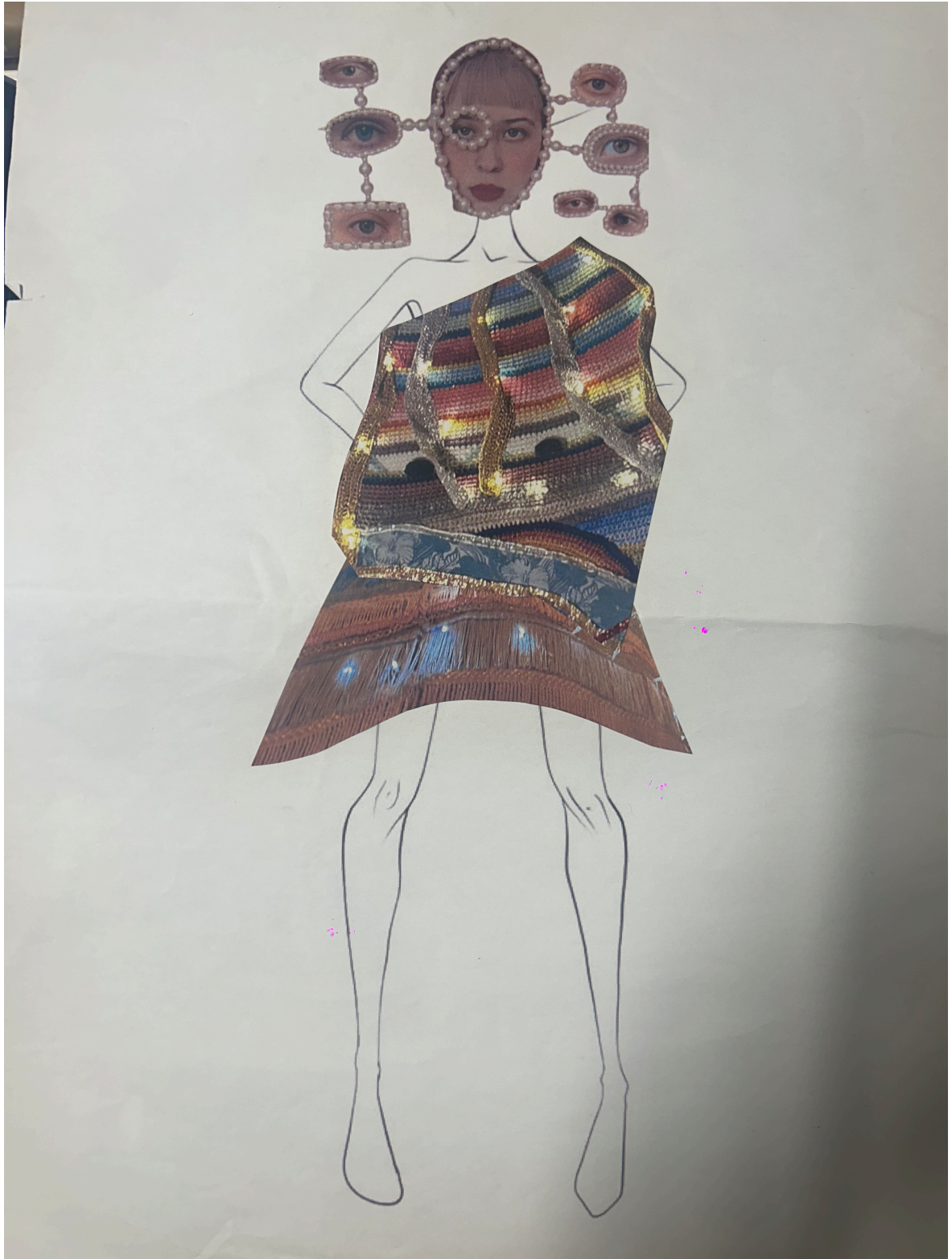

Figura 45- Foto de estudo de silhuetas com colagens das obras da artista (fonte própria)

20. Desenho das peças/Line-up dos finais

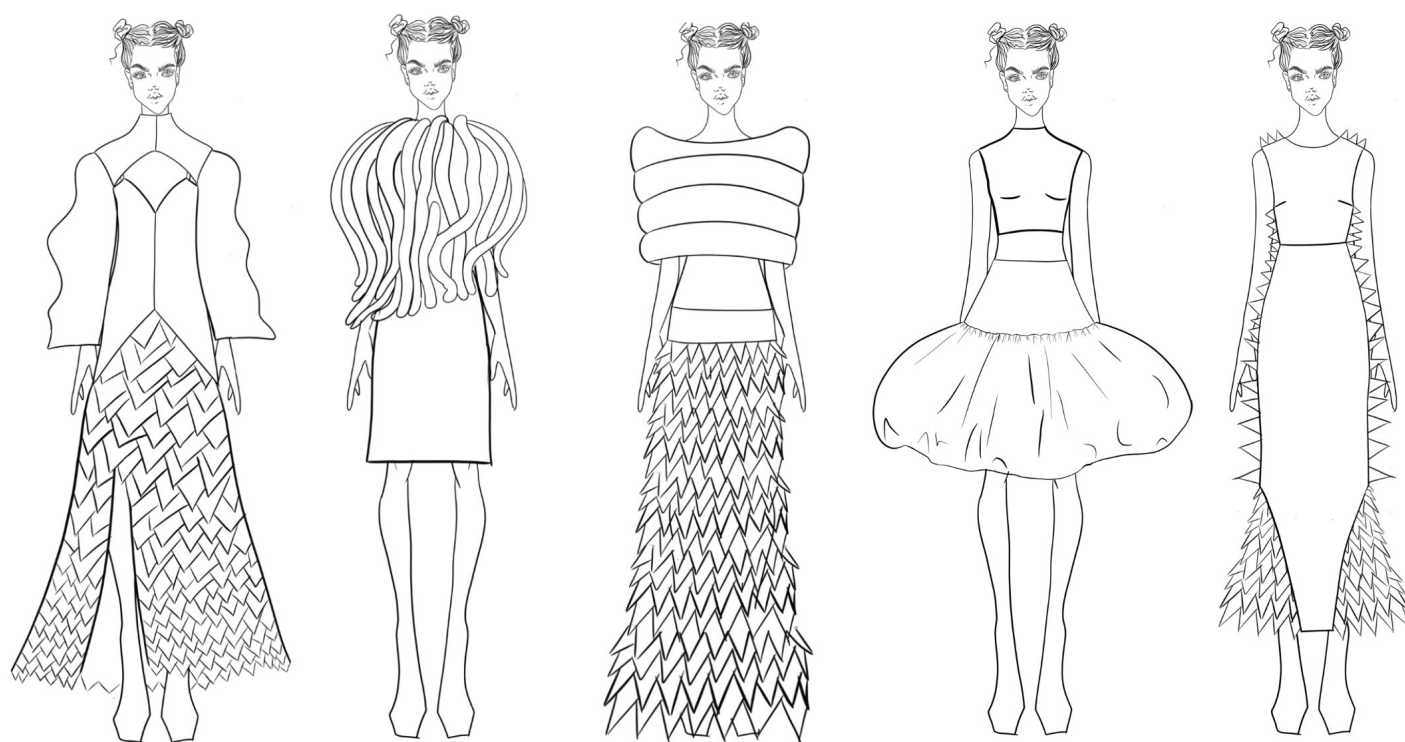

Figura 46- Line-Up com os 5 coordenados finais (fonte própria)

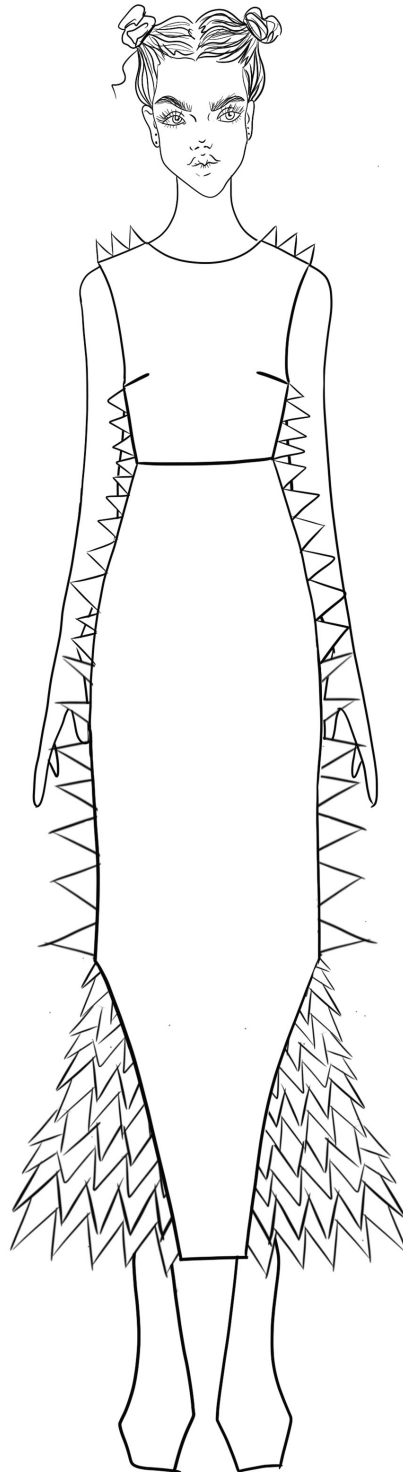

Figura 47- Coordenado 1 (fonte própria)

Figura 48- Coordenado 2 (fonte própria)

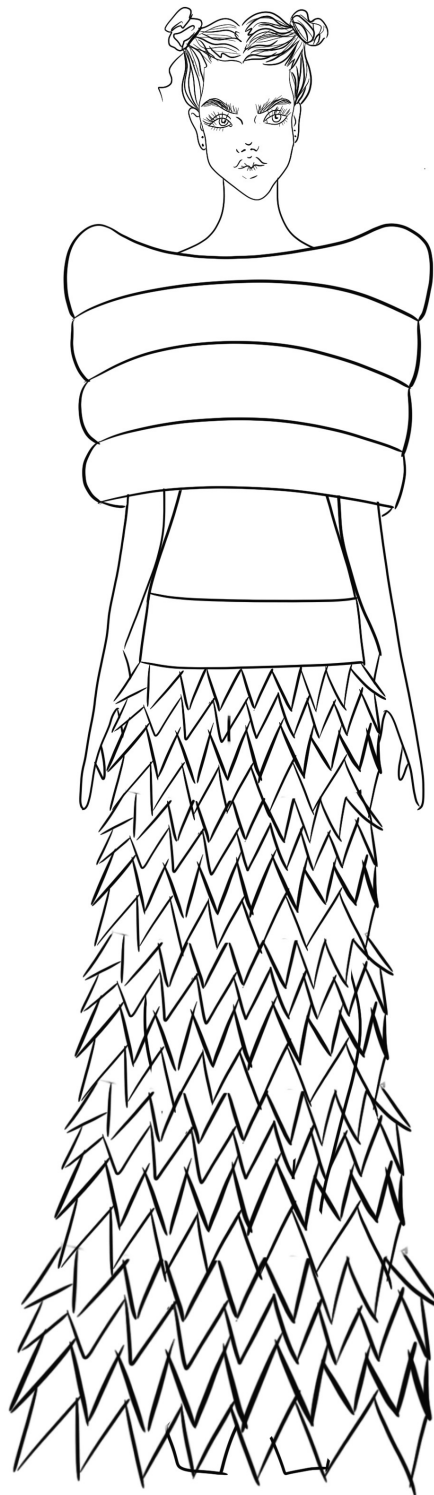

Figura 49-Coordenado 3 (fonte própria)

Figura 50- Coordenado 4 (fonte própria)

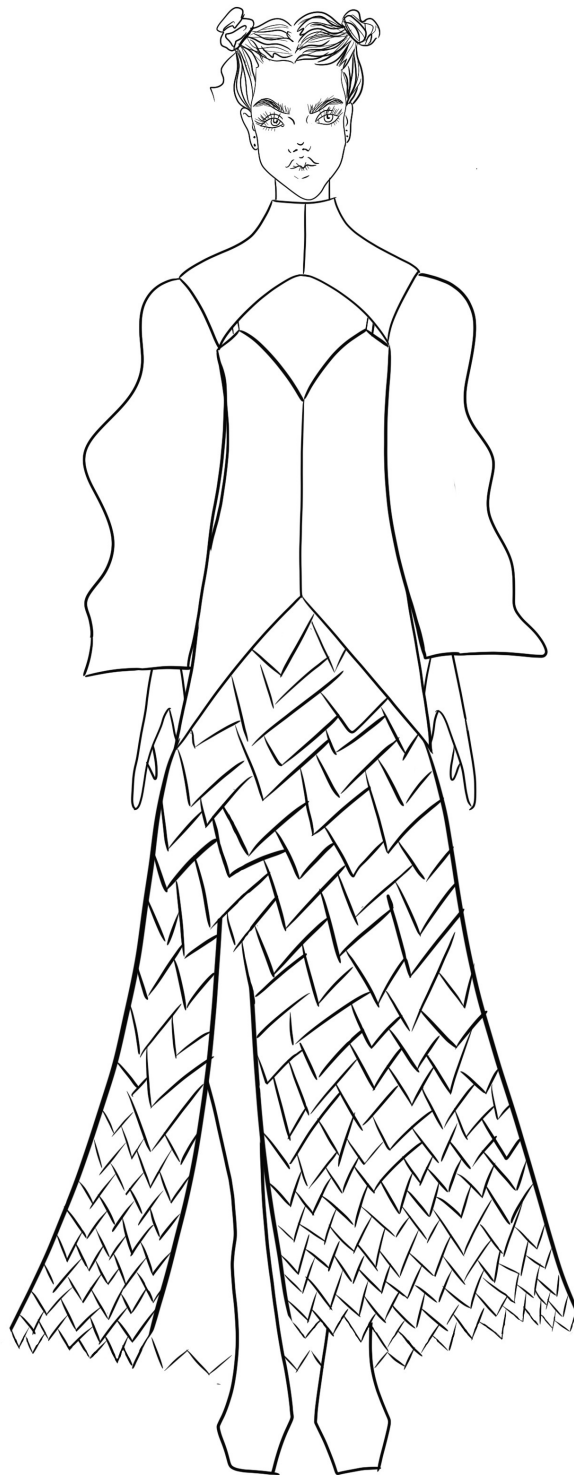

Figura 51- Coordenado 1 (fonte própria)

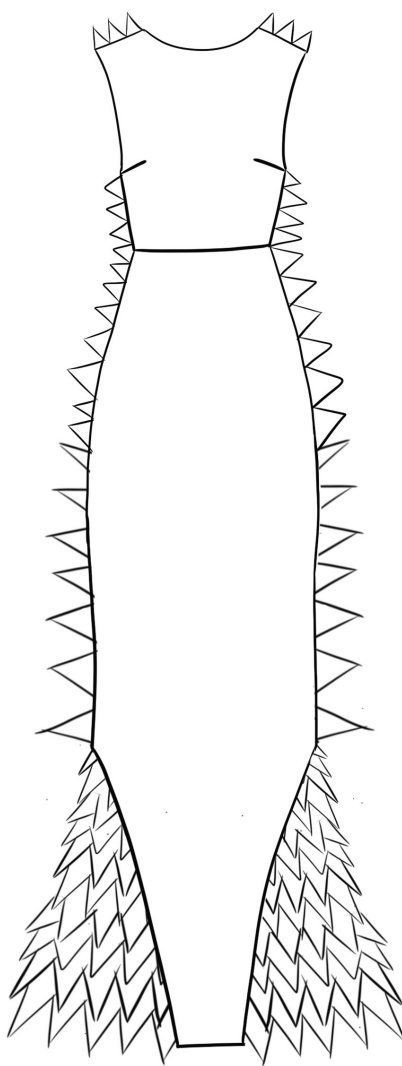

Figura 52- Peça coordenado 1 (fonte própria)

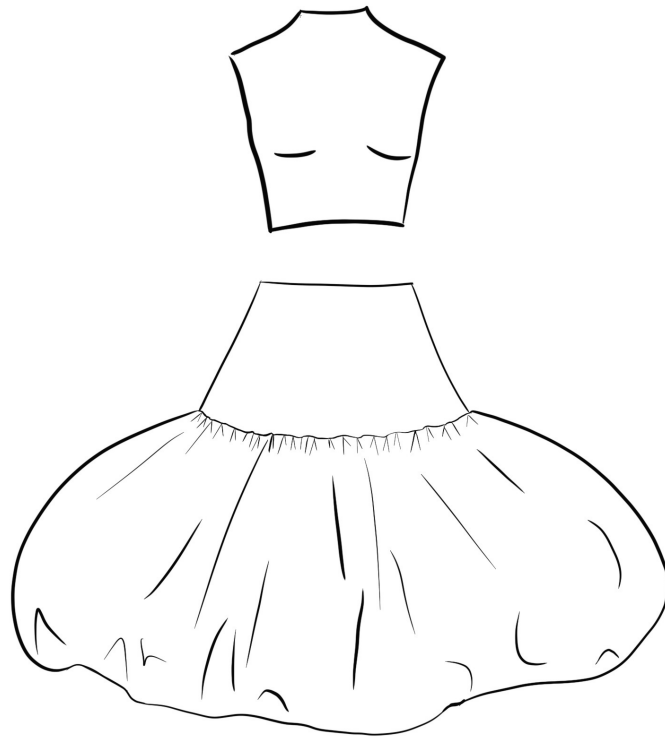

Figura 53- Peças do coordenado 2 (fonte própria)

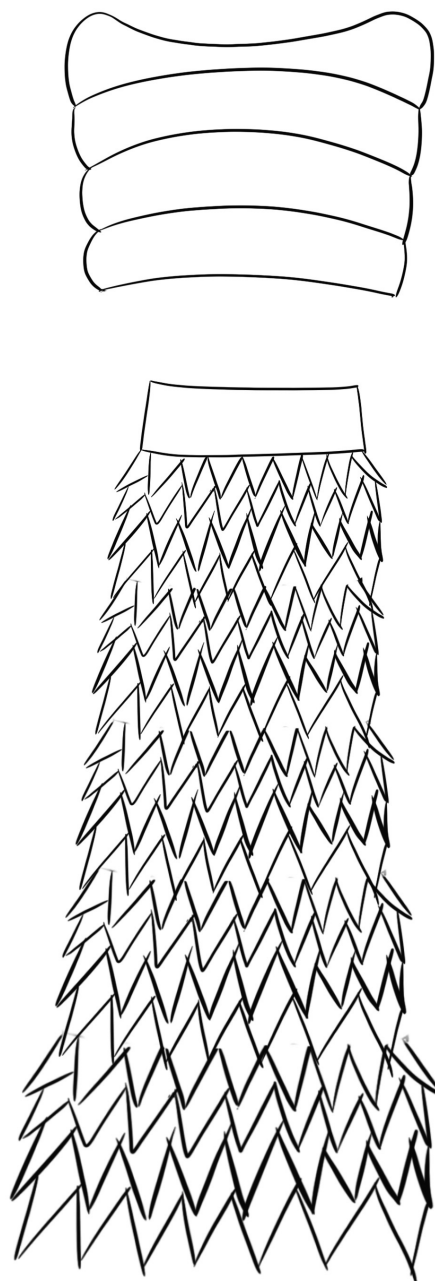

Figura 54- Peças do coordenado 3 (fonte própria)

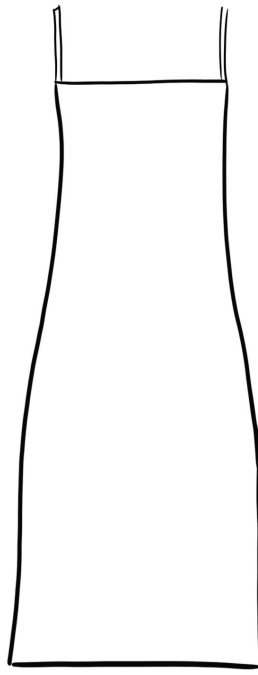

Figura 55- Peça coordenado 4 (fonte própria)

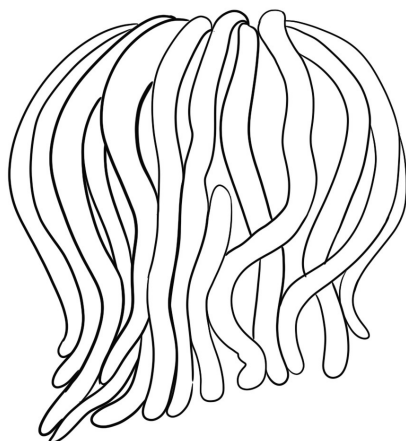

Figura 56 - Peça do coordenado 4 (fonte própria)

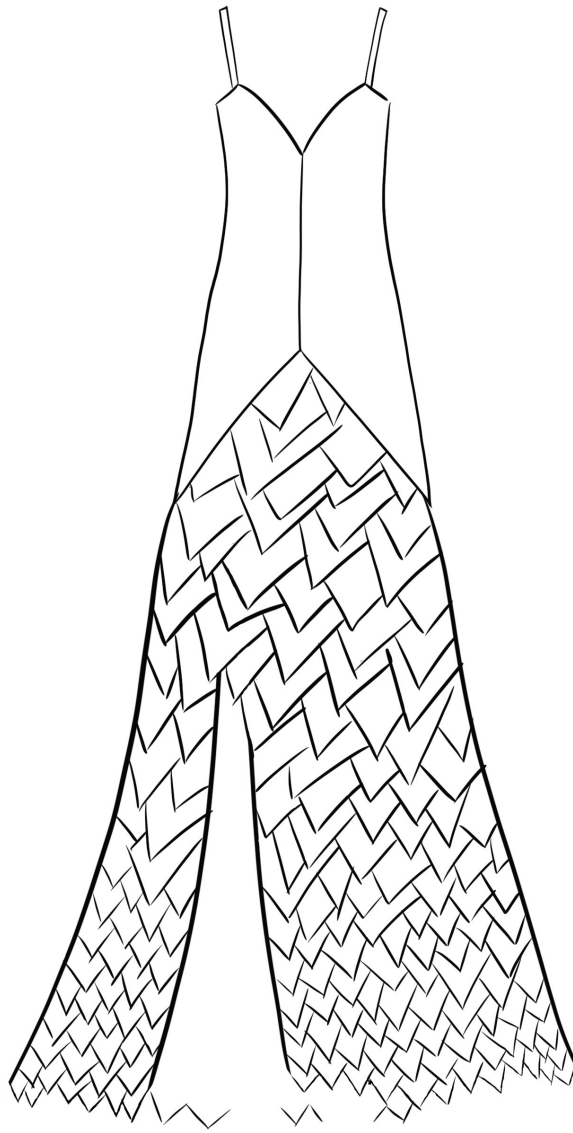

Figura 57- Peça do coordenado 5 (fonte própria)

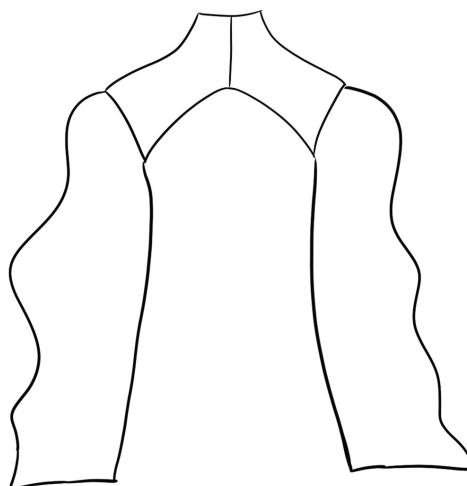

Figura 58- Peça do coordenado 5 (fonte própria)

21. Ilustrações Finais

Figura 59- Ilustrações dos coordenados finais com fundo (fonte própria)

Figura 60- Ilustrações dos coordenados finais (fonte própria)

Figura 61- Coordenado 5 ilustrado (fonte própria)

Figura 62-Coordenado 2 Ilustrado (fonte própria)

Figura 63- Coordenado 3 Ilustrado (fonte própria)

Figura 64- Coordenado 4 Ilustrado (fonte própria)

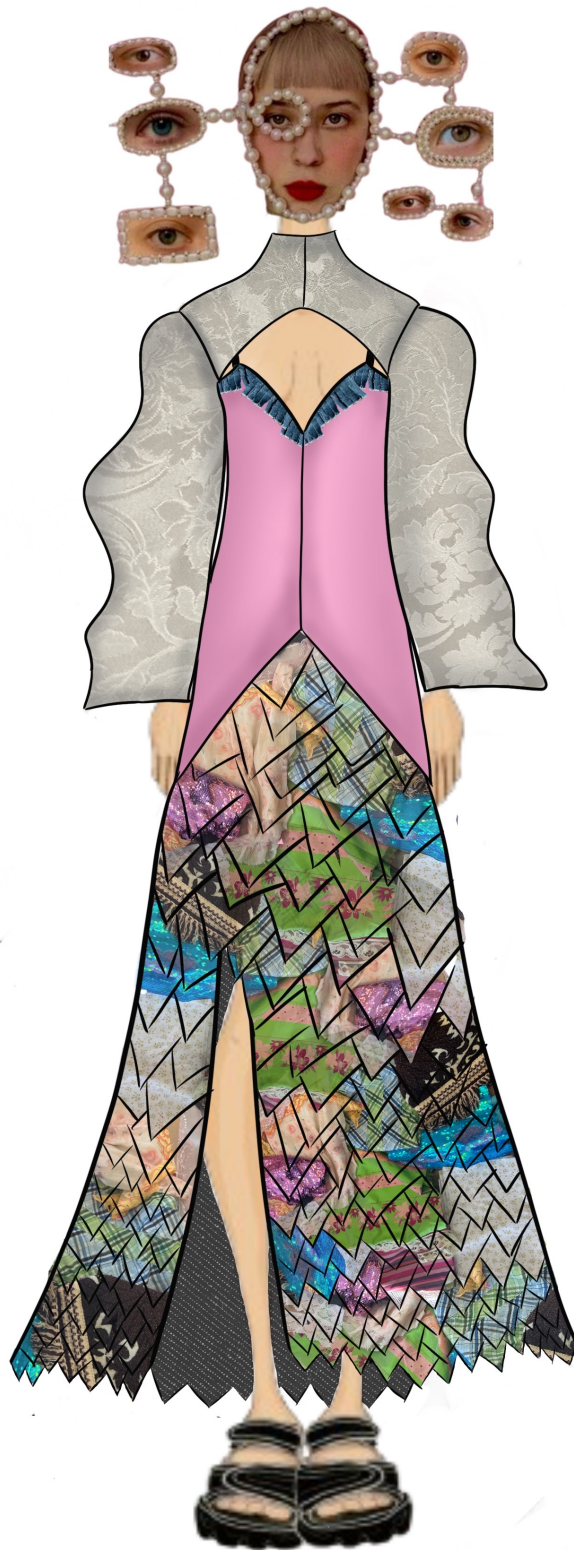

Figura 65- Coordenado 5 Ilustrado (fonte própria)

21.1 Peças Ilustradas

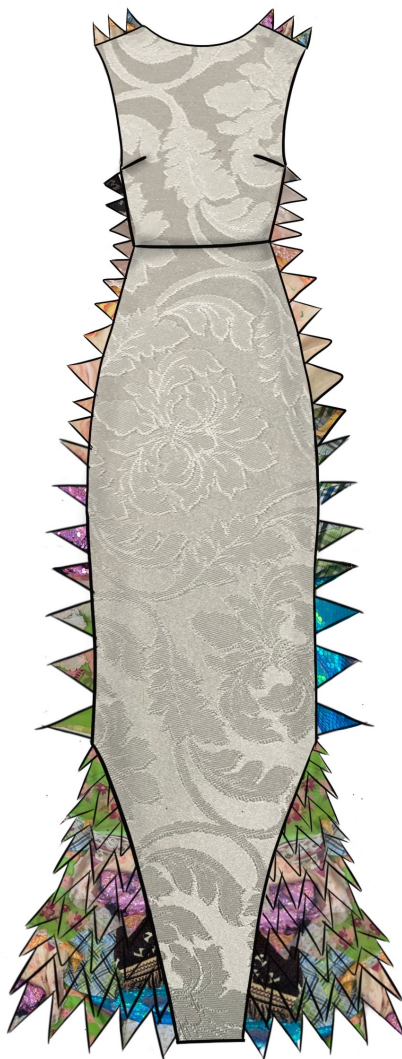

Figura 66- Peça ilustrada coordenado 1 (fonte própria)

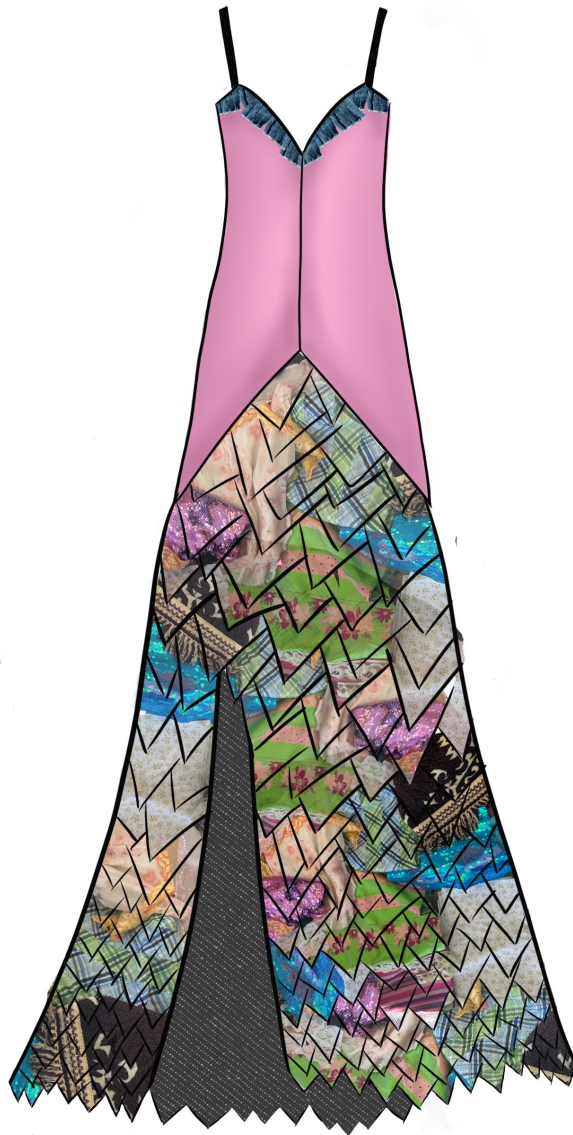

Figura 67- Peça ilustrada coordenado 5 (fonte própria)

Figura 68- Peça ilustrada coordenado 5 (fonte própria)

Figura 69- Peça ilustrada coordenado 4 (fonte própria)

Figura 70- Peça ilustrada coordenado 2 (fonte própria)

Figura 71- Peça ilustrada coordenado 3 (fonte própria)

Figura 72- Peça ilustrada coordenado 4 (fonte própria)

22. Fichas Técnicas

Ficha Técnica - Soraia Gil

	Cliente / Marca	Soraia Gil	Modelo / Referência		Data	08/06/24
	Coleção	Joana Vasconcelos	Gama de Tamanhos		Revisão	
	Estação		Tamanho	36	Data de Revisão	

Frente

Costas

Descrição

- Saia curta com cintura tipo corpete;
- Base embaloada a partir da anca, com franzido na bainha e na anca ;
- Fecho invisível no centro costas, até ao balão;
- Bainha presa ao forro, de modo a criar efeito balão;
- Pesponto no fecho.

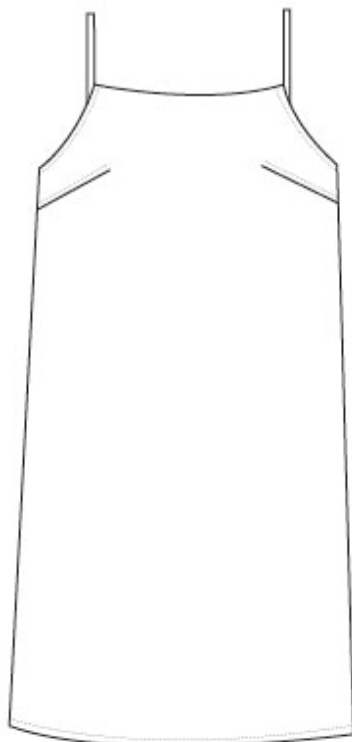
Observações

Figura 73- Desenho técnico coordenado 2 (fonte própria)

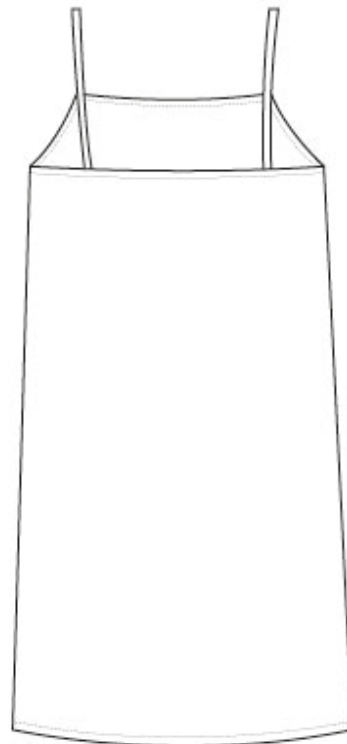
Ficha Técnica - Soraia Gil

	Cliente / Marca	Soraia Gil	Modelo / Referência		Data	08/08/24
	Coleção	Joana Vasconcelos	Gama de Tamanhos		Revisão	
	Estação		Tamanho	36	Data de Revisão	

Frente

Costas

Descrição

- Vestido curto
- Pinças francesas
- Com alças
- Bainha prespontada

Observações

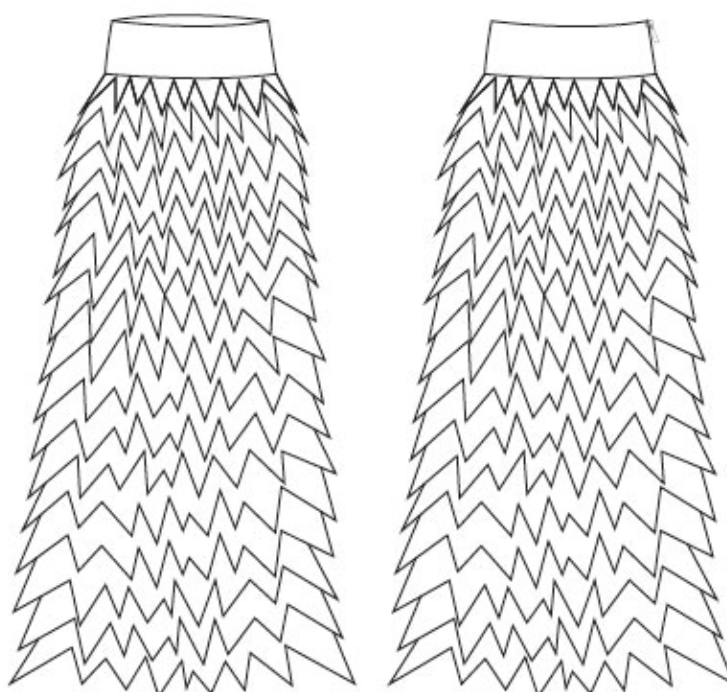
Figura 74- Desenho técnico coordenado 4 (fonte própria)

Ficha Técnica - Soraia Gil

	Cliente / Marca	Soraia Gil	Modelo / Referência		Data	08/06/24
	Coleção	Joana Vasconcelos	Gama de Tamanhos		Revisão	
	Estação		Tamanho	36	Data de Revisão	

Frente

Costas

Descrição

- Saia comprida em evasé
- Com fecho invisível no lado direito
- Aplicação de tiras triangulares

Observações

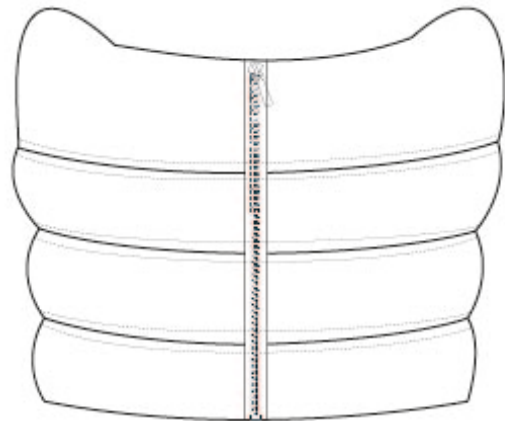
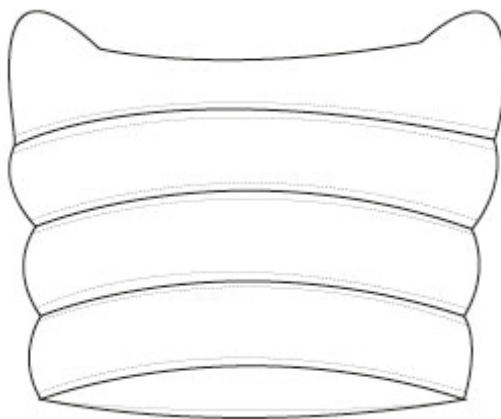
Figura 75- Desenho técnico coordenado 3 (fonte próprio)

Ficha Técnica - Soraia Gil

	Cliente / Marca	Soraia Gil	Modelo / Referência		Data	08/08/24
	Coleção	Joana Vasconcelos	Gama de Tamanhos		Revisão	
	Estação		Tamanho	36	Data de Revisão	

Frente

Costas

Descrição

- Poncho Puffer curto
- Com fecho divisível no centro costas
- Prespontada em cada tira
- Com forro

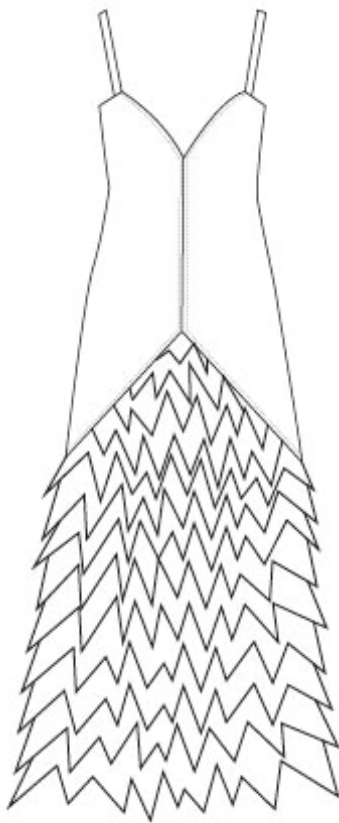
Observações

Figura 76- Desenho técnico coordenado 3 (fonte próprio)

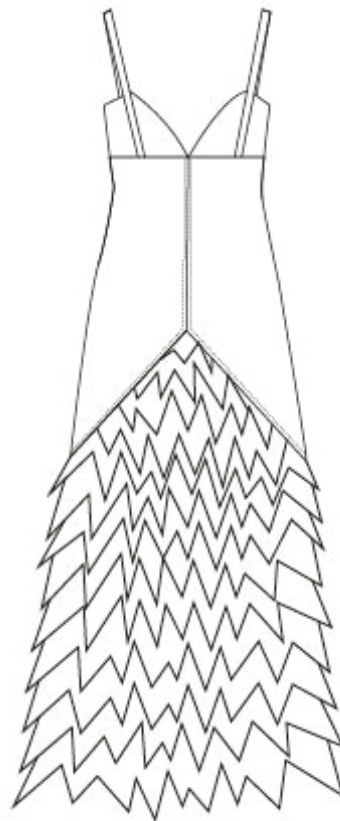
Ficha Técnica - Soraia Gil

	Cliente / Marca	Soraia Gil	Modelo / Referência		Data	08/06/24
	Coleção	Joana Vasconcelos	Gama de Tamanhos		Revisão	
	Estação		Tamanho	36	Data de Revisão	

Frente

Costas

Descrição

- Vestido cintado comprido de alças
- Divisão no centro costas e no centro frente
- Sobreposição de tecido, que vem desde o peito, e termina em V invertido
- Aplicação de tiras cortadas em triângulo, inseridas por baixo, desde a anca até aos pés
- Prespontado em toda a volta

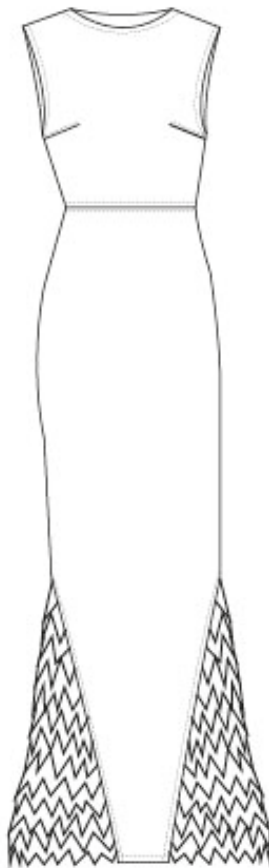
Observações

Figura 77- Desenho técnico coordenado 5 (fonte próprio)

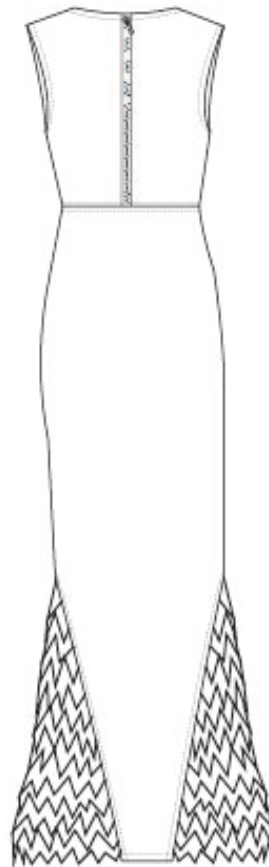
Ficha Técnica - Soraia Gil

	Cliente / Marca	Soraia Gil	Modelo / Referência		Data	08/06/24
	Coleção	Joana Vasconcelos	Gama de Tamanhos		Revisão	
	Estação		Tamanho	36	Data de Revisão	

Frente

Costas

Descrição

- Vestido base com corte na cintura
- Pinças francesas
- Com cortes no fundo com manipulação textil de tiras de tecido triangulares
- Fecho divisível no centro costas

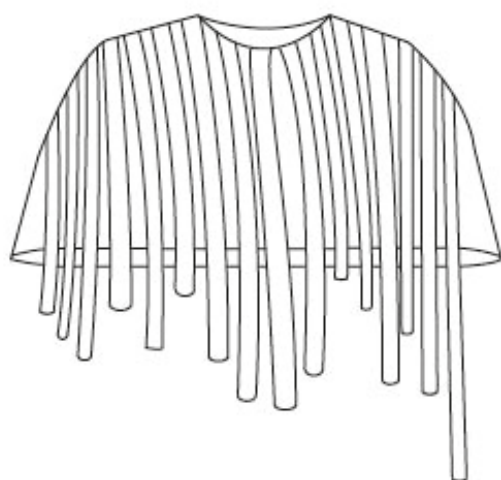
Observações

Figura 78- Desenho técnico coordenado 1 (fonte próprio)

Ficha Técnica - Soraia Gil

	Cliente / Marca	Soraia Gil	Modelo / Referência		Data	08/06/24
	Coleção	Joana Vasconcelos	Gama de Tamanhos		Revisão	
	Estação		Tamanho	36	Data de Revisão	

Frente

Costas

Descrição

- Poncho curto
- Bainha Prespontado
- Fecho divisível no centro costas
- Com aplicação de cilindro de tecido com enchimento

Observações

Figura 79 - Desenho técnico coordenado 4 (fonte próprio)

Ficha Técnica - Soraia Gil

	Cliente / Marca	Soraia Gil	Modelo / Referência		Data	08/06/24
	Coleção	Joana Vasconcelos	Gama de Tamanhos		Revisão	
	Estação		Tamanho	36	Data de Revisão	

Frente

Costas

Descrição

- Poncho curto
- Bainha Prespontado
- Fecho divisível no centro costas

Observações

Figura 80- Desenho técnico coordenado 4 (fonte próprio)

Ficha Técnica - Soraia Gil

	Cliente / Marca	Soraia Gil	Modelo / Referência		Data	08/06/24
	Coleção	Joana Vasconcelos	Gama de Tamanhos		Revisão	
	Estação		Tamanho	36	Data de Revisão	

Frente

Costas

Descrição

- Top curto acima do peito
- Gola alta
- Corte no centro frente prespontado unido
- Bainha em contra curva
- Manga comprida em curva e contra curva
- Costas mais compridas que a frente com corte reto
- Corte no centro costas unido por um fecho divisível

Observações

Figura 81- Desenho técnico coordenado 5 (fonte próprio)

23. Prototipagem/Modelagem

Após a seleção do coordenado escolhido para a reprodução final em tecido, foi estudado todas as etapas necessárias para a melhor realização do mesmo.

1. Modelagem
2. Realização do protótipo em pano cru
3. Retificação dos moldes
4. Realização do plano de corte
5. Corte do tecido
6. Realização da peça final

Figura 82- Corte de tecidos com molde (fonte própria)

24. Conclusão

A criação desta coleção inspirada nas obras de Joana Vasconcelos representa uma inovação. Este projeto propõe uma abordagem que integra a essência artística de Joana Vasconcelos com o meu ADN, resultando numa coleção que não só presta homenagem às obras da artista, como também reflete a história pessoal e as minhas raízes tradicionais.

Ao longo do desenvolvimento, a pesquisa inicial aprofundou o conhecimento das obras de Joana Vasconcelos, permitindo uma tradução autêntica e significativa dos seus temas e estilos para o contexto da moda. A escolha dos tecidos como as colchas antigas reutilizadas, tecidos floridos, ganga, passamanarias, lantejoulas, couro, rendas e tecidos fluidos foi fundamental para captar a essência visual e textural das obras da artista, enquanto reforça a ligação com a história e a tradição.

A coleção criada demonstra uma fusão harmoniosa de elementos tradicionais e contemporâneos, enfatizando a importância da valorização da história e das raízes culturais, temas presentes tanto nas obras de Joana Vasconcelos como na minha visão. Para além disso, a ponte estabelecida entre as artes plásticas e a moda promove uma nova forma de expressão, expandindo os horizontes de ambas as disciplinas.

Os objectivos do projeto foram alcançados ao oferecer uma expressão única da visão artística de Joana Vasconcelos na moda contemporânea. A coleção não só enriquece o panorama da moda com peças inovadoras e conceptuais, como também proporciona uma nova perspetiva sobre a interligação entre a arte e a moda.

Em conclusão, este projeto realça a importância da investigação aprofundada e da inspiração artística na criação de moda, demonstrando que a colaboração entre diferentes formas de arte pode resultar em produtos culturalmente significativos e visualmente impactantes. A coleção presta homenagem à criatividade e à capacidade de contar histórias através do design, posicionando-se como um marco importante na carreira do designer em início de carreira e contribuindo para o diálogo contínuo entre a moda e a arte.

25. Perspetivas Futuras

A criação de uma coleção de moda inspirada nas obras de Joana Vasconcelos oferece perspectivas futuras emocionantes para uma designer iniciante. Esta abordagem proporciona uma oportunidade única de explorar novos territórios criativos e estabelecer uma identidade distinta no mundo da moda. Ao utilizar as obras de Vasconcelos como fonte de inspiração, a designer iniciante pode destacar-se pela originalidade e inovação, conectando-se com um público que valoriza a expressão artística e a individualidade.

Essa coleção poderia abrir portas para colaborações com outras marcas ou artistas, ampliando o alcance e a visibilidade do trabalho da designer. Além disso, ao incorporar elementos das obras de Vasconcelos, como padrões, texturas e temas conceituais, a coleção poderia atrair a atenção de críticos de moda e curadores de arte, resultando em exposições e oportunidades de networking valiosas.

A criação dessa coleção também pode gerar interesse por parte de consumidores que buscam peças únicas e expressivas, o que pode levar a uma base de clientes fiel e engajada. Ao posicionar-se como uma designer que valoriza a criatividade e a narrativa por trás das roupas, a designer iniciante pode conquistar um espaço significativo no mercado da moda contemporânea.

No entanto, é importante reconhecer os desafios que podem surgir, como a necessidade de equilibrar a inspiração artística com considerações comerciais, como custo de produção e apelo ao mercado-alvo. Além disso, a competição no mundo da moda é acirrada, exigindo habilidades de marketing e branding sólidas para destacar-se.

Em suma, a criação de uma coleção de moda inspirada nas obras de Joana Vasconcelos oferece oportunidades emocionantes para uma designer iniciante, permitindo-lhe explorar novas fronteiras criativas, estabelecer conexões significativas com o público e deixar uma marca distinta no cenário da moda.

26. Fatores de Sucesso e insucesso

Criar uma coleção de moda inspirada nas obras de Joana Vasconcelos envolve diversos fatores que podem contribuir para o sucesso ou insucesso, especialmente para um designer iniciante. Aqui estão alguns fatores a considerar:

Fatores de Sucesso

1. Compreensão Profunda da Obra de Joana Vasconcelos:

- Ter uma compreensão profunda e autêntica das obras de Joana Vasconcelos crucial. Isso envolve estudar suas peças, entender suas inspirações e os temas que ela aborda. Essa base sólida permite criar uma coleção que ressoe com a essência de sua arte.

2. Criatividade e Originalidade:

- A capacidade de reinterpretar as obras de Vasconcelos de maneira única e original é um diferencial. Criar peças que sejam inovadoras e tragam uma nova perspectiva à sua arte pode atrair a atenção do público e dos críticos.

3. Escolha de Materiais e Técnicas Adequadas:

- Selecionar materiais que reflitam a qualidade e a complexidade das obras de Vasconcelos é fundamental. Isso pode envolver o uso de têxteis ricos, técnicas de bordado detalhadas ou outros elementos que façam jus à sua arte.

4. Marketing e Promoção Eficazes:

-Ter uma estratégia de marketing bem planejada pode ajudar a aumentar a visibilidade da coleção. Utilizar redes sociais, colaborações com influenciadores e eventos de lançamento pode gerar buzz e atrair um público maior.

5. Parcerias Estratégicas:

Colaborações com outras marcas, artistas ou casas de arte podem trazer maior reconhecimento e credibilidade. Essas parcerias podem abrir portas e criar oportunidades de visibilidade e venda.

Fatores de Insucesso

1. Falta de Compreensão da Obra da Joana Vasconcelos:

- Uma interpretação superficial ou incorreta das obras de Joana Vasconcelos pode resultar em uma coleção que não ressoa com sua arte ou que parece desrespeitosa. Isso pode afastar tanto os fãs da artista quanto o público em geral.

2. Recursos Financeiros e Materiais Limitados:

- A falta de recursos adequados pode restringir a qualidade e a execução da coleção. Isso pode resultar em peças que não refletem a complexidade e a beleza das obras de Vasconcelos.

3. Dificuldades na Comercialização:

- Encontrar o equilíbrio entre criatividade e comercialização é crucial. Se a coleção for muito conceitual, pode não atrair compradores. Por outro lado, se for muito comercial, pode perder a essência artística inspirada nas obras de Vasconcelos.

4. Falta de Visibilidade:

- Sem uma estratégia de marketing eficaz, a coleção pode passar despercebida. A falta de visibilidade pode ser um grande obstáculo para um designer iniciante que ainda está construindo sua reputação e rede de contatos.

5. Concorrência Intensa:

- A indústria da moda é altamente competitiva. Um designer iniciante pode achar difícil se destacar entre marcas estabelecidas e reconhecidas. Sem um diferencial claro e uma estratégia sólida, a coleção pode não conseguir atrair a atenção necessária para ser bem-sucedida.

Para um designer iniciante, criar uma coleção inspirada nas obras de Joana Vasconcelos apresenta tanto oportunidades quanto desafios. Sucesso depende de uma compreensão profunda da arte de Vasconcelos, criatividade na interpretação, uso de materiais de alta qualidade, estratégias de marketing eficazes e possivelmente parcerias estratégicas. Por outro lado, a falta de compreensão, recursos limitados, dificuldades na comercialização, falta de visibilidade e a intensa concorrência são fatores que podem levar ao insucesso.

27. Bibliografia

Almeida, C. (2022). *Feminismo E A Representação Da Mulher No Cinema Português* [Dissertação *Feminismo E A Representação Da Mulher No Cinema Português*]. repositorio.iscte-iul.pt

Bolton, A. (2016). *Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology*. The Metropolitan Museum of Art.

Breward, C. (2003). *Fashion*. Oxford University Press.

Evans, C. (2003). *Fashion at the Edge: Spectacle, Modernity and Deathliness*. Yale University Press.

Ferro, Marita. (2009). *A Peça De Vestuário Como Objecto Tridimensional Artístico* [Dissertação *A Peça De Vestuário Como Objecto Tridimensional Artístico*]. <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/67714/2/23815.pdf>

Fundação Joana Vasconcelos. (n.d.). Fundação Joana Vasconcelos. Biografia. <https://www.fundacaojoanavasconcelos.com/>

Garcês, A. (2013). *Os materiais têxteis no objeto artístico: a sublimação dos sentidos* [Dissertação *Os materiais têxteis no objeto artístico: a sublimação dos sentidos*].

<https://ria.ua.pt/browse?type=author&value=Rodrigues%2C+Ana+Paula+Garc%C3%AAs+Carvalho+de+Sousa+e+Costa>

Munari, B. (1999). *Como nascem as coisas* (M. L. Portocarrero, Trad.). Edições 70.

Santos, Jorge. (2014). *Público(S) De Arte Contemporânea A Exposição Joana Vasconcelos No Palácio Nacional Da Ajuda* [Dissertação *Público(S) De Arte Contemporânea A Exposição Joana Vasconcelos No Palácio Nacional Da Ajuda*]. repositorio.iscte-iul.pt

Svendsen, L. (2006). *Fashion: A Philosophy*. Reaktion Books.

Vasconcelos, J., & Filippini, F. (2018). *Joana Vasconcelos: I'm your mirror*. Guggenheim Museum Bilbao.

Vasconcelos, J., & Park, J. (2015). *Joana Vasconcelos: Material World*. Thames & Hudson.

28. Webgrafia

- https://en.wikipedia.org/wiki/Conceptual_design
- <https://maat.pt/pt/event/joana-vasconcelos-plug>
- <https://popgalo.com/joanavasconcelos/?lang=pt&f=5>
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Joana_Vasconcelos
- <https://radiocomercial.pt/artigo/joana-vasconcelos-em-serralves>
- <https://www.caisdopico.pt/2019/02/croche-do-pico-em-destaque-numa.html>
- <https://www.centrodeartese-design.com/wp/joana-vasconcelos/>
- <https://www.cm-nisa.pt/index.php/areas-atividades/cultura/191-equipamentos-culturais/valquiria-enxoval/>
- <https://www.cm-nisa.pt/index.php/areas-atividades/cultura/191-equipamentos-culturais/valquiria-enxoval/>
- <https://www.dn.pt/artes/artes-plasticas/vasconcelos-e-os-bichos-de-bordalo-1248666.html/>
- <https://www.escriitoridearte.com/artista/joana-vasconcelos>
- <https://www.fluxurymagazine.com/2023/05/28/joana-vasconcelos-a-artista-xxl-2/>
- <https://www.fundacaojoanavasconcelos.com/home/?lang=pt>
- <https://www.instagram.com/joanavasconcelosatelier/>
- <https://www.joanavasconcelos.com/pt/artworks/valquirias/valkyrie-octopus>
- <https://www.joanavasconcelos.com/pt/exhibition/plug-in>
- <https://www.nit.pt/cultura/primeiro-fio-grande-escultura-valquirias-de-joana-vasconcelos>
- <https://zanotti.com.br/blog/moda-conceitual-x-moda-comercial/>