

ANÁLISE DE FIGURINO COMO UMA NARRATIVA NÃO VERBAL DO FILME MATILDA: O MUSICAL

Costume Analysis as a Non-Verbal Narrative of the Movie Matilda: The Musical

Crispim, Sophia Farias; Universidade de Fortaleza, sophiacrispim@edu.unifor.br¹
Gondim, Raquel Viana; Mestre; Universidade de Fortaleza, raquelgondim@unifor.br²

RESUMO: A proposta deste trabalho é de apresentar uma análise do figurino criado pelo *designer* Rob Howell para o filme Matilda: o musical. Para o presente estudo foi realizada uma pesquisa qualitativa, exploratória, descritiva e bibliográfica sobre figurino, *designer* de figurino e a semiótica voltada para a moda. Os figurinos foram analisados quanto aos elementos estéticos, cores, silhuetas, formas e modelagens e os seus significados para a trama.

Palavras-chave: Moda; análise de figurino. Matilda: o musical.

ABSTRACT: The purpose of this essay is to present an analysis of the costumes created by the designer Rob Howell for the movie "Matilda: the musical. For the present study, a qualitative, exploratory, descriptive and bibliographical research was carried out on costume design, costume design and semiotics focused on fashion. The costumes were analyzed regarding aesthetic elements, colors, silhouettes, shapes and models and their meanings for the plot.

Keywords: Fashion; costume analysis; Matilda: the musical.

Introdução

O figurino é uma parte essencial na composição do personagem que de forma não verbal comunica sua personalidade e ajuda no ritmo do filme, espetáculo, peça e/ou novela. A combinação de cabelo, maquiagem, acessórios e roupas transmite sentimentos, desejos e pode contar histórias por si só; ela auxilia o ator, cantor ou dançarino a entrar no personagem e a cativar o público.

A psicologia das cores reforça o sentido/ significado daquilo que se objetiva a passar para o público e, fusionado com as formas ajudam o figurinista na criação do vestuário. Essas

¹ Graduada em Design de Moda pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR

² Doutoranda em Ciências da Cultura pela Universidade de Trás-os Montes e Alto Douro (UTAD), Portugal e professora dos cursos de Design de Moda e Bacharelado em Moda da Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

do português) da versão da peça teatral, o premiado Rob Howell. A trama trata-se da história de uma menina inteligente negligenciada pelos pais que entra em uma instituição educacional onde acontece a maior parte de suas desventuras. O figurino dos personagens acompanha a evolução da obra. A partir dessa descrição, as questões de partida dessa pesquisa são a seguinte: qual a função da indumentária na caracterização dos personagens em ‘Matilda’? Como as roupas conseguem transmitir a dramaticidade dos personagens em cena? De que forma o vestuário traduz as emoções, assim como as mudanças e dinâmicas dos personagens?

O trabalho tem como objetivo geral analisar o figurino dos personagens da adaptação de ‘Matilda: o musical’, filme original da Netflix. A pesquisa, partiu-se da premissa do vínculo existente entre os figurinos com o contexto histórico retratado em ‘Matilda, o filme’ considerando a dimensão temporal da narrativa, ressaltando o trabalho do designer de figurino. Dessa forma, o trabalho articula categorias de análise, como a composição da narrativa cinematográfica com o figurino, para perceber como se formam as associações. Com uma pesquisa qualitativa de com abordagem exploratória descritiva e a realização de uma pesquisa bibliográfica e de análise de conteúdo.

O figurino como estrutura da narrativa visual

O vestuário se mostra inicialmente como uma proteção ao corpo, e, nesse ponto, leva-se em conta o lado funcional muito mais que o estético. No entanto, o ser humano incorporou o ato de se vestir para muito além do ato de se proteger, se transmutando através das roupas e ornamentos que compõem o vestuário, se utilizando desta segunda pele como ato de preservar e revelar ao mundo sua identidade, tornando a composição do vestuário um ato de singularidade do indivíduo. (LEITE; GUERRA, 2002).

Para La Motte (2010) diz que o simbolismo é a raiz de um figurino, é um grande elemento comunicador e comportamental indispensável para atores e telespectadores. Leite e

ola@arandesite.com.br

ajudam na composição dos personagens. Assim como na vida real as roupas costumam caracterizar a imagem de uma pessoa, no cinema não é diferente. As peças definem a época que a história se passa, cenário, local e personalidade dos protagonistas. Como o cinema trabalha muito com visual e ambientação, o figurino dos personagens é importante para a compreensão da história e ajuda na identificação do público com o enredo (SERVANO, s.a).

Na criação de um universo – teatral, cinematográfico e televisivo – as vestimentas e acessórios têm um importante papel em tornar verossímil e atrativo para quem ver colaborando na transferência de questões subentendidas na narrativa, como a relação entre dois personagens, personalidade, humor e maturidade sobre os acontecimentos da história. Durante a elaboração do figurino a produção deve escolher quais aspectos históricos serão respeitados, em alguns casos é decidido não manter o rigor histórico tornando outras questões prioridade, como aumentar os detalhes dos personagens e outras decisões estéticas assim transformando o figurino em um elemento de cenário. (BAZZAR, 2020)

Para compreender a importância do figurino em uma obra, no caso específico, audiovisual, faz-se necessário definir a sua função para construir, de fato, a narrativa que será contada nas telas.

O figurino [...] é composto por todas as roupas e os acessórios dos personagens, projetados e/ou escolhidos pelos figurinistas, de acordo com as necessidades do roteiro e da direção do filme e as possibilidades de orçamento. O vestuário ajuda a definir o local onde se passa a narrativa, o tempo histórico e a atmosfera pretendida, além de ajudar a definir características dos personagens. (COSTA, 2002, p. 38).

Vale ressaltar que os figurinos cinematográficos são mais pragmáticos do que simbólicos quando comparados aos teatrais. Leite e Guerra (2002) comparam o figurino com uma pintura e seu conjunto de pinceladas que a compõem, em uma obra audiovisual, o figurino é uma dessas pinceladas que ao lado do cenário, a luz, a direção, o roteiro e tudo que é necessário para a realização da obra formam juntos uma pintura completa.

biotipo possui a medida do quadril superior à medida dos ombros; (iii) oval: o abdome contém mais volume, desta forma, se sobressaindo ao quadril e os ombros com a cintura formando um O; (iv) triângulo invertido: os ombros são mais largos que o quadril assim a cintura ficando menos perceptível e a ampulheta (SANTOS; FUJÃO, 2003).

Mixologia do olhar: análise de figurinos da Matilda, o musical

Matilda, o musical é uma adaptação do musical teatral que conta a história da garota de 6 anos corajosa e criativa que não aceita injustiças facilmente chamada Matilda Wormwood interpretada pela atriz Alisha Weir, sempre ignorada pelos pais grosseiros e irresponsáveis, a forma dela se esconder dos problemas e ter paz á na livraria lendo muitos livros e se divertindo com sua imaginação fértil. Após problemas, os pais a matricularam na escola controlada pela dura diretora Agatha Trunchbull interpretada pela Emma Thompson. Na escola, Matilda encontra-se com desejos de vingança e justiça buscando derrotar e acabar com o reinado da diretora ao lado de seus amigos e da professora Honey que ganhou vida pela atris Lashana Lynch (FIG.1). Durante a primeira cena de aparição da personagem, foi identificada uma paleta de cor saturada com a predominância de cores mais quentes e vibrantes. Matilda é apresentada deitada no trailer da Senhorita Phelps, a bibliotecária amiga da protagonista. O figurino da protagonista tem grande predominância do azul presente no vestido e sapatos da garota.

Figura 1 – Primeiro figurino de Matilda: Cena 1

ola@grandesite.com.br

branco, nas meias, ele retrata a inteligência científica e a concentração que são características da personagem. Heller (2013) indica as seguintes porcentagens quando comentado sobre a cor azul: (i) a inteligência: azul 25%, branco 25%, prata 15%; (ii) a ciência: azul 22%, branco 20%, cinza 15%, prata 14%; (iii) a concentração: azul 23%, branco 18%, preto 15%, cinza 12%; (iv) a independência: azul 28%, verde 15%, preto 11%, ouro 9%, amarelo 8%.

Matilda inicia sua história como uma garota negligenciada pelos pais, cujo a mãe não tinha o desejo de ter filhos e o pai esperava um menino. O desejo paterno é reforçado com o uso do azul no figurino de apresentação, uma vez que a tonalidade, na sociedade ocidental, esteve, por muito tempo, associada ao gênero masculino. A personagem simboliza uma criança superdotada, ou seja, uma inteligência acima da média do considerado padrão da sua idade, uma garota criativa que precisou aprender tudo sozinha, desde muito nova, devido ao descaso que o Mr e a Mrs Wormwood tinham com sua criação ao ponto de o conselho tutelar precisar multá-los o que resultou na matrícula da protagonista na escola da diretora Trunchbull. O figurino da menina ajuda a reforçar sua personalidade e características mais predominantes em

uma cena crucial de introdução do personagem. O vestido de comprimento na altura dos joelhos com uma silhueta 'A' reforça a feminilidade da menina, entra em contraste com o azul mais masculino reforçando o sentimento de frustração do pai ao não conseguir seu filho homem. Os sapatos, na mesma cor, são do modelo 'Mary Jane', criado nos anos 20, do século passado, para crianças dos dois gêneros (SANTHANA, 2021). Vale ressaltar os elementos de cena com os móveis e as mantas nas quais a personagem está deitada. Todas de cores vibrantes e saturadas com diferentes estampas e padrões.

Na segunda cena a paleta de cor é menos saturada em comparação ao início do filme, mostrando o tom de seriedade e tensão que se sente na escola. Diante da predominância do cinza a cor do tédio e da crueldade pelas palavras de Heller (2013), é a cor dos sentimentos sombrios, ruins, solidão e vazio.

Fonte: Netflix, 2022

A cor cinza nesse figurino pode representar o ambiente de repressão a que as crianças estão submetidas (FIG. 2). Para Heller (2013), cinza é a “cor do tédio, do antiquado e da crueldade”. Os detalhes em vermelho, ao lado do tom predominante no uniforme, completam o sentimento de perigo e crueldade. O uso das peças como o blazer e a blusa social, roupas tipicamente adultas e normalmente utilizadas para atividades laborais em escritórios, denota o desejo da instituição tornar essas crianças mais parecidas com pessoas mais velhas. Para reforçar a mensagem, o figurino apresenta uma silhueta quadrada, ressaltando os ombros e escondendo a cintura e isso resulta em uma imagem que representa a repressão, o aprisionamento e a submissão dos alunos a um ambiente de perigo, no caso, a escola Crunchem Hal.

Em contrapartida, a cena de Matilda e sua amiga Lavander no seu primeiro dia de aula mostra o uso do uniforme de forma correta e bem arrumada. No entanto, ao fundo da imagem, é apresentada uma veterana usando o mesmo uniforme, porém com algumas customizações não muito convencionais para o ambiente daquela escola. No figurino da aluna há a presença de elementos que não fazem parte do fardamento como broches variados e boinas que destacam na personagem uma grande rebeldia e força. Ressalta-se que a mesma cor vermelha é novamente utilizada, porém atrelada de forma diferente dos personagens nessa cena. Essa contraposição, representada pelo uso da mesma cor com sentidos diferentes, informa ao espectador que o ambiente escolar apresenta tensões e confrontos, uma realidade bem diferente do que havia imaginado a protagonista.

Fonte: Netflix, 2022

A cena de encerramento do filme (FIG. 3) irradia sentimentos felizes e alegres. Esse momento, os personagens se encontram livres das opressões impostas pela diretora e, desta forma, a cor branca foi escolhida para compor a maior parte do figurino, com o intuito de mostrar a paz agora vivenciada por Matilda e uma forma de declarar que o bem venceu. Como uma forma de referência, foi usado uma composição muito parecida com a primeira cena, mas com alteração das cores e estampas. A paleta mais suave, em tons pastéis, imprime a pulsão de vida à infância da personagem. Na estampa do vestido de Matilda tem a presença do azul, a cor de apresentação da protagonista, mas de forma discreta, na estampa de poá. Após tantos desafios e descobertas, a cor retorna para reforçar a curiosidade, esperteza, criatividade e inteligência da garota, mas agora, a cor rosa, também presentes no sapato, que ressalta os sentimentos de esperança, amizade e gentileza, ao final a uma suavidade no fundo branco, mas ela não se encontra chapada. Vale lembrar que o modelo do sapato é o mesmo da primeira cena, com a mudança da cor. Isso pode ser um indício que mesmo com tantas reviravoltas da personagem, ela mudou, mas sua essência permaneceu a mesma. Ao final da análise percebe-se as mantas que a personagem está deitada, com um mix de estampas que faz referência a primeira cena de Matilda no filme, com padrões de múltiplas cores, mas desta vez em tons mais claros, menos vibrantes e saturados.

Considerações Finais

O trabalho tinha o propósito de analisar o figurino dos personagens da obra 'Matilda: o musical'. Logo no início dos estudos foi possível perceber a importância do profissional

Na execução da pesquisa, foi estudado o processo criativo do designer o que tornou possível a compreensão de sua atividade. Ressalta-se que ao saber mais sobre a função do figurinista, ampliou o entendimento do papel do figurino no decorrer da narrativa da obra. Ficou evidente que o designer de figurino é um ponto chave para a contação da história e que junto ao diretor de arte, eles acentuam o clima da cena. Em relação ao figurino, foi possível perceber que os elementos de estilo individuais de cada personagem devem se relacionar de forma contundente com os dramas, as relações, os ideais e os sentimentos na trama. A ludicidade do figurino não foi somente ilustrativa.

No processo da análise do filme foi notada a importância das cores para a composição do figurino e seu efeito no olhar do telespectador com todas as informações sobre a narrativa que são transmitidas de forma subjetiva, sendo um dos elementos de tradução da personalidade e sentimentos dos personagens através do figurino. Além disso as silhuetas dos figurinos dos personagens estavam relacionadas à época, as emoções em cena e a personalidade dos personagens.

Espera-se que esse estudo possa contribuir para a importância e o papel do figurino tanto na formação do designer quanto na relação interdisciplinar entre moda e cinema

Referências

BAZZAR. A importância do figurino nas produções cinematográficas. **Bazaar** [online], 25 jun.2020. Disponível em: <<https://harpersbazaar.uol.com.br/cultura/a-importancia-do-figurino-nas-producoes-cinematograficas/>>. Acesso em: 26 de abr. 2023.

COSTA, Francisco. O figurino como elemento essencial da narrativa. **Sessões do Imaginário: FAMECOS / PUCRS**, Porto Alegre, v. 7, n. 8, p. 38-41, 2002. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/famecos/article/view/775>. Acesso em 02 maio 2023.

HELLER, Eva. **A psicologia das cores: como as cores afetam a emoção e a razão**. São Paulo: Gustavo Gili, 2013.

LEITE, A., GUENNA, L. **Figurino, uma experiência na televisão.** São Paulo. Faz e Terra, 2002.

MARTIN, Marcel. **A linguagem cinematográfica.** Lisboa: Dinalivro, 2005.

SANTOS, Raquel; FUJÃO, Carlos. **Antropometria.** Curso Pós-Graduação: Técnico Superior de HST - Universidade de Évora, 2003. Disponível em: <http://lars.mec.ua.pt/public/LAR%20Projects/Humanoid/2009_RemiSabino/Papers/Antropometria_Universidade%20de%20Evora.pdf>. Acesso em: 30 maio 2023.

SERVANO, Marcela. A importância do figurino dentro de um filme. Instituto de cinema, São Paulo: [s.n], [s.a]. Disponível em: <<https://www.institutodecinema.com.br/mais/conteudo/a-importancia-do-figurino-dentro-de-um-filme#:~:text=As%20pe%C3%A7as%20definem%20a%20%20%20C3%A9poca,do%20p%C3%BAblico%20com%20o%20enredo>>. Acesso em: 27 de abr. 2023.