

O PROCESSO CRIATIVO NA PRÉ-PRODUÇÃO DE TELENOVELA

The soap opera pre-production's creative process

BOZZI; Carolina Marianna; carolbozzi@gmail.com

Resumo:

O artigo trata de uma descrição das etapas da Pré-Produção em figurinos de telenovelas. A partir de experiência profissional na Rede Globo de Televisão, demonstra-se que neste momento há integração de profissionais de áreas diversas a fim do desenvolvimento de processo criativo que dá início ao relacionamento do espectador com o universo da narrativa.

Palavras-chaves: Processos criativos; Moda; Figurinos, Telenovela

Abstract:

This article is a description of each of the stages in a television soap opera pre-production, regarding costume design. Based on the professional experience at Rede Globo Television, it is demonstrated that at this given moment there is an integration between professionals from different areas with the common aim of developing the creative process which initializes the relationship of the spectator with the narrative universe.

Keywords: *Creative processes; fashion; costume design; soap opera.*

Introdução

Esse artigo abordará as principais etapas de uma pré-produção para a elaboração de um figurino para dramaturgia televisiva nacional. A pré-produção é o período que antecede as gravações regulares, momento no qual as diferentes áreas envolvidas no projeto preparam e criam os universos que serão compartilhados com os telespectadores.

A partir de uma experiência profissional vivida ao longo de alguns anos na Rede Globo de Televisão, percebe-se que as diversas etapas da pré-produção são fundamentais para o resultado em termos de audiência da telenovela. Em um curto período, que varia conforme a complexidade da proposta, há inúmeras de tarefas a serem cumpridas até o momento final da gravação.

Nesta etapa, em termos de figurinos, são exercitados processos criativos interdisciplinares.

Sinopse

A Sinopse, escrita pelo autor da telenovela e equipe, dá início a todo o processo. É considerada o marco zero, na qual estão contidos os elementos básicos para o início das etapas que virão a seguir.

O ponto de partida é a leitura da sinopse, o texto que contém a trama e o perfil dos personagens que precisam de uma cara para povoar a história. (ARRUDA e BALTAR 2007).

Nesse documento a história é descrita, é feita uma previsão dos principais acontecimentos do começo ao fim da trama. Raramente há alguma mudança significativa na história depois que a telenovela vai ao ar. A sinopse também contém uma minuciosa apresentação dos personagens, normalmente divididos por famílias ou núcleos e estabelece a relação entre estes. Também é definida a personalidade de cada personagem, a sua trajetória na trama, o pertencimento familiar, eventuais mudanças, em suma um perfil completo. A partir desse momento todas as equipes envolvidas na produção dão início aos processos criativos.

Figura 1: Exemplo de sinopse. Descrição do personagem Penha, vivido por Taís Araújo, na novela *Cheias de Charme* em 2012, TV Globo.

PENHA, Maria da Penha Fragoso Barbosa, 34, a “guerreira”. Típica heroína brasileira. Doméstica, começa trabalhando na mansão da cantora Chayene, no Condomínio Casagrande. Tem todos os predicados de uma boa empregada: é pé-de-boi, de confiança, de forno e fogão, limpinha, caprichosa, tem iniciativa. Dona de uma beleza que resiste aos maus tratos da vida e de um humor que resiste às adversidades; é de índole alegre e expansiva, espalha alegria por onde passa, mas carrega muitos problemas. O salário já não cobre as contas do fim do mês e as dívidas se acumulam. Penha não teve muito estudo, começou a trabalhar cedo, desde garota é arrimo de família. Após o abandono da mãe Miralda, com vinte anos pegou os irmãos Luan e Alana pra criar, atrapalhando seus planos de virar enfermeira. Nessa época, casou-se com o pedreiro Sandro, que adotou seus irmãos como sua própria família, pelo quê Penha lhe será eternamente grata. Com Sandro teve seu único filho, Patrick. Com problemas de coluna, Sandro foi deixando de trabalhar e há muito tempo Penha sustenta a casa sozinha. O casamento está em fim de linha. Tudo o que conquistou foi com o próprio suor. Dando duro de dia, à noite ainda se esfalfa como dona-de-casa. Diz que a

segunda jornada é a pior, já que não recebe: só dá, e sem folga. Cuidando dos filhos dos outros, muitas vezes fez falta em casa. Isso tornou Penha culpada e manipulável por Patrick e pela irmã Alana, e com uma tendência exagerada ao clichê” Excelente coração, tem dificuldade de dizer não. É de expressar sentimentos. Muitas vezes ataca para se defender e depois se arrepende. Adora encontrar as colegas do condomínio. Faz sucesso com os homens, acumula pretendentes, mas o homem com H maiúsculo, aquele que vai fazê-la mulher outra vez, esse ela não tem visto por aí. Vai trabalhar na casa da advogada Lygia, com quem terá uma relação de profunda amizade.

Fonte: MIGUEZ e OLIVEIRA, 2012 p. 64

Pesquisa

A etapa de pesquisa é a mais importante para o processo criativo de figurino. É o momento no qual os personagens ‘ganham forma’. Os membros da equipe de figurino acessam um universo de referências para ‘dar vida’ a esse grupo de pessoas que irão vestir. Em termos de referências, todas são válidas: revistas, filmes, séries, moda de rua, sites, blogs, personalidades, e até conselhos e dicas de familiares e amigos.

A pesquisa é considerada pelos figurinistas uma das etapas mais prazerosas de todo o trabalho. Documento, livros, filmes, revistas, jornais, sites, álbuns de fotografia, instituições de pesquisa e mesmo entrevistas com pessoas relacionadas ao tema da história são fonte de referência corriqueiras. (ARRUDA e BALTAR 2007).

Ao longo desse processo são coletadas imagens que irão compor cada um dos personagens. Esses são separados por grupos e para cada um é formado um conjunto de imagens que representará sua identidade visual. Nesse momento, é fundamental a interação com outras áreas criativas, como a cenografia e a produção de arte, assim como a organização de todas as etapas até o início das gravações.

Figurino, é bom que se diga, não existe sozinho. É intrínseca sua relação com o autor, diretor, as equipes de caracterização, produção de arte, iluminação, produção, setor de efeitos especiais e todo o séquito de profissionais mobilizados para gravação. Tudo, somado, resulta num quadro vivo. Por isso não temos como fugir do clichê: é um casamento, em que cada área concorre para a unidade estética da obra. (ARRUDA e BALTAR 2007).

Figura 2: Pesquisa do universo das Empreguetes, 2012.

Fonte: Freak Deluxe

Apresentação do projeto

Terminado o período de pesquisa, é necessário organizar a coleção de imagens em um projeto que será apresentado para a equipe de direção da telenovela. Uma forma muito comum é apresentar em pranchas, formato A4, uma ou até duas por personagem principal e uma por personagem ou família de personagens secundários.

Em algumas produções é possível haver mais de 50, 60 personagens, então essa decisão de como apresentar é extremamente importante para transmitir com exatidão o universo visual de cada personagem.

Normalmente todos os projetos de criação são apresentados no mesmo dia e assim a ficção começa a se ‘tornar realidade’.

Após a vistoria, por parte da direção, dos cenários, cidade cenográfica, e guarda-roupa de cada núcleo alguns ajustes podem ser feitos para dar prosseguimento ao processo. O passo seguinte é começar a produzir e construir o figurino que até então só existia no papel.

Figura 3 Prancha de inspiração da personagem Norma da novela Beleza Pura, 2007.

Fonte: acervo pessoal.

Produção de rua e produção de base

Com o projeto final do figurino aprovado pela direção, se dá início a construção do guarda-roupa de cada personagem. Os atores estão sendo convidados para o projeto e é fundamental recolher as medidas que serão reunidas em um documento para referência da equipe.

A primeira etapa da produção do figurino inclui busca de peças em lojas de roupa, confecções e fábricas. No caso de telenovelas de época, em geral, a maior parte das roupas é confeccionada.

Existem dois tipos de produção: a de rua e a de base.

Na produção de rua são visitadas lojas em shoppings, de rua, estabelecimentos especializados em aviamentos e acessórios, na busca de objetos que irão compor a identidade de cada personagem.

A produção de base é feita, como o nome diz, da base, ou seja no local de trabalho da equipe de figurino. O contato é feito por telefone e e-mail com as assessorias de imprensa.

Aos poucos as peças de roupa chegam ao 'coração do figurino', que é o guarda roupa onde as peças são separadas por personagem e mantidas até o final das gravações.

Uniformes

Em toda telenovela há uniformes. Podem ser, por exemplo, de um restaurante, de um escritório ou de uma clínica de estética, onde um determinado personagem trabalha,.

Os uniformes são uma parte muito importante para uma produção. Alguns, como os de restaurantes, escritórios e clínicas, são criados e produzidos. Porém existem os uniformes oficiais, como os de policiais, bombeiros, médicos que devem ser minuciosamente pesquisados, pois embora trate-se de uma obra de ficção esses uniformes oficiais devem ser utilizados de forma correta.

Figuração

A primeira vista a figuração parece ter uma importância menor em uma produção de televisão. Porém essa pode contribuir positivamente para o quadro geral e também pode arruiná-lo. As roupas dos figurantes demandam uma minuciosa produção, pois deve se pensar em todos os locais nos quais os estes irão transitar.

Dividir o acervo da figuração em núcleos é uma boa forma de organização, com espaços reservados para uniformes, roupas de festa, ternos, etc. Em relação à figuração, também é importante definir a paleta de cores conforme cada cenário. Como em uma pintura, segue-se a regra de que o fundo não deve sobressair em relação ao plano principal. Uma figuração deve ser vestida adequadamente, com as cores em harmonia com o cenário e destacando o quadro principal.

Se pensarmos em grandes produções cinematográficas, onde há guerras por exemplo. Um exército vestido inadequadamente pode ofuscar os personagens principais. Ressalta-se que nos filmes de Woody Allen¹ a figuração é quase monocromática.

Figura 4 Woody Allen no set de gravação, com o elenco e parte da figuração, *Magia ao Luar*, 2014.

Fonte: Cine Clube

Prova de roupa

¹ Woody Allen, nome artístico de Allan Stewart Königsberg, (Nova Iorque, 1 de dezembro de 1935) é um cineasta, roteirista, escritor, ator, músico norte-americano.

Após a finalização das etapas apresentadas anteriormente, iniciam-se as provas de roupas, quando os atores são convocados para experimentarem as peças que foram selecionadas para os seus personagens.

São feitos ajustes tanto no tamanho, e também alguns relativos ao conceito inicial do figurino. Nem sempre aquilo que foi pensado funciona no corpo do ator ou está de acordo com sua personalidade. Ainda que o ator vá representar uma outra pessoa ele não deixa de ser ele mesmo, por isso a importância de que o figurino combine tanto com o personagem quanto com o ator.

Em algumas ocasiões há troca do ator originalmente escalado, mesmo sendo o mesmo personagem é preciso fazer um ajuste ao 'novo ator' que irá representar aquele personagem.

Após as provas de roupas feitas internamente, somente para a equipe de figurino, acontece a oficial apresentada para a direção. Os personagens são inteiramente caracterizados pela primeira vez, incluindo roupa cabelo e maquiagem. Vestem os figurinos que melhor representam seus personagens para avaliação final por parte da direção. Como na primeira prova de roupa, nessa etapa também são feitos ajustes conceituais. São muito importantes os registros fotográficos dos figurinos aprovados e anotações de questões indicadas pela direção.

Figura 5 Exemplo de tabela utilizada para recolher as medidas dos atores.

ATOR	
CABEÇA	
PÉ	
ALT. CINTURA	
COMP. PALETÓ	
COSTAS	
1/2 TORAX	
OMBRO	
COMP. MANGA	
COLARINHO	
COMP. CALÇA	
GANCHO	
1/2 CINTURA	
1/2 QUADRIL	
1/2 COXA	
1/2 JOELHO	
1/2 BOCA	
OBS -	
MANEQ. CALÇA	
MANEQ. CAMISA	
MANEQ. PALETÓ	

Fonte: acervo pessoal.

Decupagem dos primeiros capítulos

Ao longo de todo esse processo, os primeiros capítulos são encaminhados para a equipe de produção que começa o processo de decupagem.

Esse processo consiste em analisar detalhadamente a trajetória de cada personagem ao longo de cada capítulo e identificar as demandas de texto. A

decupagem geral é de responsabilidade da continuísta², porém cada área faz a sua sob uma ótica diferente que varia de acordo com a responsabilidade no processo como um todo.

A equipe de figurino esmiúça o texto com foco na trajetória da roupa, e assim determina quando cada personagem troca de roupa, define necessidades de algum item especial, determina se há alguma marcação de cena³, ou algum acontecimento específico. Esse processo é feito com antecedência para que sejam providenciados todos os elementos necessários para cada cena.

Ao final da decupagem dá-se início a escolha dos figurinos para as primeiras gravações. Seleção esta extremamente criteriosa, pois as primeiras exposições são cruciais para a formação do personagem e também para o engajamento dos telespectadores com a narrativa da telenovela.

Início das Gravações

Todo esse processo descrito anteriormente leva em cerca de 4 a 6 meses. Porém, esse tempo varia de acordo com a complexidade da obra. A gravação é o 'momento do espetáculo' e não há espaço para erros. Tudo deve ser conferido e verificado. Deve haver roupas suficientes para toda a figuração, para todas as trocas de roupa dos personagens, e opções caso haja algum imprevisto.

O processo de pré-produção termina com a estréia da novela, e a segunda parte a produção em si é material para outros artigos.

Considerações finais

O figurinista tem papel fundamental na construção da narrativa, ele dá vida aos personagens através da roupa, refletindo sua personalidade.

² O continuísta tem o trabalho de cuidar da continuidade de toda a montagem da história. É o responsável por verificar como está o cenário, maquiagens, figurino e uma série de outros itens que ficam à cargo de sua função.

³ Marcação de cena é um pedido específico do autor no texto, quando um personagem olha as horas, ele deve estar usando um relógio.

Pode-se dizer que o figurinista é um profissional que veste o personagem de acordo com seu estado de alma, roteiro e o tipo físico do ator. Fazer figurino é entender a vestimenta, seus aspectos sociais e culturais, e sua inserção no mundo do espetáculo. O figurinista ilustra o espetáculo com vestimentas que auxiliem os atores em seu trabalho, dando o suporte e distinguindo seus personagens por meio de seu visual. (IGLECIO e ITALIANO 2012).

Há quem acredite que a criatividade e o método são elementos opostos, o método somente organiza o processo criativo para que ele seja otimizado e se atinja os resultados desejados dentro dos prazos necessários.

De certa forma, surge um preconceito quando falamos de método dentro de um trabalho artístico, pois, se o artista depende da criação, como definir um método para ser criativo?

Método e criação não são antagônicos. O método organiza o processo criativo, fornecendo ferramentas que acabam por estimular, e não limitar, a liberdade de criação. (MADEIRA e EPIFANIA 2013).

O meu objetivo ao escrever esse artigo é relatar as fases do processo criativo de uma pré-produção de novela, ou seja, os passos que antecedem a estréia de uma telenovela. Esses passos advêm, como mencionado anteriormente, de uma experiência como figurinista assistente na emissora TV Globo. Porém cada profissional encontra a sua maneira de trabalhar, não se deve considerar o processo criativo como algo inflexível, mudanças são necessárias para se adaptar às especificidades de cada trabalho. (MADEIRA e EPIFANIA 2013).

Referências

ARRUDA, Lilian; BALTAR Mariana Baltar Entre Tramas, Rendas e Fuxicos - O Figurino na Teledramaturgia da Tv Globo. Rio de Janeiro. Editora Globo. 2007.

Biography em: <http://www.biography.com/people/woody-allen-9181734> Acesso em: 31 mai, 2015.

CINE Clube Disponível em: <http://cineclube.ig.com.br/index.php/page/21/> Acesso em: 31 mai, 2015.

IGLECIO, Paula; ITALIANO, Isabel C. O figurinista e o processo de criação de figurino. 8° Colóquio de Moda, 2012.

FREAK Deluxe Disponível em: <http://freakdeluxe.co.uk/music-throwback-thursday-eve-tambourine-video/> Acesso em: 31 mai, 2015.

MADEIRA, Ney; EPIFANIO, Renata Lamenza. A criação do figurino teatral: entre a teoria e a prática. REDIGE v. 4 (Edição Especial), jul. 2013.

MEMÓRIA Globo. Disponível em: <http://memoriaglobo.globo.com/> Acesso em: 31 mai, 2015.

MIGUEZ, Filipe e OLIVEIRA, Izabel de. Sinopse Cheias de Charme. Rio de Janeiro: 2011.

Portal do Curta. Disponível em: <https://portaldocurta.wordpress.com/2011/11/29/o-que-faz-um-continuista/> Acesso em: 31 mai, 2015.