

Inconsciente coletivo: Um estudo conceitual dos arquétipos de Jung através da produção de moda

Por Marília Alves Barreto

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Universidade Federal do Ceará
Biblioteca Universitária

Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

B263i Barreto, Marília Alves.

Inconsciente coletivo : Um estudo conceitual dos arquétipos de Jung através da produção de moda / Marília Alves Barreto. – 2018.

45 f. : il. color.

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Instituto de cultura e Arte, Curso de Design de Moda, Fortaleza, 2018.

Orientação: Prof. Me. Fernando Luís Maia da Cunha.

1. Fotografia conceitual. 2. Arquétipos. 3. Produção de moda. I. Título.

CDD 391

MARÍLIA ALVES BARRETO

INCONSCIENTE COLETIVO: UM ESTUDO CONCEITUAL DOS ARQUÉTIPOS
DE JUNG ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DE MODA

Trabalho de conclusão de curso
apresentado ao Programa de
Graduação em Design-Moda da
Universidade Federal do Ceará, como
requisito parcial à obtenção do título
de Bacharel em Design-Moda.

Aprovada em: ___/___/_____.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Me. Fernando Luís Maia da Cunha (Orientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Profa. Ma. Manuela Fátima Paula de Medeiros
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Profa. Ma. Syomara dos Santos Duarte Pinto
Universidade Federal do Ceará (UFC)

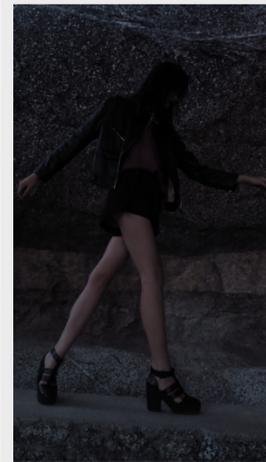
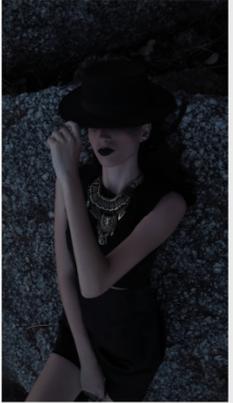
Introdução

Marília Alves Barreto, 22 anos, graduanda em Design-Moda pela Universidade Federal do Ceará, com aptidões e interesses nas áreas de imagem e comunicação, como fotografia, produção de moda, styling e marketing, motivo por trás da escolha do TCC de produção fotográfica de moda.

Os arquétipos estão presentes nos mitos, fábulas, lendas, contos de fadas, histórias, conjunto de imagens primordiais que foram criadas para externalizar o inconsciente coletivo. Isso, aliada a uma necessidade sentida de procurar novos estudos estéticos e conceituais dentro da produção fotográfica de moda, me levou a fazer um estudo conceitual por meio da utilização de cores, centrado em quatro dos doze arquétipos de Jung,

Trabalhos anteriores

Briefing

Natureza do projeto e contexto

Público Alvo

Análise Setorial

Justificativa

Com esse estudo de fotografia conceitual, busco tentar corporalizar os quatro arquétipos escolhidos, compondo a imagem dentro do simbolismo dos arquétipos, da paleta de cores e das inspirações imagéticas, utilizando a moda como alicerce.

Objetivo

Buscar fazer um estudo fotográfico conceitual de moda, mediante as composições imagéticas resultantes, com fins de promoção pessoal e profissional.

Resultados desejáveis

Produção de um trabalho fotográfico com qualidade de conceito, imagem e produção.

Orçamento disponível

R\$300 (Trezentos reais)

Prazo

Conclusão até dia 25 de Novembro

Sexo

Feminino e Masculino

Faixa Etária

-

Marcas

-

Produtos

Vestuário, acessórios e maquiagens

O seguinte projeto é uma produção fotográfica conceitual com o intuito de materializar imagetivamente parte dos arquétipos propostos por Jung, os quais se instalam em nosso imaginário desde a infância.

O conceito de arquétipos surgiu em 1919 com o psicanalista suíço Carl Gustav Jung, em sua análise da psique humana, como o padrão original que engloba aquilo que existe em comum nas pessoas, podendo ser copiado, moldado, padronizado ou estimulado para ser seguido e vivido. Segundo ele, os arquétipos são míticos personagens universais que residem no inconsciente coletivo das pessoas. Eles representam as motivações humanas, são expressões da influência de experiências e memórias desenvolvidas ao longo da vida, vindas da sociedade e do contexto cultural e histórico, e nos influenciando intimamente, gerando em nós padrões de pensamento, modelos sociais e interpretação da realidade. Os arquétipos se originam da expressão do inconsciente coletivo, modelam a nossa existência, tornando-se um padrão de comportamento, definindo o nosso modo de vida e jeito de ser.

conceito

As imagens arquetípicas são universais e podem ser percebidas nas expressões culturais de diferentes sociedades, seja na fala, no comportamento ou nos ideais, a cultura interfere no que somos e fazemos, mesmo que inconscientemente. Os arquétipos simbolizam as motivações básicas humanas, onde cada um possui valores e significados, delineando traços de expressão e personalidade. Embora a maioria das pessoas possuam mais de um arquétipo que interfere na construção da sua personalidade, geralmente há um que se prevalece acima de todos.

A partir dos estudos de Jung, Margaret Mark e Carol S. Pearson investigaram e se aprofundaram nos arquétipos, exposto em seu livro “O herói e o Fora da lei”, consequentemente mapeando as principais características de 12 grandes grupos comportamentais, o Inocente, o Órfão, o Herói, o Cuidador, o Explorador, o Amante, o Criador, o Rebelde, o Tolo, o Mágico, o Sábio e o Governante. Tais arquétipos são usados nos campos de marketing, publicidade e gestão de empresas, e várias marcas atualmente buscam se alinhar a determinado arquétipo para vincular o produto ao consumidor.

A partir do estudo desses arquétipos, foram selecionados quatro grupos comportamentais. Essa escolha deu base para o planejamento da estética dos arquétipos manifestados, o Amante, o Tolo, o Inocente e o Herói.

Resumo

Este projeto tem uma proposta conceitual de exteriorizar os arquétipos o Amante, o Tolo, o Inocente e o Herói, através do styling, da maquiagem e cabelo, da produção de moda e da fotografia.

Os arquétipos foram escolhidos a partir de preferências pessoais e experiências ocorridas ao longo do meu desenvolvimento e crescimento, com base nos comportamentos e nas pessoas ao meu redor. Foram retratados com cinco fotos cada arquétipo escolhido, totalizando vinte, incluindo retratos, fotos corporais e detalhes, onde busquei transparecer seus traços de personalidade e valores, bem como comportamentos opostos, com o propósito de mostrar a variedade de tendências comportamentais além daquelas dominantes.

- O Tolo, também conhecido com o bobo da corte, o palhaço, o malandro e todos aqueles que adoram brincar ou “bancar o bobo”, nos pede para sair e brincar uns com os outros, e tem como meta se divertir e alegrar o mundo. Para ele, utilizei uma iluminação amarelada, por ela ser a cor do otimismo e da recreação, com o intuito de expressar alegria e jovialidade.
- O arquétipo do Amante governa todos os tipos de amor humano, desde o amor parental e a amizade até o amor espiritual, com ênfase no amor romântico. Nele, tentei manifestar a sensualidade, por meio de uma luz rosada escura, para trazer um pouco do romantismo do rosa, aliado a uma maturidade trazida por uma tonalidade mais escura.
- O Herói se sente em casa no campo de batalha, na competição atlética, nas ruas, no local de trabalho, em qualquer lugar onde as dificuldades ou desafios estejam à espera de uma ação corajosa e enérgica. O vermelho é a cor do sangue e da vida, da guerra e da liberdade. Essa foi a cor escolhida para ajudar na montagem imagética desse arquétipo.
- Também conhecido com o sonhador, o utópico e a poliana, o inocente busca vivenciar o paraíso. Pesando nisso, utilizei o azul para retratar a harmonia e o divino, uma paz de ser,

Apesar de os arquétipos simbolizarem nossas motivações e características predominantes, somos formados de mais de um deles. Os seres humanos são seres complexos e multifacetados, e por essa razão optei por tentar representar nesse projeto não apenas imagens características dos arquétipos citados anteriormente, mas também por traços opostos, como a seriedade para o tolo, a solidão para o amantes, a vulnerabilidade para o herói, e o descontrole para o inocente.

Cronograma

Pré-Produção

Até 28/09	Pesquisa e elaboração do conceito
1/10 a 10/10	Pesquisa e coleta de referências de imagens e escolha de modelo
12/10	Contato e confirmação com assistente de produção
14/10	Confirmação com maquiadora e modelo
2/11	Teste de looks
6/11	Compra de materiais necessários
8/11 e 9/11	Teste de maquiagem
10/11	Organização de cronograma da produção

Produção

13/11	Dia das fotos
-------	---------------

Pós-Produção

18/11 e 20/11	Escolha das imagens
21/11 e 22/11	Edição das imagens
23/11 e 24/11	Finalização e montagem do portfólio
04/12	Defesa do TCC

Aquisição de Materiais

Material	Empréstimo Via	Data do Empréstimo	Data da Devolução
Roupas	Acervo Próprio		-
Blusa de poá	Wagner Rodrigues	13 de novembro de 2018	14 de novembro de 2018
Acessórios	Acervo Próprio		-
Faixa Branca	Cibelly Chavez	13 de novembro de 2018	13 de novembro de 2018
Sapatos	Tainara Araripe e Cibelly Chavez	12 de novembro de 2018	13 de novembro de 2018
Maquiagem	Acervo da maquiadora e acervo pessoal	13 de novembro de 2018	-
Equipamento de Fotografia	Fernando Luís Maia da Cunha	13 de novembro de 2018	13 de novembro de 2018
Objetos de Cena	Acervo Pessoal	06 de novembro de 2018	-

Orçamento

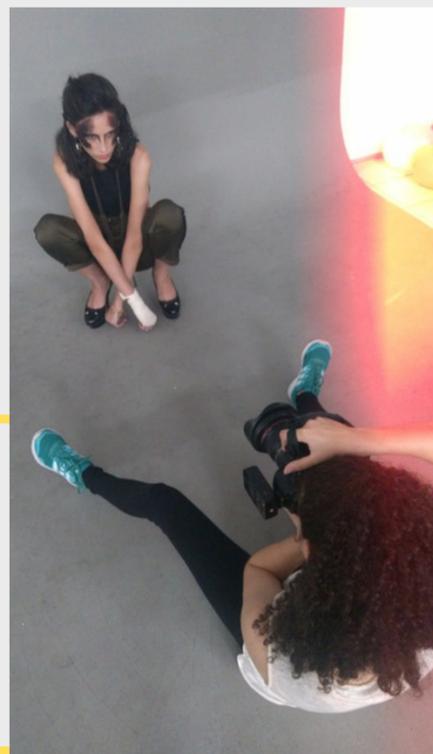
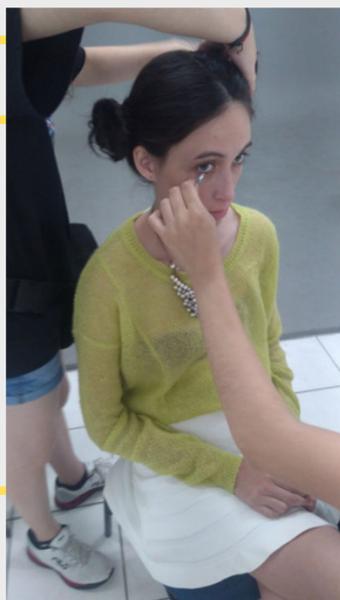
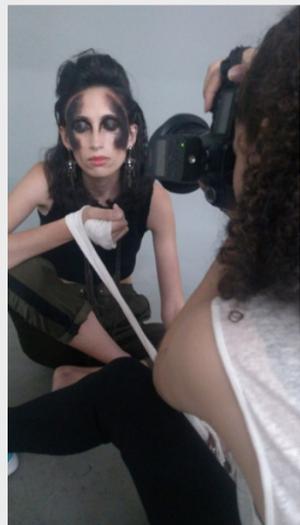
Custos Alcançados

Descrição	Valor (R\$)
Maquiagem	R\$ 76,32
Objetos de cenografia	R\$ 56,22
Transporte	R\$ 25,47
Alimentação	R\$ 59,72
Total	R\$217,73

Custos Estimados

Descrição	Valor (R\$)
Modelo	R\$ 300,00
Fotógrafo + Equipamento + Estúdio	R\$ 800,00
Fotógrafo (Making of)	R\$ 300,00
Beleza	R\$ 250,00
Stylist	R\$ 150,00
Produtor	R\$ 500,00
Assistente de Fotografia	R\$ 150,00
Editor de fotos	R\$ 150,00
Transporte	R\$ 250,00
Segurança	R\$ 100,00
Alimentação	R\$ 250,00
Cenografia	R\$ 100,00
Total	R\$3.300,00

Making Of

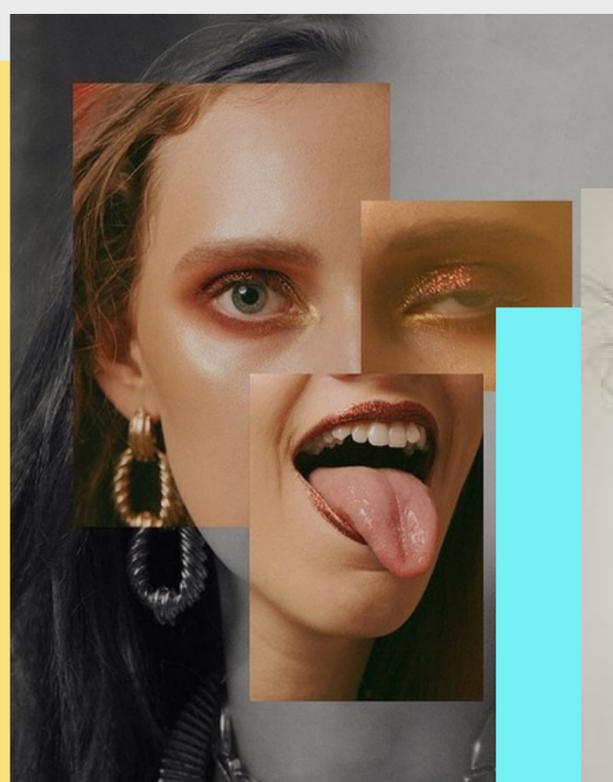
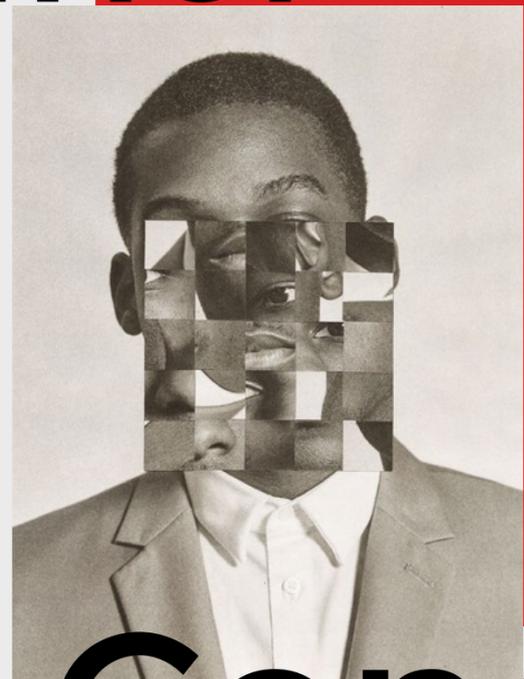

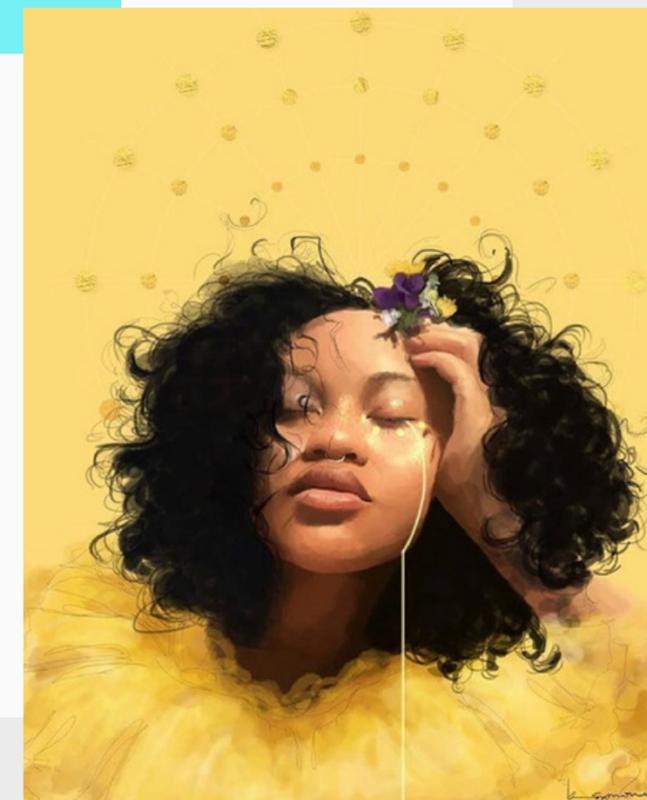
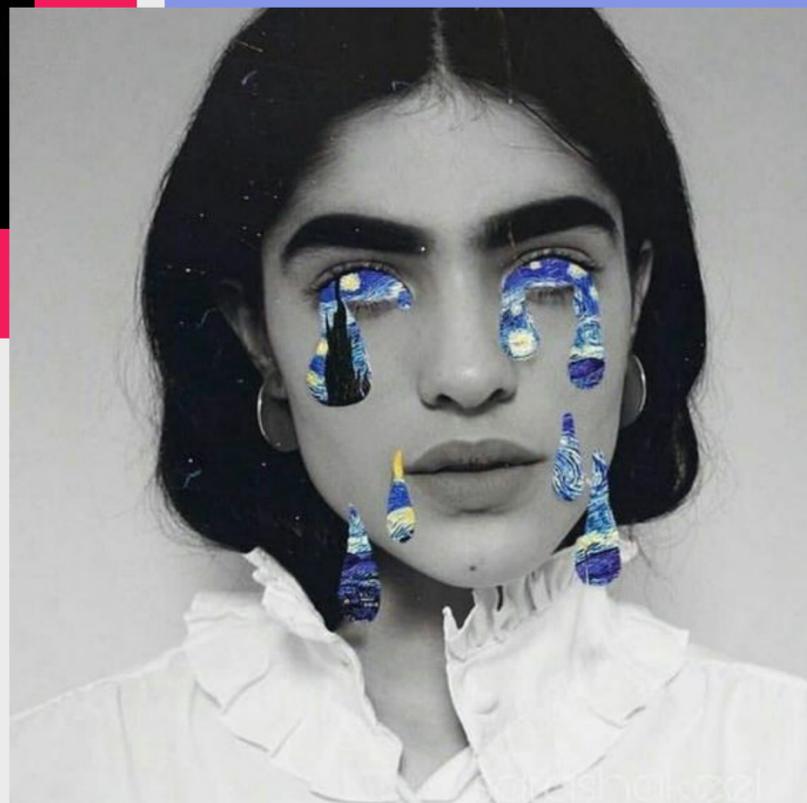
Making Of

Painel

Conceito

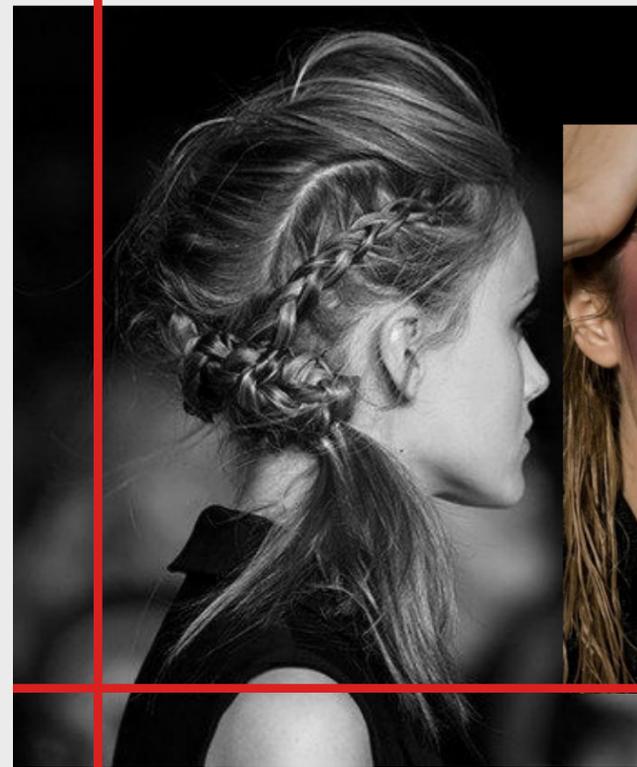
shadow play

Hair

O Tolo

Make Up

Hair

Make Up

O Herói

Painel

Beleza

Hair

O Amante

Make Up

MAKING UP
Lábios perfetinhos,
olhos enigmáticos,
uma pitada
de provocação
e sensualidade. La
estética 50's é a
para quem quer
se destacar.

O Inocente

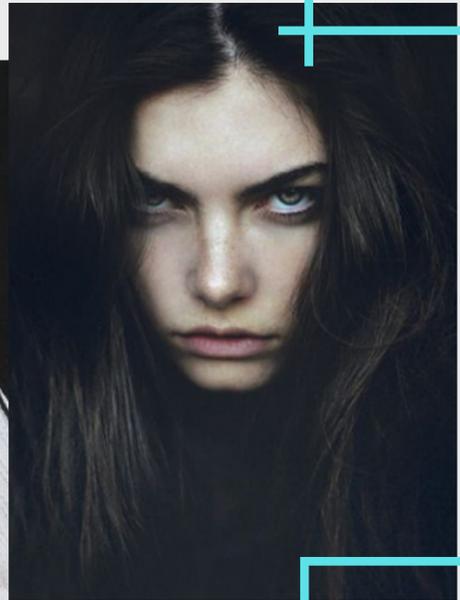
Make Up

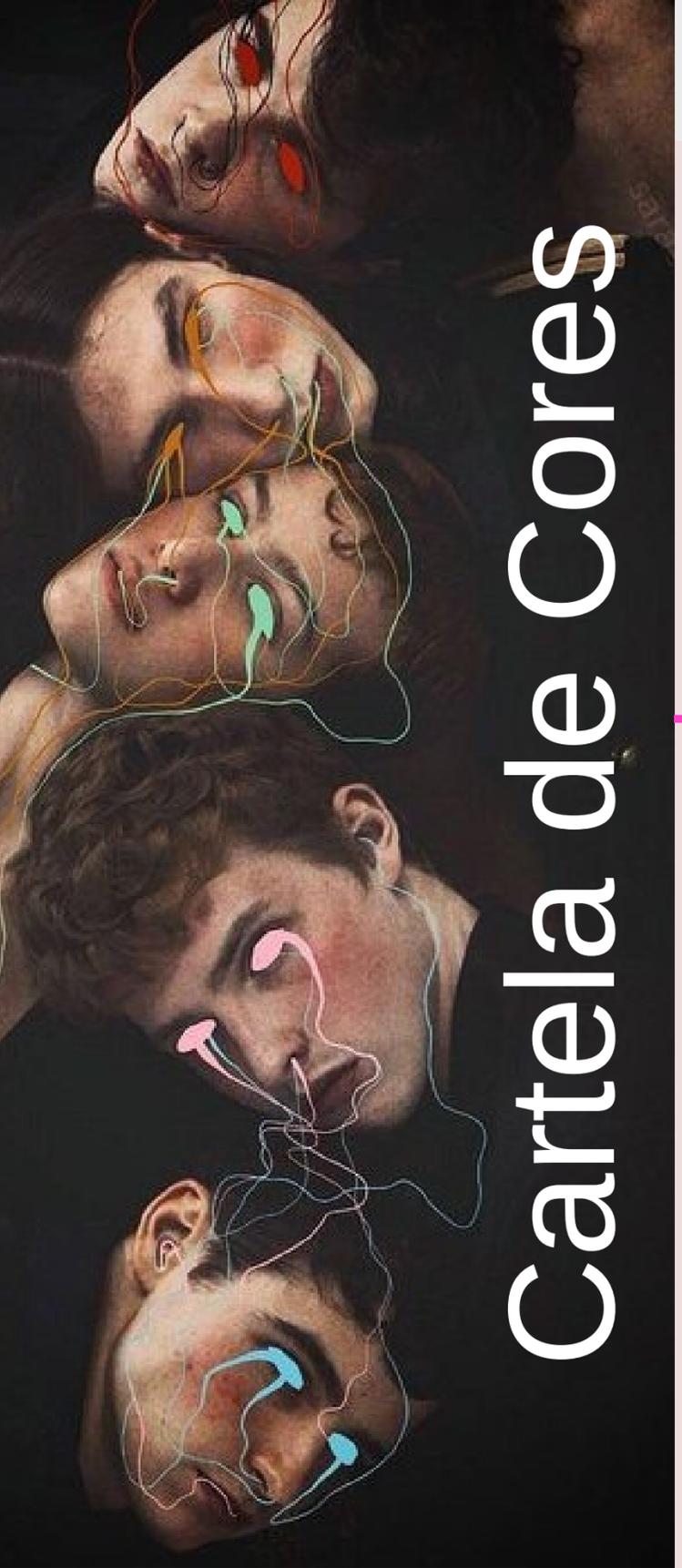
Hair

Painel **Atitude**

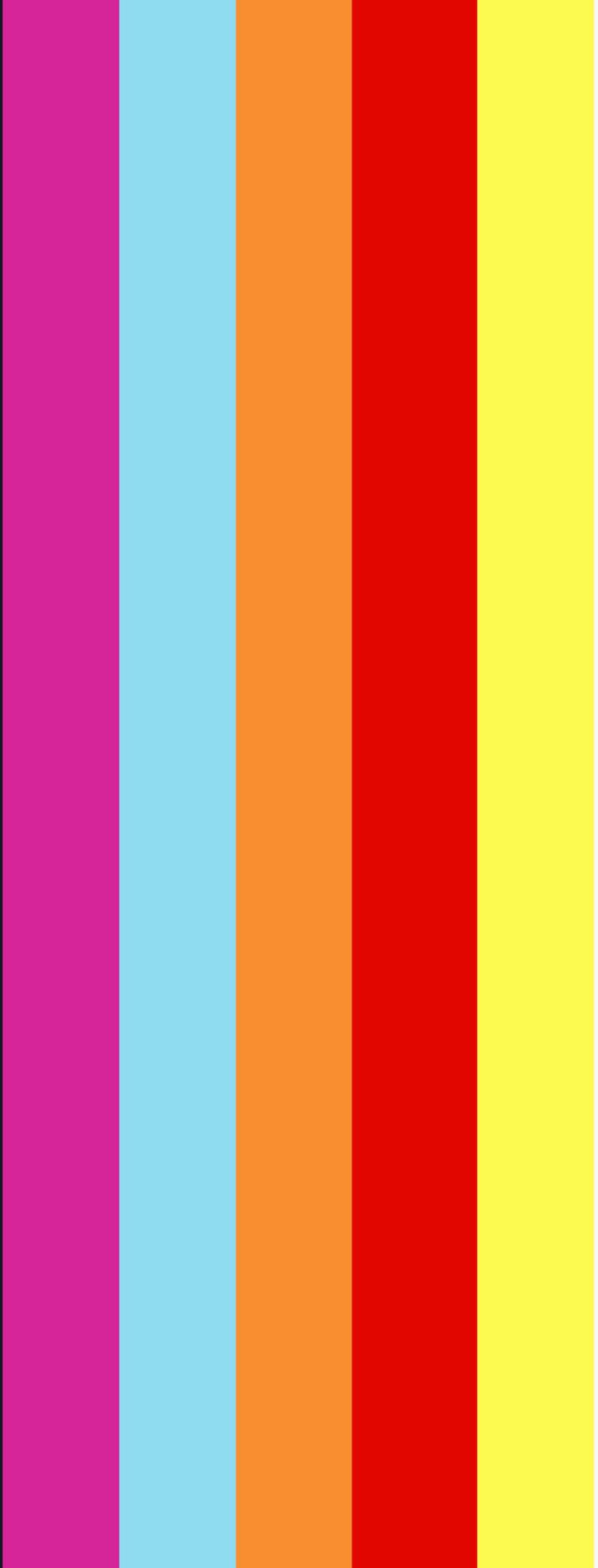
Cartela de Cores

O Tolo

O Amante

O Herói

O Inocente

Recursos Humanos

Equipe de Produção

Fotografia

Modelo

Stylist

Produção

Assistente de Fotografia

Beleza

Making of

Edição

Marília Barreto

Tainara Araripe Costa

Marília Barreto

Marília Barreto

Pedro Vinícius Alencar

Gerda Lívia Costa

Wagner Rodrigues

Marília Barreto

Locação

Estúdio de Fotografia- CHII- UFC

Composição dos Looks

Look 1- O Tolo

Look 2- O Herói

Look 3- O Amante

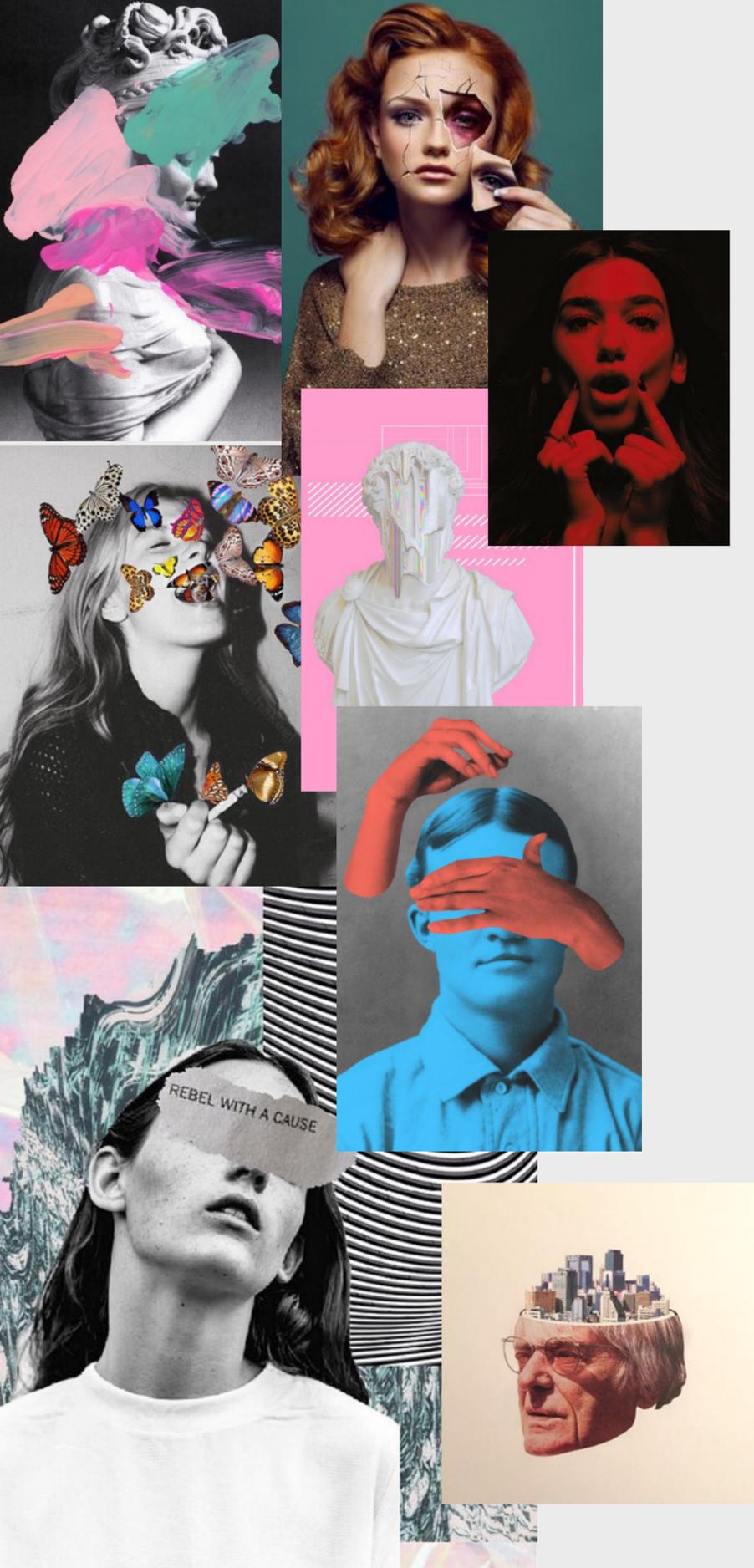
Look 4- O Inocente

Percursos Criativos

Partindo do interesse de fazer um projeto voltado mais à projeção de emoções e conceitos abstratos, conversei com diversas pessoas, pesquisei temas e formulei possíveis conceitos. No entanto, nada me chamou atenção. Durante uma das primeiras orientações foram abordados diversos assuntos, entre eles emoções, músicas e arquétipos. Após maior estudo, encontrei nos arquétipos de Jung uma fonte de grande interesse e possibilidades. A partir daí, procurei temas relacionados, referências imagéticas, trabalhos desenvolvidos e outras fontes de referências.

Entre os 12 arquétipos dispostos pelas autoras Margaret Mark e Carol S. Pearson em seu livro, baseado em estudos dos arquétipos de Jung e aplicados no cenário comercial atual, escolhi 4 arquétipos que mais me chamaram atenção, por uma maior afinidade pessoal, e assim, uma imagem estética foi se formando na minha cabeça ao longo do aprofundamento sobre o tema, eventualmente chegando ao trabalho aqui exposto.

O Tolo

Plano médio, sentada no meio dos balões, com a cabeça jogada para trás enquanto ri

Primeiro plano, fazendo careta, com braços para cima, rodeada por balões

Plano médio olhando para cima, rodeada por balões, um único balão caindo ao seu lado

Primeiro plano, rosto sorrindo, com braços para cima, rodeada por balões

Primeiro plano, rosto sério, olhando para a distância

O Amante

Plano detalhe, boca levemente aberta com a mão tocando queixo

Primeiro plano, rosto em perfil

Plano médio, rosto semi perfil inclinado em direção à câmera, com braço apoiado no joelho, com a mão tocando o rosto

Primeiro plano, cabeça inclinada levemente para trás, com ambas as mãos no pescoço

Plano geral, com o corpo lateralmente à câmera, sentada com os braços envolvendo os joelhos,

Storyboard

O Herói

Primeiro plano, semi perfil, cabeça levemente inclinada, com as mãos em frente ao rosto

Plano detalhe, da boca até abaixo do quadril, com os braços dispostos em frente ao torso

Plano geral, com uma perna a mostra lateralmente, cabeça inclinada em semi perfil

Primeiro plano, frontal, expressão séria/feroz

Primeiro plano, semi perfil, olhando para baixo, lágrimas descendo o rosto

O Inocente

Detalhe, rosto frontal, da sobrancelha ao queixo

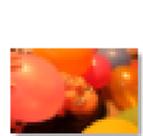
Plano médio, perfil, olhos fechados

Plano médio, semi perfil, olhando para baixo, com a mão no rosto

Plano geral, sentada com os joelhos próximos ao torso, envolvidos pelos braços, olhando para a câmera

Plano médio, ambas mãos na cabeça, olhos fechados, gritando

Miniaturas

IMG_7406.
CR2

IMG_7422.
CR2

IMG_7423.
CR2

IMG_7427.
CR2

IMG_7434.
CR2

IMG_7436.
CR2

IMG_7437.
CR2

IMG_7447.
CR2

IMG_7449.
CR2

IMG_7480.
CR2

IMG_7487.
CR2

IMG_7498.
CR2

IMG_7499.
CR2

IMG_7520.
CR2

IMG_7571.
CR2

IMG_7573.
CR2

IMG_7581.
CR2

IMG_7585.
CR2

IMG_7598.
CR2

IMG_7604.
CR2

IMG_7615.
CR2

IMG_7616.
CR2

IMG_7619.
CR2

IMG_7630.
CR2

IMG_7639.
CR2

IMG_7648.
CR2

IMG_7653.
CR2

IMG_7657.
CR2

IMG_7660.
CR2

IMG_7661.
CR2

IMG_7662.
CR2

IMG_7665.
CR2

IMG_7670.
CR2

IMG_7673.
CR2

IMG_7677.
CR2

IMG_7679.
CR2

IMG_7680.
CR2

IMG_7681.
CR2

IMG_7691.
CR2

IMG_7706.
CR2

IMG_7708.
CR2

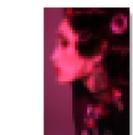
IMG_7710.
CR2

IMG_7713.
CR2

IMG_7713.j
pg

IMG_7715.
CR2

IMG_7725.
CR2

IMG_7733.
CR2

IMG_7733.j
pg

IMG_7736.
CR2

IMG_7743.
CR2

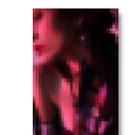
IMG_7749.
CR2

IMG_7755.
CR2

IMG_7778.
CR2

IMG_7786.
CR2

IMG_7787.
CR2

IMG_7789.
CR2

IMG_7793.
CR2

IMG_7798.
CR2

IMG_7805.
CR2

IMG_7809.
CR2

IMG_7811.
CR2

IMG_7812.
CR2

IMG_7813.
CR2

IMG_7820.
CR2

IMG_7823.
CR2

IMG_7825.
CR2

IMG_7826.
CR2

IMG_7827.
CR2

IMG_7828.
CR2

IMG_7830.
CR2

IMG_7926.
CR2

IMG_7928.
CR2

IMG_7930.
CR2

IMG_7931.
CR2

IMG_7933.
CR2

IMG_7935.
CR2

IMG_7947.
CR2

IMG_7952.
CR2

IMG_7956.
CR2

IMG_7963.
CR2

IMG_7965.
CR2

IMG_7966.
CR2

IMG_7967.
CR2

IMG_7972.
CR2

IMG_7978.
CR2

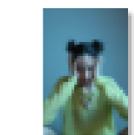
IMG_7989.
CR2

IMG_7996.
CR2

IMG_7997.
CR2

IMG_7999.
CR2

IMG_8000.
CR2

Fotos

Finalizadas

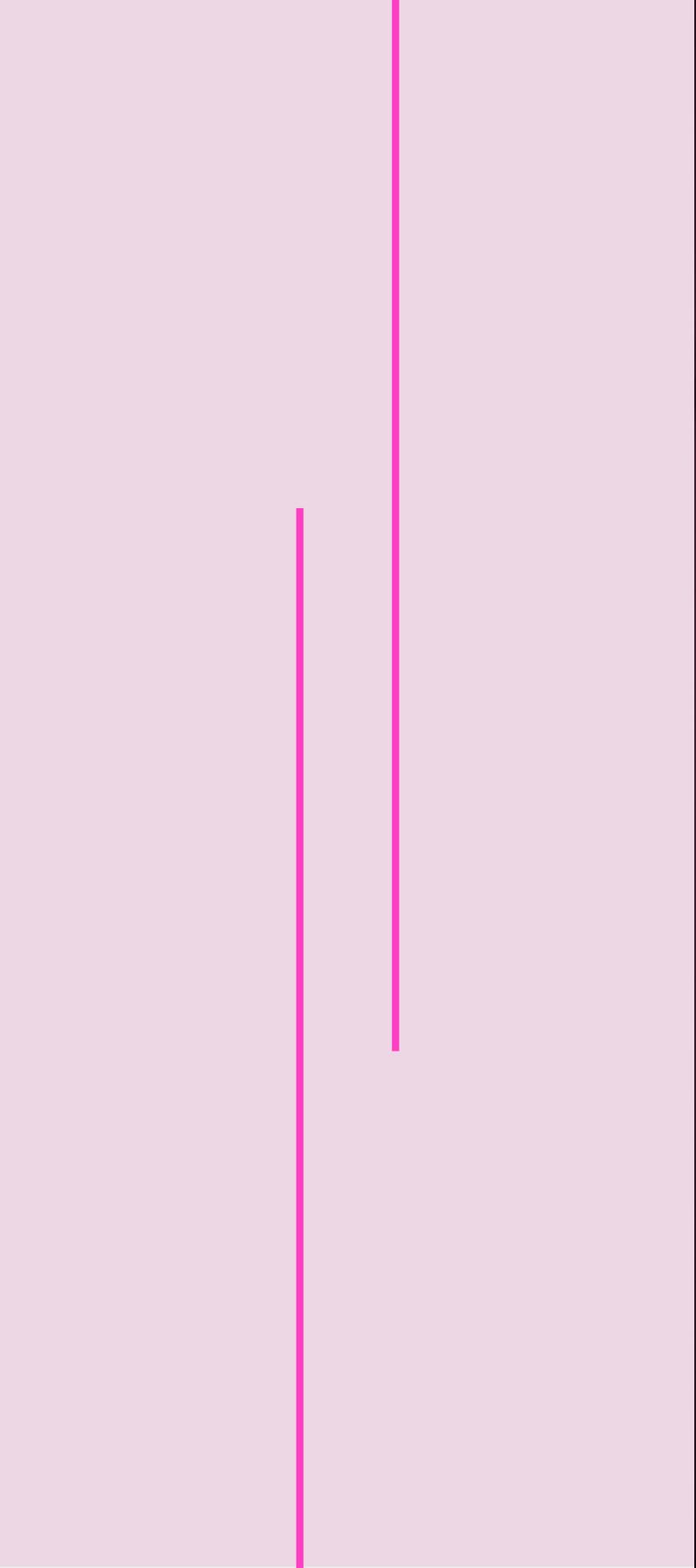

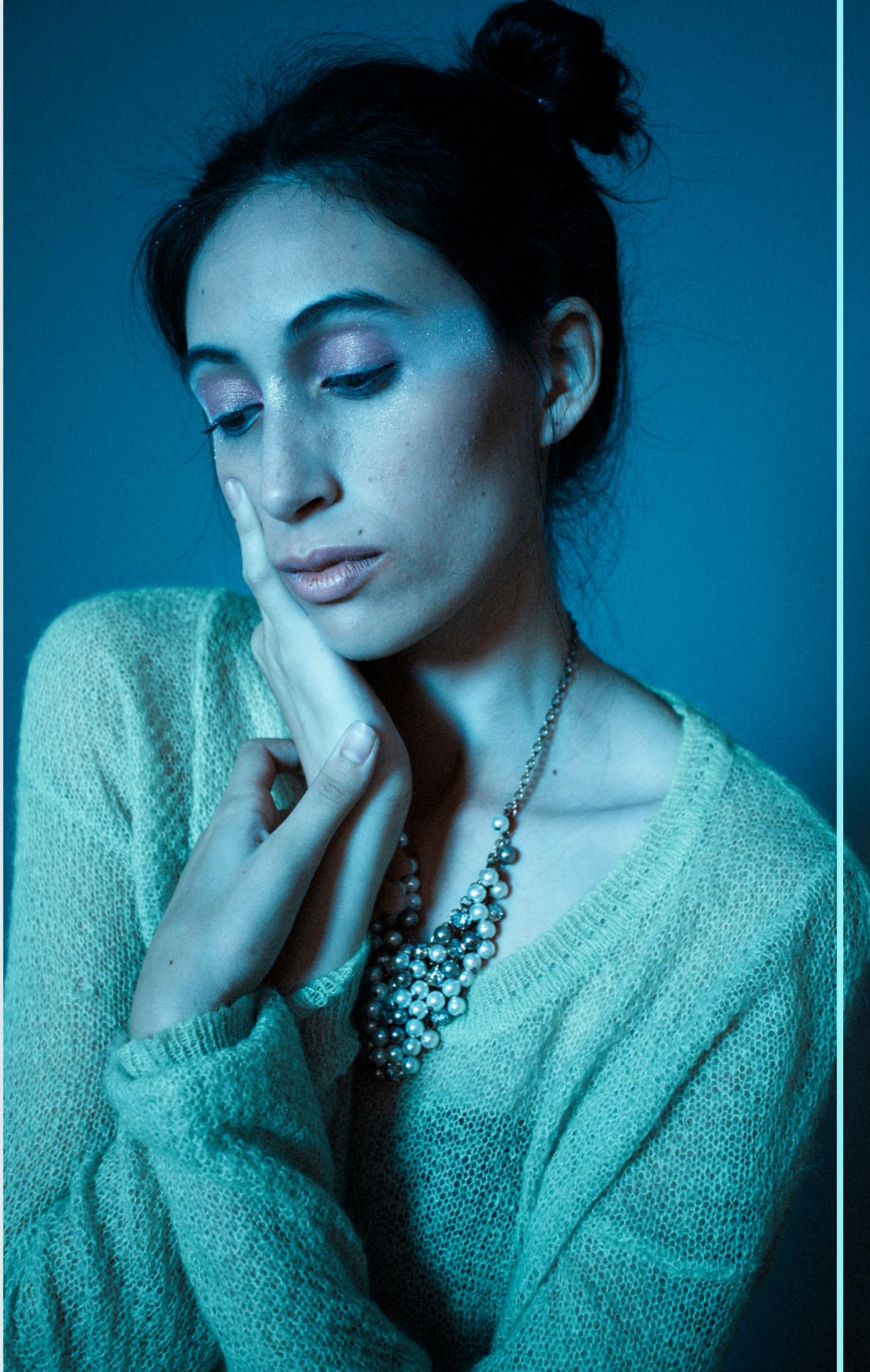

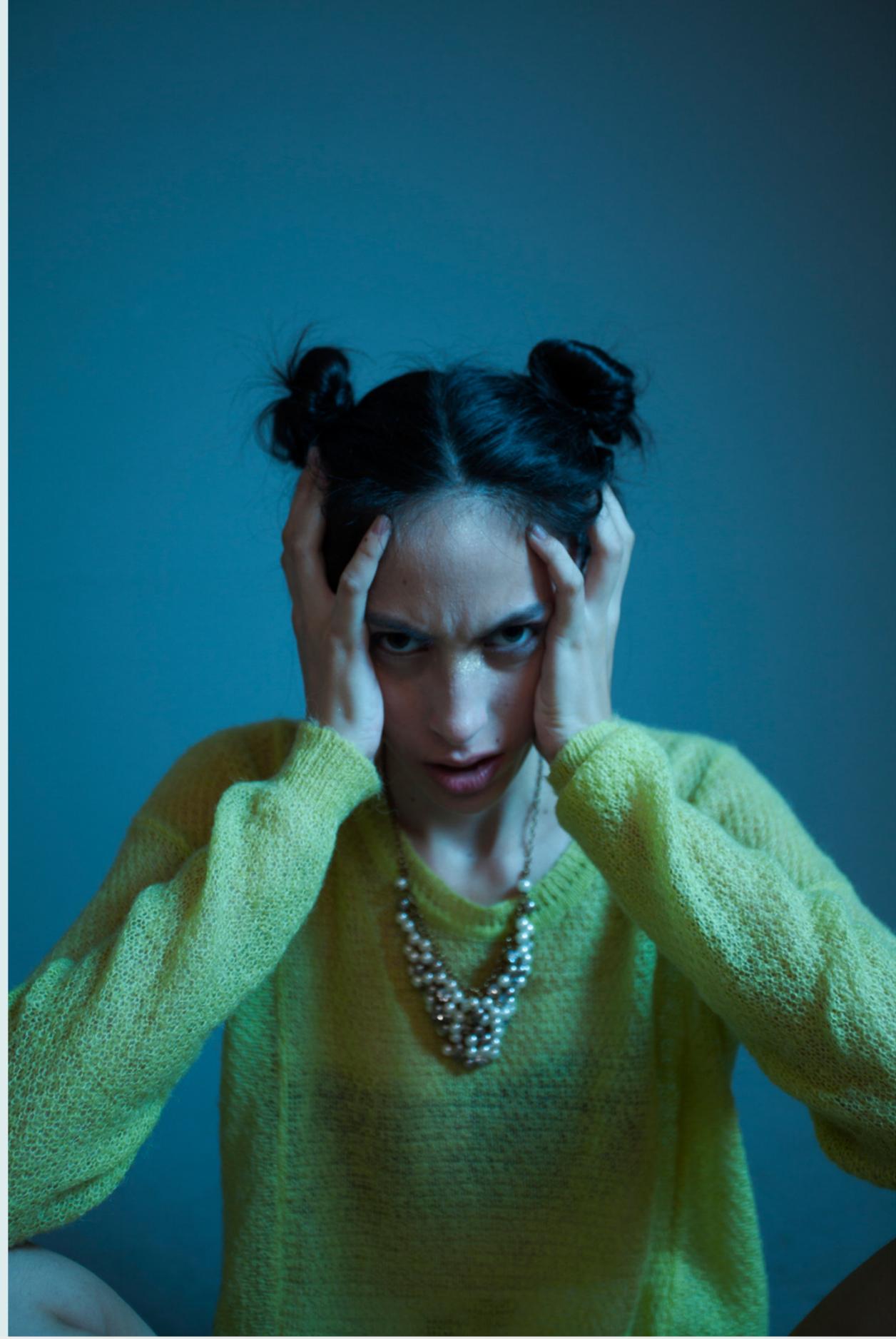

Conclusão

Baseado nos arquétipos propostos por Margaret Mark e Carol S. Pearson, busquei retratar, por meio de um estudo fotográfico, as características e sentimentos dos arquétipos o amante, o inocente, o herói e o tolo, tanto quanto traços divergentes, utilizando para isso, o styling, maquiagem e cabelo, adereços cenográficos e o emprego de cores na iluminação.

Para o tolo, utilizei uma iluminação amarelada, por ser a cor do otimismo e recreação, com uma maquiagem colorida e cabelo parcialmente solto, para passar a impressão de liberdade, despreocupação. Como o herói eu usei a cor vermelha, por ela ser a cor do sangue, da guerra e da vida, com o intuito de retratar a força de uma guerreira moderna, usando para isso também uma maquiagem preta que lembrasse a tinta facial de guerra, gestual e focada nos olhos, alicada ao cabelo, para lembrar a ave de rapina, além da utilização de acessórios como a faixa branca usado por boxeadores, e roupas de cores mais escuras. Para o amante busquei um tom rosado, pois o rosa representa o romance, um amor jovem, porém em uma tonalidade mais escura, para trazer a maturidade e sensualidade necessária. A sua maquiagem foi marcada pelo esfumaçado dos olhos, assim como o marcante batom vermelho, e os bobs no cabelo com as rosas vermelhas para demonstrá-la como no estágio de preparação de um encontro, com as roupas mais sensuais, com a calça de couro justa e o colete florido aberto. Por último, busquei o azul claro para o inocente a fim de trazer a tona o divino, muito associado ao azul por ser a cor do céu, com uma maquiagem mais leve e simples, focando na iluminação com feixes de luzes para evocar aqueles muito usados nas histórias cristãs, com roupas leves de cores claras.

Além de tudo, tive um grupo de suporte que me auxiliou na produção fotográfica e me apoiou durante todo o processo, desde o planejamento criativo, até a apresentação, independente dos problemas e das dificuldades, enriquecendo ainda mais toda a experiência.