

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE ARQUITETURA URBANISMO E DESIGN - FAUeD
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DESIGN

VALÉRIA DE SOUZA FREITAS

Frida Kahlo, forma e estética:
uma visão de design de produto, box Frida Kahlo

Uberlândia/MG

2024

Frida Kahlo, forma e estética:
uma visão de design de produto, box Frida Kahlo

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e
Design da Universidade Federal de Uberlândia
como requisito para obtenção do título de
bacharel em Design.

Área de concentração: Design de Produto

Orientador: Prof. Lucas Farinelli Pantaleão

Uberlândia/MG

2024

VALÉRIA DE SOUZA FREITAS

Frida Kahlo, forma e estética:
uma visão de design de produto, box Frida Kahlo

Introdução ao Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo e Design da Universidade Federal
de Uberlândia como requisito parcial para
obtenção do título de bacharel em Design.

Área de concentração: Design de Produto

Uberlândia/MG, 29 de abril de 2024

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Lucas Farinelli Pantaleão – Orientador – UFU

Prof. Dr. Juscelino Machado – Presidente da banca – UFU

Prof. Dra. Sabrina Maia – Membro – UFU

Prof. Dra. Karen Barrer – Membro - UNIESSA

Este trabalho representa o final de um ciclo que dá início a outro. Dedico-o à minha família e aos amigos, por todo o estímulo, paciência, apoio e compreensão.

AGRADECIMENTOS

Deixo registrado meu reconhecimento à Universidade Federal de Uberlândia, UFU, pelo brilhante apoio e empenho que professores desta instituição representados um a um, pela FAUeD, tornaram possível para o fortalecimento de uma sólida formação crítica, criativa e corajosa, a respeito de um design cujos processos e metodologias podem e devem ser adaptados de acordo com a necessidade que um projeto ou uma simples ideia, precise.

Aos professores, que hoje nesta banca, eu tenho a honra de ver representando cada período do curso em design, e que ao longo dos anos, se tornaram parceiros de jornada na minha busca pelo encontro final entre aluna e designer.

À minha família, que soube acolher meu ideal de estudo, que nunca me faltou com palavras de estímulo e acolhimento, permitindo que eu dedicasse tempo à realização dessa significativa caminhada para uma nova vida profissional.

Aos amigos, seletos e especiais, que de perto e de muito longe, também abraçaram minha causa pessoal e...

Ao Universo, a quem confio viver esta minha história de vida.

Muito obrigada!

“Qualquer catálogo referente ao universo das coisas, independentemente dos critérios utilizados para compô-lo – animado-inanimado, meu-seu, útil-inútil, próximo-distante, apresentará lacunas de imprecisão. Não é fácil nos movimentarmos entre as coisas.”

(FLUSSER, 2017, p. 49)

RESUMO

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo explorar a figura icônica da artista mexicana Frida Kahlo sob a perspectiva do design de produto, mais especificamente na criação de um objeto decorativo: a Box Frida Kahlo. A pesquisa busca identificar a essência da forma e estética presentes nas obras de Frida Kahlo e aplicá-las na concepção de um produto que transmita singularidade, criatividade e a represente de maneira simbólica. O método utilizado consiste no estudo sobre vida e obra da artista, inspirando-se nos elementos presentes em suas pinturas, autorretratos, recorrentes em seu trabalho. Há ainda pesquisas a serem feitas para identificar as tendências no design de produto e como podem ser combinadas com a estética da criação da Box Frida Kahlo. A partir dos resultados obtidos, será possível concluir se a Box Frida Kahlo terá potencial para tornar-se um produto de visibilidade para o design, capaz de atender às demandas de mercado de decoração e editorial, e de conquistar um público que valoriza a arte e a originalidade. O projeto evidencia a importância do design de produto como uma ferramenta para expressar a essência de um artista e ressignificar a mensagem do artista de forma inovadora. Este trabalho contribui para o campo do design de produto ao explorar as possibilidades de aplicação da estética e da personalidade inspiradora de Frida Kahlo por meio especificamente, da criação de todos os elementos para compor o conteúdo da Box, ampliando as fronteiras da inspiração artística no desenvolvimento de produtos. Futuros estudos podem se aprofundar na aplicação dos conceitos e elementos de artistas como Frida Kahlo em outros contextos do design, explorando novas formas de expressão e criação.

Palavras-chave: design de produto; objeto decorativo; cultura; conexão emocional; tendências contemporâneas; combinação de elementos, simbolismo; identidade visual; expressão artística; originalidade.

ABSTRACT

This course completion work aims to explore the iconic figure of Mexican artist Frida Kahlo under the perspective of product design, more specifically in the creation of a decorative object: the Frida Kahlo box. The research seeks to identify the essence of form and aesthetics present in the works of Frida Kahlo and apply them in the design of a product that conveys singularity, creativity and represents it in a symbolic way. The method used consists in the study of the artist's life and work, taking inspiration from the elements present in her paintings, self-portraits, recurring in her work. There is still research to be done to identify the trends in product design and how they can be combined with the aesthetics of the creation of the Box Frida Kahlo. From the results obtained, it will be possible to conclude whether the Box Frieda Kahlo will have the potential to become a product of visibility for the design, able to meet the demands of the market of decoration and editorial, and to conquer an audience that values art and originality. The project highlights the importance of product design as a tool to express the essence of an artist and reimagine the artist's message in an innovative way. This work contributes to the field of product design by exploring the possibilities of applying the aesthetics and inspiring personality of Frida Kahlo through specifically, the creation of all the elements to compose the content of Box, broadening the frontlines of artistic inspiration in product development. Future studies may go deeper into applying the concepts and elements of artists such as Frida Kahlo to other design contexts, exploring new forms of expression and creation.

Keywords: product design; decorative object; culture; emotional connection; contemporary trends; combination of elements, symbolism; visual identity; artistic expression; originality.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Imagem 1 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	24
Imagem 2 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	24
Imagem 3 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	25
Imagem 4 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	25
Imagem 5 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	26
Imagem 6 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo – Marcador de livro	27
Imagem 7 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	27
Imagem 8 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	28
Imagem 9 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	28
Imagem 10 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	29
Imagem 11 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	30
Imagem 12 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	31
Imagem 13 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	32
Imagem 14 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	33
Imagem 15 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	34
Imagem 16 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	35
Imagem 17 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	35
Imagem 18 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	36
Imagem 19 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	37
Imagem 20 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	38
Imagem 21 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	39
Imagem 22 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	40
Imagem 23 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	41
Imagem 24 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	42
Imagem 25 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	43
Imagem 26 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	44
Imagem 27 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	45
Imagem 28 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	46
Imagem 29 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	47
Imagem 30 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	48
Imagem 31 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	49

Imagem 32 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	50
Imagem 33 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	51
Imagem 34 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo	52
Imagem 35 – Autorretrato com Pequeno Macaco	53
Imagem 36 - Menina com Colar e Retrato de Virgínia	54
Imagem 37 - Cachorro Itzcuintli comigo	54
Imagem 38 – Recortes do contexto cultural e histórico de Frida Kahlo.	55
Imagem 39 – Flores I (esquerda) e Charola de Amapolas (direita)	56
Imagem 40 - Manifesto Estridentista de Manuel Maples Arce, 1923.....	57
Imagem 41 - Primeira página do jornal <i>La Prensa</i> , 21 de agosto de 1929.	58
Imagem 42 - O Acidente	58
Imagem 43 – <i>El sol se asomó a la ventana</i> (esquerda) e <i>Aí penduro meu vestido</i> (direita)	60
Imagem 44- <i>As Duas Fridas</i>	60
Imagem 45 - Hospital Henry Ford	61
Imagem 46 - Imagens do livro <i>Frida Kahlo: The Complete Pictures</i>	67
Imagem 47 - Autorretrato com Tehuana	68
Imagem 48 - <i>Unos cuantos piquetitos</i>	68

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	12
2 OBJETIVOS.....	14
2.1 OBJETIVO GERAL.....	14
3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	15
3.1 CRIATIVIDADE	15
3.1.1 Linguagem.....	15
3.1.2 Um processo de design potente e replicável.....	15
3.1.3 Os objetos falam por si	15
3.1.4 O racional e o intuitivo, o objetivo e o subjetivo, o físico e o espiritual	16
3.1.5 Sobre o design útil e sensível	16
3.1.6 Decifrar até compreender	16
3.1.7 Caráter e conteúdo do analfabetismo visual	17
3.2 DESIGN	17
3.2.1 O impacto do design na vida cotidiana das pessoas	18
3.2.2 A influência do Design na experiência do usuário de produtos e serviços	19
3.2.3 Designer: o ser criativo e inovador.....	19
3.3.1 Biografia pública	20
3.3.2 A arte e expressão em Frida Kahlo.....	21
4 A BOX FRIDA KAHLO	23
5 BANCO DE IMAGENS PARA ESTUDO.....	24
6 METODOLOGIA.....	53
6.1 REFLEXÃO SOBRE A ESTÉTICA DE FRIDA KAHLO	53
6.2 CONTEXTUALIZAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	55
6.3 ANÁLISE DOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE FRIDA	55
6.4 APLICAÇÃO NO DESIGN DE PRODUTO.....	56
6.5 EXPERIMENTAÇÃO E CRIATIVIDADE	56
6.6 A CONTEXTUALIZAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA APLICANDO O <i>THINKING</i> DE STUART WALKER	57
6.7. ANÁLISE DOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE FRIDA	59
6.7.1. Autorretratos e Autenticidade.....	59
6.7.2. Símbolos e Imaginário Visual	59
6.7.3. Dualidade e Contradição	60

6.7.4. Questões Pessoais e Políticas	61
6.7.5. Autenticidade Cultural e Feminismo	61
7 APLICAÇÃO NO DESIGN DE PRODUTO - A BOX FK - ETAPA “DOING”	62
7.1 Cartões Postais Frida Kahlo	62
7.2 TAGS - ETIQUETAS PERSONALIZADAS	63
7.3. MARCADORES DE PÁGINAS	63
7.4 ARTESANATO EM PAPEL	63
7.5 ACESSÓRIOS ARTESANAIS	64
8 A METODOLOGIA APLICADA	66
8.1. A PESQUISA E A IMERSÃO	66
9 APLICAÇÃO NO DESIGN DE PRODUTO	71
9.1 CARTÕES POSTAIS (IMAGENS CONSTAM DO APÊNDICE “FRIDA”)	71
9.2 TAGS PERSONALIZADAS (IMAGENS CONSTAM DO APÊNDICE “FRIDA”)	71
9.3 MARCADORES DE PÁGINAS (IMAGENS CONSTAM DO APÊNDICE “FRIDA”)	71
10 O PROCESSO E A CRIAÇÃO	72
11. PRODUÇÃO E EXECUÇÃO	73
12. SOBRE OS OBJETIVOS	74
12 CONCLUSÃO	75
REFERÊNCIAS	76
APÊNDICE	77

1 INTRODUÇÃO

A arte é uma forma poderosa de expressão que transcende fronteiras culturais e temporais, permitindo que os artistas transmitam suas emoções, visões de mundo e experiências de maneira única. Entre os ícones artísticos do século XX, Frida Kahlo se destaca como uma figura emblemática, conhecida por suas pinturas icônicas e sua vida marcada por desafios e superações. Sua obra, permeada de simbolismo e autenticidade, continua a inspirar e cativar pessoas ao redor do mundo.

Nesse contexto, o design de produto surge como uma disciplina que busca unir arte e funcionalidade, explorando a estética e a forma para criar objetos que nos cercam no dia a dia. É nesse cruzamento entre a arte e o design que surge a proposta deste trabalho de conclusão de curso: a criação de um objeto decorativo denominado Box Frida Kahlo.

A natureza deste trabalho está centrada na análise da forma e estética presentes na obra de Frida Kahlo e na aplicação desses elementos no design de um produto que homenageia artista de maneira simbólica. A Box Frida Kahlo pretende capturar a essência da identidade visual de Frida, incorporando elementos como suas cores vibrantes, autorretratos marcantes e símbolos que representam sua vida e legado.

A escolha desse tema se justifica pela relevância e impacto duradouro da obra de Frida Kahlo no mundo da arte e na cultura popular. Sua abordagem única e introspectiva, que explorava temas como identidade, dor e autenticidade, continua a ressoar com gerações posteriores. Além disso, o design de produto oferece uma oportunidade fascinante de reinterpretar a estética de Frida Kahlo em um contexto contemporâneo, criando um objeto que possa ser apreciado, manuseado e utilizado como um elemento decorativo.

O título deste trabalho, “Frida Kahlo, Forma e Estética: Uma Visão de Design, Box Frida Kahlo”, reflete a abordagem multidisciplinar adotada ao unir os conceitos de forma e estética da obra de Frida Kahlo com a visão de design de produto. A escolha da palavra “visão” indica a intenção de explorar e reinterpretar a estética de Frida Kahlo por meio do design, enquanto “Box Frida Kahlo” representa o objeto decorativo que será desenvolvido ao longo desse estudo.

Diante disso, este trabalho de conclusão de curso busca não apenas homenagear e transmitir o que se entendeu da essência de Frida Kahlo, mas também explorar as possibilidades de aplicação da arte e da estética em produtos do cotidiano. Através dessa investigação, espera-se contribuir para o campo de design de produto ao demonstrar como a combinação de

elementos artísticos e funcionais pode criar objetos que vão além do meramente utilitário, agregando valor estético e emocional à vida das pessoas.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Agregar valor ao projeto “Box Frida Kahlo”, a ser criado tendo como inspiração a artista mexicana e sob uma perspectiva personalizada do design de produto, buscando trazer à compreensão de todos, como seus elementos construtivos, a seleção de materiais, as técnicas que serão aplicadas e todos os elementos gráficos que virão a ser criados, contribuirão para transmitir o impacto que Frida Kahlo, artística, social e culturalmente, causa até os dias de hoje.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar e descrever os elementos gráficos, a paleta de cores e a seleção de materiais utilizados na criação da Box Frida Kahlo.
2. Compreender a leitura do processo criativo na criação do conceito deste objeto de design.
3. Correlacionar a relação estética da Box Frida Kahlo com a personalidade da artista, seu amor pela cultura do seu país (México), as experiências presentes em pinturas autobiográficas.
4. Examinar a possibilidade de repercussão da Box Frida Kahlo como objeto de design de produto atemporal regido na forma de um tributo a toda importância de Frida, enquanto figura de domínio público e ícone de empoderamento feminino e de luta por uma sociedade mais justa para todos.
5. Promover a importância de artistas e outras personalidades como Frida Kahlo, como inspiração para a criação de objetos de design com significado, que transmitam uma mensagem e uma história.
6. Refletir sobre as infinitas possibilidades de expressão do design de produto e o quanto esta influência pode melhorar a maneira como nos conectamos ao mundo.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão bibliográfica é fundamental para embasar teoricamente o trabalho de conclusão de curso “Frida Kahlo forma e estética: uma visão de design de produto, Box Frida Kahlo”. Nesta seção, serão apresentadas citações de autores renomados que contribuíram para a compreensão do tema em questão.

3.1 CRIATIVIDADE

“Criatividade não significa improvisação sem método: dessa maneira só se cria confusão, e planta-se nos jovens a ilusão de que artistas devem ser livres e independentes. A série de operações do método de projeto é formada de valores objetivos que se tornam instrumentos de trabalho nas mãos do projetista criativo” (Munari, 2017, p. 21).

3.1.1 Linguagem

“Os objetos são nossa maneira de medir a passagem de nossas vidas. São o que usamos para nos definir, para sinalizar quem somos, e o que não somos. Ora são as joias que assumem esse papel, ora são os móveis que usamos em nossas casas, ou os objetos pessoais que carregamos conosco, ou as roupas que usamos. E o design passou a ser a linguagem com que se molda esses objetos e confecciona as mensagens que eles carregam” (Sudjic, 2010, p. 21).

3.1.2 Um processo de design potente e replicável

“Aqui estão os quatro elementos-chave do processo: 1) Determinar a adequação do produto ao mercado, buscando sinais de comunidades de usuários; 2) Identificar insights comportamentais, realizando uma pesquisa etnográfica; 3) Esboçar uma estratégia de produto, sintetizando dados de pesquisa complexos em insights simples”; 4) Refinar os detalhes do produto, usando representações visuais para simplificar ideias complexas” (Kolko, 2018, p. 14).

3.1.3 Os objetos falam por si

“Ao comunicar informações, os objetos falam de si mesmos – ou, melhor dizendo, remetem ao nível dos discursos que cercam sua inserção no mundo. É falaz a distinção entre o

objeto e sua representação linguística, pois os artefatos estão sempre inseridos em esquemas de significação simbólica que são discursivos, por definição” (Cardoso, 2015, p. 112).

3.1.4 O racional e o intuitivo, o objetivo e o subjetivo, o físico e o espiritual

“Forma segue Significado – Deste modo, o artesanato local é combinado com a produção em massa globalizada, materiais naturais e formas tradicionais com tecnologias digitais, e a funcionalidade de curta duração com o significado perdurável. A forma torna-se desvinculada da função. [...] Sua finalidade passa a estar tanto sobre a experiência estética e a reflexão como sobre os requisitos de necessidade funcional. O resultado é um novo tipo de objeto híbrido, que combina o velho e o novo, a razão e a intuição, o global e o local, onde a forma segue o significado” (Walker, 2011, p. 192-205, apud Pinheiro, 2016, p. 113).

3.1.5 Sobre o design útil e sensível

“Um design espiritualmente útil seria responsável por criar artefatos voltados àqueles aspectos mais íntimos da nossa humanidade que foram subjugados pelo materialismo. Tais criações, quando detentoras de uma função anagógica eficiente por meio da utilização de formas simbólicas sensíveis, visam reviver sentimentos capazes de arrebatá-la consciência do usuário (observador/fruidor), de modo a suscitar uma percepção mais profunda e imaterial da realidade. Em outras palavras, intentam proporcionar um estado sutil de consciência cada vez mais raro em um mundo no qual a profusão de estímulos materiais (visuais, auditivos, olfativos, táteis e gustativos) inundam nossas mentes com uma infinidade de motivações voltadas à distração, persuasão e consumo” (Pantaleão, 2020, p. 156).

3.1.6 Decifrar até compreender

“Qualquer catálogo referente ao universo das coisas, independentemente dos critérios utilizados para compô-lo – “animado-inanimado”, “meu-seu”, “útil-inútil”, “próximo-distante” – apresentará lacunas e imprecisão. Não é fácil nos movimentarmos entre as coisas. (...) Para que a informação se torne evidente, é preciso apenas ler as coisas, “decifrá-las”. Sempre foi assim, não há nada de novo nisso” (Flusser, 2017, p. 49).

3.1.7 Caráter e conteúdo do analfabetismo visual

“Quantos de nós veem? Que amplo espectro de processos, atividades, funções, atitudes, essa simples pergunta abrange! A lista é longa: perceber, compreender, contemplar, descobrir, observar, reconhecer, visualizar, examinar, ler, olhar. As conotações são multilaterais: da identificação de objetos simples ao uso de símbolos e da linguagem para conceituar, do pensamento indutivo ao dedutivo. O número de questões levantadas por esta única pergunta:” Quantos de nós veem?” nos dá a chave da complexidade do caráter e do conteúdo da inteligência visual” (Dondis, 2015, p. 5).

Ao fundamentar-se nessas citações e nas contribuições de outros estudiosos, é possível compreender a importância da obra de Frida Kahlo, explorar a estética presente em suas pinturas e autorretratos, e aplicar esses elementos no design de produto, especificamente na criação da Box Frida Kahlo. Essa revisão bibliográfica fornece uma base teórica sólida para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, permitindo uma análise precisa sobre o tema proposto.

3.2 DESIGN

O design é um processo criativo que envolve a concepção e criação de produtos, serviços, ambientes ou experiências visuais atraentes e funcionais. É essencial considerar a estética, usabilidade, ergonomia e comunicação visual.

Ao longo do tempo, o design passou por várias fases de evolução. Inicialmente, era focado na funcionalidade e na produção em massa durante a Revolução Industrial. Posteriormente, com o Movimento Moderno no século XX, o design passou a buscar a simplicidade, a funcionalidade e a democratização do acesso aos produtos. Com o avanço da tecnologia e a globalização, o design se tornou mais abrangente e interdisciplinar, incorporando elementos como sustentabilidade, inovação, experiência do usuário e *design thinking*. Atualmente, o design tem um papel fundamental em diversas áreas, do design gráfico ao design de produtos, serviços, interação e experiências digitais.

Stuart Walker é um designer e teórico contemporâneo que propõe uma abordagem holística para o design, integrando aspectos sociais, culturais e ambientais em sua prática. Ele incentiva a inclusão e a Co criação com as comunidades afetadas pelo design.

Bruno Munari, um designer italiano, é conhecido por suas contribuições na teoria do design como uma forma de comunicação visual. Ele enfatiza a importância da simplicidade, experimentação e utilização de materiais acessíveis em seus projetos.

Rafael Cardoso, por sua vez, explora a relação entre design e cultura, analisando como os objetos são carregados de significado e como o design pode expressar identidades e valores. Destaca a importância da história e da cultura no design, explorando a relação entre o design e a identidade de um determinado grupo ou sociedade.

Vilém Flusser, filósofo e escritor, aborda o design como uma forma de comunicação humana e argumenta que o design é uma atividade responsável por construir e transmitir mensagens.

Esses autores e pesquisadores contribuíram para a compreensão do design como uma disciplina complexa, que engloba aspectos sociais, culturais, comunicativos e históricos que moldam a prática do design contemporâneo.

Outros teóricos importantes na leitura e pesquisa deste trabalho incluem Donald Norman, que destaca o aspecto da usabilidade e a experiência do usuário; Dieter Rams, que defende o design funcional e sustentável; e Herbert Simon, que desenvolveu a teoria do design fundamentada na visão de que o design é um processo de resolução de problemas, e muitos outros. O universo sobre quem escreve e interpreta design é vasto.

3.2.1 O impacto do design na vida cotidiana das pessoas

O design desempenha um papel fundamental na sociedade moderna, impactando diretamente a vida cotidiana das pessoas. Ele está presente em praticamente todos os aspectos do nosso dia a dia, desde objetos e produtos que utilizamos, ambientes em que vivemos e trabalhamos, até a comunicação visual que recebemos.

A importância do design na sociedade está relacionada à sua capacidade de melhorar a funcionalidade, usabilidade e experiência das pessoas. Um bom design pode facilitar tarefas, otimizar processos e tornar as coisas mais acessíveis e inclusivas.

Além disso, o design também possui um grande impacto estético e emocional. Ele pode influenciar o nosso estado de espírito, transmitir mensagens e expressar identidades. O design é capaz de despertar emoções, criar conexões e contar histórias.

O design também desempenha um papel importante na sustentabilidade e no desenvolvimento sustentável. Um design consciente e responsável pode promover práticas e

produtos mais sustentáveis, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Dessa forma, o design não é apenas uma disciplina estética, mas também uma ferramenta poderosa para melhorar a vida das pessoas e a sociedade como um todo.

3.2.2 A influência do Design na experiência do usuário de produtos e serviços

- Usabilidade: Um bom design considera a usabilidade, facilitando a interação do usuário com o produto ou serviço. Exemplo disso são os aplicativos de celular com interfaces intuitivas e fáceis de usar, que tornam a experiência do usuário mais agradável e eficiente.
- Comunicação visual: O design também desempenha um papel importante na comunicação visual. Uma embalagem bem projetada pode transmitir informações sobre o produto de forma clara e atrativa, despertando o interesse do consumidor. Da mesma forma, um bom design de um site ou loja online pode facilitar a navegação e tornar a experiência de compra mais agradável.
- Estética: O design influencia a percepção estética de um produto ou serviço. Uma boa estética pode despertar emoções positivas, o que contribui para uma experiência mais agradável. Por exemplo, um ambiente bem projetado em um restaurante cria uma atmosfera atraente e convidativa, aumentando o prazer da refeição.

Essa é apenas uma breve exploração das diversas maneiras como o design influencia nossa experiência como usuários. Ele desempenha um papel fundamental em tornar nossas interações mais funcionais, atrativas e satisfatórias.

3.2.3 Designer: o ser criativo e inovador

O designer, é antes de tudo, um ser criativo. Sua capacidade de imaginação e de pensar de forma não convencional permite que ele crie soluções únicas e originais para os desafios que enfrenta. O designer tem a habilidade de enxergar além do óbvio, de explorar diferentes perspectivas e de transformar ideias abstratas em produtos tangíveis.

Além da criatividade o designer também é um ser inovador. Ele está constantemente em busca de novas abordagens, materiais e tecnologias para aplicar em seus projetos. O designer não se contenta com o status quo, ele está sempre em busca de maneiras de fazer as

coisas de forma diferente e melhor. Sua mente está aberta, e curiosa, o impulsiona a explorar novos caminhos e a questionar o que já existe.

Ser criativo e inovador não é apenas uma característica do designer, mas também uma necessidade. Em um mundo em constante mudança e evolução, o designer precisa estar preparado para se adaptar e se reinventar. Precisa estar sempre atualizado sobre tendências e demandas de mercado, buscando encontrar soluções que atendam às necessidades dos usuários de forma surpreendente e impactante.

No entanto, ser criativo e inovador também traz consigo desafios. O designer precisa lidar com a pressão de constantemente produzir algo novo e original, e nem sempre essa tarefa é fácil. É preciso equilibrar a criatividade com a viabilidade técnica e econômica, garantindo que as soluções e ideias propostas sejam viáveis e eficazes.

Em resumo, o designer é um ser criativo e inovador, capaz de transformar ideias em realidade através de seu pensamento original e sua busca constante por soluções inovadoras. Sua capacidade de imaginação aliada à sua disposição para explorar o desconhecido o torna um profissional essencial em um mundo em constante transformação

3.3 FRIDA KAHLO

3.3.1 Biografia pública

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, mais conhecida como Frida Kahlo, foi uma importante pintora mexicana do século XX. É considerada, por alguns especialistas em artes plásticas, uma artista que fez parte do Surrealismo. Porém, a própria Frida negava que era surrealista, pois dizia que não pintava sonhos, mas sua própria realidade. Destacou-se ao defender o resgate à cultura dos astecas como forma de oposição ao sistema imperialista cultural europeu.

Frida Kahlo nasceu na cidade de Coyoacán (México) em 6 de julho de 1907.

Estudou, no início da juventude, na Escola Preparatória Nacional.

Com 18 anos de idade sofreu um grave acidente de ônibus. Para ocupar as horas vagas, durante a recuperação, passou a pintar. Usou esta atividade como uma forma de lidar com sua dor física e trauma emocional. Foi quando ela criou alguns de seus primeiros autorretratos.

Em agosto de 1929, casou-se com o pintor mexicano Diego Rivera com quem teve um casamento tumultuado e instável, marcado pela infidelidade de ambos os lados. Apesar de suas

muitas separações e conflitos, eles continuaram apoiando a arte um do outro ao longo de suas vidas.

Morou nos Estados Unidos com Diego Rivera entre os anos de 1931 e 1934.

Divorciou-se de Rivera em 1939, embora tenha mantido relações com ele nos anos seguintes.

Em 1939, Frida expôs sua obra em Paris, na galeria Renon et Collea.

Deu aulas de introdução à pintura, a partir de 1943, na Escola La Esmeralda na Cidade do México.

Sofreu três abortos durante a vida. Estes trágicos acontecimentos tiveram grande impacto emocional.

Teve uma vida marcada, principalmente após o divórcio, pelo consumo abusivo de álcool. Dizia que era para aliviar o sofrimento que sempre marcou sua vida.

Após uma grave pneumonia, morreu em 13 de julho de 1954, na cidade de Coyacán (México).

3.3.2 A arte e expressão em Frida Kahlo

Frida Kahlo explorava a estética de uma maneira única em suas obras. Ela incorporava elementos simbólicos, surrealistas e realistas, criando uma narrativa visual poderosa. Suas pinturas retratavam principalmente autorretratos, nos quais ela explorava temas como dor, amor, identidade e sexualidade. Frida usava cores vibrantes e contrastantes, assim como detalhes minuciosos, para expressar suas emoções e experiências pessoais. Além disso, ela também incorporava elementos da cultura mexicana, como trajes tradicionais e símbolos indígenas, destacando sua identidade e orgulho cultural. Sua obra desafiou normas e tabus, tornando-a uma inspiração para o movimento artístico feminino, abrindo caminho para uma maior representatividade e empoderamento das mulheres na arte.

Os elementos presentes na obra de Frida Kahlo podem ser incorporados no design atual de várias maneiras. Suas representações simbólicas e emocionais podem ser exploradas para transmitir mensagens profundas e pessoais. A forma como ela combinava elementos realistas e surrealistas pode inspirar abordagens criativas e inovadoras no design visual. A paleta de cores vibrantes e a atenção aos detalhes podem influenciar a criação de produtos e interfaces atraentes e impactantes. Além disso, a narrativa presente em suas obras pode inspirar designers a criar experiências envolventes e significativas para os usuários, incorporando aspectos emocionais e pessoais em seus projetos. Em suma, a obra de Frida Kahlo pode servir como uma fonte de

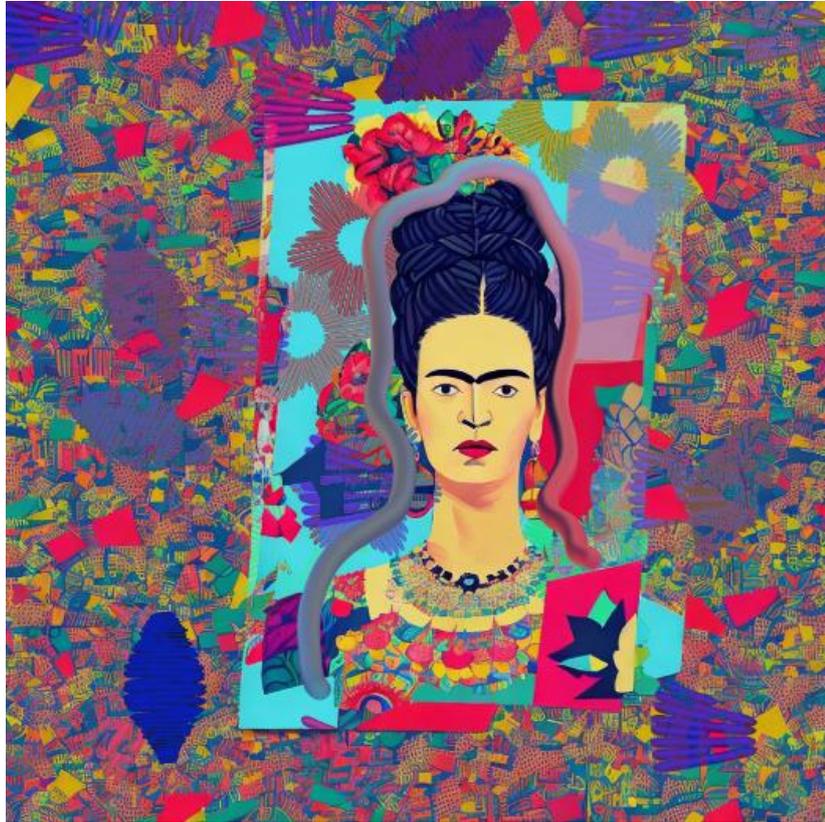
inspiração para designers explorarem novas perspectivas e abordagens no design contemporâneo.

4 A BOX FRIDA KAHLO

A Box Frida Kahlo é um projeto de design cuja inspiração nasce da leitura e observações sobre a obra e a vida da artista mexicana, através da lente de vários autores; uma peça que celebra a vida e busca ser objeto de experiência única e imersiva, criando possibilidades de explorar as várias facetas de Frida Kahlo por meio da criação de elementos de papelaria artística entre outros, que serão a parte fundamental do conteúdo da Box, despertando ainda o interesse em conhecer mais da artista celebrada e entendendo sua influência cultural que ultrapassou as fronteiras de seu país de origem.

5 BANCO DE IMAGENS PARA ESTUDO

Imagem 1 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: Figura da autora a partir do uso de IA (Procreate, 2023).

Imagem 2 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

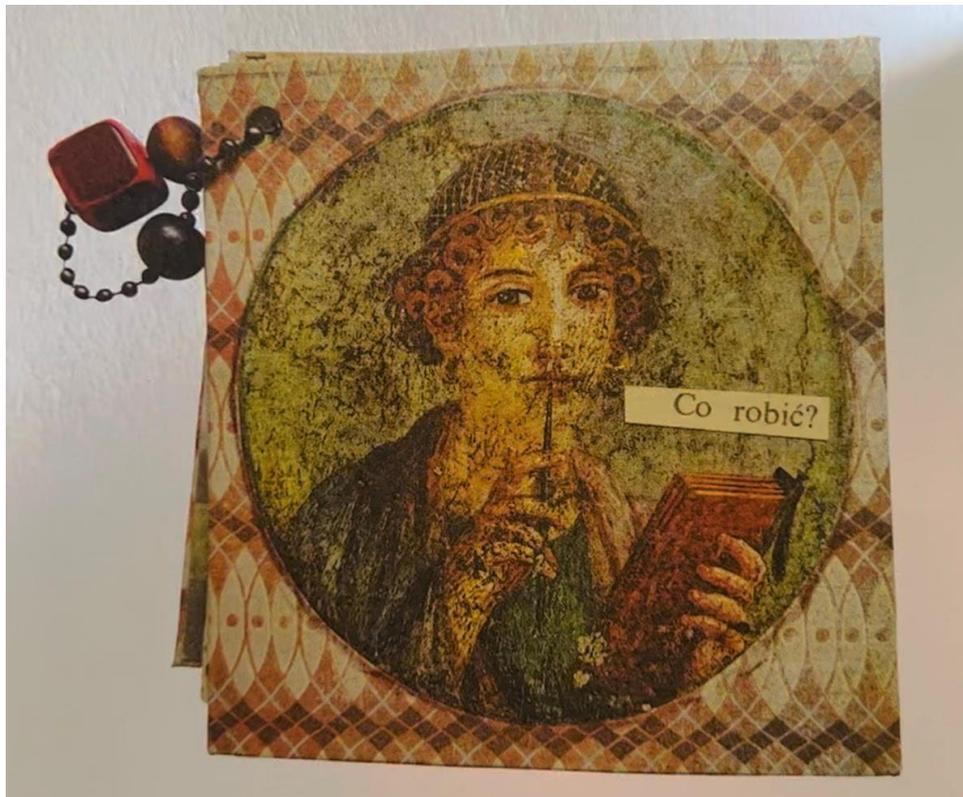
Fonte: Figura da autora.

Imagem 3 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

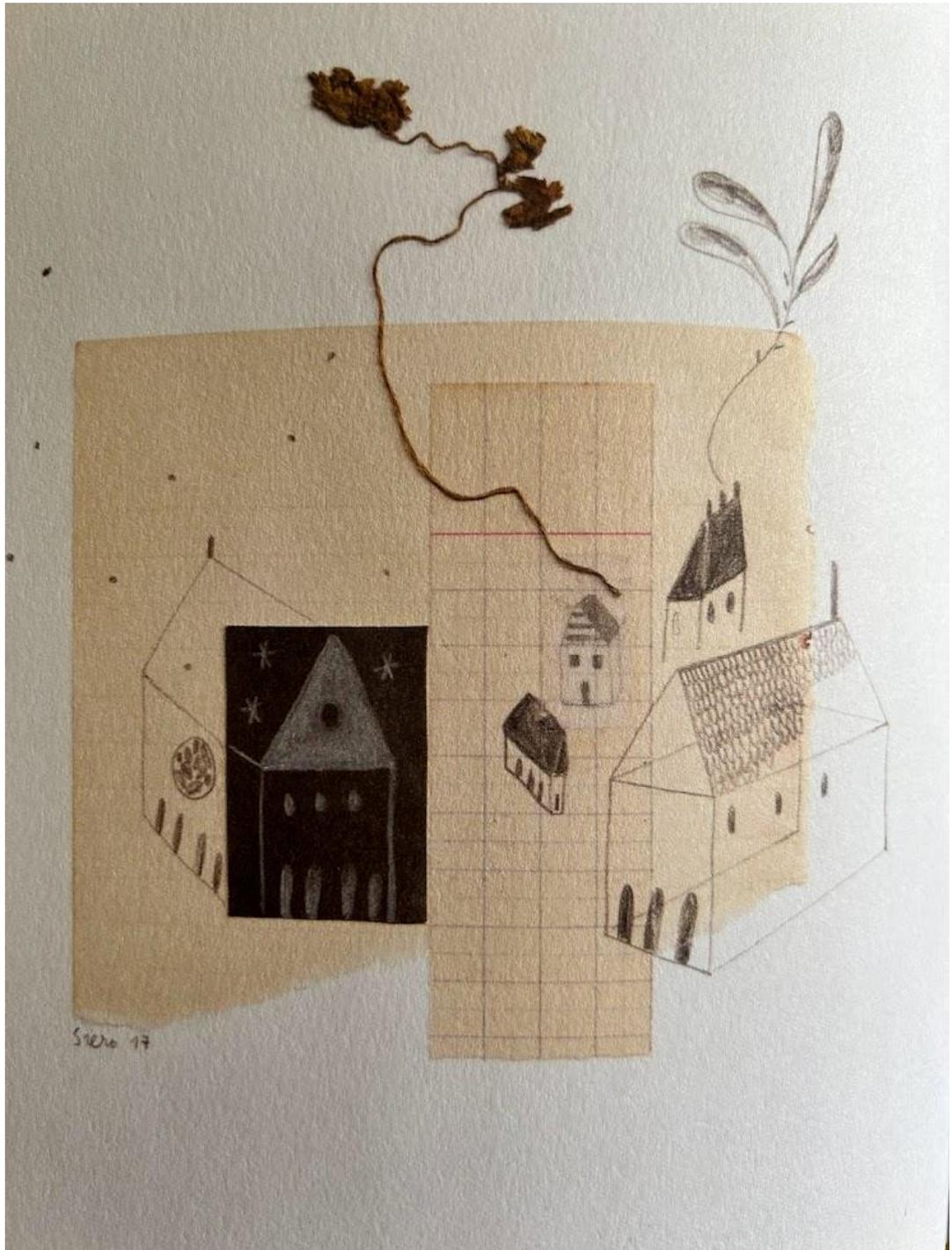
Fonte: Figura da autora feita a partir do Procreate (Procreate, 2023).

Imagem 4 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: Moore (2018, p.30).

Imagem 5 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: Moore (2018, p.66).

Imagem 6 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo – Marcador de livro

Fonte: Moore (2018, p.78).

Imagem 7 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: Moore (2018, p.78).

Imagem 8 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: Figura da autora. Colagem digital feita pelo aplicativo Mixerpiece (Mixerpiece, 2021).

Imagem 9 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: Figura da autora. Colagem digital feita pelo aplicativo Mixerpiece (Mixerpiece, 2021).

Imagem 10 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

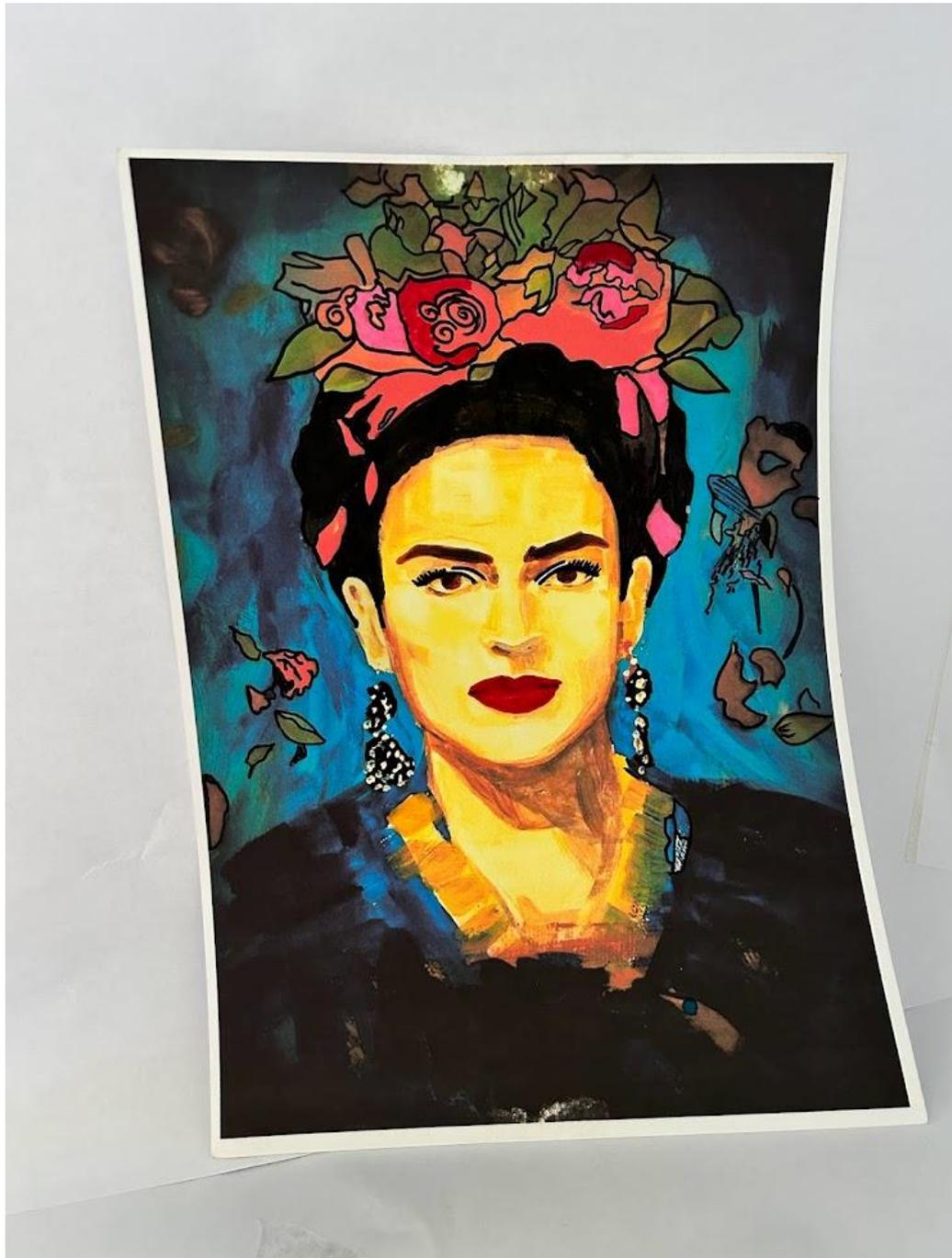
Fonte: Figura da autora.

Imagem 11 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

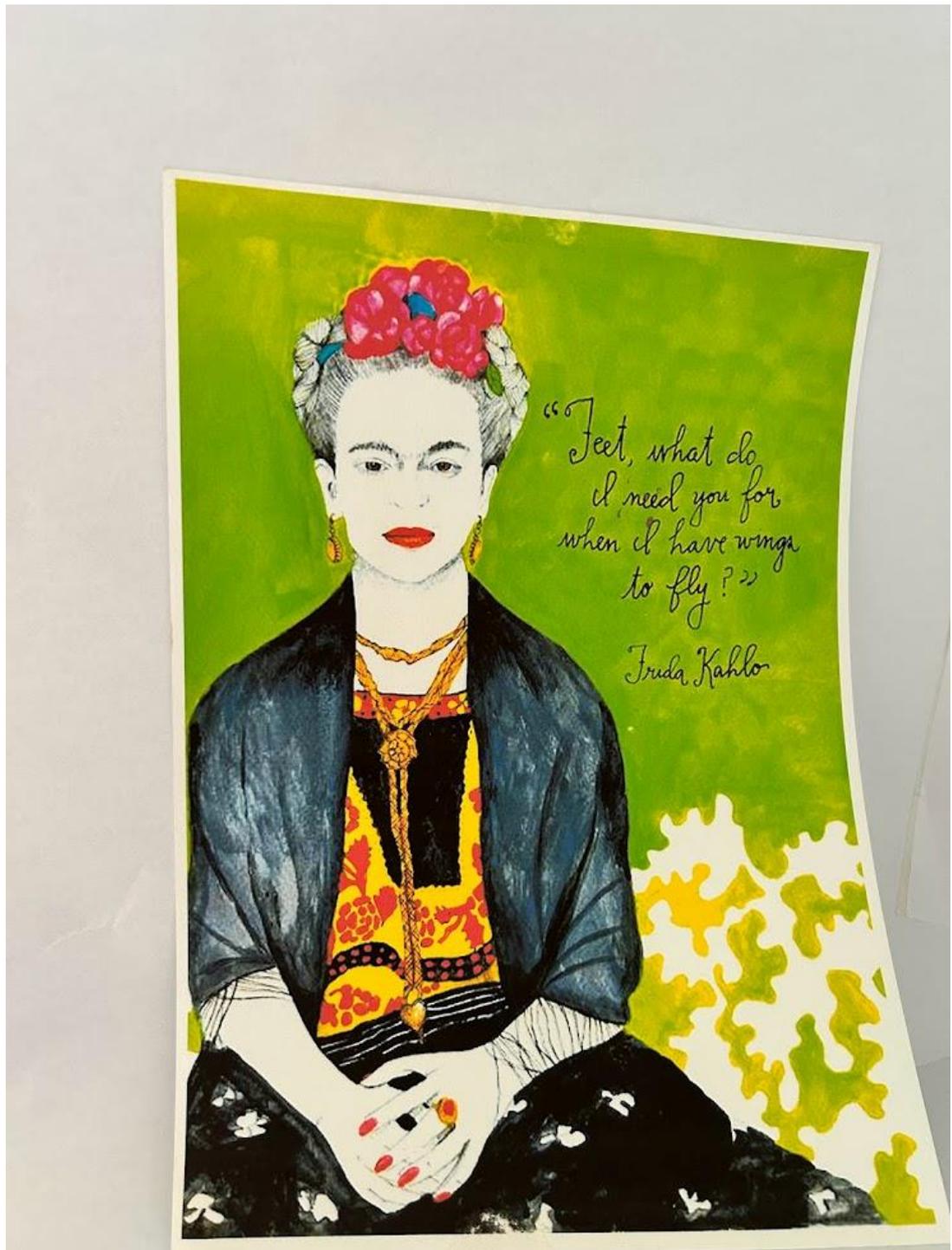
Fonte: Figura da autora. (Desenhos formato zentangle)

Imagem 12 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

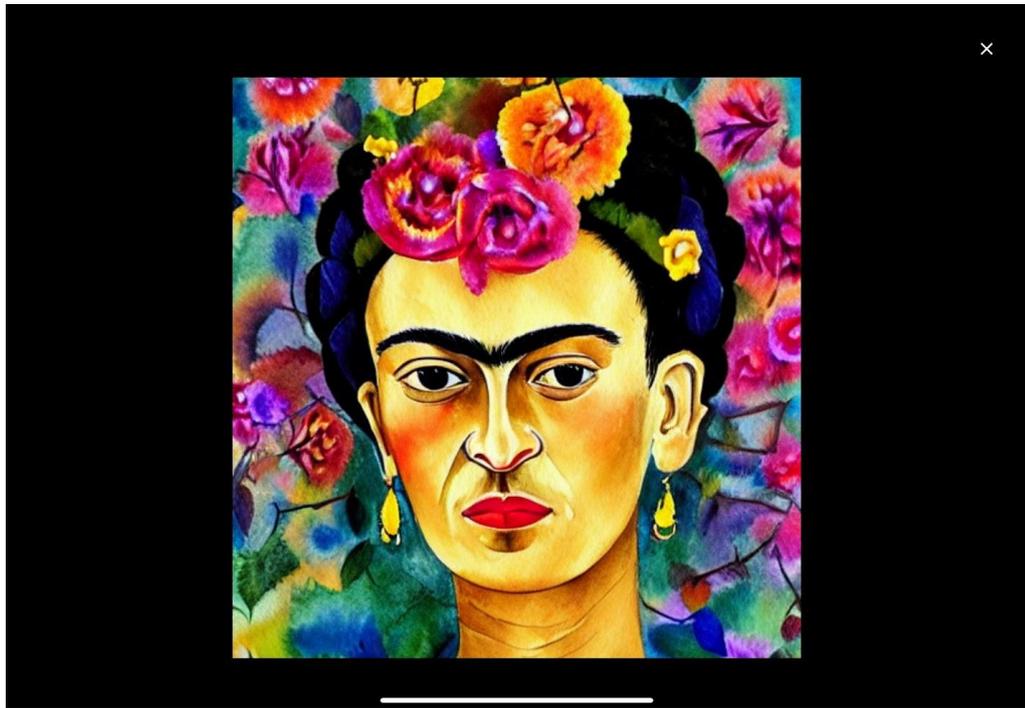
Fonte: Imagem de Frida Kahlo, poster formato A4

Imagem 13 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: Poster formato A4, ilustração "Frida Kahlo" (Congdon, 2013).

Imagem 14 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: PROMPTS criados pela autora com IA.

Imagem 15 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: Kahlo (1946).

Imagem 16 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: PROMPTS criados pela autora para IA.

Imagem 17 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

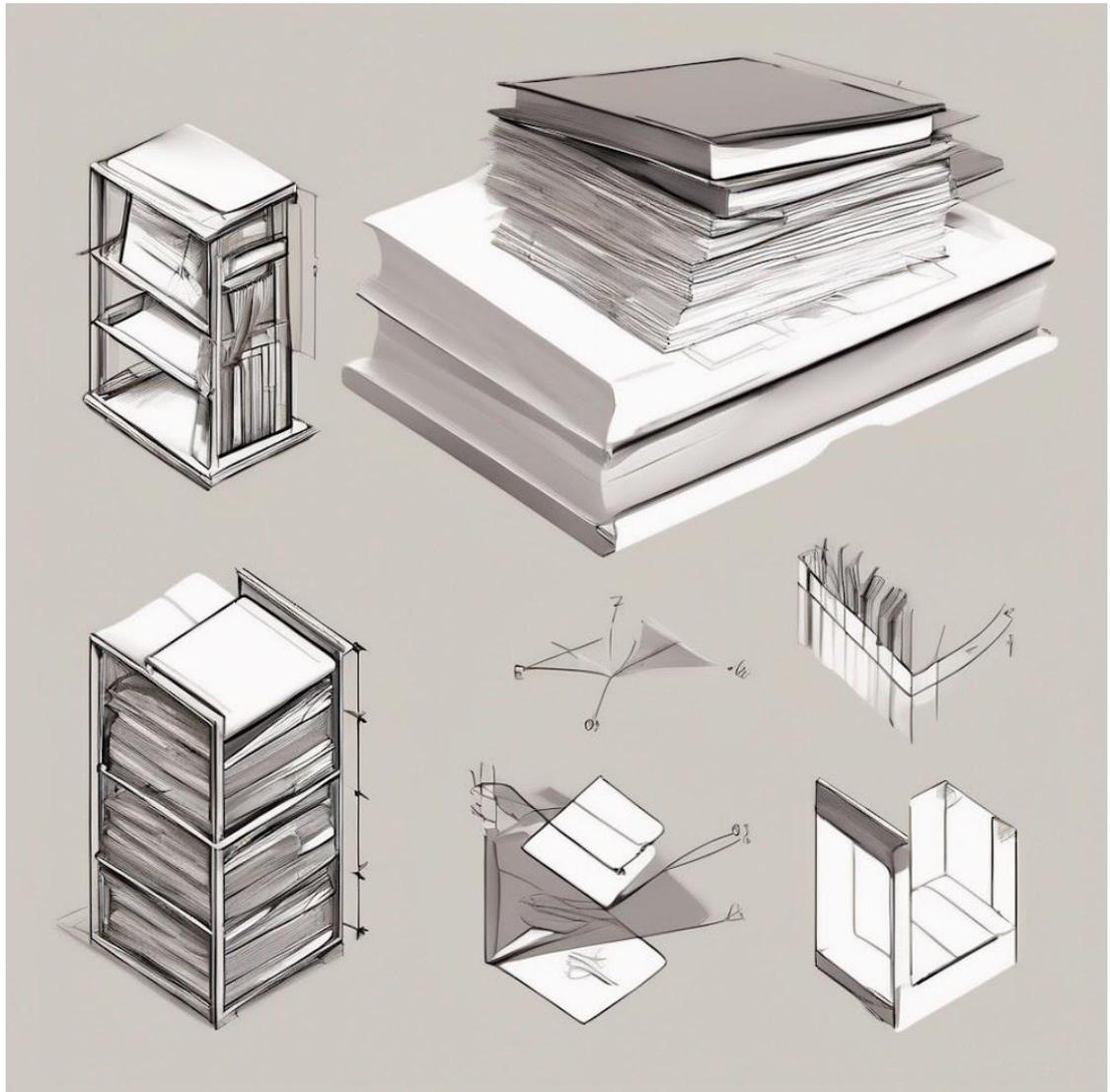
Fonte: PROMPTS criados pela autora para IA.

Imagem 18 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: Figura da autora criada a partir de IA (Procreate, 2023).

Imagem 19 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: Figura da autora (Procreate, 2023).

Imagem 20 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: Figura da autora.

Imagem 21 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: PROMPTS criados pela autora para IA.

Imagem 22 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: PROMPTS criados pela autora para IA.

Imagem 23 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: Figura da autora criada a partir de IA. (Procreate, 2023).

Imagem 24 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: Figura da autora a partir de IA. (Procreate, 2023).

Imagem 25 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: PROMPTS criados pela autora para IA.

Imagem 26 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: PROMPTS criados pela autora para IA.

Imagem 27 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: Imagem de composição da autora.

Imagem 28 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

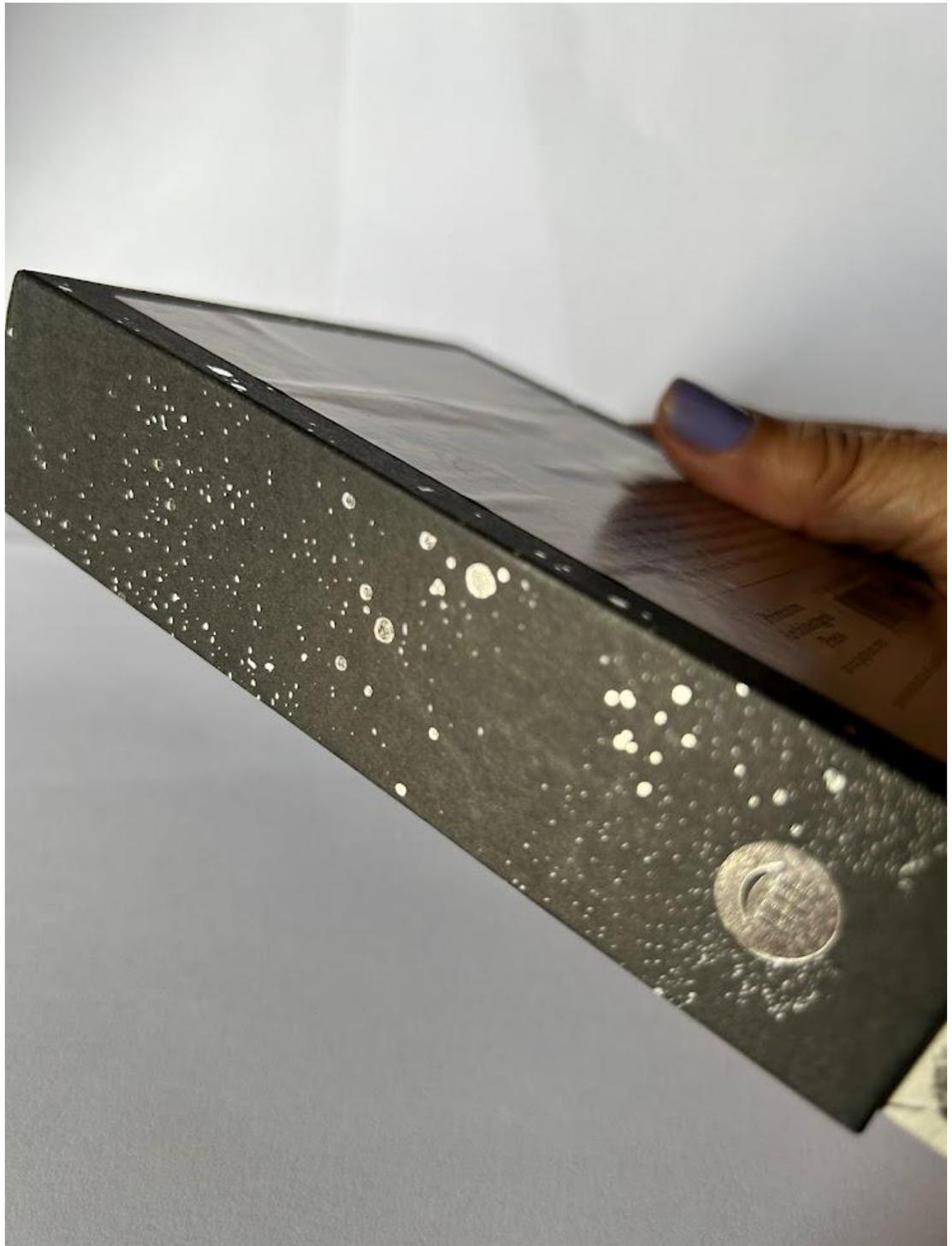
Fonte: Imagem de composição da autora.

Imagem 29 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

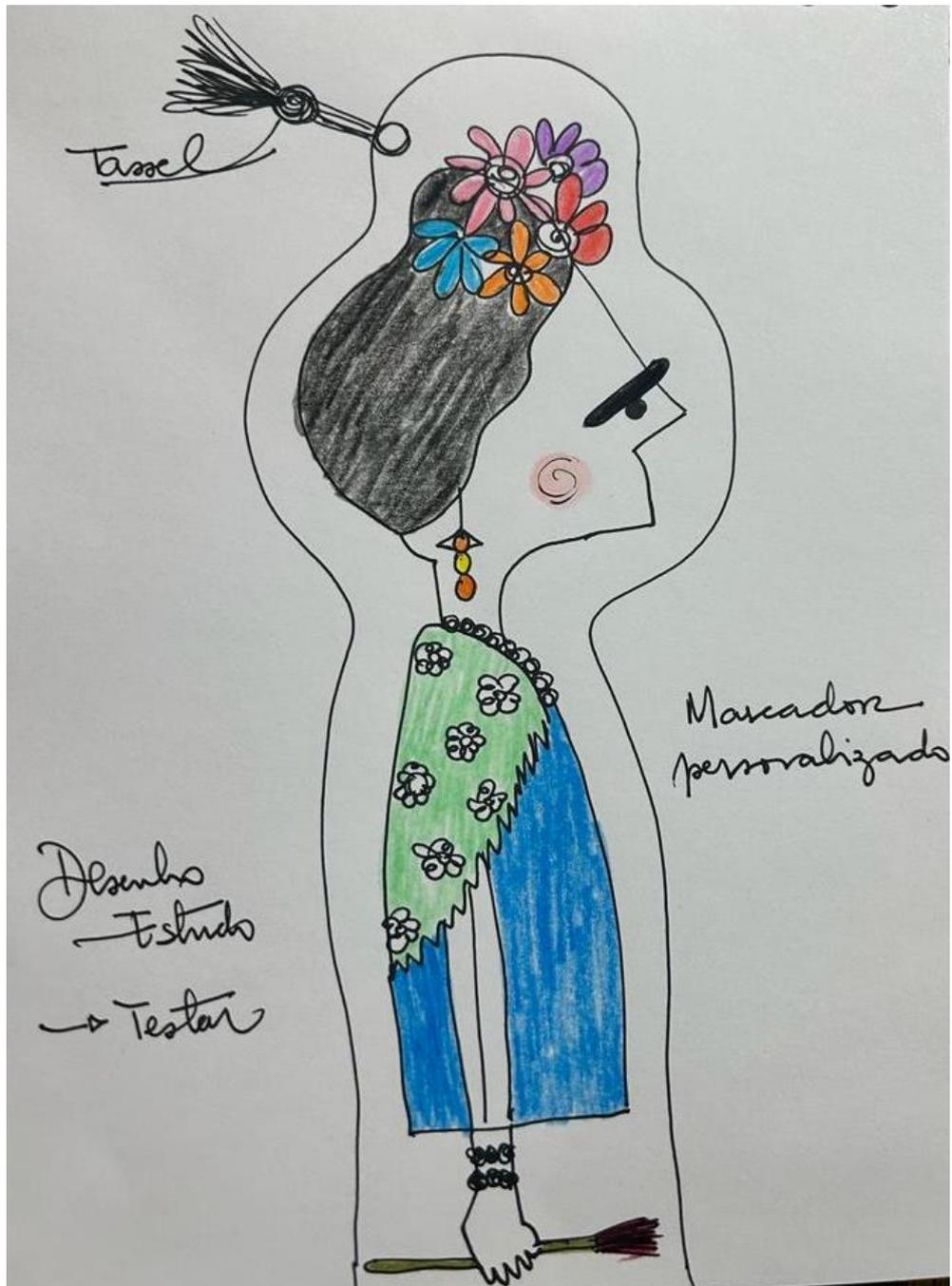
Fonte: Imagem de composição da autora.

Imagem 30 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: Imagem de composição da autora.

Imagem 31 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

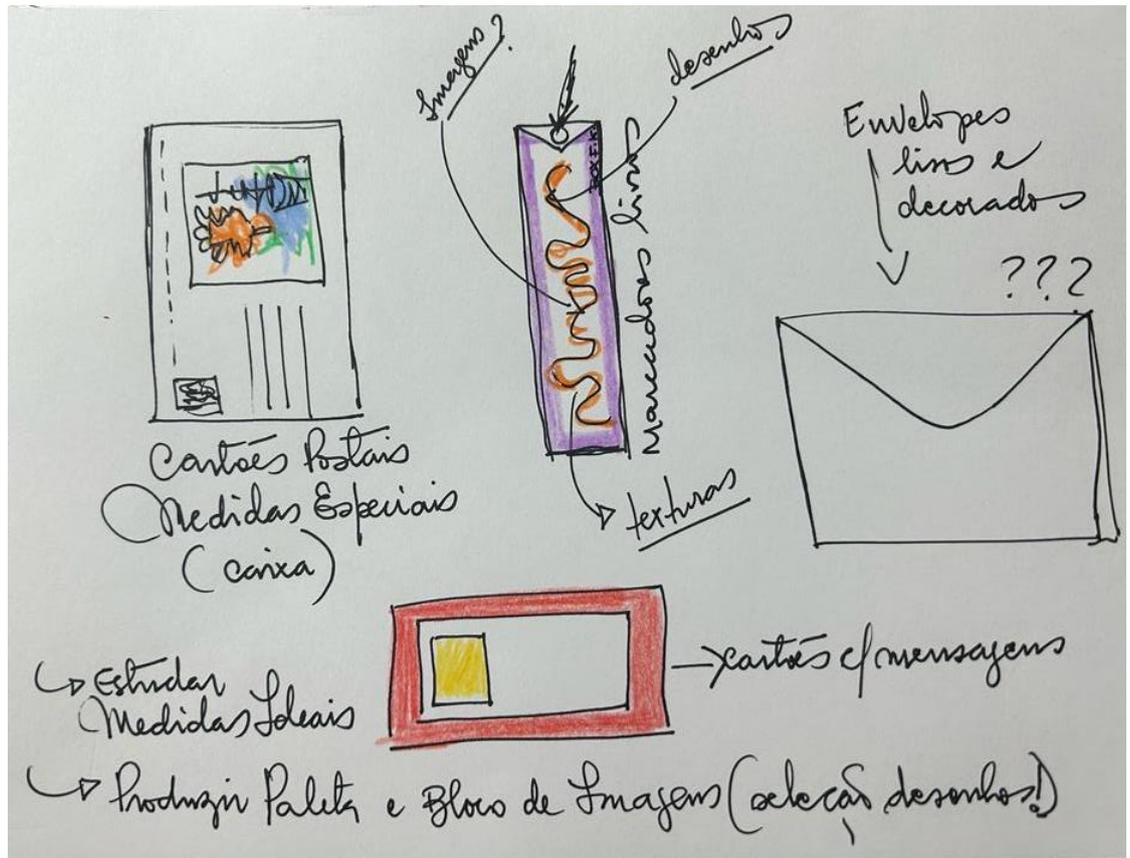
Fonte: Imagem de composição da autora.

Imagem 32 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

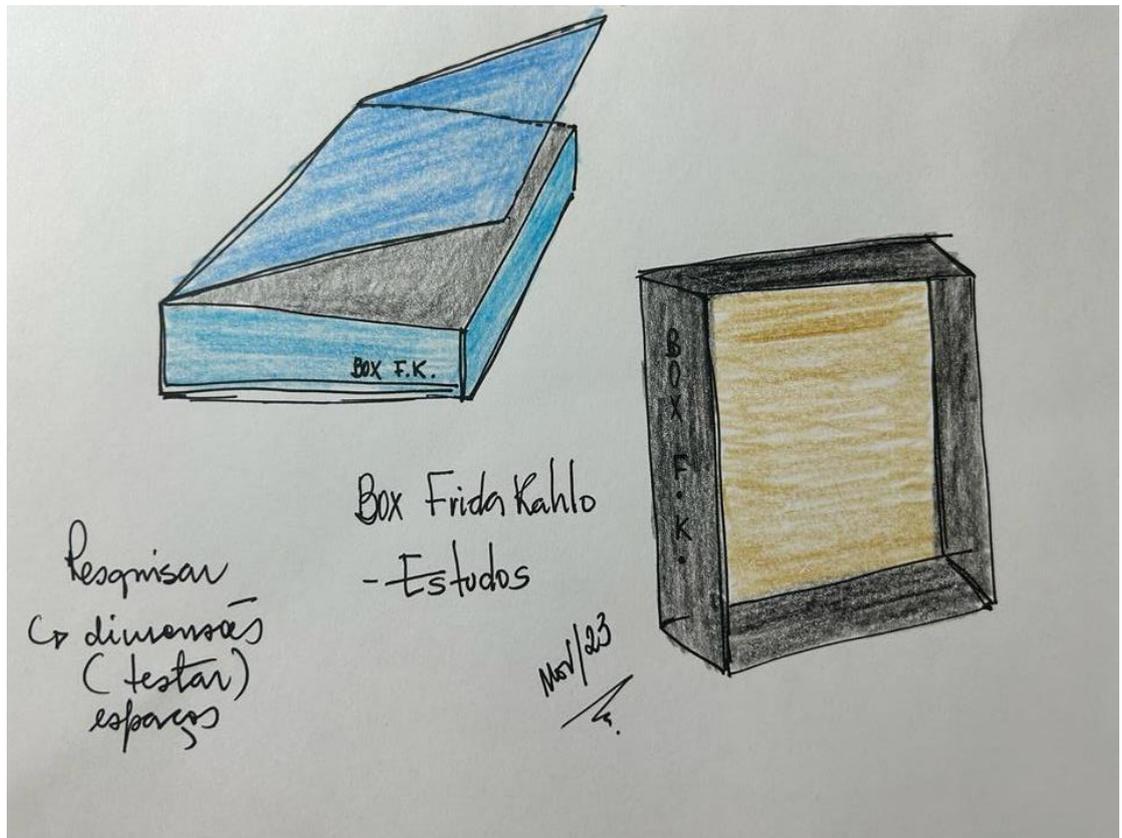
Fonte: Imagem de composição da autora.

Imagem 33 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: Figura da autora.

Imagem 34 - Estudos preliminares para a box Frida Kahlo

Fonte: Figura da autora.

6 METODOLOGIA

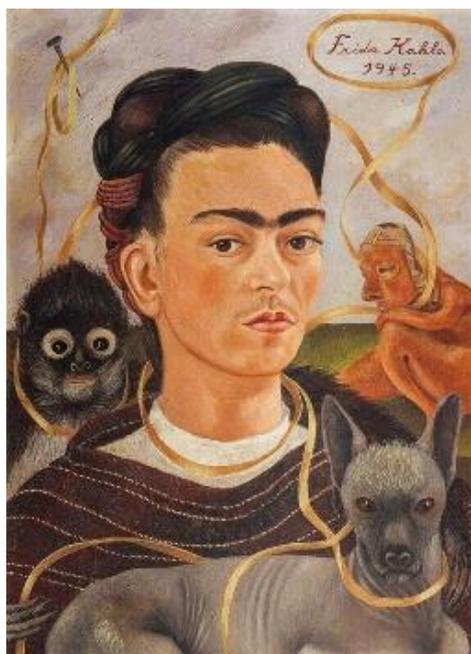
A abordagem "*Thinking and Doing*" conduzida pelo designer Stuart Walker, no livro *Forma Segue Significado, o design conceitual de Stuart Walker*, pelo autor Lucas Farinelli Pantaleão, foi o norte para a conclusão deste trabalho, a segunda parte, o que enfatizou a importância da reflexão crítica e da ação prática no processo de design.

Aqui estão algumas das maneiras de como foi aplicada essa metodologia ao tema do trabalho sobre design de produto, intitulado "Frida Kahlo, forma e estética: uma visão de design de produto, box Frida Kahlo".

6.1 REFLEXÃO SOBRE A ESTÉTICA DE FRIDA KAHLO

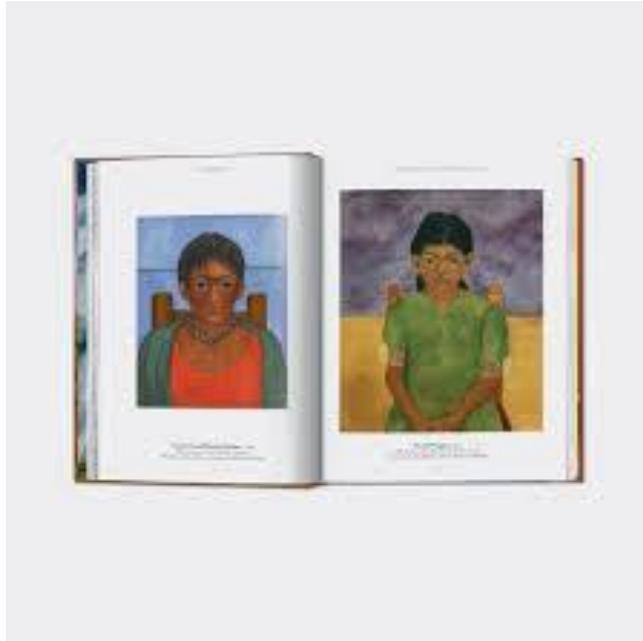
A utilização da reflexão crítica para analisar a estética única de Frida Kahlo, a exploração de como suas cores vibrantes, simbolismos e autorretratos influenciaram a percepção da arte e do design para compor o produto final, criando mais de uma possibilidade de gerar um produto de design com linguagem em estágio de contínua pesquisa, denominado aqui, box Frida Kahlo.

Imagem 35 – Autorretrato com Pequeno Macaco

Fonte: Kahlo (1945) Apud Lozano (2021).

Imagem 36 - Menina com Colar e Retrato de Virgínia

Fonte: Kahlo (1929) Apud Lozano (2021).

Imagem 37 - Cachorro Itzcuintli comigo

Fonte: Kahlo (1938) Apud Lozano (2021).

6.2 CONTEXTUALIZAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA

Ao aplicar o "*Thinking*" de Walker, compreende-se a importância do contexto cultural e histórico em que Frida Kahlo viveu e criou. Isto, de sobremaneira, foi essencial para a missão de contextualizar a influência de sua obra na sociedade e na arte contemporânea.

Imagem 38 – Recortes do contexto cultural e histórico de Frida Kahlo.

Fonte: Lozano (2021).

6.3 ANÁLISE DOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE FRIDA

Por meio do estudo sobre o desenvolvimento de uma análise crítica, identificou-se e explorou-se os elementos chave presentes nas obras de Frida Kahlo, como os símbolos, temas recorrentes e a maneira como ela abordava questões pessoais, políticas e sociais.

Imagem 39 – Flores I (esquerda) e Charola de Amapolas (direita)

Fonte: Kahlo (1911) e Kahlo (1924) Apud Lozano (2021).

6.4 APLICAÇÃO NO DESIGN DE PRODUTO

Ao passar para a etapa de "*Doing*", utilizou-se dos insights obtidos da fase de reflexão para orientar o processo de design de produto inspirado no caminho e obra de Frida Kahlo. Explorou-se como a sua estética, simbolismos e estilo único poderiam ser incorporados de forma significativa nos produtos que se foi criando, sem que fossem apenas cópias de seus projetos.

6.5 EXPERIMENTAÇÃO E CRIATIVIDADE

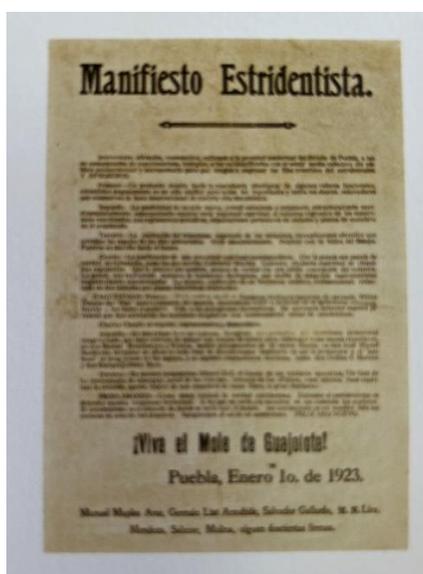
Promove-se então a experimentação e a criatividade ao aplicar a metodologia "*Thinking and Doing*" de Walker. Encarou-se o processo de design, de criação, como uma jornada de descoberta e aprendizado, permitindo que as influências de Frida Kahlo desafiassem e inspirassem novas abordagens e soluções para os projetos que cercam a box Frida Kahlo.

Ao aplicar a referida metodologia sobre Frida Kahlo e a criação de um design de produto, também foi necessário aprofundar a compreensão da artista, sua obra e sua relevância no cenário contemporâneo, ao mesmo tempo em que se impulsionava a criatividade e a inovação no processo de design.

6.6 A CONTEXTUALIZAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA APLICANDO O *THINKING* DE STUART WALKER

Frida Kahlo, uma das artistas mais icônicas do século XX, viveu e criou em um contexto cultural e histórico complexo e rico em significado. Nascida em 1907, no México, Kahlo testemunhou uma época de transformações profundas em seu país e no mundo. O México pós-Revolução de 1910 passava por um movimento intenso de reafirmação da identidade nacional, buscando resgatar e valorizar suas raízes indígenas e sua cultura tradicional após séculos de colonização.

Imagem 40 - Manifesto Estridentista de Manuel Maples Arce, 1923.

Fonte: Lozano (2021).

Nesse cenário de efervescência cultural e política, Frida Kahlo encontrou inspiração para sua arte. Sua obra era profundamente enraizada na cultura mexicana, refletindo uma mistura única de tradições pré-colombianas, folclore, arte popular e uma sensibilidade contemporânea. Kahlo incorporava em suas pinturas símbolos, cores e temas que celebravam a riqueza e a diversidade cultural do México, ao mesmo tempo em que abordava questões universais de dor, identidade e autodescoberta.

Imagem 41 - Primeira página do jornal *La Prensa*, 21 de agosto de 1929.

Fonte: Lozano (2021).

A história pessoal de Frida também se entrelaçava com o contexto histórico. Seu acidente traumático em 1925 e as subsequentes complicações de saúde moldaram não apenas sua vida, mas também sua arte. Suas pinturas autorretratistas, marcadas por uma franqueza emocional intensa e uma exploração corajosa de sua própria dor e vulnerabilidade, ecoavam as complexidades da condição humana e as lutas individuais em face da adversidade.

Imagem 42 - O Acidente

Fonte: Kahlo (1926) Apud Lozano (2021).

A influência de Frida Kahlo na sociedade e na arte contemporânea é indiscutível. Sua obra transcendeu fronteiras geográficas e temporais, inspirando gerações de artistas, designers e ativistas a explorar temas como feminismo, identidade, cultura e resistência. A abordagem

autêntica e sincera de Kahlo em relação à sua própria vida e experiências ressoa ainda hoje, convidando-nos a refletir sobre questões profundas e essenciais da existência humana.

Ao contextualizar a vida e a obra de Frida Kahlo dentro desse cenário cultural e histórico, somos desafiados a compreender não apenas o impacto da artista em seu tempo, mas também a sua relevância duradoura e a sua capacidade de nos conectar com os aspectos mais fundamentais e universais da condição humana.

6.7. ANÁLISE DOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE FRIDA

Frida Kahlo, conhecida por seus impactantes autorretratos e obras intensamente pessoais, incorporou uma variedade de elementos distintivos em sua arte, refletindo sua rica narrativa pessoal, bem como seu engajamento com questões políticas e sociais. Aqui estão algumas análises críticas dos elementos chave presentes nas obras de Kahlo:

6.7.1. Autorretratos e Autenticidade

Um dos elementos mais marcantes nas obras de Frida Kahlo são os seus autorretratos. Em vez de simplesmente retratar sua imagem física, Kahlo mergulhava profundamente em seus próprios pensamentos, emoções e dor. Cada autorretrato revela uma narrativa íntima e autêntica de sua vida, desafiando as convenções tradicionais da arte e da representação feminina.

6.7.2. Símbolos e Imaginário Visual

Kahlo frequentemente incorporava símbolos poderosos em suas pinturas, como animais, plantas, frutas e artefatos culturais mexicanos. Estes elementos simbólicos carregam significados profundos que variaram de acordo com o contexto, refletindo suas crenças, valores e experiências pessoais únicas.

Imagem 43 – *El sol se asomó a la ventana* (esquerda) e *Aí penduro meu vestido* (direita)

Fonte: Kahlo (1932) e Kahlo (1933) Apud Lozano (2021).

6.7.3. Dualidade e Contradição

Muitas obras de Frida Kahlo exploram a dualidade e as contradições inerentes à sua própria vida e identidade. Elementos como o uso de cores vibrantes e sombrias, a presença de seres híbridos e a representação de temas como dor e prazer, vida e morte, revelam a complexidade de sua existência e autoexpressão.

Imagem 44- *As Duas Fridas*

Fonte: Kahlo (1939) Apud Lozano (2021).

Imagem 45 - Hospital Henry Ford

Fonte: Kahlo (1932) Apud Lozano (2021).

6.7.4. Questões Pessoais e Políticas

Kahlo abordava abertamente questões pessoais, políticas e sociais em suas pinturas. Temas como dor física e emocional, sexualidade, maternidade, identidade de gênero, nacionalismo e injustiça social foram frequentemente explorados em suas obras, tornando-as não apenas reflexões íntimas, mas também manifestações de resistência e voz política.

6.7.5. Autenticidade Cultural e Feminismo

A crítica social e cultural estiveram muito presentes nas obras de Frida Kahlo e refletiram o seu compromisso com a autenticidade cultural e o feminismo. Sua arte desafiava convenções estabelecidas, derrubava estereótipos e reivindicava espaço para a voz feminina, tanto no âmbito artístico quanto no político.

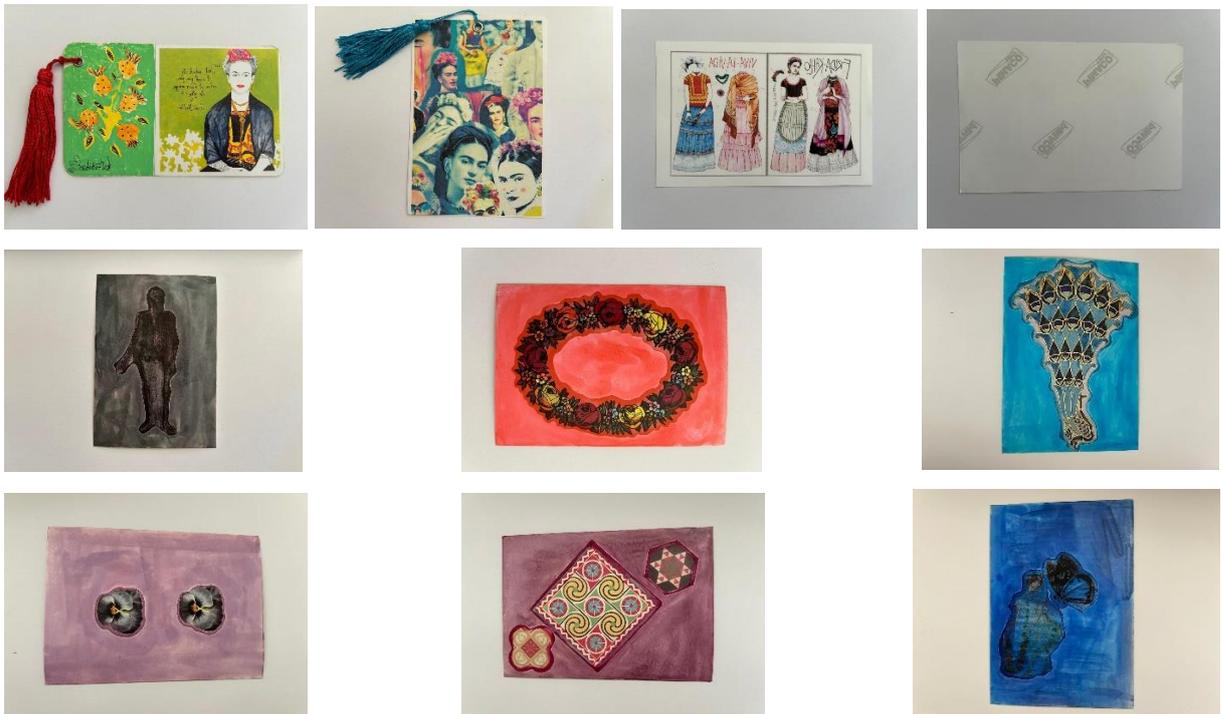
Ao analisar criticamente esses elementos chave nas obras de Frida Kahlo, tornou-se evidente como sua arte transcendeu as fronteiras do tempo e do espaço, influenciando gerações sucessivas de artistas e espectadores. Sua abordagem única e multifacetada para a arte não apenas cativa os sentidos, mas também provoca reflexões profundas sobre identidade, humanidade e justiça social.

7 APLICAÇÃO NO DESIGN DE PRODUTO - A BOX F.K. - ETAPA “DOING”

Na etapa de "Doing" do processo de design do produto da box Frida Kahlo, inspirado nos insights da reflexão sobre a estética e simbolismos de Frida Kahlo, deu-se o esperado: a oportunidade de podermos explorar a criação de uma linha de produtos artesanais que capturassem a essência vibrante e icônica da artista. Aqui, podemos listar os itens gerados para compor o interior da box especial dedicada a Frida Kahlo.

7.1 CARTÕES POSTAIS FRIDA KAHLO

Desenvolver cartões postais únicos, inspirados por tudo o que foi visto nos autorretratos e obras mais emblemáticas de Frida Kahlo. Cada cartão poderia ser uma miniatura de uma pintura famosa, com cores vibrantes e elementos simbólicos representativos da artista, mas em se tratando desta tentativa de desenvolver um trabalho autoral inspirado na artista, os caminhos foram pessoais e cuidadosos.

Todos os cartões foram confeccionados artesanalmente em papel duplex 300 gr, tamanho A4, e em papel adesivo marca Pimaco. As técnicas aplicadas foram desenhos autorais, colagem e pintura em aquarela.

7.2 TAGS - ETIQUETAS PERSONALIZADAS

A criação das tags artesanais, com a ideia de que cada uma exibisse uma citação inspiradora de Frida Kahlo atrás de cada imagem. As tags podem ser utilizadas como marcadores de presentes ou para identificar pertences de maneira criativa e temática.

Todas as tags foram confeccionadas artesanal e manualmente em papel cartão fosco de 300 gr, com técnicas aplicadas de desenho autoral e aquarela e canetas com tinta acrílica

7.3. MARCADORES DE PÁGINAS

A produção de marcadores de livros exclusivos que refletem o estilo único de Frida Kahlo, e que poderiam ser combinados a pequenas ilustrações que remetem às suas obras mais reconhecidas, incorporando cores vibrantes e simbolismos característicos.

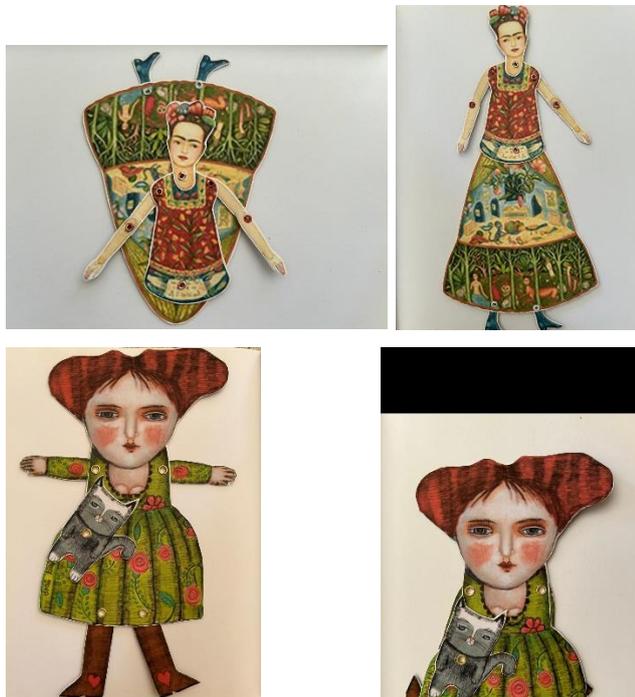

Os marcadores de página também confeccionados artesanalmente em papel cartão fosco, 300 gr, fazendo uso de materiais diversos como fechos de brinco, acessórios de bijuterias em relevo, pintura acrílica e desenhos autorais.

7.4 ARTESANATO EM PAPEL

Além dos itens mencionados anteriormente, a caixa poderia ainda, conter artesanatos em papel inspirados na estética surrealista de Kahlo. Por exemplo, pop-ups tridimensionais que reproduzissem cenas de suas pinturas, ou ainda, dobraduras em papel que representassem outros tantos elementos simbólicos de sua obra.

Em detrimento do tempo escasso (e veloz) que este trabalho teve, para ser entregue, concluí que precisaria deixar este experimento, para outro momento no futuro, mas criei bonecas articuladas em papel, pintadas e impressas digitalmente direto sobre papel cartão fosco 300 gr, recortadas e montadas uma a uma.

7.5 ACESSÓRIOS ARTESANAIS

Para complementar a coleção, pode-se incluir ainda, acessórios artesanais como broches, pequenas esculturas ou penduricalhos inspirados nos temas e símbolos recorrentes na personalidade de Frida, permitindo que as pessoas levassem consigo um mimo inspirado na artista.

Ao se criar parâmetros e alguns necessários limites quanto à criação desses componentes artesanais, feitos um a um, para o interior da box Frida Kahlo, foi se verificando a extensão que o projeto pode tomar, tornando possível oferecer uma ideia sobre a experiência sensorial e visual que por fim, a box Frida Kahlo pode capturar da essência criativa da artista. Estes itens não apenas homenageiam o legado artístico de Frida, mas desejou-se que também

possam ser motivo para que as pessoas se conectem de forma tangível e significativamente, com a riqueza de sua obra e simbolismos, através do conteúdo personalizado da box.

Pendentes para chaveiros FK: foram desenhados a mão livre, pintados com tinta acrílica especial para impressão e queima em plástico Shrink film, com o uso de um forno elétrico.

Nossa Sra. Da Alegria: É de conhecimento durante toda a pesquisa, da dubiedade de Frida com relação à sua fé sempre às voltas com dúvidas e sentimentos profundos, causados pela destemperança de sentimentos e acontecimento imprevistos da sua vida, como seus abortos.

Nada mais seletivo que criar uma Nossa Senhora da Alegria para compor a caixa de Frida. Toda impressa em tecido especial, em impressora A4 HP, após pintura acrílica.

8 A METODOLOGIA APLICADA

“[...] os resultados destes trabalhos não se constituem em projetar soluções, mas proposições de design que nos levem a considerar se esta ou aquela síntese pode prestar uma contribuição útil para o desenvolvimento de nossos entendimentos sobre onde o design poderia e, mais importante, deveria ser direcionado.

Tais proposições podem permitir-nos ver as coisas de novas formas, a questionar nossas suposições a fim de captar novas possibilidades e direções. Constituem uma forma holística de expressão não textual, que engloba e transmite ideias, argumentos e possibilidades” (Pantaleão,2020, p.46).

A metodologia *Thinking and Doing* de Stuart Walker promoveu a experimentação e a criatividade, possibilitando trilhar este processo de design como uma jornada de descoberta e aprendizado, permitindo que as influências da artista apenas torneassem as intenções do designer em um produto final que representasse o estudo, a pesquisa e a versatilidade que se pode legar a um objeto, que venha tornar-se um mix de experiências artesanais, artísticas e gráficas, que inspirem e desafiem novas abordagens sobre qualquer outro artista.

Esta metodologia de Walker foi aplicada ao propósito desse estudo sobre Frida Kahlo, gerando um produto com design específico, como planejado desde o início da pesquisa, onde aprofundou-se a compreensão sobre a artista, sua obra e sua relevância no cenário contemporâneo, ao mesmo tempo em que impulsionou a criatividade do designer.

O legado que se extraiu deste trabalho sobre Frida Kahlo ainda continua a inspirar uma abordagem única para questões de identidade, dor e autenticidade continuam a ressoar fortemente no mundo contemporâneo. No campo do design de produto, sua estética vibrante, sua mistura de elementos tradicionais e modernos e sua paixão pela autoexpressão tornou-se fonte de inspiração para a criação de produtos inovadores e culturalmente significativos.

Esta abordagem trouxe a importância da reflexão crítica e da ação prática no processo de design, aplicada sob algumas importantes leituras/análises que veremos a seguir.

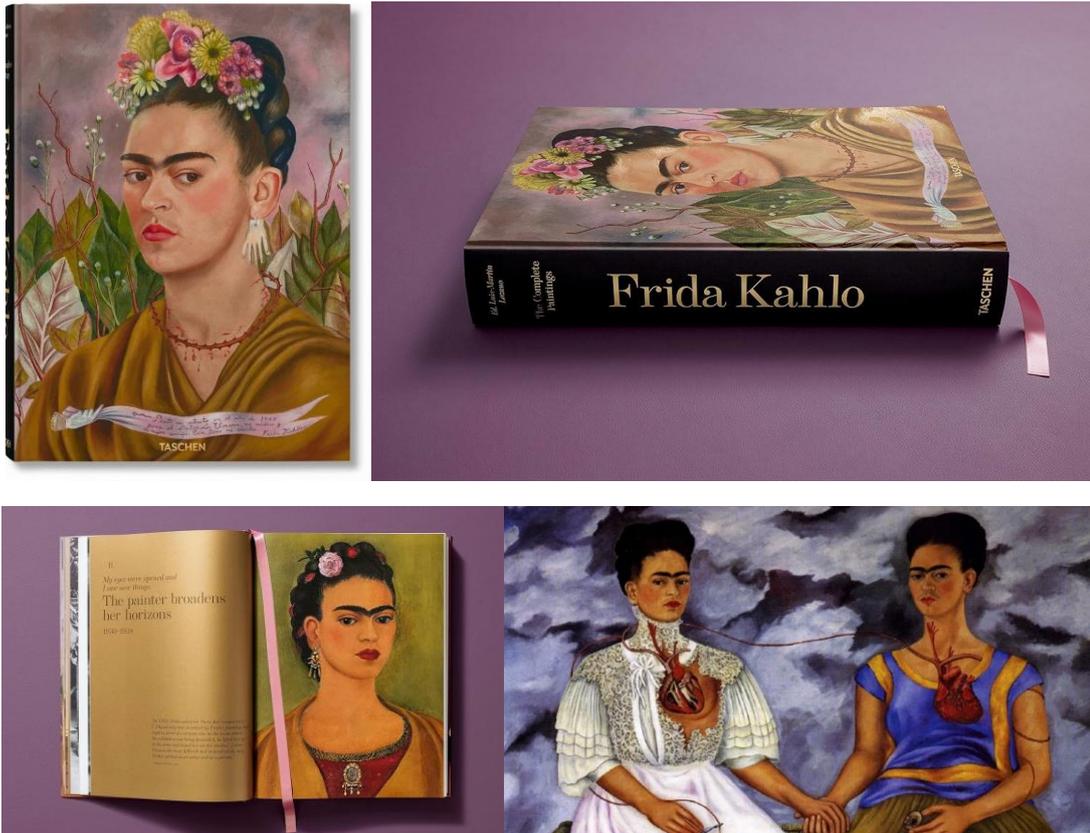
8.1. A PESQUISA E A IMERSÃO

A primeira etapa envolveu pesquisa e reflexão sobre a obra da artista, seus simbolismos pessoais e elementos característicos. Foi necessário conhecer mais da história geopolítica do seu país, do contexto político e social do seu entorno, para reconhecer em sua obra o contexto cultural que tanto a influenciou na sua busca pela liberdade de expressar-se como artista, como mulher e como cidadã mexicana.

8.2. SOBRE A ESTÉTICA FRIDA KAHLO

Os autorretratos desempenharam um papel significativo na obra de Frida Kahlo devido à sua natureza introspectiva e autobiográfica. Kahlo fez uso da arte como uma forma de expressar suas experiências pessoais, emoções intensas e lutas internas.

Imagem 46 - Imagens do livro *Frida Kahlo: The Complete Pictures*.

Fonte: Lozano (2021)

Ao retratar a si mesma em momentos marcantes da vida, como o acidente grave que sofreu na adolescência, seu casamento com Diego Rivera, os abortos e suas lutas físicas e emocionais, ela permitiu que sua arte se tornasse uma poderosa ferramenta de autodescoberta e autoexpressão.

Imagem 47 - Autorretrato com Tehuana

Fonte: Kahlo (1943) Apud Lozano (2021).

Imagem 48 - *Unos cuantos piquetitos*

Fonte: Kahlo (1935) Apud Lozano (2021).

Os autorretratos não apenas documentam sua vida, mas também servem como uma janela para a alma da artista, da mulher, permitindo que o admirador entre em contato com sua rica gama de emoções e experiências pessoais. Ela escolheu representar a si mesma de forma crua e destemida, desafiando convenções sociais e artísticas na sua época.

Frida Kahlo é conhecida por esta sua arte profundamente pessoal que frequentemente explora temas como identidade, dor, amor e feminilidade. As cores vibrantes e os simbolismos de sua arte contribuem para essa estética única.

Seus autorretratos são especialmente impactantes revelando sua autenticidade e uma incrível expressão emocional. Sua influência está presente nos dias atuais, inspirando artistas e designers a explorar narrativas pessoais, cores e simbolismos em seus trabalhos.

Esta conectividade entre profundidade emocional e sua estética singular tornaram esta pesquisa para a criação da box Frida Kahlo, um produto possível, graças à percepção que a arte e o design provocam.

8.3. A CONTEXTUALIZAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA

Nascida em 1907, no México, Kahlo testemunhou uma época de transformações profundas em seu país e no mundo. O México pós-Revolução de 1910 passava por um movimento intenso de reafirmação da identidade nacional, buscando resgatar e valorizar suas raízes indígenas e sua cultura tradicional após séculos de colonização. Nesse cenário de efervescência cultural e política, Frida encontrou inspiração para sua arte. Sua obra era profundamente enraizada na cultura mexicana, refletindo uma mistura única de tradições pré-colombianas, folclore, arte popular e uma sensibilidade contemporânea. Kahlo incorporava em suas pinturas símbolos, cores e temas que celebravam a riqueza e a diversidade cultural do México, ao mesmo tempo em que abordava questões universais de dor, identidade e autodescoberta.

A história pessoal de Frida também se entrelaçava com o contexto histórico.

Seu acidente traumático em 1925 e as subsequentes complicações de saúde moldaram não apenas sua vida, mas também sua arte. Suas pinturas marcadas por uma franqueza emocional intensa e uma exploração corajosa de sua própria dor e vulnerabilidade, ecoavam as complexidades da condição humana e as lutas individuais em face da adversidade.

Ao contextualizar a vida e a obra de Frida Kahlo dentro desse cenário cultural e histórico, somos desafiados a compreender não apenas o impacto da artista em seu tempo, mas também a sua relevância duradoura e a sua capacidade de nos conectar com os aspectos mais fundamentais e universais da condição humana.

8.4. A ANÁLISE DOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE FRIDA

Frida Kahlo frequentemente incorporava símbolos como flores, frutas tropicais, pássaros e elementos da cultura indígena em suas pinturas para representar o México e sua identidade nacionalista.

Flores - A arte folclórica mexicana

Frutas Tropicais - Fertilidade, a identidade e sua mexicanidade

Pássaros - Liberdade, fragilidade e transformação

Elementos da cultura indígena – expressavam sua identidade e conexão com a cultura mexicana, além de defender a valorização e o respeito pela cultura indígena.

9 APLICAÇÃO NO DESIGN DE PRODUTO

Na etapa do processo de design da box Frida Kahlo, cada elemento nasceu dos insights da reflexão sobre a estética e os simbolismos da artista, o que possibilitou abrir um leque para exploração e experimentação até a criação artesanal de uma linha de produtos artesanais que capturam essa essência vibrante e icônica da artista.

9.1 CARTÕES POSTAIS (IMAGENS CONSTAM DO APÊNDICE “FRIDA”)

Cartões postais, inspirados nos autorretratos e obras mais emblemáticas de Frida Kahlo.

9.2 TAGS PERSONALIZADAS (IMAGENS CONSTAM DO APÊNDICE “FRIDA”)

Tags (etiquetas) artesanais, exibindo uma citação inspiradora da própria artista e/ou de outros. As tags podem ser utilizadas como marcadores de presentes ou para identificar objetos pessoais de maneira criativa e temática.

9.3 MARCADORES DE PÁGINAS (IMAGENS CONSTAM DO APÊNDICE “FRIDA”)

Marcadores de páginas refletem o estilo que se inspirou nas preferências pessoais de Frida Kahlo, criados a partir de pequenas ilustrações que remetem às suas obras mais reconhecidas, e ainda incorporando cores vibrantes e simbolismos característicos.

10 O PROCESSO E A CRIAÇÃO

A criação da box Frida Khalo permitiu que o principal material utilizado – o PAPEL, em diferentes cores, recortes, pesos e medidas, pudesse ser explorado na confecção dos acessórios de papelaria organizados e pensados para compor a box FK.

A ideia de uma caixa com material criado para um público que aprecie a ideia de uma papelaria pessoal e artesanal, com tema diferenciado e também autoral, recebeu cuidados para que venha a oferecer uma experiência visual interessante, promovendo futuras ideias para outras, com outros temas. Esses itens não apenas homenageiam o legado da artista, mas originalmente permitiram a criação de uma nova maneira de contar a história de artistas que ainda são fontes renováveis de inspiração para o trabalho artesanal que visita o design de produto, faz uso dos processos de criação ensinados no design, promovendo uma conexão entre o design e as manualidades criativas de cada um.

(Imagens constam do Apêndice “Frida”)

11. PRODUÇÃO E EXECUÇÃO

Durante a execução da box Frida Kahlo, todos os insights obtidos durante a pesquisa, acabaram resultando em processos individuais e trabalhosos, um a um, para que o detalhe do artesanal pudesse ser apreciado. Não houve necessidade de muitos testes para decidir-se pelo melhor caminho na execução da box e seus acessórios.

(Imagens constam do Apêndice “Frida”)

12 SOBRE OS OBJETIVOS

Objetivo Geral

O principal objetivo desse projeto foi alcançado, que era o de agregar valor, e conseguir reunir material que possibilitasse a criação de uma caixa contendo produtos gerados durante o desenvolvimento do mesmo. Todos os elementos construtivos foram alinhados e geraram os produtos cartões postais, tags (etiquetas), cartões de mensagens, boneca articulada da artista e a própria caixa que abriga este material de papelaria.

Objetivos Específicos

- Identificou-se e foram descritos os elementos gráficos, paleta de cores e a seleção de materiais
- Identificou-se a correlação estética da box FK com a personalidade da artista, incluindo todos os valores que inspiraram suas obras e geraram os produtos contidos na caixa
- A geração de resultados sobre a repercussão da box FK como um objeto de design de produto atemporal regido na forma de um tributo à artista
- Identificou-se a oportunidade de trabalhos mais abrangentes sobre o mesmo tema, poder ser ampliado com tempo mais hábil para a confecção de outros produtos
- Conseguiu-se durante todo o curto espaço para a pesquisa e execução da box FK, considerar-se as possibilidades de expressão criadas por este tipo de design de produto, que tanto pode ganhar um olhar editorial avançado como um presente distinto e personalizado para os apreciadores de arte.

12 CONCLUSÃO

Ao contextualizar a vida e a obra de Frida Kahlo dentro de um cenário cultural e histórico fascinante, somos desafiados a compreender não apenas o impacto da artista em seu tempo, mas sua relevância duradoura e sua capacidade de nos conectar com os aspectos fundamentais e universais da condição humana.

Há uma crítica social e cultural presente nas pinturas da artista que podem se apropriar dos dias de hoje. Foi também sob esse olhar, sobre esse prisma, que ao buscar desenvolver produtos de papelaria inspirados por tudo o que foi apreendido durante a pesquisa, alcançou os resultados propostos inicialmente para a confecção artesanal de um produto de design que possa oferecer reflexão e interesse.

E isto, de maneira alguma aponta que a pesquisa esteja concluída. O que se pode considerar concluir aqui, é o trabalho da criação de um objeto de design batizado como box Frida Kahlo, contendo pequenos mimos artesanais, e que possa o produto continuar a ser melhorado à medida que sua execução não se intimide diante de tantas possibilidades gráficas, editoriais e de design de produto.

Há a certeza de que mais ideias e outras contextualizações venham a ser identificadas e projetadas para a criação de novos conceitos, gerando outros projetos, bem como o desafio que envolve toda a gama de conhecimento que o design nos propõe individualmente.

REFERÊNCIAS

- CARDOSO, R. *Design para um mundo complexo*. São Paulo: Editora Blucher, 2015.
- CONGDON, L. *Frida Kahlo*. 2013. Disponível em: <<https://arthur.io/art/lisa-congdon/frida-kahlo>>. Acesso em: 6 nov. 2023.
- DONDIS, D. A. *sintaxe da linguagem visual*, 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2015.
- FLUSSER, V. *O Mundo Codificado por uma filosofia do design e da comunicação*. São Paulo: UBU Editora, 2017.
- KAHLO, F. *Árvore da esperança, mantém-te firme*. 1946. Óleo sobre tela.
- KOLKO, J. *Do design thinking ao design doing*. 1. ed. São Paulo: M. Books do Brasil Editora Ltda, 2018.
- LOZANO, L. M.; KETTENMAN, A.; RAMOS, M. V. *Frida Kahlo: The Complete Paintings*. 1 ed. Itália: Taschen America Llc, 2021.
- MIXERPIECE. Versão 1.5.1. [S.I.]: Giuseppe Ragazzini. 2021.
- MOORE, A. *The Collage Ideas Book*. 1. ed. Reino Unido: ILEX Press, 2018.
- MUNARI, B. *A arte como ofício*. 1. ed. São Paulo: Edições 70, 2019.
- MUNARI, B. *Das coisas nascem coisas*. 1 ed. São Paulo: Edições 70, 2017.
- PANTALEÃO, L. F. *Forma segue Significado: o design conceitual de Stuart Walker*. 1. ed. Curitiba: Appris, 2020.
- PINHEIRO, O. J.; PANTALEÃO, L. F. *Projetando Sustentabilidade: Design Acadêmico de Abordagem Radical (espiritual) em Stuart Walker*. In: ENSUS IV Encontro de Sustentabilidade em Projeto, 2016, Florianópolis. *Anais*. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/222239?show=full>>. Acesso em 6 de nov. 2023.
- PROCREATE. Versão 5.3.6. [S.1.]: Savage Interactive Pty Ltd. 2023.
- SUDJIC, D. *A Linguagem das Coisas*. 1. ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2010.

APÊNDICE

Imagens da confecção da Box F.K.

Imagem 1 - Faca da caixa criada em papel craft 180g.

Fonte: Imagem da autora.

Imagem 2 – Caixa cortada e pronta para os vincos

Fonte: Imagem da autora.

Imagem 3 - Medindo para o corte do forro-capa da box

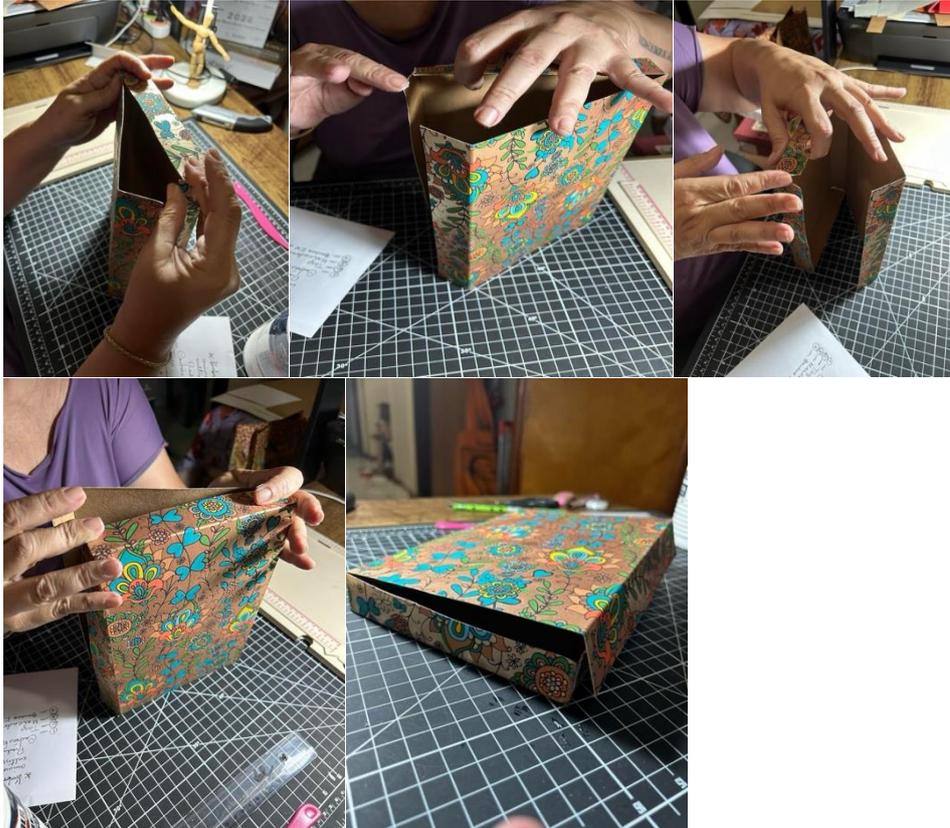
Fonte: Imagem da autora.

Imagem 4 - Corte de forro feito em papel algodão pintado/impresso com tinta acrílica

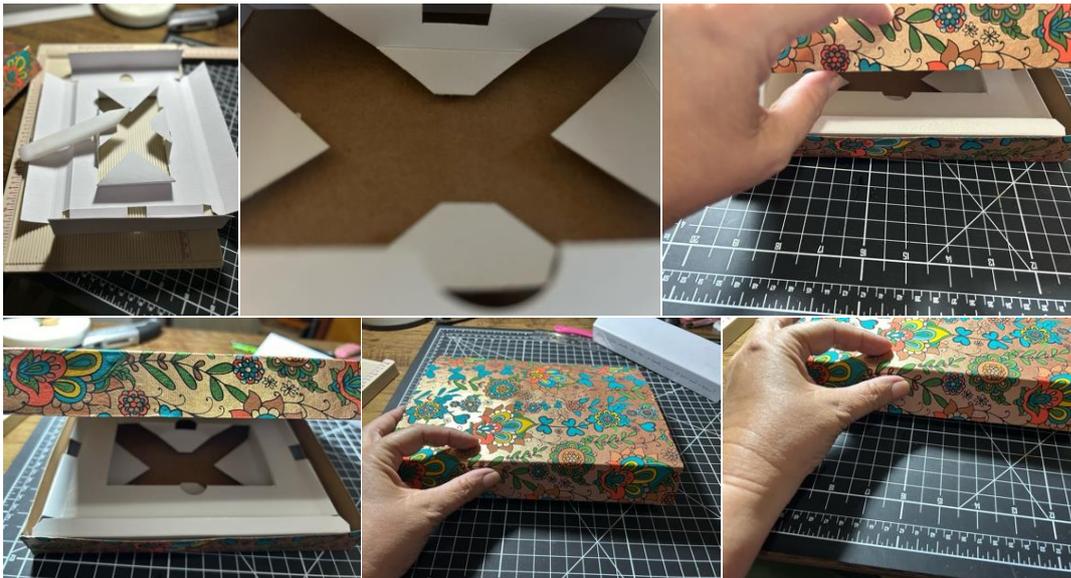
Fonte: Imagem da autora.

Imagem 5 - Montagem da box artesanal

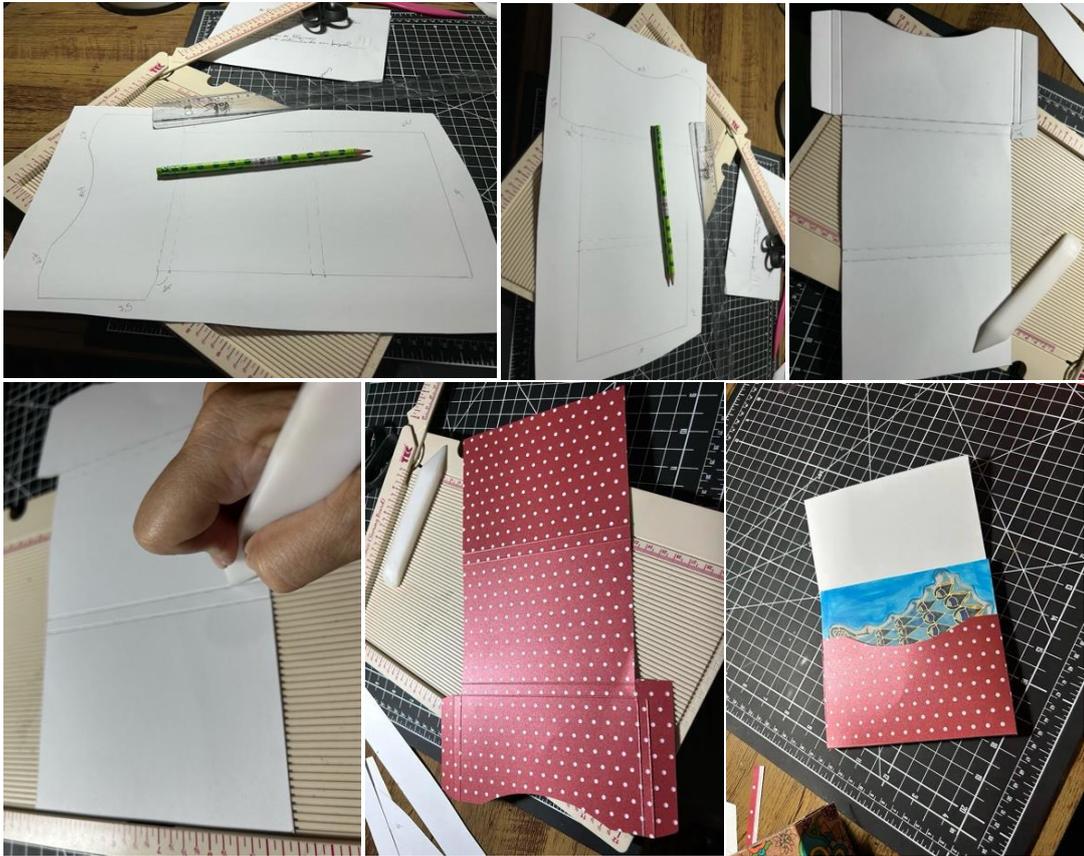
Fonte: Imagens da autora.

Imagem 6 - Preparação de teste: base para acondicionar produtos

Fonte: Imagens da autora.

Imagem 7 - Criação, Corte e Vinco de caixa adicional para acondicionar postais ou cartões de mensagens

Fonte: Imagens da autora.

Imagem 8 - Preparando cartões para o envelope extra

Fonte: Imagens da autora.

O processo de construção da box F.K., foi finalizado para cumprir em tempo hábil para a entrega deste trabalho. O acondicionamento de produtos de papelaria foi testado, verificando-se o conforto do material inserido nela, testando-se também a pesagem com (133g) e sem material (65g caixa vazia)

Imagem 9 – Box F.K finalizada

Fonte: Imagens da autora.

Imagem 10 – Acondicionamento de produtos na Box F.K.

Fonte: Imagens da autora.