

Criatividade - capacidade de um indivíduo imaginar, criar, produzir ou inventar conceitos e coisas novas.
É a ponte entre o pensamento abstrato e o seu correspondente tangível.

O processo criativo é o processo de busca, exploração e estruturação de um pensamento com o objetivo de exercer a criatividade em prol de alguma atividade necessária.

A Arte do Pensamento

Teoria desenvolvida em 1926, pelo psicólogo inglês Graham Wallas.

4-stage model - gerar ideias mais embasadas, para solucionar problemas.

PREPARAÇÃO – INCUBAÇÃO – ILUMINAÇÃO – IMPLEMENTAÇÃO/VERIFICAÇÃO

PREPARAÇÃO – Fase de entendimento da questão

Munir o cérebro com as principais informações sobre o desafio.

Questionamentos

O que se pretende com a coleção, projeto ou produto?

Quais os melhores caminhos a seguir?

Quem é o público-alvo? / Qual o perfil da marca?

O que te **inspira**?

Brainstorm

Pesquisa - viagens/ eventos culturais (museus, cinemas, ballets)

Se alimentar de coisas novas/ Olhar curioso

INCUBAÇÃO – Fase de assimilação e amadurecimento

Deixar o cérebro absorver e elaborar as informações vistas.

Ócio criativo

Reflexão e trabalho inconsciente do cérebro.

ILUMINAÇÃO – Fase em que a ideia surge

Os pensamentos começam a ficar mais concretos e as ideias são mais claras na sua cabeça

Busca das soluções, com bases mais concretas.

Rascunhos.

IMPLEMENTAÇÃO/ VERIFICAÇÃO – Fase de colocar em prática o que foi pensado

É a fase mecânica e mais operacional dos quatro estágios.

Processo de transformação da ideia no produto em si.

Desenhar a coleção.

Experimentação.

Fase de testar as possíveis soluções.

Construir/ Desconstruir/ Reconstruir

Pedir opiniões.

Fazer as alterações requeridas e, se necessário, voltar uma etapa para adaptar as ideias iniciais.

Prática e dedicação.

Como excitar sua criatividade?

Para isso é preciso sempre se alimentar de imagens, ideias, conceitos e sensações que estimulem e criem base para o processo criativo.

Um dos principais ingredientes: Curiosidade.

Além disso a prática e a dedicação constantes, a busca pela excelência no dia-a-dia, criam um ambiente fértil para as ideias e para o bom desenvolvimento dos projetos.

Ex: processo criativo masculino/ tênis/ itens básicos.

PROCESSO CRIATIVO NA MODA

- Definição tema/ assunto
- Brainstorm/ mapa mental
- Pesquisa
- Filtro/ Escolha
- Moodboard
- Esboços
- Projeto (detalhamento técnico)
- Manufatura do produto em si

Virgilio Martínez Véliz, é um chefe de cozinha peruano e dono de restaurante. Aclamado como embaixador da culinária peruana em todo o mundo.

Seu restaurante Central, localizado no coração de Lima, tem pratos que sinalizam uma nova era para a gastronomia latino-americana, distinguida por cores vibrantes e uma criatividade corajosa. Reconhecido pela pesquisa de ingredientes indígenas – culminando no projeto *Mater Iniciativa* e a ideia de apresentá-los com base nas altitudes do país fez o restaurante garantir um lugar entre os 50 melhores do mundo. Depois de três estrelas Michelin, em 2014, *Central* foi eleito o melhor restaurante da América Latina; enquanto *Lima*, aberto em Londres em 2012, tornou-se o primeiro restaurante peruano a receber uma estrela na Europa.

Peru Chef's Table - Virgilio Martínez
<https://www.youtube.com/watch?v=btMnKq9hexI>

“Es um erro pensar que lo que gusta comer a los limeños le va a gustar a todos em el mundo.

La cocina peruana como tal es um conceito, no uma gama de sabores.

Es uma experiência”

“Cuando yo estudié cocina pensaba que el cocinero tenía que estar todas las horas encerrado haciendo guisos y cocinando; hoy há cambiado: es uma persona que tiene que entender e mundo, a la gente y las responsabilidades que tiene.”

“La gastronomía no es la imagen del chef. Es la imagen de um montón de gente relacionada. Hay que mostrar esse lado del trabajo em equipo”

(Virgilio Marínez)

Muhammad Ali-Haj, foi um pugilista estadunidense.

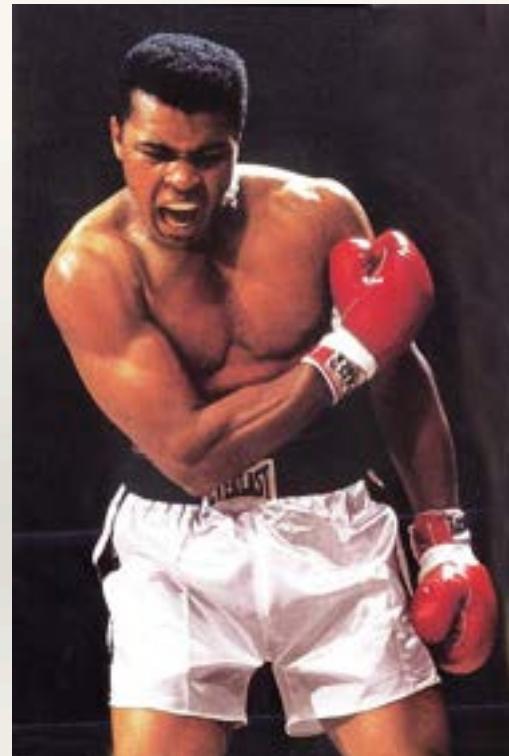
Considerado um dos melhores da história do esporte, eleito "O Desportista do Século" pela revista estadunidense Sports Illustrated em 1999.

"Sofra agora e viva o resto de sua vida como um campeão. A força de vontade deve ser mais forte do que a habilidade. Campeões não são feitos em academias. Campeões são feitos de algo que eles têm profundamente dentro de si — um desejo, um sonho, uma visão."

"Voe como uma borboleta, pique como uma abelha"

The Greatest - Muhammad Ali Inspirational Video

<https://www.youtube.com/watch?v=V2EfL1j4KYE>

Virgil Abloh (1980 –2021) foi um designer de moda americano, e posteriormente diretor artístico de vestuário masculino da Louis Vuitton e da sua própria marca Off-White, fundada em 2012.

Virgil entrou para o mundo da moda a partir de um estágio na Fendi, em 2009, junto com o rapper Kanye West. Os dois começaram uma colaboração artística que lançaria a carreira de Abloh a partir da fundação da Off-White.

A revista *Time* nomeou Virgil Abloh como uma das cem pessoas mais influentes do mundo em 2018.

“It’s in my nature for my own internal dialogue to always be problem solving or thinking creatively.”

“My brain never really turns off. I’m constantly in this state of ideation.”

“The process and the end product are equally as valuable”

“The brand (Off-white) is intended to reflect the social, political, cultural moments happening around us.”
(Virgil Abloh)

Virgil Abloh - "ADVICE FOR YOUNG ARTISTS

<https://www.youtube.com/watch?v=dJcOe90wMRQ>

The Ten' Off White x Nike 2017

Off-White™ Industrial Belt – FW16

Off-White™ Mona Lisa Hoodie FW17

Louis Vuitton Holographic Duffel Bag 2018

2 FORMAS DE EXPRESSAR IDEIAS ARTÍSTICAS

2 FORMAS DE EXPRESSAR IDEIAS ARTÍSTICAS

- 1) MEMÓRIA E O SELF
- 2) CONSTRUIR E DESCONSTRUIR

FASHION DESIGN

A EXPRESSÃO DE UMA IDEIA ARTÍSTICA

EBC
escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

MEMÓRIA E O SELF

MÓDULO 2 | O PROCESSO CRIATIVO

MEMÓRIA E O SELF

AQUI É IMPORTANTE ESTAR DISPONÍVEL PARA LIDAR COM O QUE TE AFETA E TE CONSTRÓI. O OLHAR PRECISA IR ALÉM DO ÓBVIO, CATAR OS DETALHES, OLHAR FUNDO.

QUEM OU O QUE CONSIDERAMOS COMO NOSSO EU É A SOMA DAS NOSSAS MEMÓRIAS, PENSAMENTOS, SENTIMENTOS E EXPERIÊNCIAS QUE ACONTECERAM EM NOSSAS VIDAS.

MEMÓRIA E O SELF

MEMÓRIA E O SELF

O QUE A FOTO REPRESENTA PARA MIM:

- 1) ANTES DE QUALQUER COISA, UMA PESSOA QUE EU AMO E SUA CORAGEM E ALEGRIA. AFETO AFETA.
- 2) O MOMENTO. FULGÁS E ETERNO.
- 3) A VIDA ACONTECENDO.
- 4) COMO A AÇÃO REFLETE NO NOSSO CORPO, NA NOSSA PELE (NOSSA PRIMEIRA VESTIMENTA). O QUE FICA EM NÓS.

MEMÓRIA E O SELF

ALGUNS ESTUDOS E SOLUÇÕES

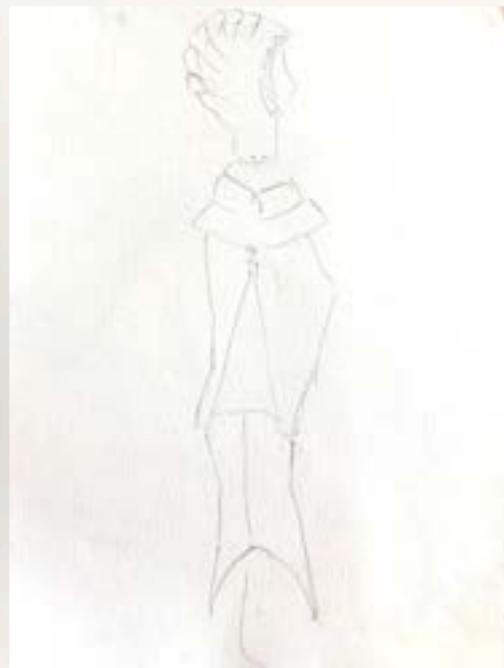

MEMÓRIA E O SELF

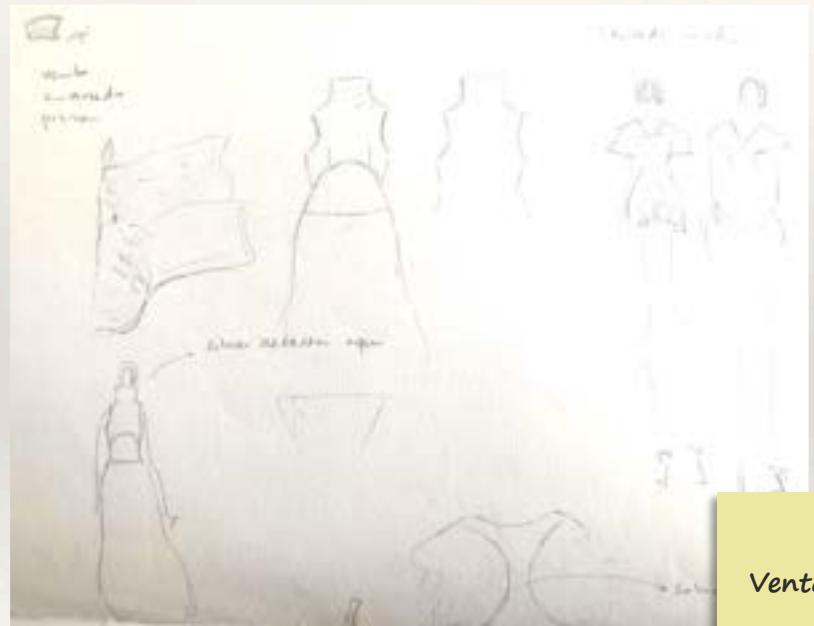
Um
mergulho

MEMÓRIA E O SELF

MEMÓRIA E O SELF

Ventania

MEMÓRIA E O SELF

Memórias
guardadas

em uma
tarde

no banco
da praça

MEMÓRIA E O SELF

FASHION DESIGN

A EXPRESSÃO DE UMA IDEIA ARTÍSTICA

CONSTRUIR & DESCONSTRUIR

CONSTRUIR & DESCONSTRUIR

Erased de Kooning Drawing

1953

Traces of drawing media on paper with label hand-lettered in ink, and
gilded frame

25 1/4 x 21 3/4 x 1/2 inches (64.1 x 55.2 x 1.3 cm)

San Francisco Museum of Modern Art
Purchase through a gift of Phyllis C. Wattis
RRF 53.0001

CONSTRUIR & DESCONSTRUIR

QUEM ERA ROBERT RAUSCHENBERG?

AND MODEL
BLACK MOUNTAIN COLLEGE WAS
A MONUMENT TO EDUCATION
BECAUSE HITLER WAS FIRST AFRAID
OF THE ARTIST (BAUHAUS) ~~EXISTS~~
THE JOB OF THE ARTIST IS
TO KEEP THE INDIVIDUAL MIND
OPEN, DISCOURAGING A MASS
AGREEMENT ON AN ENFORCED POINT OF
VIEW. ART IS AN EXPERIENCE
DESIGNED TO ALLOW EVERY
INDIVIDUAL TO BE AND FIND
THEMSELVES. THE ONLY ETERNAL
WORLDLY COMMUNICATION BETWEEN

~~FREE EXPRESSION~~

* TRADUÇÃO: "O DEVER DO ARTISTA É O DE MANTER A MENTE INDIVIDUAL ABERTA, DESENCORAJANDO UM PONTO DE VISTA MASSIFICADO. ARTE É UMA EXPERIÊNCIA PROJETADA PARA PERMITIR QUE CADA INDIVÍDUO SEJA E ENCONTRE À SI MESMO."

CONSTRUIR & DESCONSTRUIR

QUEM ERA ROBERT RAUSCHENBERG?

Monogram**1955-59**

Combine: oil, paper, fabric, printed paper, printed reproductions, metal, wood, rubber shoe heel, and tennis ball on canvas with oil and rubber tire on Angora goat on wood platform mounted on four casters

42 x 63 1/4 x 64 1/2 inches (106.7 x 160.7 x 163.8 cm)

Moderna Museet, Stockholm

Purchase 1965 with contribution from Moderna Museets Vänner/The Friends of Moderna Museet

RRF 59.024

COMBINE (1954-64)

CONSTRUIR & DESCONSTRUIR

QUEM ERA ROBERT RAUSCHENBERG?

Pilgrim

1960

Combine: oil, graphite, paper, printed paper, and fabric on canvas with painted wood chair

79 1/4 x 53 7/8 x 18 5/8 inches (201.3 x 136.8 x 47.3 cm)

Private collection

RRF 60.007

[COMPRAR \(1954-64\)](#)

CONSTRUIR & DESCONSTRUIR

QUEM ERA ROBERT RAUSCHENBERG?

Retroactive I

1963

Oil and silkscreen ink on canvas

84 x 60 inches (213.4 x 152.4 cm)

Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut

Gift of Susan Morse Hilles

RRF 64.004

[SILKSCREEN PAINTINGS \(1962-64\)](#)

CONSTRUIR & DESCONSTRUIR

QUEM ERA DE KOONING?

CONSTRUIR & DESCONSTRUIR

QUEM ERA DE KOONING?

INTERCHANGE, 1995

CONSTRUIR & DESCONSTRUIR

QUEM ERA DE KOONING?

Down the Road, 1960
oil on canvas, 80 x 70 inches
Whitney Museum of American Art, New York
Purchase, with funds from the Friends of the Whitney Museum of American Art (1983.10)
Photograph by Sheldon E. Gallo

CONSTRUIR & DESCONSTRUIR

QUEM ERA DE KOONING?

Untitled (Female), 1950
ink on paper, 24 x 20 inches
Private collection

CONSTRUIR & DESCONSTRUIR

Erased de Kooning Drawing

1953

Traces of drawing media on paper with label hand-lettered in ink, and
gilded frame

25 1/4 x 21 3/4 x 1/2 inches (64.1 x 55.2 x 1.3 cm)

San Francisco Museum of Modern Art
Purchase through a gift of Phyllis C. Wattis
RRF 53.0001

CONSTRUIR & DESCONSTRUIR

ERASED DE KOONING, Robert Rauschenberg

IDEIA: RAUSCHENBERG QUERIA DESCOBRIR SE UM TRABALHO DE ARTE PODERIA SER PRODUZIDO COMPLETAMENTE ATRAVÉS DO APAGAMENTO PELA BORRACHA. (A IDEIA PARTE DO COMO)

ARTISTA ESCOLHIDO: WILLEM DE KOONING . CONTEMPORÂNEO QUE ELE ADMIRAVA E QUE ESTAVA NO AUGE DA SUA CARREIRA SENDO UM DOS ARTISTAS MAIS CAROS DA ÉPOCA (E AINDA HOJE EM DIA).

PEDIDO: UM DE SEUS DESENHOS PARA QUE ELE PUDESSE, AO APAGÁ-LO, CRIAR UMA NOVA OBRA DE ARTE.

RESPOSTA DE DE KOONING: “TEM QUE SER ALGO QUE EU VÁ SENTIR FALTA”.

CONCLUSÃO: O DESENHO ESCOLHIDO ERA DENSO, FEITO COM CARVÃO E LÁPIS E RAUSCHENBERG DEMOROU QUASE 2 MESES E VÁRIOS TIPOS DE BORRACHA PARA APÁGA-LO. E MESMO ASSIM, AINDA É POSSÍVEL VER ALGUNS TRAÇOS.

DESCONSTRUIR PARA CONSTRUIR.

CONSTRUIR & DESCONSTRUIR

ERASED DE KOONING, Robert Rauschenberg

RAIO X DA OBRA ORIGINAL, PARA PODERMOS TER UMA
IDEIA DE COMO O DESENHO ORIGINAL ERA ANTES DE
SER APAGADO.