

Processo criativo, direção de arte e cinema português: uma entrevista a Isabel Branco

Caterina Cucinotta¹
Nivea Faria De Souza²

Diálogo

Como surgiu a ideia de trabalhar em figurino de cinema? Lembras-te do teu primeiro trabalho?

Eram os anos oitenta e eu vivia no estrangeiro. Quando voltei a Portugal o meu irmão, que é produtor, estava a produzir um filme de baixo orçamento. Disse-me: “Tu és *designer*, portanto podes perfeitamente fazer este filme: fazes cenários e figurinos juntos”. Só que eu sou *designer* de móveis e nunca tinha trabalhado em cinema. Foi a minha mãe quem me ensinou exatamente o que era preciso fazer para trabalhar num filme.

O primeiro filme onde trabalhei chamava-se *Fim de Estação*, de Jaime Silva, (1982) um professor do Conservatório. Baseado no livro de Thomas Mann, *A Montanha Mágica*, passava-se no princípio do século XX (num sanatório em Vidago). Acho que as filmagens se passaram em 1980 ou 1981. Eu não tinha experiência nenhuma e comecei pelas duas coisas: figurinos e *décors*.

Então, a tua mãe? Porquê?

Porque a minha mãe já tinha sido figurinista em três filmes para o meu irmão, para salvar situações. Chamava-se Maria José Branco. Era uma artista incrível, fazia o que fosse preciso. Fez um filme com o João César Monteiro, fez um com um estrangeiro e fez de assistente com a Rita Azevedo Gomes no *Francisca*, do Oliveira. Foi a minha mãe quem me explicou a função do figurinista: “lês o guião, depois vais assentando as personagens, vês que tipo de personagens são, se ricos ou pobres, a classe social e vais anotando. Depois, vais para as bibliotecas procurar tudo o que encontrases sobre a época. Vais assentando, vais copiando, vais descobrindo vestidos que gostaste...”.

Não havia internet na altura. E, pronto, eu assim fiz.

Passei horas a fio em bibliotecas e depois lá me decidi e aceitei: foram fabricadas as roupas de mulher e as dos homens foram alugadas. Os chapéus, alguns foram feitos, outros alugados.

Qual é a tua formação? E como isso auxilia o teu trabalho hoje?

A minha formação é desenhadora de móveis. Creio que desde que tenhas uma formação em *design*, seja cortar roupa ou fabricar móveis, passas a perceber como é que as coisas se constroem. Claro que é diferente, mas acho que ajuda de qualquer maneira. Formei-me em Londres e na Dinamarca. E voltei exatamente em 1980 e, desde aí, fui fazendo. Depois desta primeira experiência quis passar a assistente. Achei que as pessoas do cinema eram todas loucas e disse: “Vou, mas é começar do princípio!”. Trabalhei muitos anos com o Jasmim. O Jasmim era

---

¹ Doutora em Ciencia da comunicação, vertente Cinema na NOVA FCSH de Lisboa. Licenciada e mestre em Estudos Artísticos em Italia (Palermo e Bolonha).

² Doutora em Arte e Cultura Contemporânea pelo PPG Artes do Instituto de Artes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na linha de pesquisa Processos Artísticos contemporâneos.

formidável. Fartei-me de aprender como sua assistente durante vários filmes. Ele era maravilhoso, como pessoa e como artista. Era pintor também e fez vários filmes do Manoel de Oliveira. Imensos!

Depois, o Jasmim deixou de ter muita paciência para filmes e, desta maneira passei a ficar eu a fazer os filmes. Já não sei qual é que foi o primeiro que eu fiz sozinha, se foi o *Non* ou o *Vale Abraão* (de Manoel de Oliveira). As datas são muito complicadas. Eu acho que foi o *Non* que eu fiz sozinha. O maior de todos que eu fiz com o Jasmim foi o *Le Soulier de Satin*, de Manoel de Oliveira, que são sete horas de filmes.

E sobre o processo criativo? Como é o diálogo com o realizador, com a produção, com o diretor de fotografia, o diretor de arte (que, no teu caso, és tu)? Estes diálogos com os outros setores da parte criativa?

Eu acho que depende muito do diretor de fotografia. Há uns que gostam muito em relação aos *décors*. Normalmente falam muito porque acham que é uma parte muito importante. Em relação ao figurino é muito raro um diretor de fotografia expressar uma opinião. Preocupam-se muito com os brancos. Felizmente já há muitos que para eles o branco não é problema.

Como é o processo criativo com o realizador?

Essencialmente falas sobre as personagens, o que é que elas são, o que é que elas representam. Depois, é tentar ao máximo encaixar o vestuário que faça com que a personagem seja credível. Eu apresento sempre muitas propostas, normalmente. Ou faço as fotografias e apresento-as, ou experimento aos atores ou monstro mesmo nos cabides.

“Olha, é para aqui, é mais ou menos esta ideia? Parece-te bem as cores? Ou não é nada disso?” Normalmente ficas logo a saber se estás no caminho certo ou não, porque nem sempre o que tu imaginas é o que o realizador imagina. Normalmente corre bem, quando tens uma boa conversa. Mas, há muitos realizadores que não querem explicar nada. Gostam que sejas tu a pensar, a imaginar. Depois mostra. Há uns fáceis, que realmente sabem do que não gostam, “não gosto disto, não gosto daquilo”. Há outros que não, nunca sabem, nunca estão certos e estão sempre na dúvida se é aquilo, se não é aquilo.

Eu, para mim, neste processo, uma das coisas mais importantes é o ator. Falar com o ator é a coisa mais importante, a seguir a falares com o realizador. Ele é que se vai vestir, ele é que vai ter que sentir-se bem ou mal na pele. Mas, normalmente, eu acho que é muito importante que os atores se sintam bem naquilo que está escolhido. Se não é aquilo que eles imaginam, se não vais de acordo com o ator, eu acho que não se deve forçar. Eu acho que se deve tentar perceber o que o ator imagina mesmo daquela personagem. Apesar de que, hoje em dia, pelo vestuário, é muito difícil uma pessoa saber o que é uma personagem pela maneira como se veste.

Achas?

Acho quase impossível. Porque hoje em dia toda a gente compra muita roupa standardizada. Eu acho que é muito mais fácil conhecer uma personagem pela casa que tem do que pela maneira como se veste. Esse processo criativo em filmes de época é mais fácil, porque é mais pessoal, é antes de ser tudo massificação. Por isso mais fácil. Mais fácil, não: gosto mais de fazer filmes de época. Também as coisas são muito mais marcadas, os estratos sociais, é tudo muito mais marcado, mais óbvio.

Em relação ao ator: já aconteceu teres de trocar porque o ator não se sentia bem?

Trocas, sim. Eu troco logo. Se um ator não gosta, ele diz-me: “Ah, mas não gosto disto”, e eu respondo: “Então, mas porquê? Achas que é mais assim, achas que é mais *assado*?” “Sim, sim, eu acho que é mais isto”. E, depois, quando temos uma conversa em que estamos os dois de acordo, eu e o ator, é que apresentamos ao realizador. Para mim, isso é importantíssimo. Porém, há atores que também não gostam e dizem: “Olha, é o que tu quiseres”. Tu vestes e eles estão ali tipo *cabide* e não querem saber. Há uns que gostam da surpresa de vestir uma roupa que normalmente não usam. Isso ajuda-os a atuar. Ficam meio formatados, vestes-lhes alguma coisa e eles começam a olhar, há uns que preferem que sejas tu a decidir completamente e depois eles encaixam-se. Isso é que lhes dá a ideia! Começam a crescer e a fazer a personagem à volta disso. Há poucos assim. A maior parte gosta imenso de dar opiniões. Há sempre o problema do físico, do corpo. Os atores têm uma imagem. Acho que não devia ser tão assim.

Queres falar um pouco do teu processo pessoal de criação e de escolha? Como é que funciona? Depois de falares com o realizador e o ator, o que acontece?

É procurar. Se for um filme contemporâneo, é andar a ver o que te inspira. Eu, normalmente, me inspiro muito em pintura. Hoje em dia a pintura é mais abstrata, é um bocado difícil. Também desenho, mas eu não desenho muito fatos. Eu desenho situações, não é propriamente só o figurino.

Para obras contemporâneas (cujos figurinos sejam contemporâneos) é mais trabalho de campo, porque se não encontras o que queres, mandas fazer algumas coisas. Ou encontras a saia, mas depois não encontras a blusa, então mandas fazer a blusa e não fazes a saia. Mas em relação aos filmes de época é sempre na pintura que me inspiro. E depois é tentar encontrar os guarda-roupas de aluguel (acervos de roupas) mais adequados àquilo que tu queres.

Na hierarquia do processo de produção criativa de uma obra, onde achas que se enquadra o figurino? Se vêes diferenças entre um realizador e outro?

Eu acho que um figurino não existe se não houver uma boa fotografia. Se as cores não se virem e as gravatas aparecerem todas iguais. A imagem da fotografia é importante para o figurino. A direção de atores, a realização: os atores são importantíssimos. Atores, história, guião, tudo. O figurino faz parte, porem não acho que seja a coisa mais importante. É importante por estar diretamente ligado com os atores. Há filmes como *O Maria Antonieta*, por exemplo, ou *O Leopardo*, em que tu dizes: “Que guarda-roupa lindo!”. Em Portugal, *O Francisca*, *A Corte do Norte*, também têm estilo. No meu caso por exemplo acho que *O Processo do Rei*, do João Mário Grilo me saiu bem. Neste gênero de filmes de época, digamos, mais *pomposos*. Feitos por mim, gosto de *O Milagre Segundo Salomé* e *Os Mistérios de Lisboa*.

Quanto à utilização de termos, achas que existe diferença entre guarda-roupa e figurino? Quando um termo deixa de existir e o outro passa a ser utilizado?

Eu acho que *figurinista* é mais quem faz o desenho, mas posso estar completamente enganada. O figurino, eu acho que é uma coisa desenhada de base, desenhada de princípio, e o guarda-roupa é a concepção total. Mas não sei: a terminologia é toda terrível, porque também dizem Direção de Arte quando faço as duas coisas, e a Direção de Arte, no estrangeiro, só tem a ver com *décors*, normalmente. *Production Designer* e Direção de Arte são mais

ou menos a mesma coisa. Antigamente é que a Direção de Arte era o geral. Às vezes, enganam-se e põem Direção Artística, mas eu acho que não tem nada a ver com isso, tem a ver com os atores.

A terminologia em Portugal não está escrita, não existe, assim como não existem os salários estipulados. Perguntam-se uns aos outros para saber como é.

Tem tudo a ver. Quando não tens termos, também não sabes exatamente o que é o trabalho, o que aquela pessoa faz, não sabes quanto hás de lhe pagar e, portanto, pagas pouco. [5]

Exatamente.

Como é a tua relação com a produção? Como é que sabes o que vais gastar, quanto podes gastar e como fazes esta produção? Tipo, vais lá, compras, alguém tem que te dar essa verba, recebes tudo de uma vez? Como é que funciona, em termos financeiros?

Normalmente, funciona por orçamento. Muitas vezes, não sou eu que faço o orçamento, é mais o que eles têm disponível para guarda-roupa. E, dentro desse orçamento, eu faço o meu próprio orçamento. E a própria ginástica. Até agora acho que sempre cumpro os orçamentos que são sempre baixos, É preciso muita ginástica: tira daqui, cola ali... Nos *Mistérios*, os mesmos fatos entraram para aí vinte vezes, mas “agora tira a renda, agora faz aqui um corte, agora põe ali uma pregadeira...” Depois, as pessoas acho que já não veem, percebes? Se o filme for “coiso”, quem é que vê? Os orçamentos para o nosso departamento são sempre baixos. É preciso muita ginástica. Muita ginástica!

Portanto, é um processo criativo contínuo, até por causa dinheiro, dos orçamentos?

Pois, pelo menos um tipo de criatividade, que é uma ginástica...! Mas, normalmente, os guarda-roupas, dos grandes filmes de época, tu vais à casa de aluguer, dizes a quantidade de fatos, fazes uma média de quantos fatos precisas, quantos precisas de fabricar, quantos já levas feitos. E eles fazem-te um orçamento. Depois a produção aceita ou não. E depois ainda tens que fazer mais um X à parte para ti além do aluguer.

Tu costumavas guardar material dos filmes?

Eu faço um caderno com a ideia do filme. Tenho milhões de cadernos, milhões.

Recebido em: 25 de março de 2020

Aceito em: 17 de agosto de 2020