

TriVias

Prova de Aptidão Artística

Gustavo Oliveira

Escola Artística Soares dos Reis

TRABALHO REALIZADO POR

Gustavo de Sousa Paulo Oliveira | N°3 | 12°C3

ESCOLA ARTÍSTICA DE SOARES DOS REIS
CURSO DE DESIGN DE PRODUTO | PROJETO E TECNOLOGIAS
ESPECIALIZAÇÃO DE OURIVESARIA
PAA

TEMA

PERCURSOS - Deusa das Encruzilhadas, da Noite e da Bruxaria

PROFESSORES ORIENTADORES

ARTUR GONÇALVES PROJETO

MICAELA CARDOSO REPRESENTAÇÃO DIGITAL

MADALENA MENESES TECNOLOGIA OURIVESARIA

JUN/2025

ÍNDICE

+ Índice	02	+ Sketching	18
+ Introdução	03	+ Modelações 3D	19
+ Proposta de Trabalho	04	+ Desenhos Técnicos	21
+ Brainstorming	05	+ Renderizações	23
+ Hécate	06	+ Renderizações - Coleção	25
+ Hécate - Simbologias	07	+ Execução Oficial	28
+ Arquiteto de Referência	08	+ Protótipo Final	29
+ Definição de Tipologia	09	+ Protótipo Final em Utilização	30
+ MoodBoard	10	+ Painel Síntese	31
+ Esboços	11	+ Memória Descritiva	32
+ Estudos Formais	14	+ Trivias	33
+ Estudos Formais - Alfinete	15	+ Conclusão	34
+ Open Ended Design Project	17	+ Referências	35

INTRODUÇÃO

No final do 12º Ano , os alunos de Cursos Artísticos Especializados são desafiados a defender a PAA, Prova de Aptidão Artística, perante um Júri, um projeto que demonstre os conhecimentos e competências técnico-artísticas adquiridas ao longo do secundário.

Este produto será acompanhado por um relatório final que será constituído por uma análise crítica do desenvolvimento do projeto, entre outros.

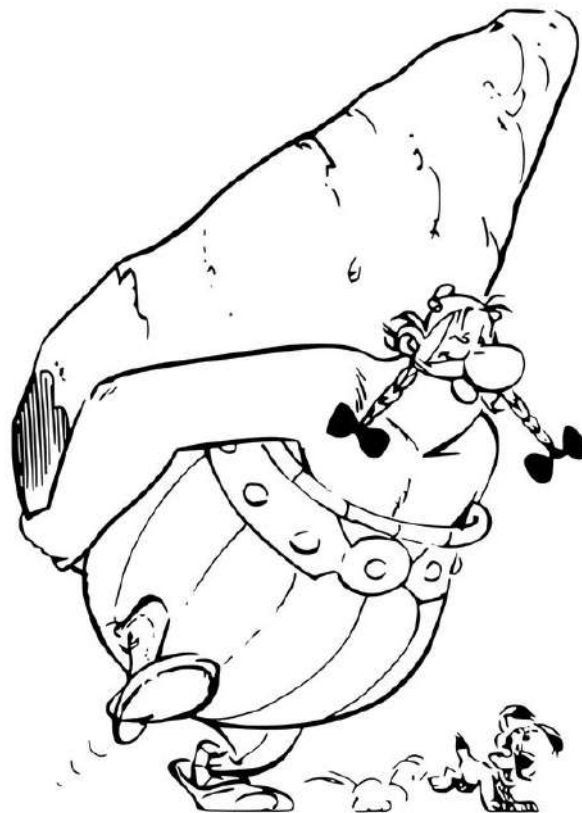

PROPOSTA DE TRABALHO

O Tema Geral da PAA realizada este ano tem como título “Percursos”, o ato ou efeito de percorrer, quer seja físico ou metafórico, quer sejam Naturais ou produzidos pelo Homem, ou até mesmo Metafóricos.

Tem esta, a criação de um objeto, ou uma família de objetos, com base num subtema relacionado com o tema geral anual, Percursos.

Além disso, este projeto propõe uma reflexão crítica sobre a interseção entre o design circular, a joalheria e o pensamento open source, ao analisar o potencial destas abordagens para redefinir os processos criativos e produtivos no setor da joalheria. Defende-se a emergência de uma cultura de consumo criativo e sustentável, assente na autoprodução, no acesso aberto e na valorização de materiais e processos regenerativos.

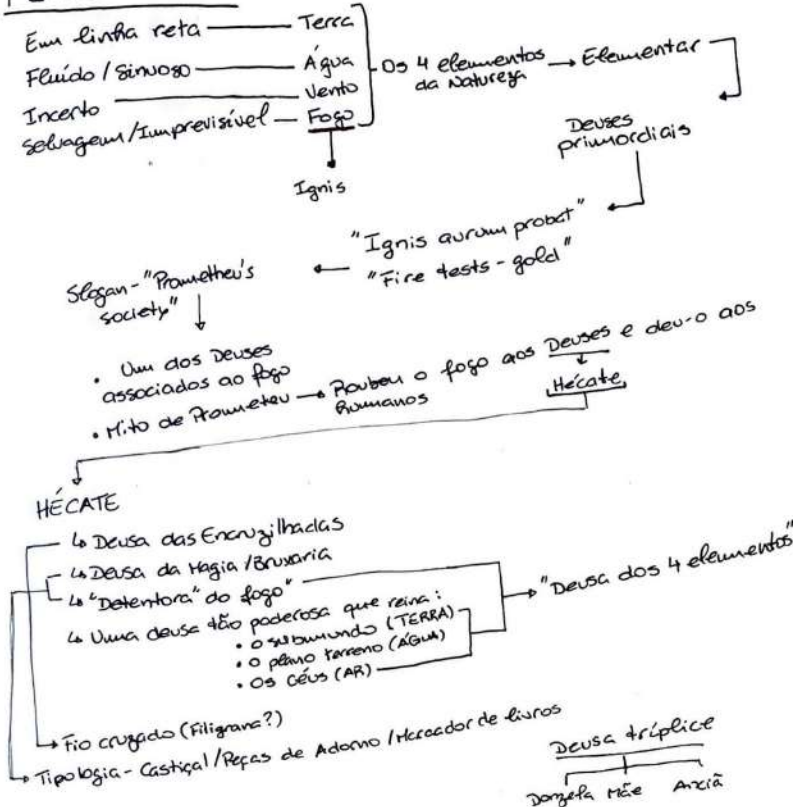
BRAINSTORMING

Para começar este "Percurso" comecei por procurar definições em dicionários, onde criei associações entre diversas palavras, resultando numa primeira ideia de Subtema, "Os 4 Elementos", onde foi aprofundado para o mundo da Mitologia Grega com os "Deuses Primordiais", por exemplo Prometeu e o seu Mito, onde o mesmo rouba o Fogo aos Deuses e entrega-o aos Humanos.

Uma dessas Deusas é Hécate, Deusa das Encruzilhadas, da Noite e da Magia.

Com esta união do Tema Geral, Percursos, e a Mitologia Grega, um tema que me fascina desde cedo, chego ao meu subtema final, "Hécate, Deusa das Encruzilhadas, da Noite e da Magia da Mitologia Grega"

PERCURSOS

HÉCATE

Hécate, uma das Deusas da Mitologia Grega, filha de Astéria e Perses, é conhecida por ser relacionada à Magia, à Noite, à Lua e ao plano pós Morte. Hécate, uma das Deusas do Olimpo, contém em si o poder de controlar os três reinos: O Céu (Ar), A Terra (Água) e O Submundo (Terra), sendo também associada ao Fogo, devido à importância das Tochas na sua imagem. Hoje em dia, Hécate é uma das Divindades mais veneradas pela religião Wicca, uma forma de Neopaganismo. Esta é representada e associada de diversas formas. Entre as suas associações mais fortes estão as Encruzilhadas, um cruzamento das possibilidades de percursos de vida de cada indivíduo, onde Hécate ajuda cada ser na toma de cada decisão ao longo das nossas vidas.

https://www.reddit.com/r/AmericanHorrorStory/comments/vskvbt/is_the_greek_goddess_hecate_possibly_the_first/?t=pt-br

HÉCATE - SIMBOLOGIAS

Para além das Encruzilhadas, Hécate é carregada de Simbologias, desde as mais simples, como a Lua Nova e Minguante, até às mais inusitadas, como os dentes-de-leão. Entre as duas, Hécate também é representada por mistérios e segredos, a Bruxaria, a Mariposa, a Loba/Cão, pelas Tochas, as Mandrágoras, as gemas Onyx e Turmalina Negra e o facto de ser considerada uma Deusa Parteira.

Com um Subtema carregado de Simbologias, decidi recriar cada simbolo representativo de Hécate numa forma mais reduzida e/ou geométrica.

ARQUITETO DE REFERÊNCIA

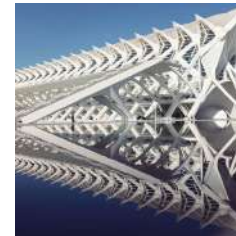
Santiago Calatrava

Santiago Pevsner Calatrava Valls, nascido em 1951, é um Arquiteto e Engenheiro Espanhol conhecido por projetar “A Cidade das Artes e das Ciências”. Este é um ótimo exemplo de Arquitetura Moderna que conjuga a Arte, a Cultura e a Ciência de forma extraordinária.

O Museu de Ciências Príncipe Felipe é um dos elementos arquitetônicos característicos desta cidade, com uma estrutura que se assemelha a um esqueleto de um animal, o Arquiteto mostra uma abordagem que, para além de educativa, transmite inovação. O design do museu apresenta grandes vãos e vigas expostas, dando a ideia de leveza e transparência.

ArquiWiki. (2024, September 30). Cidade das Artes e das Ciências: Cultura e Inovação. ArquiWiki. <https://arquiwiki.com/cidade-das-artes-e-das-ciencias-cultura-e-inovacao/>

Baranyk, I. (2017, April 17). Cidade das Artes e Ciências de Calatrava, pelas lentes de Sebastian Weiss. ArchDaily Brasil. <https://www.archdaily.com.br/br/869216/cidade-das-artes-e-ciencias-de-calatrava-pelas-lentes-de-sebastian-weiss>

Maneval, V. (2020, June 20). (2002) A Cidade das Artes e das Ciências, Valência Espanha. Bubblemania. <http://www.bubblemania.fr/pt/2002-la-cite-des-arts-et-des-ciencias-valence-espagne/>

DEFINIÇÃO DE TIPOLOGIA

O anel, uma das peças de adorno pessoal, geralmente circular, é usada, normalmente nos dedos. Pode ser fabricado em diversos materiais, como metal, vidro, pedra ou cerâmica, e pode apresentar elementos decorativos como gravações, incrustações ou chatões. Para além da sua função estética, o anel pode ter variados significados simbólicos, sociais ou funcionais, como representar o estatuto, identidade, aliança matrimonial de alguém ou servir de selo. É um objeto comum em diferentes culturas e períodos históricos, variando na forma, estilo e uso conforme o contexto cultural e histórico.

O alfinete é uma peça de adorno pessoal com uma função prática e decorativa, geralmente constituída por uma haste alongada e uma cabeça com elementos decorativos. É utilizado para prender ou ajustar peças de vestuário, mantos ou tecidos, e pode ser fabricado principalmente com a utilização de metais. A cabeça do alfinete pode apresentar formas simples ou elaboradas, com decoração geométrica, vegetal ou até incrustações. Para além da sua utilidade funcional, o alfinete pode indicar estatuto social, identidade cultural ou género, sendo comum em contextos arqueológicos desde a Pré-história até à época moderna.

MOODBOARD

Com as simbologias de Hécate listadas, criei um Moodboard para melhor entender as simbologias e conceitos que gostaria de incorporar na minha PAA. Para além disso, a escolha de cores foi fundamental, criando peças com uma paleta de cores restrita, dando a ideia mais fidedigna de uma família de objetos.

Para além disso, com a criação do MoodBoard, consegui entender que os conceitos gerais me levariam a criar 5 peças, este número associado a Hécate devido aos 4 elementos mais a "quintessência".

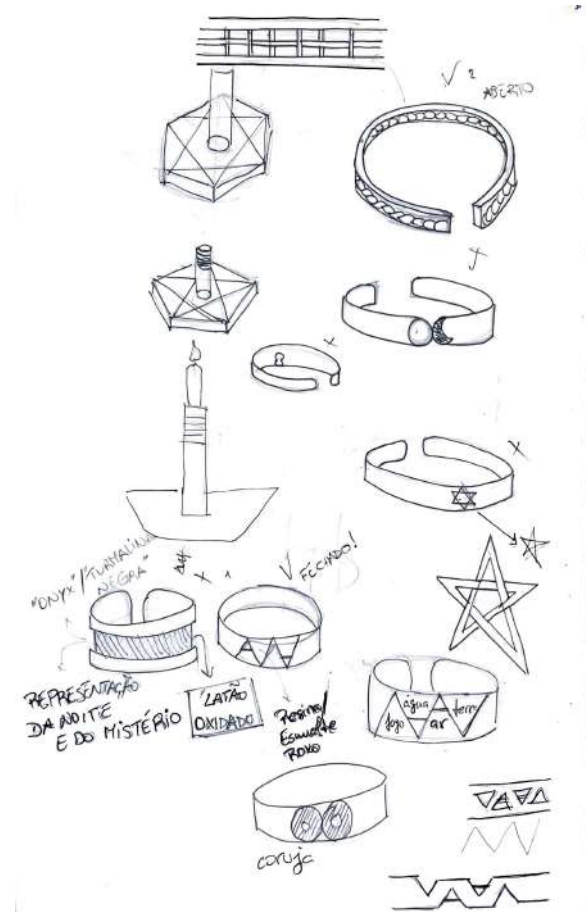

ESBOÇOS

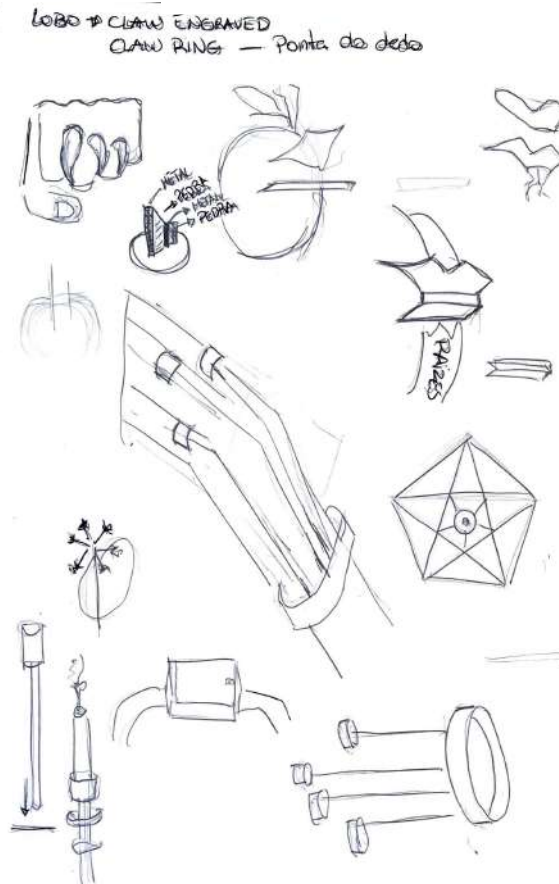
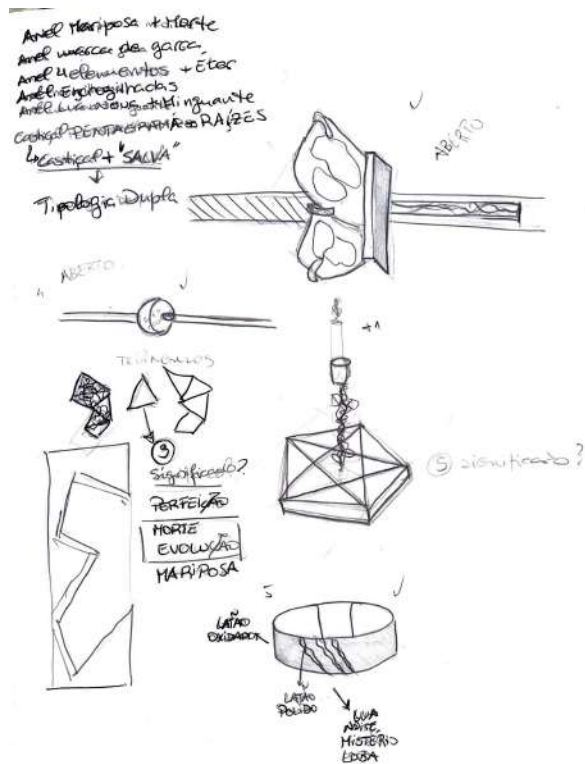
Depois de ter as diversas simbologias escolhidas, conformei as ideias nos seus primeiros esboços, ainda de forma muito literal e ligada à sua forma original. Com isto, os anéis não pareciam pertencer a uma única família de objetos, visto que a linguagem estética de cada anel variava, havendo peças mais geométricas, outras mais orgânicas e com bandas de diferentes espessuras.

Assim, decidi seguir uma linguagem muito mais geométrica, com o mesmo tipo de anel base, um anel oco com 5mm de altura, dando uma maior ideia de familiaridade entre os objetos.

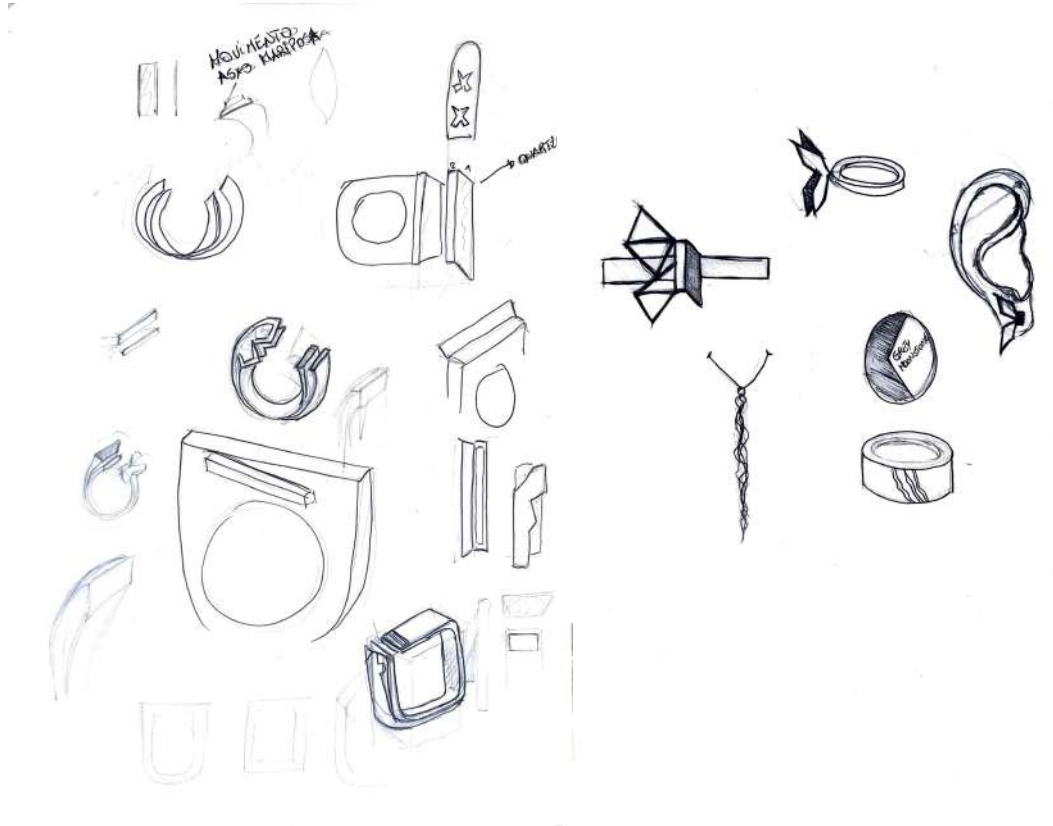
Para além disso, os anéis, ao contrário do que seriam originalmente, vão ser todos fechados. Desta forma criando uma maior ideia de família de objetos.

ESBOÇOS

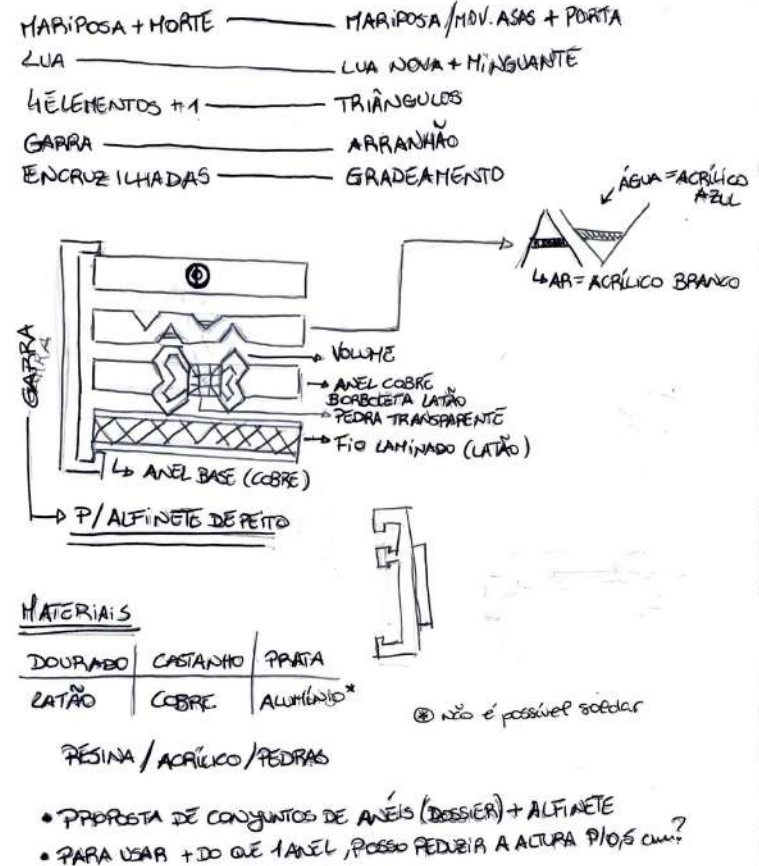
ESBOÇOS

ESTUDOS FORMAIS

Assim, decidi seguir uma linguagem muito mais geométrica, com o mesmo tipo de anel base, um anel oco com 5mm de altura, dando uma maior ideia de familiaridade entre os objetos onde, por consequência, também criei a possibilidade de empilhar até dois anéis juntos, havendo assim muito mais liberdade de escolha na utilização das peças. Para além disso, os anéis, ao contrário do que seriam originalmente, vão ser todos fechados, desta forma criando mais uma semelhança visual entre todas as peças. Também devido à geometrização do projeto, um dos anéis transformou-se numa garra para juntar os 4 anéis, criando assim um alfinete. Por fim, os conceitos escolhidos para este início de coleção foram:

- A Lua Nova e Minguante
- Os 4 Elementos + Éter (A "Quintessência")
- A Mariposa + A Morte
- As Encruzilhadas
- A Loba

ESTUDOS FORMAIS - ALFINETE

Com o distanciamento exponencial da joalheria contemporânea dos seus dogmas tradicionais, as peças de autor deixam de ter uma associação exclusiva ao luxo e ao status, dando assim maior liberdade de expressão à joalheria. Esta caminhada acontece ao mesmo tempo que as preocupações com o ambiente e a produção em massa são levadas à tona, especialmente com a criação intensiva de resíduos, consequência da extração de metais preciosos e do uso extremo de energia.

No século XXI novos designers aparecem com a proposta da utilização de materiais reutilizados, o Design Circular, juntamente com o conceito de *Open Source*, que promove e incentiva a colaboração e partilha de conhecimentos e arquivos digitais. Em paralelo, a sustentabilidade e desmaterialização dos objetos ganham um grande foco, deixando que o valor de um produto esteja quase que exclusivamente na experiência e co-criação dos objetos, dando a continuidade ao ciclo de vida dos materiais utilizados.

Quer montar um ourivesaria? Veja as melhores dicas. Parte 1. (2024, February 23). CPT. <https://www.cpt.com.br/dicas-cursos-cpt/quer-montar-um-ourivesaria-veja-as-melhores-dicas-parte-1>

Piaia, M. (2014, December 5). *Open Source - Um pouco de sua história*. Embarcados - Sua Fonte de Informações Sobre Sistemas Embarcados; Embarcados. <https://embarcados.com.br/open-source/>

ESTUDOS FORMAIS - ALFINETE

Deste modo, pretendo criar uma ligação entre a joalheria tradicional e contemporânea, servindo este projeto como uma ponte que ligue os dois mundos.

Juntamente com a criação dos 4 anéis, feitos a partir da joalheria tradicional, pretendo assim criar uma coleção de peças feitas a partir de impressão 3D. Estas seriam constituídas exclusivamente de PLA, um filamento criado a partir de amido de milho ou através da reutilização de *pellets* de plástico, reforçando a ideia do design circular.

Além disso, o filamento PLA, com a utilização de uma espessura pequena, torna-se um pouco mais maleável, algo que o metal não conseguiria fazer tão facilmente.

Desta forma, os 4 anéis iniciais seriam a base de um mundo inteiro de tipologias à escolha do utilizador, podendo apenas personalizar modelações anteriores deixadas por diversas pessoas à volta do mundo devido ao conceito inicial de *Open Source*. Com essa customização, a ideia modularidade e a criação de peças feitas à medida transforma um projeto, originalmente, tradicional, num projeto muito mais contemporâneo do que o inicial.

OPEN ENDED DESIGN OBJECT

Com o conceito do *Open ended design*, a ideia de quebrar os limites da joalheria tradicional cresce ainda mais. Ao utilizar uma peça tradicional como base, como o anel, um objeto circular e estático, e adicionar algumas formas de encaixe e peças através das peças em filamento PLA.

A ideia central é criar um conjunto de peças que não impõe uma forma de uso, mas que convida à exploração, à adaptação ao corpo e à expressão individual. Assim, o utilizador torna-se coautor da joia, escolhendo a sua configuração preferida de acordo com o momento, o estado de espírito ou a ocasião.

Um corpo em movimento pede joias em transformação.
Este anel não pertence a um dedo, mas a todos os gestos.
Ele veste-se como colar, dobra-se como escultura, desloca-se como quem dança com o corpo.

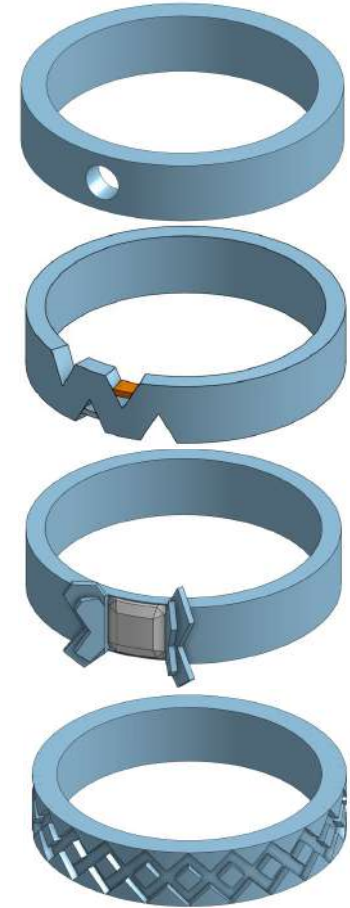
SKETCHING

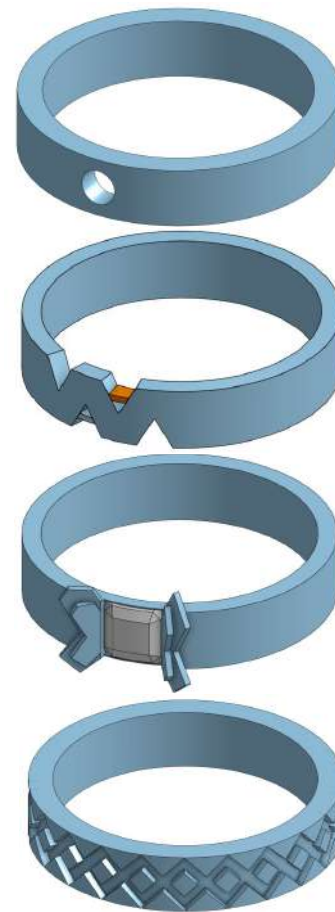
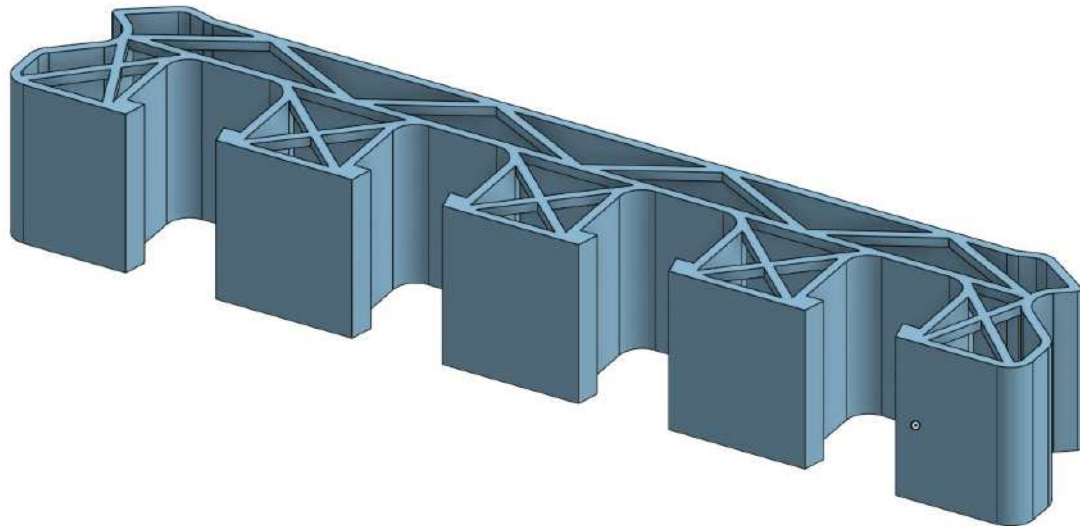
MODELAÇÕES 3D

As modelações 3D tiveram um papel essencial no projeto, onde tornou realidade as ideias iniciais ainda abstratas e conceituais, tornando-as em representações concretas. Numa 1ª fase ajudou-me a visualizar analisar e desenvolver as peças de forma a perceber os caminhos que queria e não queria seguir.

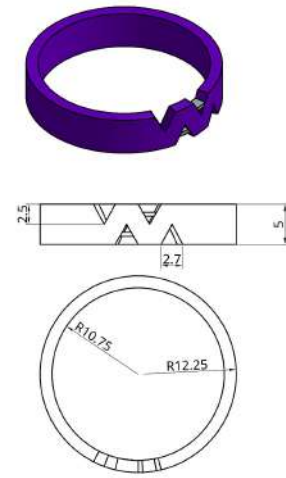
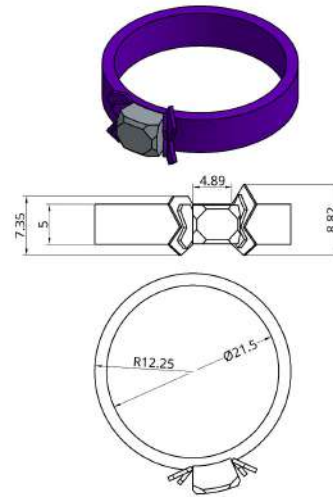
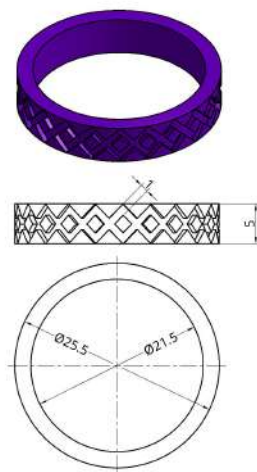
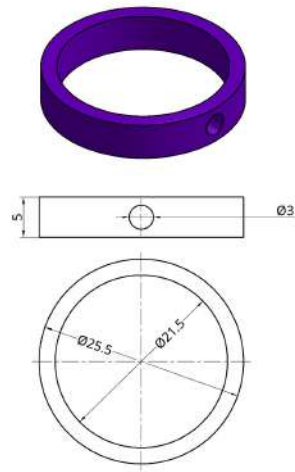
Ajudou-me, também, a criar protótipos rápidos, mas também precisos e rigorosos, para troca de ideias com os professores. A utilização de modelações foi-me benéfica para ajustar e adicionar detalhes a cada peça de forma rápida e prática, podendo dar, também, materiais e texturas à peça.

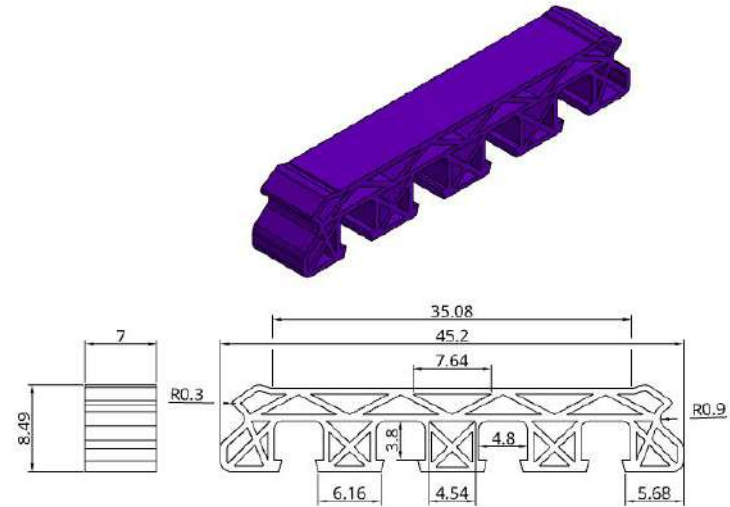
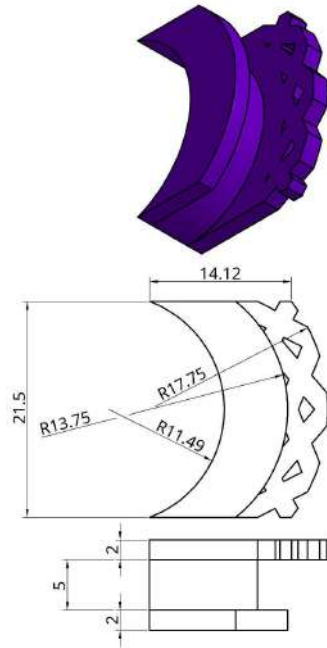
MODELAÇÕES 3D

DESENHOS TÉCNICOS

DESENHOS TÉCNICOS

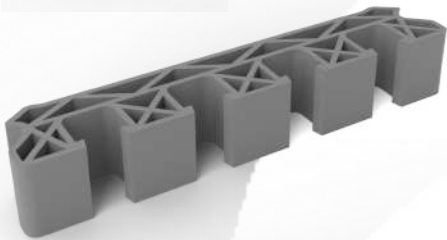
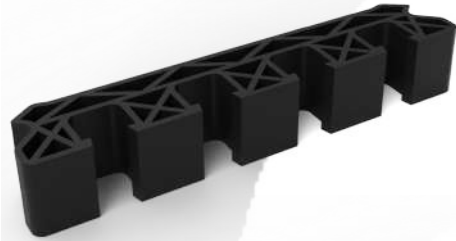

RENDERIZAÇÕES

Com as renderizações criei uma versão mais realista das minhas modelações, tornando mais fácil a tomada de decisões ao longo do projeto. Para além disso, as renderizações serviram para me comunicar de forma mais fácil e prática com os professores orientadores.

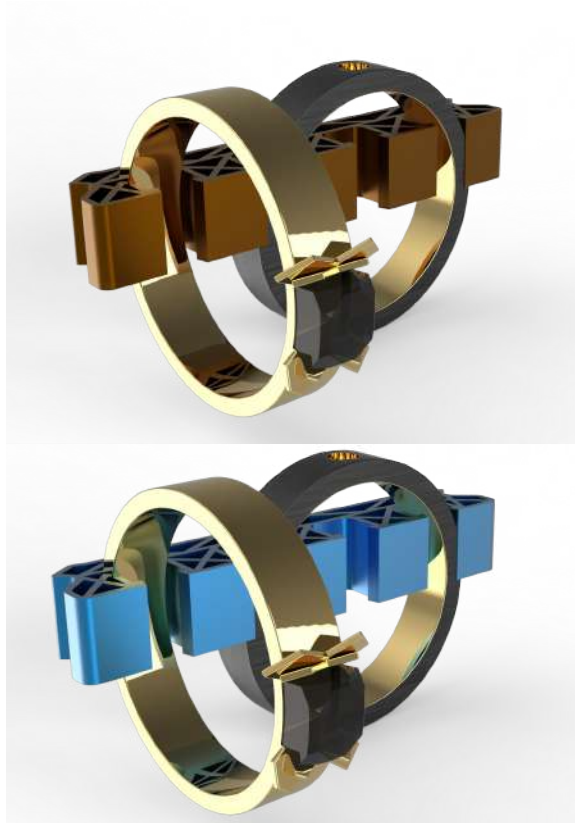
RENDERIZAÇÕES

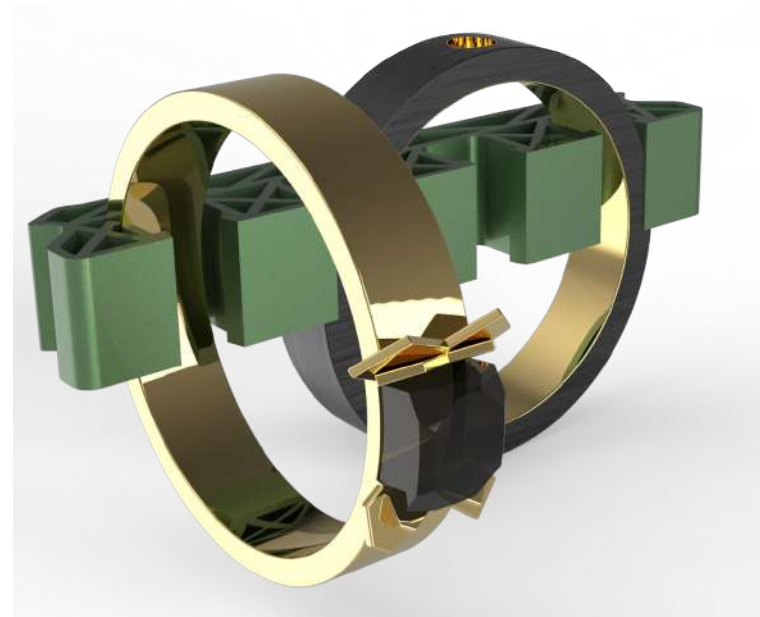
RENDERIZAÇÕES - COLEÇÃO

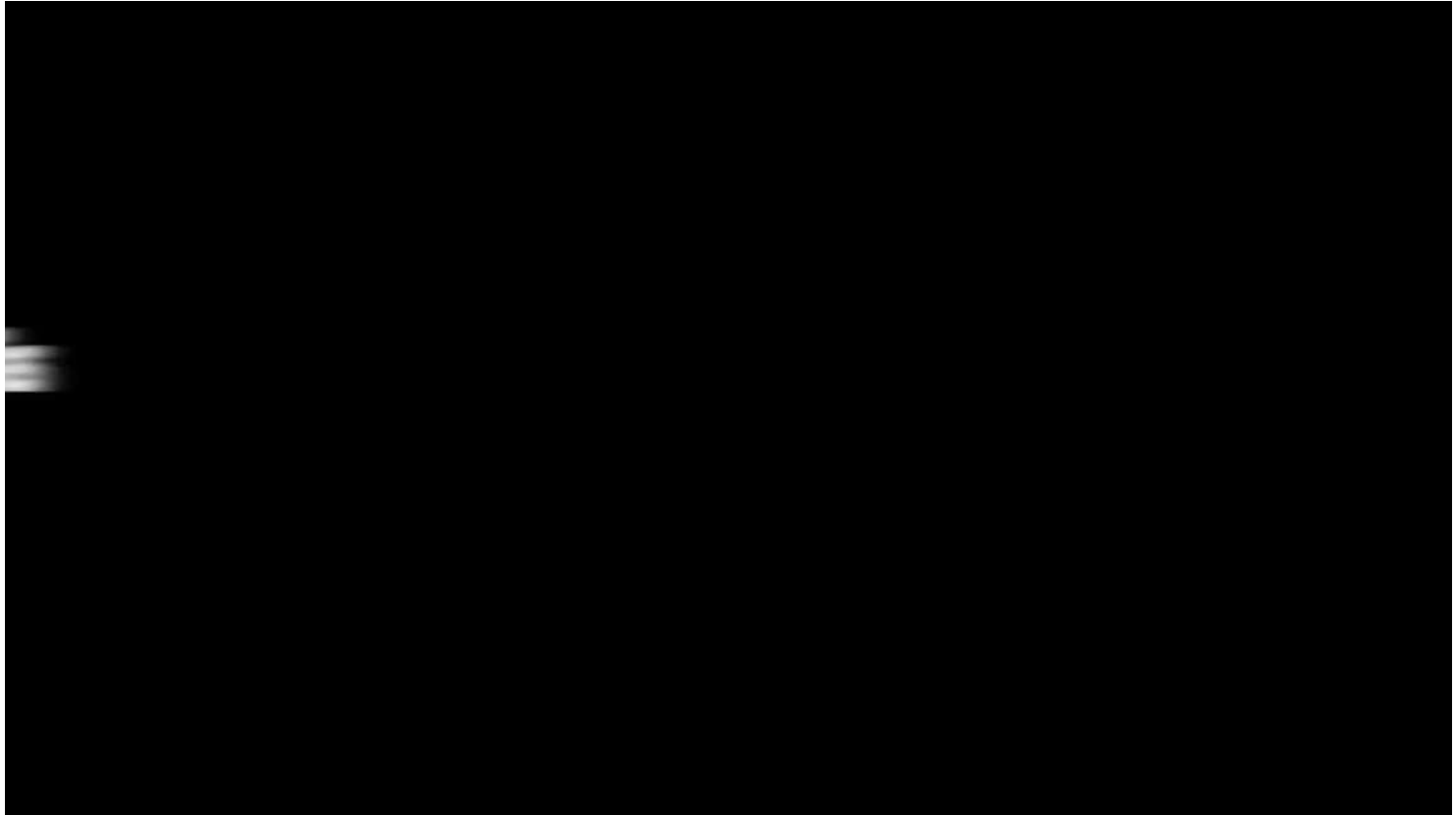
RENDERIZAÇÕES - COLEÇÃO

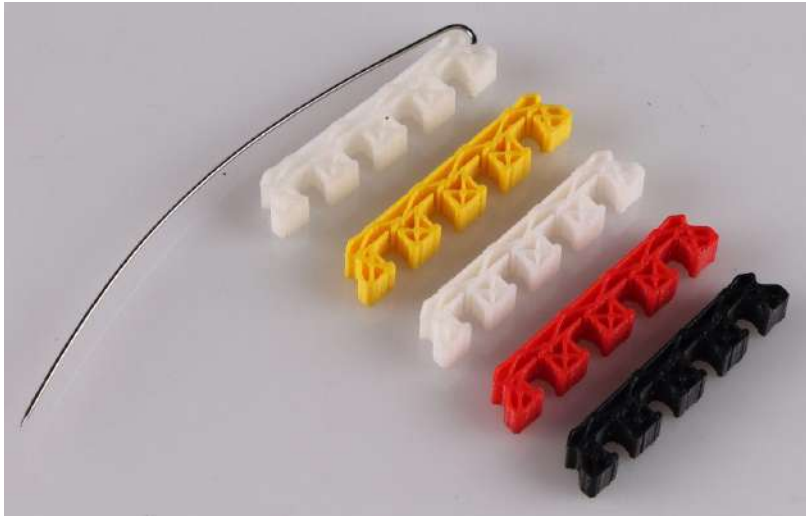
RENDERIZAÇÕES - COLEÇÃO

EXECUÇÃO OFICIAL

PROTÓTIPO FINAL

PROTÓTIPO EM UTILIZAÇÃO

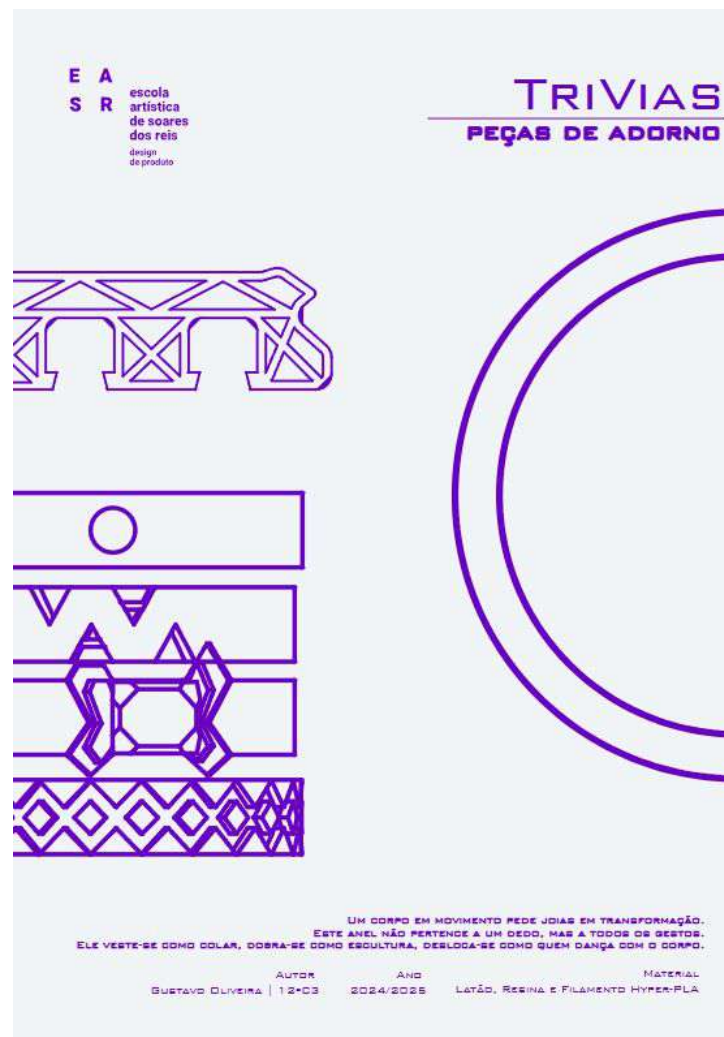
PAINEL SÍNTESE

Numa encruzilhada de caminhos, três rostos observam.
Hécate, guardiã dos limiares, abre portas invisíveis e
convida à transformação.

Assim como a deusa, a joia TriVias não é apenas uma
forma, mas muitas.

É um anel, um alfinete, um brinco — uma peça que se
desdobra no corpo e no tempo.

Cada configuração, uma escolha; cada escolha, um
caminho a seguir.

MEMÓRIA DESCRITIVA

TriVias é um conjunto de anéis e peças aumento criadas em Impressão 3D que tem como inspiração a Deusa das Encruzilhadas, da Noite e da Magia, Hécate.

TriVias deriva do contexto das Encruzilhadas, simbologia referente à Deusa, que nos guia perante as nossas escolhas durante a vida, e também para o conceito de Tipologia Aberta, onde os anéis podem ser transformados em qualquer tipo de tipologia.

Os quatro anéis têm uma forma base idêntica, com uma altura de 5mm, ôco e um diâmetro variável a cada pessoa. O design do anel da lua é simples com um furo de 3mm na lateral do anel .

O anel dos quatro elementos é representado através da forma geométrica para cada elemento com o acrescento da forma circular do próprio anel, representando a quintessência, ou o éter.

O anel da Mariposa é criado através de dois pares de asas de mariposa, colocadas a cerca de 25° e 50° em relação ao anel. Estas são separadas por uma pedra de quartzo transparente, representação a luz e a vida antes da morte, ou uma pedra de onyx preta, simbolizando a morte.

Por fim, o anel das Encruzilhadas é representado por linhas a cerca de 45° para a esquerda e para a direita, criando cruzamentos entre as diferentes linhas.

Em relação às peças de filamento, com as infinitas possibilidades de co-criação neste projeto, apresento duas ideias iniciais um alfinete e um brinco.

O Alfinete tem 45mm x 8,5mm x 7mm onde a sua forma tem inspiração no Museu de Ciências Príncipe Felipe, pensado pelo Arquiteto Santiago Calatrava.

O brinco, seguindo a mesma inspiração de Calatrava, tem como principais dimensões 14,1mm x 21,5mm x 9mm

A caixa para os quatro anéis mais uma peça feita em filamento é constituída por quatro caixas em forma de prisma de base triangular, dando a ideia de perfeição, com o número 3. Para além das cinco caixas pequenas, é também criada uma caixa em forma de prisma de base pentagonal que envolva as cinco caixas triangulares. Para além disso, a caixa pentagonal remete para a estrela de um pentagrama e para os cinco elementos (fogo, ar, água, terra e éter (ou a quintessência)).

TriVias

TriVias é uma coleção de peças de tipologia aberta, pensada para a utilização do dia-a-dia, onde combina funcionalidade, versatilidade e estética. Esta coleção é inspirada na Deusa das Encruzilhadas, Hécate, carregada de fortes e inúmeros simbolismos.

Esta é composta por quatro anéis base, criados através da ourivesaria tradicional, sendo estes auxiliados por peças impressas tridimensionalmente. Através do conceito de Open Source presente no projeto, há uma grande versatilidade para cada utilizador, podendo co-criar peças ao seu gosto pessoal.

Além de ser uma coleção de anéis, esta é uma coleção que informa a população sobre uma religião ofuscada pela sociedade, a religião Wicca.

CONCLUSÃO

Este projeto representou não apenas o culminar do meu percurso académico no ensino artístico especializado, mas também um verdadeiro rito de passagem enquanto jovem artista. Inspirado no tema Percursos e na simbologia de Hécate, o meu trabalho procurou refletir a complexidade das decisões, a dualidade dos caminhos possíveis e a força transformadora do processo criativo.

Hécate, guardiã das transições e dos limiares, tornou-se uma metáfora poderosa para o momento que vivo: a despedida de uma etapa e a abertura de novos caminhos. As peças criadas refletem essa tensão entre o passado, o presente e o futuro, com formas, tecnologias (tradicionais e contemporâneas) e materiais que evocam movimento, mudança e introspeção.

Este percurso artístico foi mais do que técnico; foi pessoal e simbólico. Ao concluir este projeto, levo comigo não apenas o conhecimento sobre a metodologia projetual na prática da ourivesaria, mas também uma maior consciência sobre o meu lugar enquanto criador, e sobre o poder da arte em representar aquilo que, muitas vezes, é invisível: os nossos próprios caminhos interiores.

REFERÊNCIAS

Priberam Informática, S.A. (2024). *Dicionário Priberam da Língua Portuguesa*. Dicionário Priberam Da Língua Portuguesa. <https://dicionario.priberam.org/percursos>

Teoria dos Quatro Elementos. Teoria dos Quatro Elementos. (n.d.). Mundo Educação. <https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/teoria-dos-quatro-elementos.htm>

Blocked Page. (2024). Todasasrespostas.pt. <https://todasasrespostas.pt/qual-a-ordem-dos-4-elementos-da-natureza>

Os “quatro elementos” ...E se eles eram apenas dois? (2017, May 29). Bibliot3ca FERNANDO PESSOA. <https://bibliot3ca.com/os-quatro-elementos-e-se-eles-eram-apenas-dois/>

dos, C. (2005, February 12). Empédocles. Wikipedia.org; Fundação Wikimedia, Inc. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%A9docles>

Priberam Informática, S.A. (2024). *Dicionário Priberam da Língua Portuguesa*. Dicionário Priberam Da Língua Portuguesa. <https://dicionario.priberam.org/elementar>

dos, C. (2006, January 21). Deuses primordiais. Wikipedia.org; Fundação Wikimedia, Inc. https://pt.wikipedia.org/wiki/Deuses_primordiais

SolidosPlatonicosTexto. (2024). Fc.up.pt. <https://cmup.fc.up.pt/cmup/pick/Manhas/SolidosPlatonicosTexto.html>

ignis aurum probat in English - Latin-English Dictionary | Glosbe. (2024). Glosbe.com; Glosbe. <https://glosbe.com/la/en/ignis%20aurum%20probat>

Prometeu. (2022, August 22). Wikipedia. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Prometeu>

Wikipedia Contributors. (2019, February 24). Prometheus. Wikipedia; Wikimedia Foundation. <https://en.wikipedia.org/wiki/Prometheus>

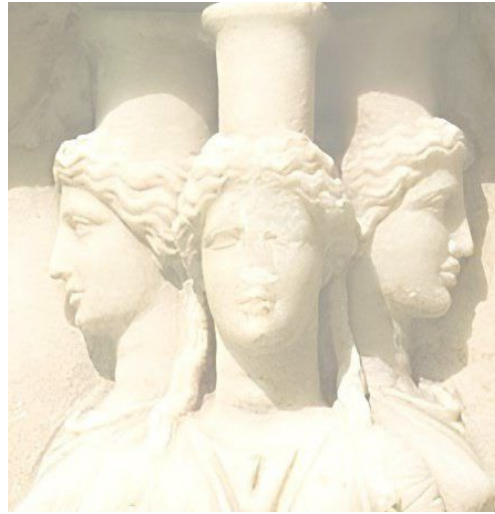
GreekMythology.com. (2017, May 26). Creation of Man by Prometheus - Greek Mythology. Greekmythology.com; GreekMythology.com. https://www.greekmythology.com/Myths/The_Myths/Creation_of_Man_by_Prometheus/creation_of_man_by_prometheus.html

Gaia (mitologia). (2022, May 10). Wikipedia. [https://pt.wikipedia.org/wiki/Gaia_\(mitologia\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Gaia_(mitologia))

Pereira, R. G. (2021, May 6). Hécate, quem é? Origem e história da deusa da mitologia grega. Segredos Do Mundo. <https://segredosdomundo.r7.com/hecate-deusa/>

Teoria dos Quatro Elementos. Teoria dos Quatro Elementos. (n.d.). Mundo Educação. <https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/teoria-dos-quatro-elementos.htm>

Wicca. (2022, March 29). Wikipedia. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Wicca> <https://www.wikiwand.com/es/articles/Hecate> \

"O essencial é invisível aos olhos"
- Antoine de Saint-Exupéry