

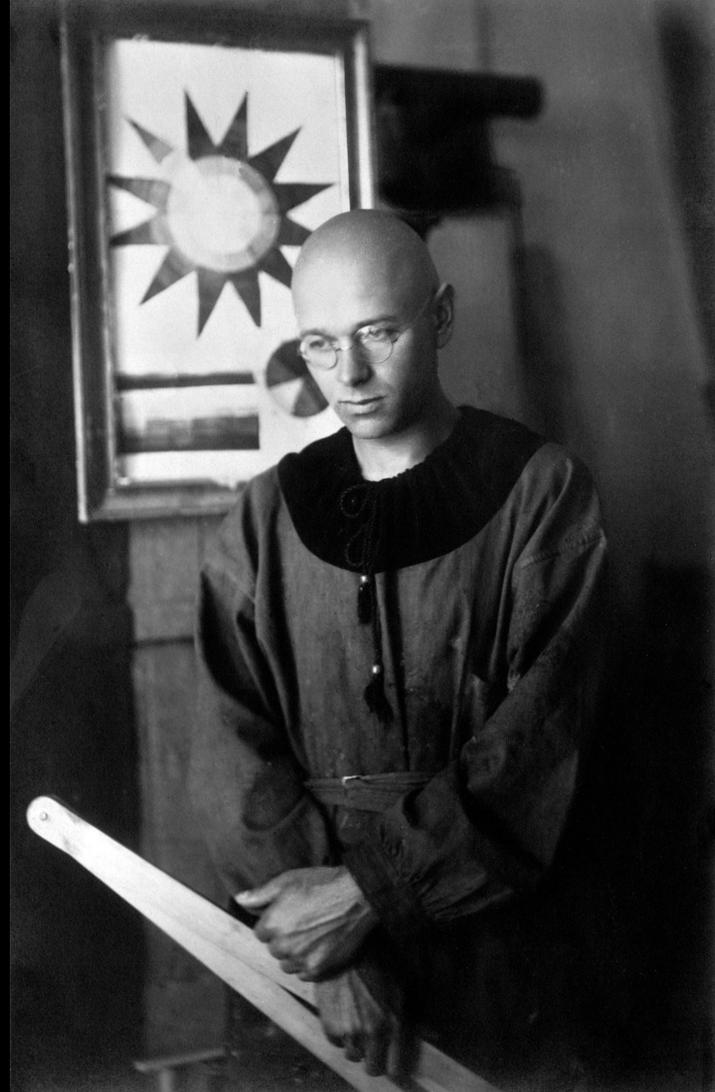
AUP 2324

Contrastes e Harmonias

Profa. Dra. Jade Piaia jadepiaia@usp.br

Apoio: Marina Onoda (voluntária) marina.onoda@usp.br

Apoio: Luciana Mattar (voluntária) luciana.mattar@usp.br

Quem foi Itten?

Johannes Itten (1888-1967)

Pintor expressionista suíço, designer, escritor e professor da Bauhaus de 1919 à 1922.

Foi um encorajador da espontaneidade e expressão subjetiva no aprendizado do uso das cores.

Era uma voz dissonante na Bauhaus, cujo objetivo central era a formação com enfoque na produção industrial.

7 Contrastes de Itten

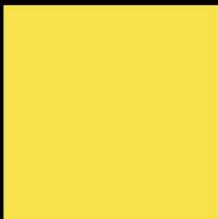
1. Cor pura (matiz)
2. Claro-escuro
3. Frio-quente
4. Complementar
5. Simultâneo
6. Saturação
7. Extensão

Por que estudar contrastes?

As cores são relativas: muito dificilmente veremos uma cor isolada.

Para um domínio das cores com intencionalidade estética, simbólica ou artística é necessário conhecer os efeitos de suas interações.

1. Cores puras

O contraste mais simples de todos.
Contraste de matizes puros em sua intensidade
mais luminosa.

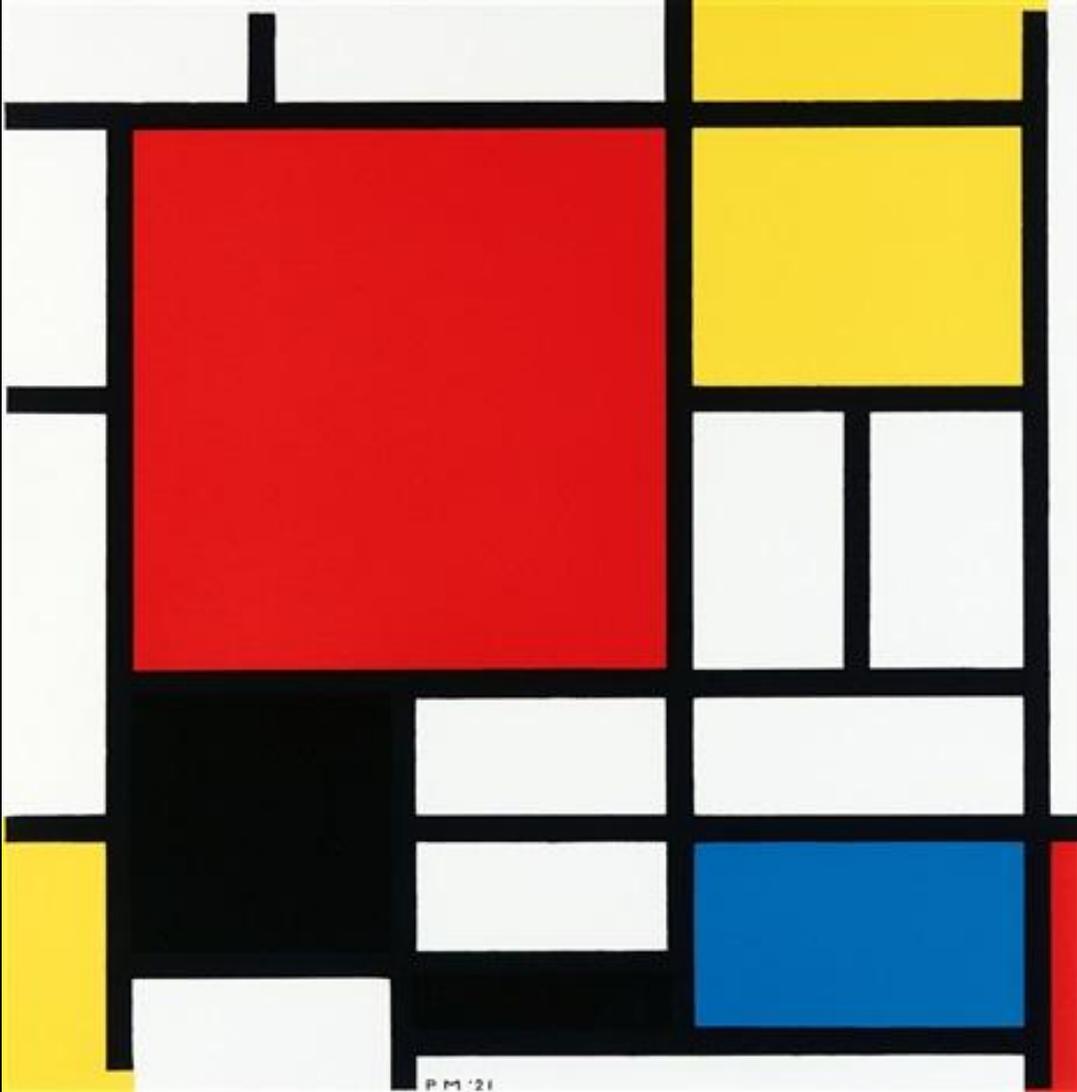
A expressão mais forte desse contraste são as cores
primárias amarelo, vermelho e azul.

angelus apheci

ANCIP EXPLANATIO SUPRA SCRIPTAE STORIAE ECCLESIAE IN LIBRO secundo
angelus apheci ecclesiae scribet. Sub omni appellatione angeli continentur sex milia et quatuorcenti
quod est columnae. Tunc con dicitur. Ceterum ut supra in eodem libro dicitur. In diebus illis. Hanc dicit

2. Claro-escuro

A Expressão mais forte desse contraste é o preto e branco.

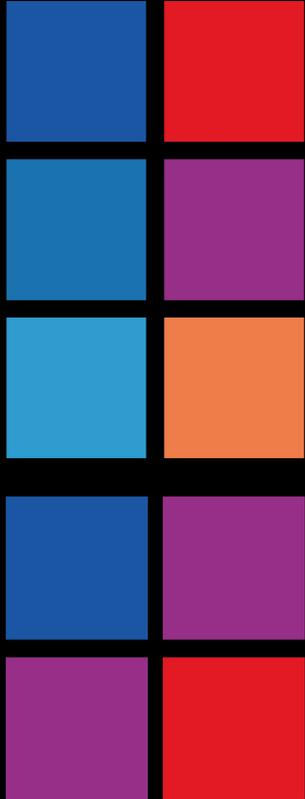
A escala entre esses dois pólos pode ser aplicada a qualquer matiz.

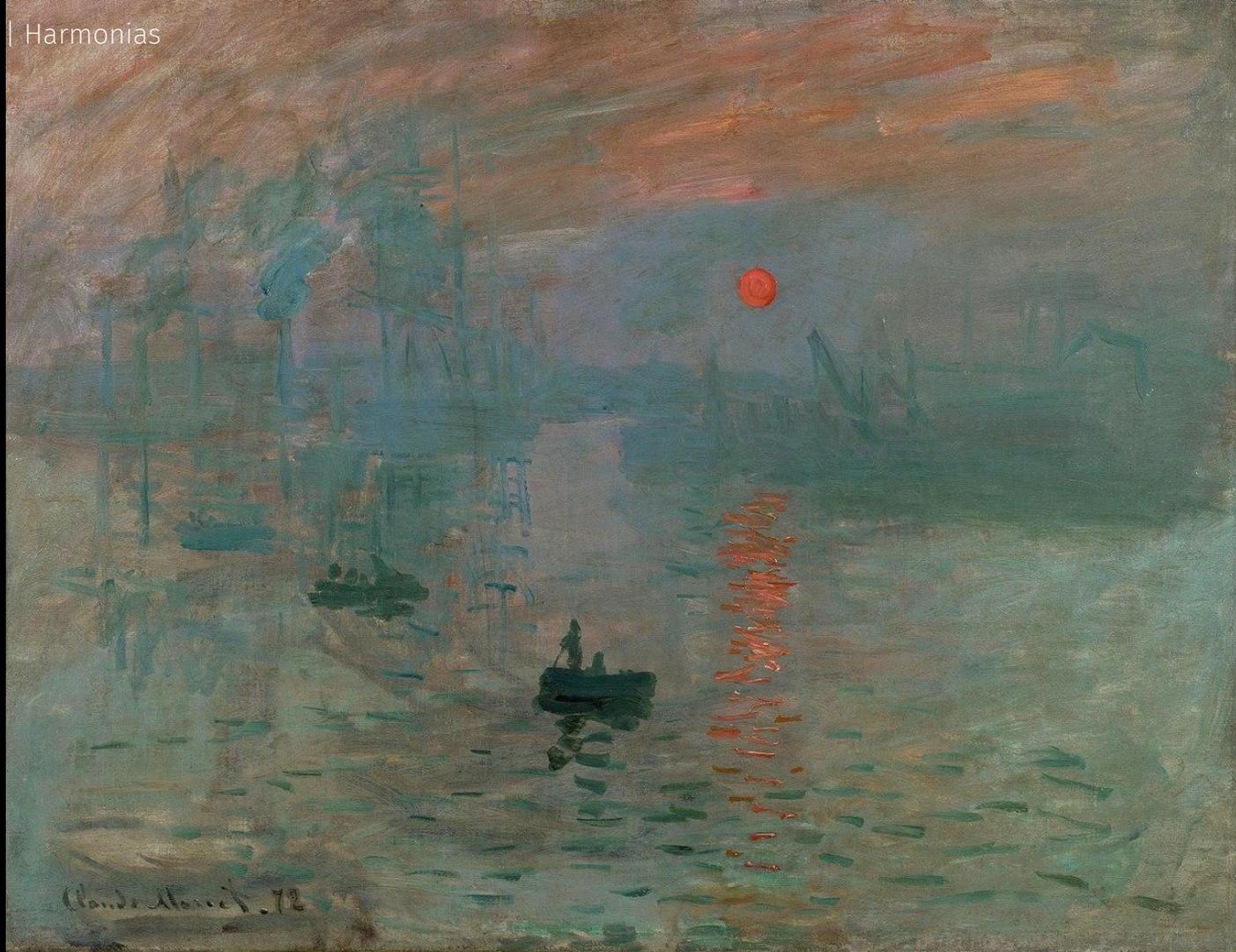
3. Frio-quente

A expressão mais forte desse contraste é vermelho e azul.

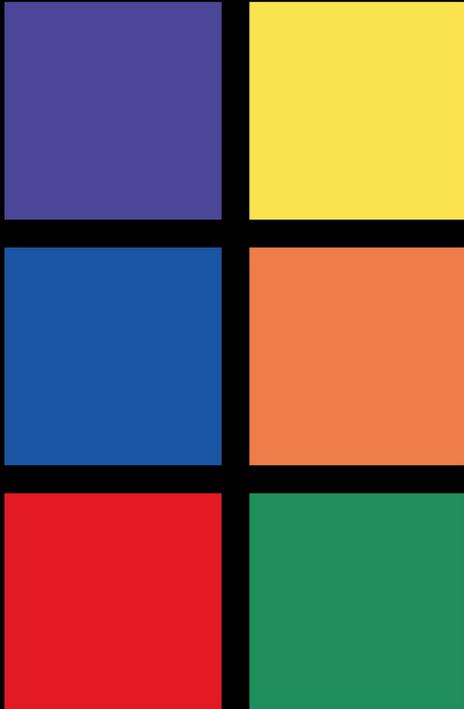
Percepção subjetiva da temperatura pela cor.

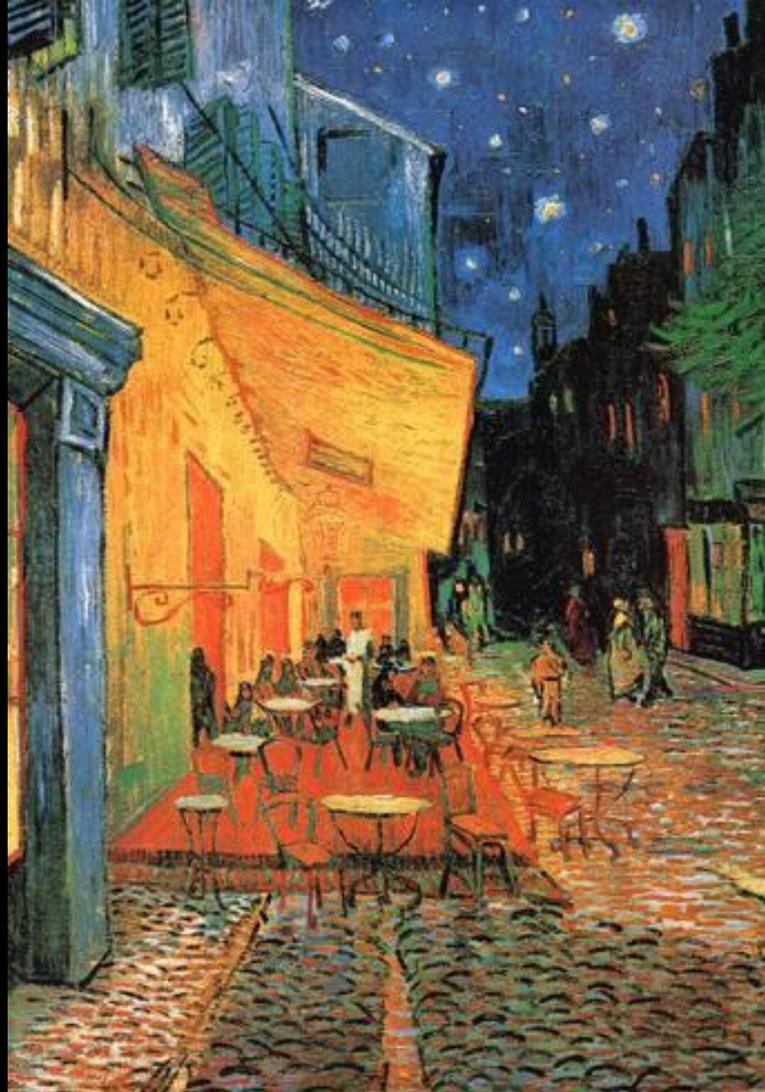
4. Complementar

Quando a mistura dos dois matizes tendem a se neutralizar.

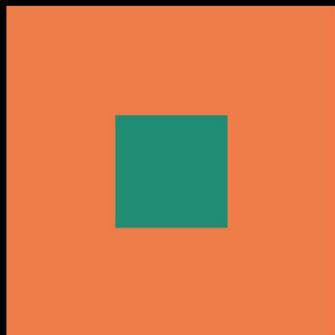
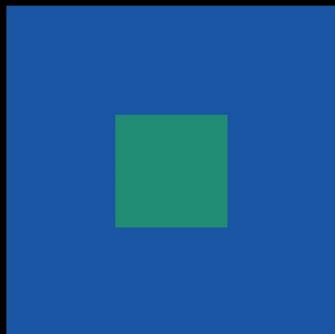
São opostos no círculo cromático.

5. Simultâneo

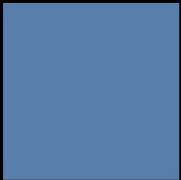
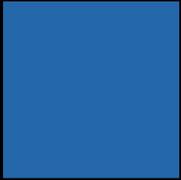

Produzido pela influência que cada tom exerce reciprocamente em outros quando se justapõem.

Para cada cor, o olho gera espontaneamente a sua cor complementar.

6. Saturação

Refere-se ao grau de pureza do matiz.

7. Extensão

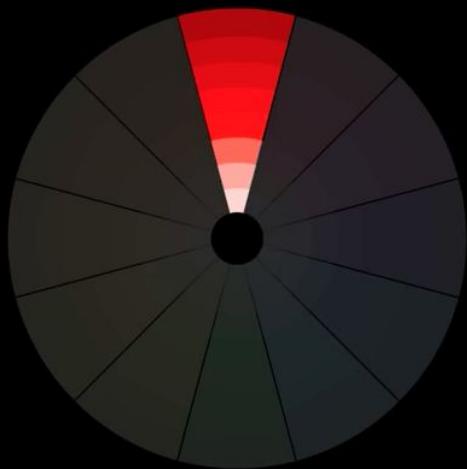
Envolve as áreas relativas de dois ou mais trechos de cor e suas proporções harmônicas de acordo com a luminosidade de cada tonalidade

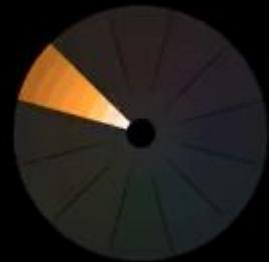
Harmonias cromáticas

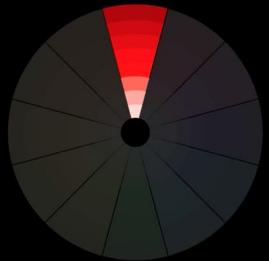
Temas a partir de relações sistemáticas de cores dentro do círculo cromático capazes de servir como uma base para composição, que podem ser compostas de duas ou mais cores.

Monocromática

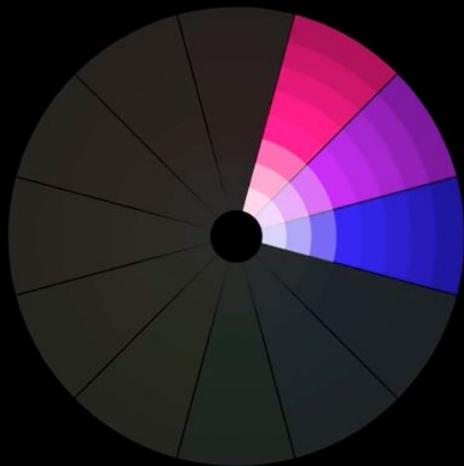

- Mesma cor variando valor e/ou saturação
- Efeito atmosférico

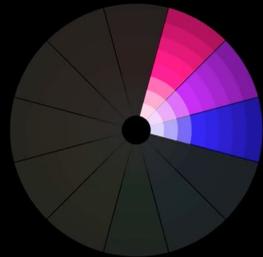

Análogas

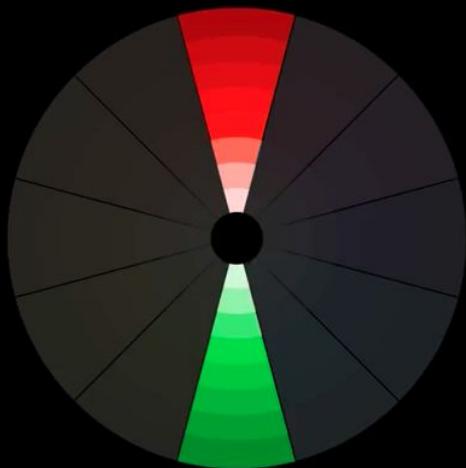

- Cores adjacentes no círculo
- Efeito relaxante
- Muito encontrado na natureza

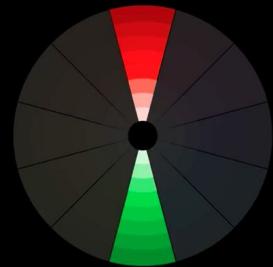

Complementares

- Cores opostas no círculo cromático
- Efeito sensorial da visão
- Usar uma cor predominante, evitar usar na mesma proporção (contraste de extensão)

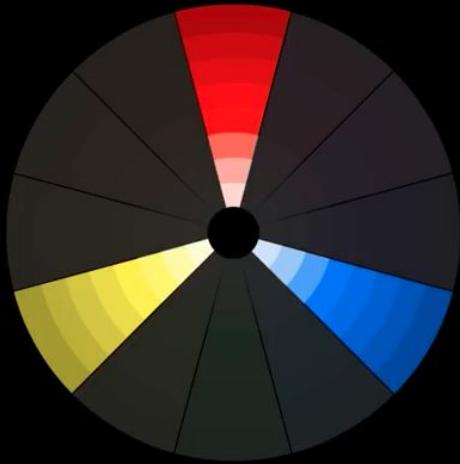
Complementares decompostas

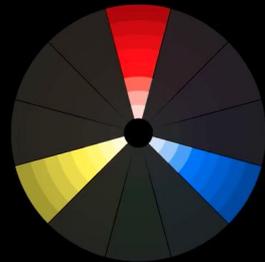
- Como as complementares, mas com a cor oposta dividida
- Maior flexibilidade de composição

Tríades

- Cores equidistantes no círculo
- Relação cromática de difícil aplicação
- Cenas surreais ou alegres

Tétrades (complementar dupla)

- Dois pares de cores opostas
- Melhor balanceado quando um dos pares prevalece em sobre o outro (exemplo: primeiro plano, segundo plano)
- Nunca usar $\frac{1}{4}$ de cada

Referências

ALBERS, Josef. A interação da cor.

ITTEN, Johannes. The Elements of Color.

Understanding Colors

<<https://www.youtube.com/watch?v=Qj1FK8n7WgY>>

Adobe Color CC

<<https://color.adobe.com/pt/create/color-wheel/>>

 IMPORTAR IMAGEM

 DISCO DE CORES

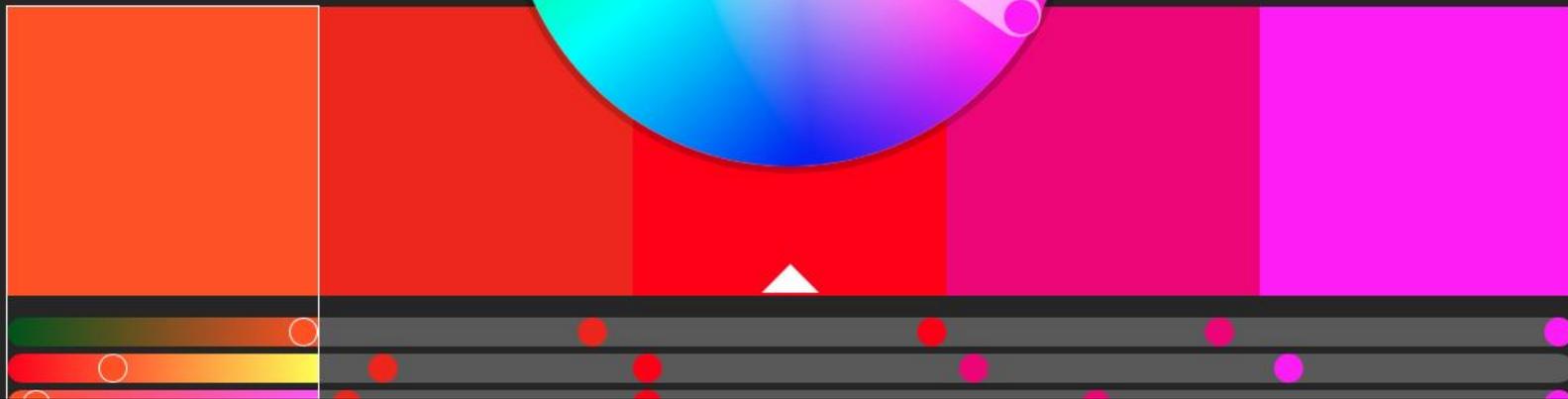
 O que são as Bibliotecas da CC?

Alterar harmonia do Color

Análogo

Salvar tema do Color

Exercício 2: Painel modular

módulos de **5x5cm** (máx) sobre papel **A3 (8x4 módulos)**

Técnica: colagem manual

Individual

Usar amostras de cor em materiais que comuniquem as estruturas cromáticas do tema escolhido (relacionado com o projeto de embalagem)

Usar conceitos vistos em aula (cores quentes, frias, complementares, análogas, em contraste ou harmonia)

Entrega em sala (próxima aula): 1 prancha formato A3 em papel Canson.

Entrega via sistema: Enviar escaneado (ou fotografado sem sombras)