

DEPARTAMENTO DE PROJETO
GRUPO DE DISCIPLINAS DE PROGRAMAÇÃO VISUAL

AUP 2324 TECNOLOGIA DA COR EM DESIGN

2º semestre de 2019

Horário: terça-feira: 18:50 às 20:30

EMENTA

A disciplina visa introduzir os alunos à compreensão das teorias e sistemas cromáticos voltados para a linguagem visual. Envolve cor luz, cor pigmento, teorias das cores e o uso de sistemas cromáticos aplicados em projetos de programação visual.

OBJETIVO

A disciplina tem por objetivo introduzir o estudo da cor, visando a aplicação no design visual. Capacitar o aluno para construção e utilização de paletas de cores em projetos de design. Especificações cromáticas em preparação de arquivos para impressão.

PROGRAMA

Cor luz x cor pigmento.
As principais teorias sobre a cor.
Contrastes e harmonias cromáticas.
Sistemas cromáticos.
Processos de produção de cor.
Processos de gerenciamentos cromáticos.
A cor no desenvolvimento do projeto em design.

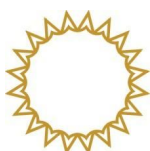
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

- Aulas expositivas
- Projetos realizados pelos alunos e atendimentos
- Discussão de resultados em seminários com apresentação de projetos

DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Exercício 1 (individual): Coloração de imagem utilizando apenas matizes puros.

Consiste de uma prancha A3 horizontal, com 4 estudos de coloração para uma mesma imagem de referência. O objetivo é explorar a combinação de contrastes cromáticos. Serão quatro estudos de cores contrastando matizes puros sobre uma mesma imagem de referência mostrada em aula. Atentar à luminosidade da imagem para escolha dos matizes. Usar tinta acrílica e pincel. Não utilizar água, nem tintas branca ou preta. Seguir a regra de disposição: 1º quadrante: 3 matizes primários; 2º quadrante (à direita): 3 matizes secundários; 3º quadrante: 3 matizes terciários (escolher); 4º quadrante: 1 matiz primário + 1 matiz secundário + 1 matiz terciário. Em paralelo, em outra folha A3, montar uma paleta de cores com amostras dos matizes puros utilizados. Apresentação do exercício em sala para

discussão (paleta + estudos de coloração da imagem).

Entrega via sistema: Enviar escaneada (ou fotografada sem sombras) a prancha A3 com as colorações, mais a paleta de matizes puros construída.

Exercício 2 (individual): Contraste de valor de luminosidade de um único matiz.

Explora a relação do valor de luminosidade e a variação tonal das cores. Todos os matizes podem ser escurecidos com preto ou clareados com branco. Explorar as atenuações ascendentes e descendentes de um único matiz (a escolher), podendo este ser do grupo dos primários, secundários ou terciários. Em uma folha A3, na posição horizontal, desenhar na margem esquerda uma paleta de 4 cm de largura, com 9 quadrantes. Posicionar o matiz puro escolhido ao centro (no quinto quadrante), explorar o clareamento deste matiz até o mais próximo do branco para cima, e explorar o escurecimento deste matiz até o mais próximo do preto para baixo. Ao lado, no restante da página, aplicar as tonalidades criadas na paleta para a coloração utilizando a imagem de referência mostrada em aula. Apresentação do exercício em sala para discussão (paleta + coloração da imagem).

Entrega via sistema: Enviar escaneada (ou fotografada sem sombras) a prancha A3 com a paleta de um único matiz, com clareamentos e escurecimentos deste matiz, mais a coloração da imagem na mesma folha.

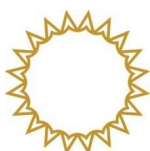
Exercício 3: Painel com padronagem modular cromática (em grupo)

A partir das teorias de cores apresentadas nas aulas anteriores (tais como: cores quentes e/ou frias, complementares, análogas, em contraste ou em harmonia), elabore um painel físico a partir de amostras de cores em materiais diversos (tais como: recortes de revistas, fragmentos de embalagens, materiais orgânicos ou sintéticos, etc.) e não apenas por meio da mistura de cores de tintas, que expressem sensações cromáticas desejáveis e pertinentes ao tema "embalagem para bebida". Dentro desta temática, definir o tipo de bebida a ser contido em tal hipotético projeto de embalagem (não necessariamente deverá ser o mesmo projeto a ser desenvolvido na disciplina de Design de Embalagem), de modo que possa fazer a seleção e coleta de amostras de materiais que comuniquem as cores, texturas e/ou impressões sensoriais relacionadas a tal conteúdo.

Dado o exposto, em classe e com as amostras e materiais em mãos, construa na folha A3 (modo paisagem) um painel com 8 módulos de 5 x 5 cm na horizontal e 5 módulos na vertical, disponibilizando tais amostras nos módulos. Caso necessário, será permitida a utilização de tinta acrílica para a mistura de cores e pintura de até 8, dos 40 módulos dispostos no painel. O partido do projeto e escolha das cores das tintas e/ou dos materiais escolhidos poderá ser estabelecido a partir dos conceitos de harmonia ou contrastes entre cores quentes, frias, análogas e/ou complementares. Caso assim seja feito, identificar no verso da folha o(s) conceito(s) da teoria das cores utilizado(s).

Enviar via sistema até 15/10/2019 o painel escaneado (ou fotografado sem sombras) com a padronagem modular desenvolvido, bem como sua versão digital, em escala CMYK com legenda das porcentagens de cada canal de cor correspondente.

Entrega via sistema: Enviar escaneado (ou fotografado sem sombras) o painel em formato A3 com a padronagem modular desenvolvida a partir da proposta de paleta cromática

proposta para o projeto de embalagem (em paralelo na disciplina de PV). Enviar a versão digital do painel, em escala CMYK com legenda das % de cada canal de cor correspondente.

Exercício 4: Projeto visual e uso da cor na embalagem (equipes da disciplina Design da Embalagem)

Este trabalho será desenvolvido em conjunto com a disciplina AUP2420 Design da embalagem. Os grupos e objeto de trabalho serão os mesmos. Nesta disciplina o foco específico do trabalho é a cor junto à programação visual do rótulo: realizar estudos de composição visual e cromática que propicie o desenvolvimento do projeto; apresentar nas orientações as etapas dos processos criativos que levaram à concepção de trade dress, linguagem visual e escalas cromáticas; explorar alternativas para o uso da cor (cromia, cores especiais, acabamentos, faca) e uma descrição das tecnologias e materiais envolvidos na produção da embalagem.

Técnica: digital, software livre.

Em grupo (tema / conceito / estrutura da embalagem).

Individual: projeto visual do rótulo e finalização de arquivo.

Protótipo para validação: 29/10!

Apresentação do projeto (grupo) e entrega da prancha impressa com rótulo (individual) em sala de aula nos dias 19 e 26/11/19.

Itens para apresentação:

Em grupo:

- tema e marca
- conceito da linha de produtos
- público
- estrutura da embalagem
- linguagem visual adotada

Individual:

-projeto visual do rótulo + entrega da prancha impressa com rótulo em tamanho real, com faca, cotas, especificações cromáticas/acabamentos e breve descrição das tecnologias e materiais envolvidos na produção da embalagem.

Em grupo:

-prancha com linha completa de embalagens desenvolvidas (lado a lado)

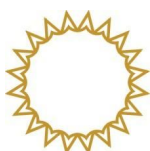
Entrega final: 01/12/19 - via sistema e-disciplinas:

1: Grupo: Apresentação contendo: pranchas apresentadas em sala + imagem do protótipo da embalagem com aplicação do rótulo + prancha com linha completa de embalagens desenvolvidas.

2: Individual: Arquivo do rótulo finalizado para produção (pdf x1A). As separações cromáticas serão conferidas no arquivo finalizado.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- Presença e participação nas aulas expositivas, atendimentos e seminários
- Resultados alcançados pelos alunos nos exercícios, seminários e projetos
- Pontualidade na entrega dos projetos
- Média final = Exercício 1 (peso 2) + Exercício 2 (peso 2) + Exercício 3 (Peso 2) + Exercício 4 (Peso 4)

RECUPERAÇÃO

Oferecimento de recuperação aos que obtiverem frequência mínima de 70% e nota mínima 3,0 (três).

NORMA DE RECUPERAÇÃO

Haverá a possibilidade de recuperação através da reapresentação de trabalhos, a ser realizada após o término do curso, de acordo com calendário definido pela USP e pela FAU. A recuperação será possível apenas para alunos com nota entre 3 e 5, e que não estejam reprovados por falta.

Média de recuperação = ((média anterior) + (nota dos trabalhos reapresentados)) / 2

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALBERS, Josef. **A interação da cor**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

BARROS, Lilian Ried Miller. **A cor no processo criativo**: um estudo sobre a Bauhaus e a teoria de Goethe. São Paulo: SENAC, 2006.

GUIMARÃES, Luciano. **A cor como informação**. São Paulo: Annablume, 2001.

MODESTO, Farina. **Psicodinâmica das cores em comunicação**. 4.ed. São Paulo: Blucher, 2003.

ARTIGOS

PFUTZENREUTER, Edson do Prado;PIAIA, Jade Samara. **Musicalidade e visualidade: um estudo dos cartazes musicais de Kiko Farkas**. Linguagens Gráficas, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 8598, jun. 2014.

SOUZA, W. M. B, PEREIRA, C. P. A. **Uso de simulação da visão de daltônicos na avaliação da informação cromática contida em embalagens**. In: InfoDesign. Revista Brasileira de Design da Informação / Brazilian Journal of Information Design São Paulo | v. 16 | n. 2 [2019], p. 94 – 110.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARGAN, Giulio Carlo. **Arte Moderna**. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

CRAIG, James. **Produção gráfica**. São Paulo: Nobel, 1987.

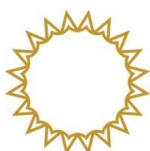
DONDIS, Donis. **Sintaxe da Linguagem Visual**. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

GOETHE, J. W. **Doutrina das cores**. Trad Marco Giannotti. São Paulo: Nova Alexandria, 1996.

ITTEN, Johannes. **The element of color**. Germany: Van Nostrand Reinhold Company, 1970.

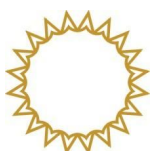
MUNSELL COLOR COMPANY, **Munsell book of color**: matte finish collection, Baltimore, 1976

PEDROSA, Israel. **Da cor à cor inexistente**. 9.Ed. Rio de Janeiro: Leo Christiano Editorial, 2003.

CRONOGRAMA

Aula	Data	Atividades programadas	Observações
1	6 ago	Apresentação do programa, cronograma, materiais. Estímulo visual, luz: física da cor, visão humana e círculo cromático.	sala de aula com computador, datashow
2	13 ago	Parâmetros da cor, círculo cromático e escalas de cores. Escala CMYK. Exercício 1 (individual): Coloração utilizando apenas matizes puros. Prancha A3 horizontal, com 4 estudos de coloração para uma mesma imagem de referência. Paralisação (não houve aula)	sala de aula com computador, datashow
3	20 ago	Palestra com Edney Eboli dos Santos Design de superfície - materiais, tecnologias e processos. <i>Discute sobre a importância da aplicação de cores e acabamentos de superfície no design de produtos. Aborda as principais atividades do designer de Color&trim; apresenta exemplos de materiais e processos produtivos relacionados a acabamentos de produtos industriais. Contextualiza o papel do designer em projetos interdisciplinares.</i>	sala de aula com computador, datashow
4	27 ago Gabriella	Exercício 1: Apresentação para discussão. Exercício 1: entrega VIA SISTEMA ATÉ 9/9 em pdf. Exercício 2 (individual): Contraste de valor de luminosidade de um único matiz. Exercício 1 (individual): Coloração utilizando apenas matizes puros. Prancha A3 horizontal, com 4 estudos de coloração para uma mesma imagem de referência. Exercício 1: entrega VIA SISTEMA ATÉ 8/10 em pdf.	sala de aula com computador, datashow
	3 set	Recesso (Semana da Pátria)	não haverá aula
5	10 set	Palestra com Sérgio Niculitcheff Professor do Instituto de Artes da Unicamp	sala de aula com computador, datashow
6	17 set Gabriella	Teoria da cor: contrastes e harmonias cromáticas. Exercício 3: Padronagem modular (contraste ou harmonia) (grupo); trazer materiais para execução do painel. (explicação). Exercício 3: entrega da padronagem (ENTREGA VIA SISTEMA ATÉ 15/10, jpg ou pdf). Exercício 2: Apresentação para discussão. Exercício 2: entrega VIA SISTEMA ATÉ 23/9 em pdf.	sala de aula com computador, datashow
7	24 set	Reposição às 18h Parâmetros da cor, círculo cromático e escalas de cores. + Atendimento Exercício 1. --- Exercício 2 (individual): Contraste de valor de luminosidade de um único matiz. Início do Exercício 2 em sala. Exercício 2: entrega VIA SISTEMA ATÉ 22/10 em pdf.	sala de aula com computador, datashow

8	1 out Gabriella	Reposição às 18h Atendimento e desenvolvimento do Exercício 2. --- Percepção cromática. Interação da cor. Contrastes. Daltonismo. Introdução ao uso da cor para embalagem. Atendimento Exercício 3: Apresentação para discussão.	sala de aula com computador, datashow
9	8 out	Trade Dress. Identidade visual na embalagem. Marcas de produtos. Hierarquia visual. Programação visual e sistema de cores para embalagens. Exercício 4 (em grupo): Projeto visual e uso da cor na embalagem. <i>*Exercício 1: entrega VIA SISTEMA ATÉ 8/10 em pdf.</i>	sala de aula com computador, datashow
10	15 out	Exercício 4: orientação. Desenvolvimento do projeto visual. <i>*Exercício 3: entrega da padronagem (ENTREGA VIA SISTEMA ATÉ 15/10, jpg ou pdf)</i>	LCG
11	22 out	Exercício 4: orientação. Desenvolvimento do projeto visual. <i>*Exercício 2: entrega VIA SISTEMA ATÉ 22/10 em pdf.</i>	LCG
12	29 out	Protótipo para validação: trazer uma versão impressa do rótulo (PB ou Cor) e modelo da embalagem para aplicação e orientação.	sala de aula com computador, datashow
13	5 nov	Exercício 4: orientação. Foco: finalização de arquivo.	LCG
14	12 nov	Exercício 4: orientação. Foco: finalização de arquivo.	LCG
15	19 nov	Exercício 4: Apresentação de projeto e entrega impressa da prancha com rótulo finalizado com faca, especificações cromáticas e cotas + prancha com imagem da aplicação do rótulo no modelo.	sala de aula com computador, datashow
16	26 nov	Exercício 4: Apresentação de projeto e entrega impressa da prancha com rótulo finalizado com faca, especificações cromáticas e cotas + prancha com imagem da aplicação do rótulo no modelo. Exercício 4: ENTREGA VIA SISTEMA dos arquivos em .pdf: apresentação em grupo + arquivo do rótulo finalizado até 1/12/19.	sala de aula com computador, datashow
17	3 dez	Bancas de TCC	não haverá aula

