

ARTE PARA QUÊ?

Estética, do grego **aisthetiké**, é o estudo das criações artísticas em relação aos seus conceitos e às diversas sensações que suscitam.

Robert Rauschenberg, "Monograma", 1955.

A estética relaciona-se com o ato de experimentar e conhecer por meio dos cinco sentidos. A experiência estética por meio da arte irá provocar os sentidos, gerar reações, convidar a reflexões e interpretações

As pessoas podem se perguntar se isso é arte. Essa obra pode agradar ou desagradar, mas, antes disso, atinge seu objetivo, o de provocar as pessoas a sentir ou pensar.

Mural de Marcos Costa. 2015

SAIBA O EFEITO DAS CORES NO CÉREBRO

PESQUISAS RECENTES MOSTRAM QUAIS SÃO AS ÁREAS ATIVADAS E OS RESULTADOS NO COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES

AZUL

PARTE DO CÉREBRO: Córtex Pré-Frontal
EFEITO: Em tom escuro relaciona-se ao poder. Mais claro, provoca sensação de frescor e higiene. Está ligado a produtividade e sucesso

PRETO

PARTE DO CÉREBRO: Amígdala — regula comportamento sexual, agressividade, medo e memória emocional
EFEITO: Sugere mistério, curiosidade ou superioridade, além de nobreza e distinção.

VERMELHO

PARTE DO CÉREBRO: Amígdala e Núcleo Accumbens — estrutura ligada ao prazer
EFEITO: Emoção, dinamismo, sexualidade, virilidade e masculinidade. Em relação ao consumo pode estimular, no caso de alimentos, ou evitá-los (objetos e lazer)

ROXO

PARTE DO CÉREBRO: Pólo Frontal — ligado ao planejamento de ações e de movimento e ao pensamento abstrato
EFEITO: Pode remeter a mistério. Também se relaciona a calma e sensatez

BRANCO

PARTE DO CÉREBRO: Córtex Cerebral Esquerdo — responsável pelo pensamento lógico e pela competência comunicativa
EFEITO: Sugere pureza. Cria impressão de luminosidade. Transmite ideia de frescor e calma. Combinado com outras cores proporciona harmonia

MARROM

PARTE DO CÉREBRO: Sistema Límbico — estrutura interna que responde pelas emoções
EFEITO: É uma cor pesada. Sugere conservadorismo

LARANJA

PARTE DO CÉREBRO: Sistema de Recompensa — responde pelo prazer e necessidade de repetição da experiência prazerosa
EFEITO: Mudança, expansão e dinamismo

ROSA

PARTE DO CÉREBRO: Área Tegmentar Ventral — controla a sensação de recompensa pela saciedade de fome, sede e sexo
EFEITO: Um tom claro dá a ideia de inocência. O tradicional, feminilidade e rompimento de preconceitos. O pink, o desejo de iniciar ações individuais

AMARELO

PARTE DO CÉREBRO: Sistema de Recompensa
EFEITO: Passa a mensagem de transparência nas negociações ou no objetivo do lucro. Combinada com outras cores significa credibilidade

CINZA

PARTE DO CÉREBRO: Putâmen — regula a distribuição de dopamina, um neurotransmissor relacionado à sensação de prazer. Ínsula — coordena as emoções
EFEITO: É a expressão da neutralidade. Pode representar indecisão e ausência de energia

VERDE

PARTE DO CÉREBRO: Córtex Pré-Frontal — ligado às decisões, pensamento abstrato e criativo, respostas afetivas e capacidade para conexões emocionais e julgamento social
EFEITO: Remete à natureza. Transmite frescor, harmonia e equilíbrio. Reforça a ideia de ponderação e coerência

Histórico

Sensações

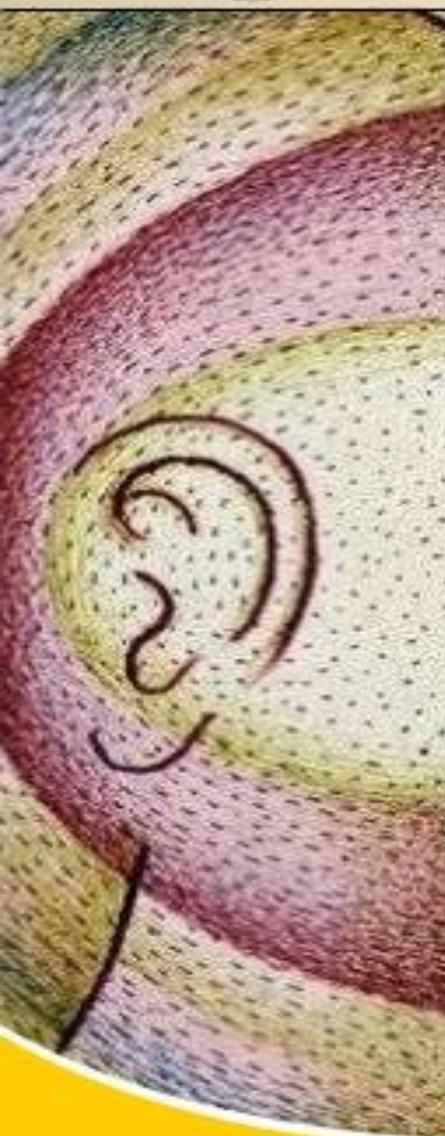
Distinção

Psicodinâmica

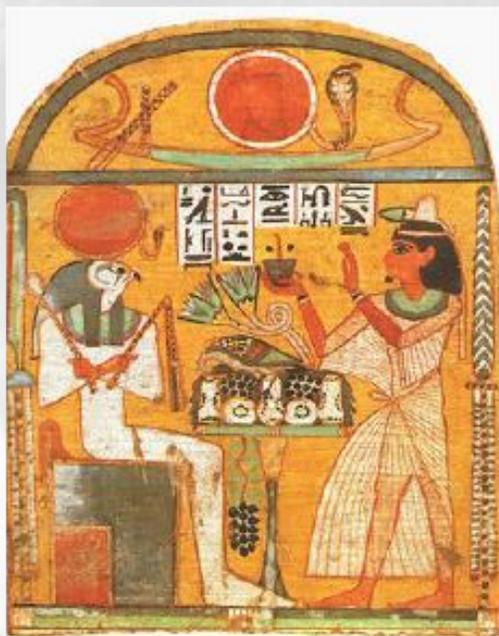
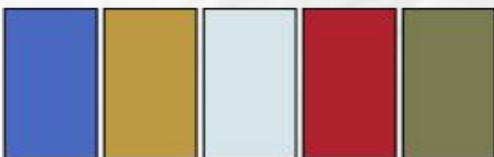
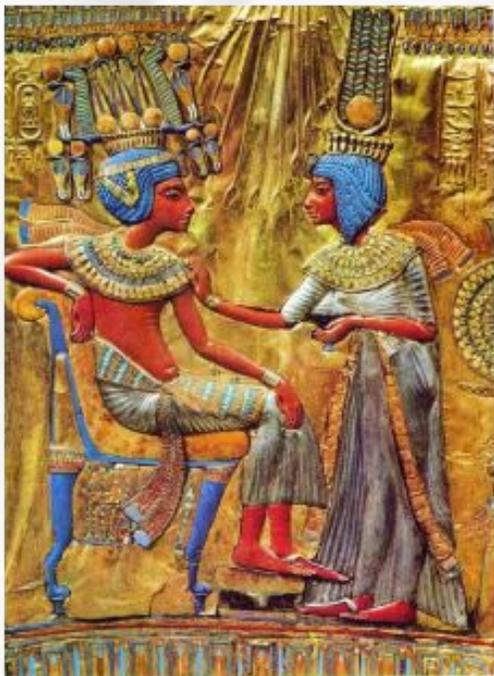

Marcas

	Cor	Efeito de Distância	Efeito de Temperatura	Efeito Psicológico
	 Vermelho	Aproximação	Quente	Muito Estimulante
	 Verde	Afastamento	Frio a neutro	Muito calmante
	 Amarelo	Aproximação	Muito quente	Excitante
	 Azul	Afastamento	Frio	Calmante
	 Violeta	Muita aproximação	Frio	Agressivo, Cansativo deprimente

A simbologia das cores no Antigo Egito

Os pigmentos usados pelos antigos egípcios constituem uma das paletas de pigmentos mais diversificada do mundo antigo. Pela utilização de cores, podemos apreender aspectos da imaginação e artesanaria egípcia, bem como inferir os parâmetros adotados pelos artesãos. *As cores eram utilizadas em representações realistas de cenas cotidianas e para ilustrar os reinos dos deuses, a vida após a morte e as histórias das divindades egípcias.*

A cor é importante na arte e em várias culturas ao redor do mundo. Isto porque tradição, religião e simbolismo afeta o modo como nos sentimos em relação à cor e como elas são percebidas. *O simbolismo da cor pode variar dramaticamente entre culturas. No Egito antigo, a cor era considerada uma parte essencial da “visão de mundo egípcia”.*

A paleta egípcia tinha seis cores: **vermelho** (*deshet*), **verde** (*wadj*), **azul** (*khesbedj e irti*), **amarelo** (*kenit e khenet*), **preto** (*khem ou kem*) e **branco** (*shesep e hedj*). Cada cor tinha seu próprio simbolismo particular e foi criada a partir de elementos encontrados na natureza, razão pela qual eles mantiveram suas cores vibrantes ao longo de milhares de anos.

O Amarelo: Cor do sol e do ouro, simbolizava a eternidade e era usado para representar os deuses, cuja pele e ossos se pensava serem feitos de ouro, era também o pigmento das vestes de Khnum e de Anúbis;

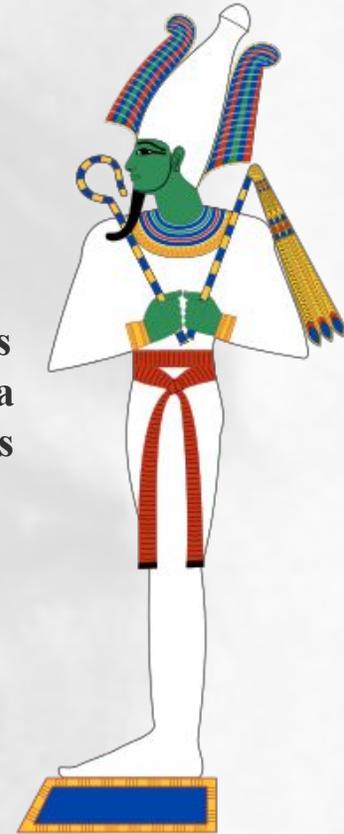
Verde: Simbolizava a vegetação, a vida e era também usado para representar a pele do deus Osíris.

Vermelho: Esta cor tanto podia representar a energia e a vitória, sendo por exemplo a cor da coroa do Baixo-Egipto, como podia representar algo de nefasto, sendo usado para representar os olhos e cabelos do deus Seth. Os corpos dos homens eram também pintados a vermelho.

Azul: Símbolo da criação, era usado nas representações do rio Nilo, das inundações, do céu e pensava-se que os cabelos dos deuses eram feitos de uma pedra azul chamada lapis-lazuli.

Preto: Conseguido a partir do carvão estava associado à noite e à morte, mas também representava as terras férteis do Nilo. Era usado para pintar as sobrancelhas, olhos, perucas e bocas

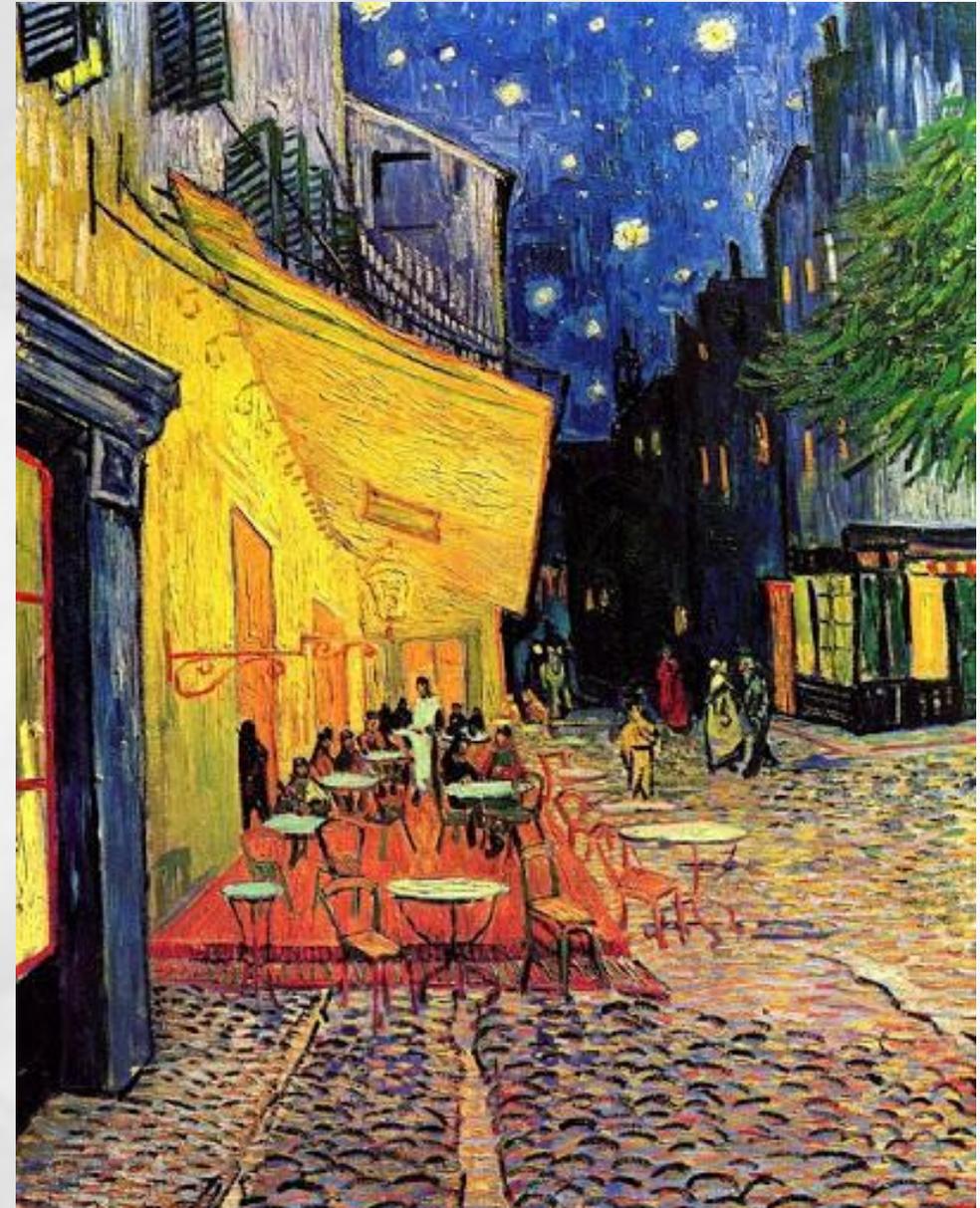
Branco: Simbolizava a pureza, as coisas sagradas e a verdade. Usavam-no para pintar os objetos rituais, as vestes, as casas, flores e templos.

O que expressam as cores na obra de Van Gogh?

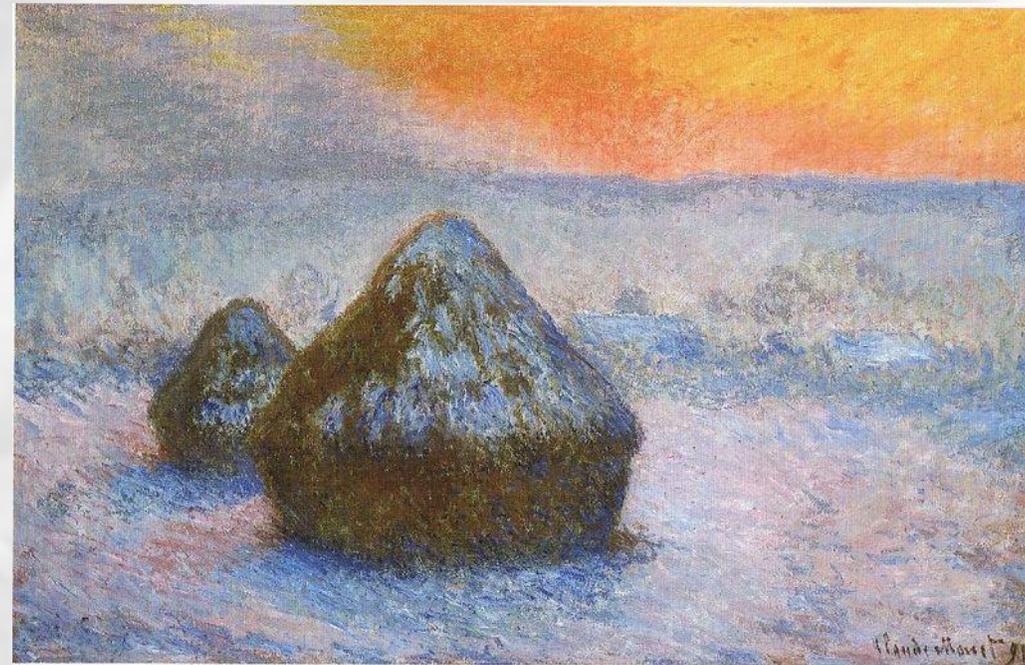
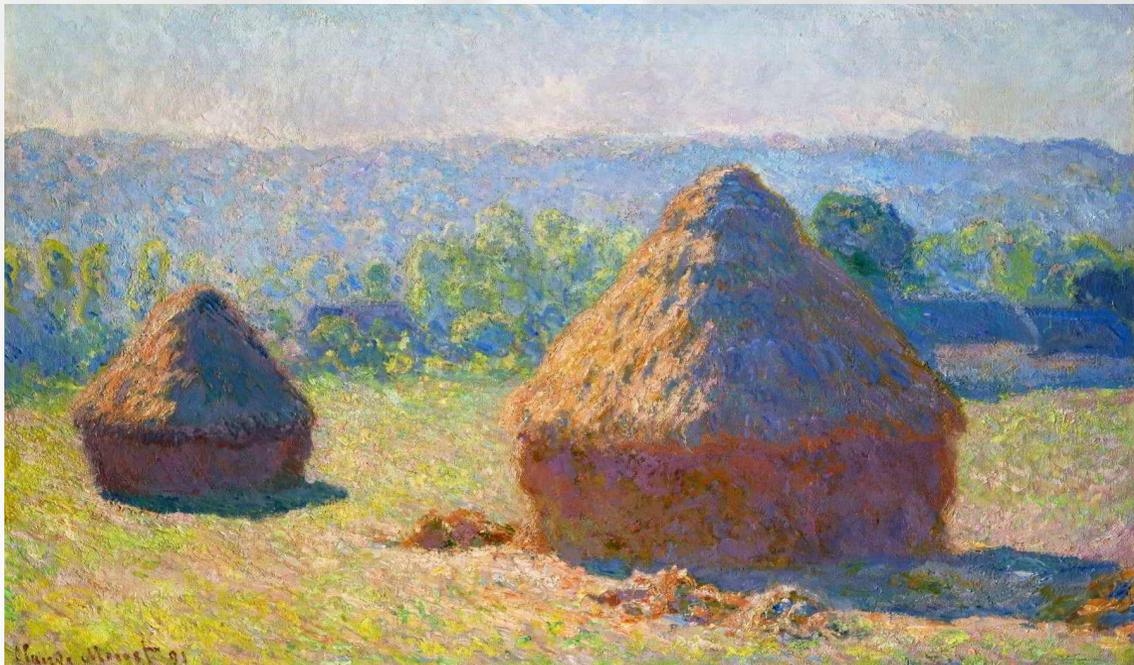
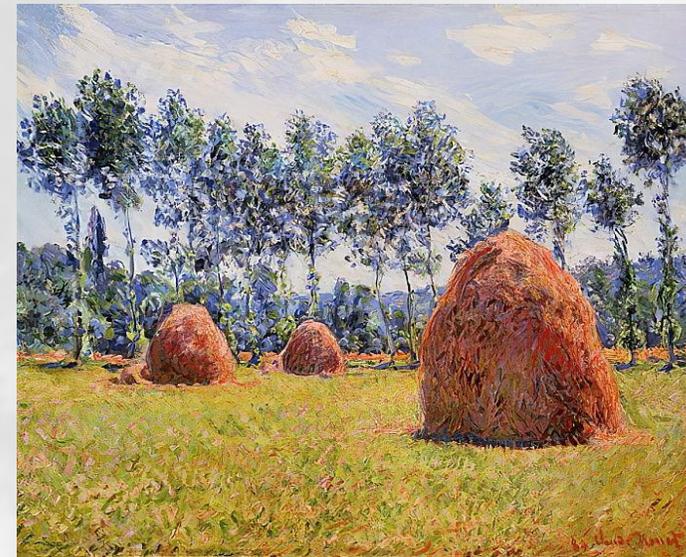
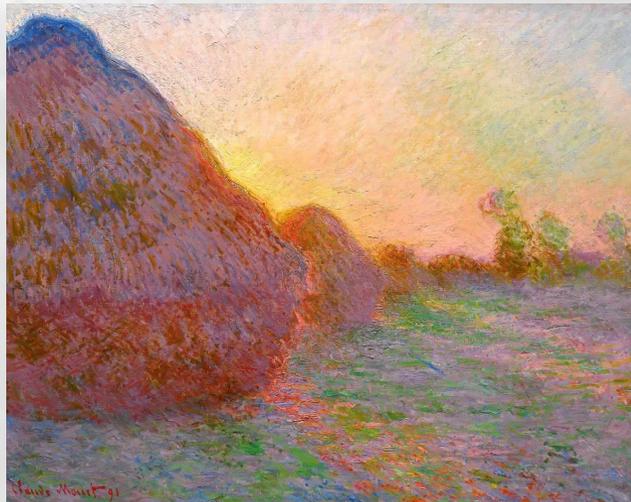

The Bedroom at Arles, 1887, Van Gogh

The Cafe Terrace, 1888, Van Gogh

Montes de feno em Giverny por Claude Monet

As cores e seu funcionamento

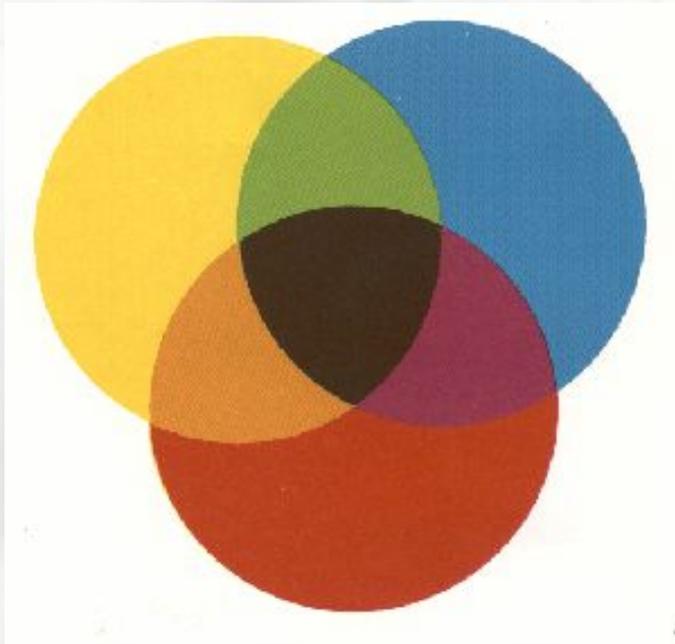
Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 d.C. O bispo, homem de bom coração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas às chaminés das casas.

A associação da imagem de São Nicolau ao Natal aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. Nos Estados Unidos ganhou o nome de Santa Claus, no Brasil de Papai Noel e em Portugal de Pai Natal.

Até o final do século XIX, o Papai Noel era representado com uma roupa de inverno na cor marrom ou verde escura.

Em 1931, uma campanha publicitária da Coca-Cola mostrou o Papai Noel com o mesmo figurino criado por Nast, que também eram as cores do refrigerante. A campanha publicitária fez um grande sucesso, ajudando a espalhar a nova imagem do Papai Noel pelo mundo.

Cor-pigmento é a substância material que, conforme sua natureza, absorve, refrata e reflete os raios luminosos componentes da luz que se difunde sobre ela. Os artistas trabalham com a cor-pigmento que diferem em suas cores primárias se comparadas a cor-luz. Para estes, as cores primárias de pigmento opaco (tinta) são o *amarelo*, o *azul* e o *vermelho*. A mistura destas três cores produz o cinza-neutro por síntese subtrativa.

A figura mostra a mistura das cores primárias de pigmentos transparentes. Abaixo estão relacionados os resultados das misturas.

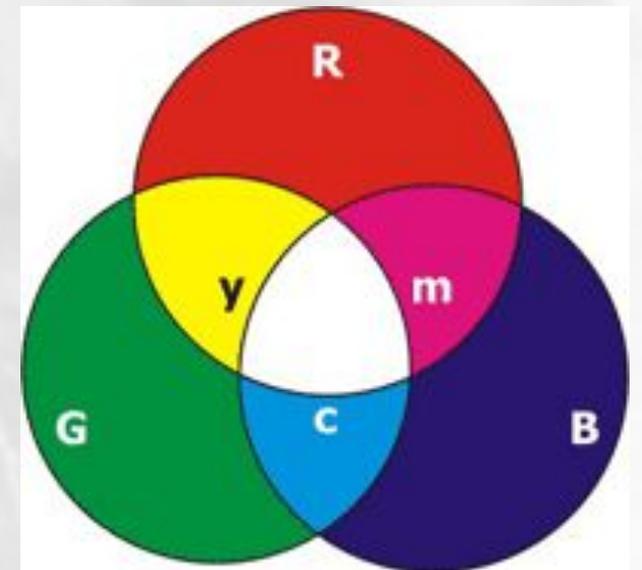
Amarelo + ciano = verde

Amarelo + magenta = vermelho

Ciano + magenta = azul

Amarelo + ciano + magenta = cinza-neutro

Quando se trata de “*cor luz*”, a formação das demais cores se dá por um processo a que chamamos **síntese aditiva**. Por exemplo, dois feixes de luz, um vermelho e um verde, quando apontados na mesma direção formam a cor amarela. Da mesma forma, luz verde somada a luz azul forma a cor ciano, e luz azul somada a luz vermelha forma a cor magenta. As três cores básicas somadas formam a cor branca.

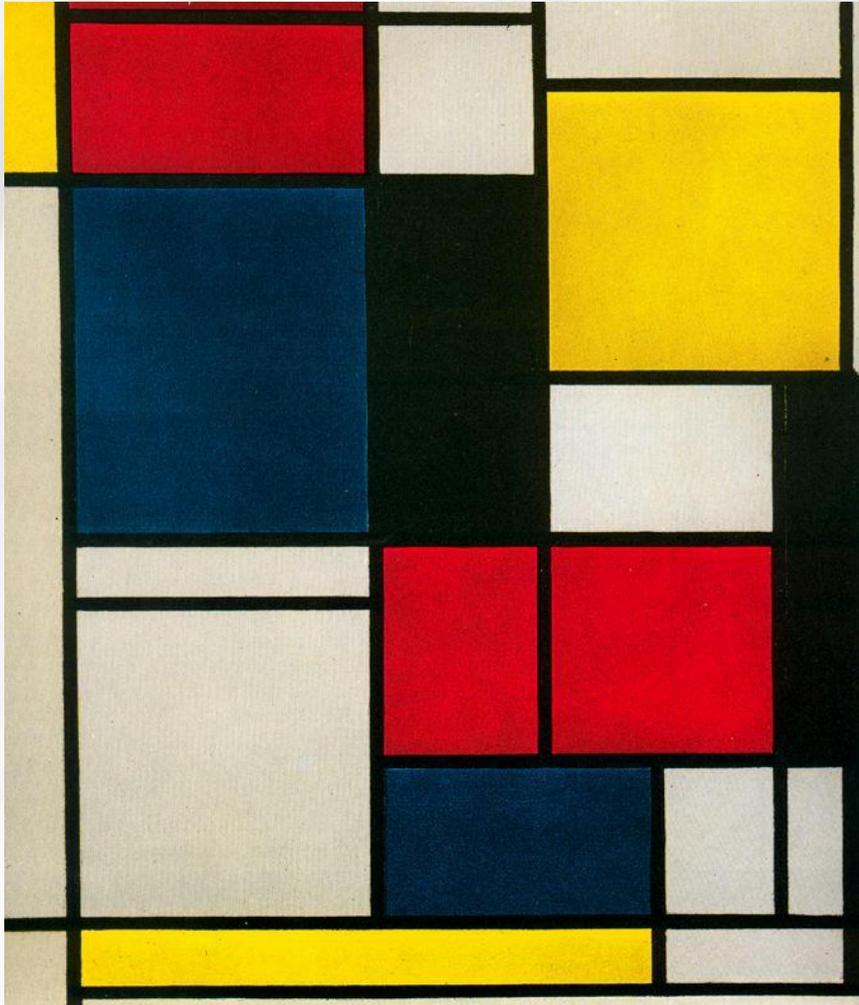
As características básicas das cores:

Matiz é a característica que define e distingue uma cor. Azul, vermelho e amarelo são matizes. Quando misturamos, azul e amarelo, criamos outro matiz: verde. Em resumo, as cores primárias são matizes, assim como as secundárias e terciárias. A mistura de matizes dá origem a outro matiz.

Valor (Tom) refere-se à maior ou menor quantidade de luz presente na cor. Ao adicionarmos preto a um matiz, ele fica gradualmente mais escuro. Essa graduação é conhecida como escala tonal. Acrescentando branco a um matiz, obtemos escalas tonais mais claras.

Intensidade (Croma ou saturação) tem a ver com o brilho da cor. Um matiz de intensidade alta é vívida, brilhante, como o amarelo. Um matiz de intensidade baixa é mais apagada, como as cores pastéis.

Neoplasticismo (De Stijl)

- O termo Neoplasticismo refere-se ao movimento artístico de vanguarda capitaneado pelo pintor holandês Piet Mondrian, relacionado à arte abstrata.
- Segundo o artista, a arte deve ser desnaturalizada e liberta de toda referência figurativa ou de detalhes individuais de objetos naturais. Assim, Mondrian restringiu os elementos de composição pictórica à linha reta, ao retângulo e às cores primárias, azul, amarelo e vermelho, aos tons de cinza, preto e branco.

<https://beminparisblog.com/museu-yves-saint-laurent-a-revolucao-mondrian/>

O QUE NOS DIZ A MENINA DO CASAQUINHO VERMELHO

Um dos símbolos do filme “A Lista de Schindler” nos traz um lampejo de esperança e nos convida a um diálogo de cores em tempos de cinza.

A menina do casaquinho vermelho é um dos símbolos do filme “A Lista de Schindler”, de Steven Spielberg (1993), que narra a história de Oskar Schindler, um empresário alemão que salvou a vida de mais de mil judeus, durante o Holocausto, ao empregá-los em sua fábrica.

Apesar disso, o vermelho é usado para distinguir uma menina com um casaco. **Em cena posterior, ela é vista entre os mortos, reconhecida apenas pelo casaco vermelho que ainda estava usando.**

O filme é considerado, pela crítica especializada, como um dos melhores já feitos. Nele, uma das escolhas estéticas que mais chamaram a atenção foi o fato de ser quase todo em preto e branco. Segundo o diretor, isso traria uma atmosfera de documentário e seria a melhor representação para a época. Para ele, a cor é o símbolo da vida. Logo, um filme sobre o Holocausto tinha que ser em preto e branco.

TERROR EM GUERNICA COMPLETA 84 ANOS

Em 26 de abril de 1937, aviões alemães e italianos miraram em civis numa vila do país Basco. Era a estreia do chamado "bombardeio de terror", uma das maiores marcas da Segunda Guerra.

Foram 24 aviões, pilotados por homens das aeronáuticas da Alemanha e da Itália. Lentamente, alternando formações, voando a menos de 200 metros de altitude, eles gastariam três horas e 15 minutos sobre Guernica, entre 16h30 e 19h45 de 26 de abril de 1937. Quando eles se foram, mais de 70% da área urbana estava arrasada.

A cidade completamente destruída / Créditos: Wikimedia Commons

Franco nos ombros de seus soldados em 1937

/ Créditos: Reprodução

O ataque massivo visava única e exclusivamente atingir locais frequentados pela população civil -- em grande parte mulheres e crianças, já que os homens estavam fora, disputando a Guerra Civil Espanhola. Era um ensaio: na grande guerra que viria, realizar ataques massivos contra inocentes se tornaria prática corriqueira. Aconteceu em Londres, em Dresden, e, seu ponto culminante, em Hiroshima e Nagasaki. "O bombardeio de terror contra Guernica teve o objetivo de levar as lideranças bascas ao pânico e forçá-las a aderir ao general Franco"

GUERNICA - 1937

"Desvio para o vermelho: Impregnação, Entorno, Desvio", Cildo Meireles

Cildo Meireles (1948), Desvio para o vermelho (1967-1984)

Cildo quer proporcionar ao espectador uma sequência de impactos sensoriais e psicológicos, abrir espaço para diversas interpretações do expectador quanto a sua obra. No primeiro ambiente temos representado nosso lar, nossa intimidade, o ambiente escuro representa o ambiente externo, e o sangue a violência, a opressão existente no mundo.

SÍMBOLOS E HARMONIAS

“A cor está associada à vida humana que, na maioria das vezes a primeira sensação que temos a respeito de algo novo é a observação da cor e a sensação que ela nos evoca.”

“A arte, a arquitetura e, principalmente, a publicidade, têm se valido da cor como elemento por meio do qual é possível reforçar determinadas ideias, mesmo que de maneira subliminar.”

<https://sergiodealmeida.blogspot.com/2009/09/terra-caetano-veloso.html>

“A Terra é azul”. Yuri Gagarin

“Quando eu me encontrava preso
Na cela de uma cadeia
Foi que vi pela primeira vez
As tais fotografias
Em que apareces inteira
Porém lá não estavas nua
E sim coberta de nuvens...”

Terra! Terra!
Por mais distante
O errante navegante
Quem jamais te esqueceria?...”

Caetano Veloso

SIMBOLOGIA DAS CORES

Azul tranquilidade, serenidade e harmonia	Verde esperança, liberdade, saúde e vitalidade	Amarelo luz, calor, descontração, otimismo e alegria
Roxo espiritualidade, magia e mistério	Rosa romantismo, ternura, ingenuidade	Vermelho paixão, energia e excitação
Laranja alegria, vitalidade, prosperidade e sucesso	Marrom seriedade e integridade	Cinza neutralidade e estabilidade
Branco paz, pureza e limpeza	Preto respeito, morte, isolamento, medo, solidão	Significados

O Beijo de Judas, Giotto.

Felipe IV de negro, Velazquez

O Verbo que sangra, Engelis Feijão

Combinação:

Monocromática

edu.gcfglobal.org

A combinação mais simples é a **monocromática** porque apenas uma cor é usada. Escolha um ponto no círculo e use seu conhecimento de saturação e brilho para criar variações no tom. O que é melhor neste tipo de paletas é que você tem a garantia de que elas vão combinar.

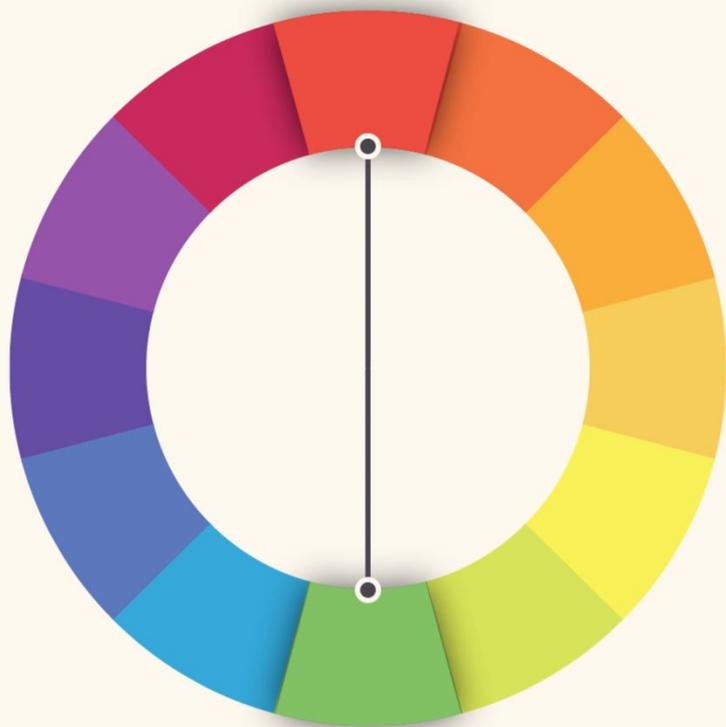
Combinação:

Análoga

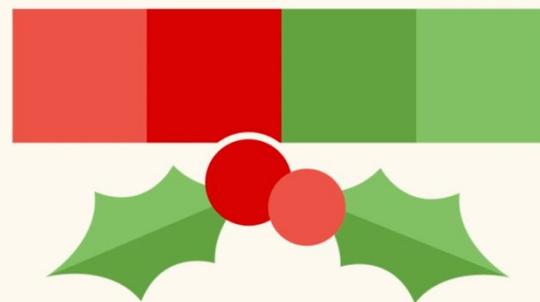
edu.gcfglobal.org

Com a combinação **análoga**, as cores que se seguem na roda são escolhidas, como vermelhos e laranjas, ou azuis e verdes.

Combinação:

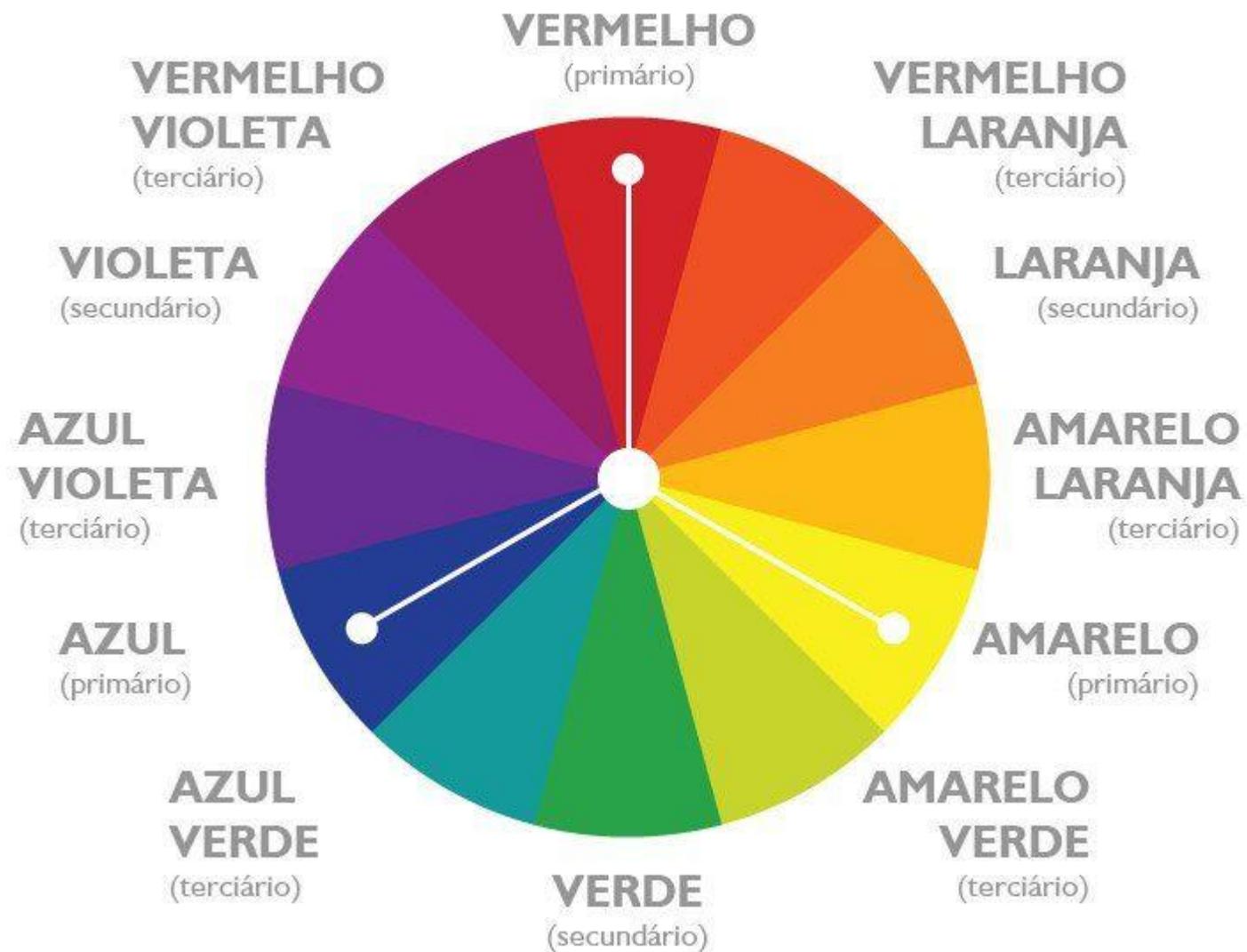
Complementares

edu.gcfglobal.org

As cores **complementares** são opostas na roda, por exemplo: azul e laranja, ou o clássico vermelho e verde. Para evitar que a paleta fique muito simples, você pode adicionar tons mais claros, mais escuros ou com pouca saturação.

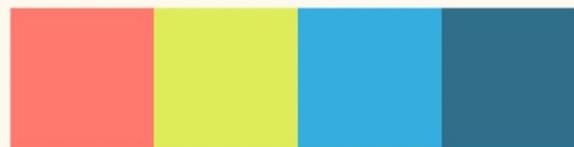
HARMONIA TRIÁDICA

Combinação:
Complementares divididas

---

edu.gcfglobal.org

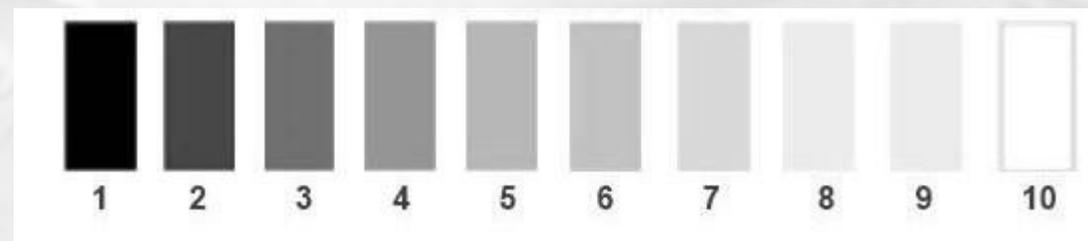
Com as cores **complementares divididas** você usa as cores que estão ao lado da cor complementar. Isso lhe dá o mesmo nível de contraste, mas mais opções de tons e, possivelmente, resultados mais interessantes.

HARMONIA ACROMÁTICA

É a harmonia conseguida pela utilização de cores neutras, ou seja as cores situadas na zona central do círculo cromático, próximos ao centro deste, que perderam tanta saturação que não se aprecia nelas o matiz original.

ESCALA DE VALORES OU ESCALA DE CINZA

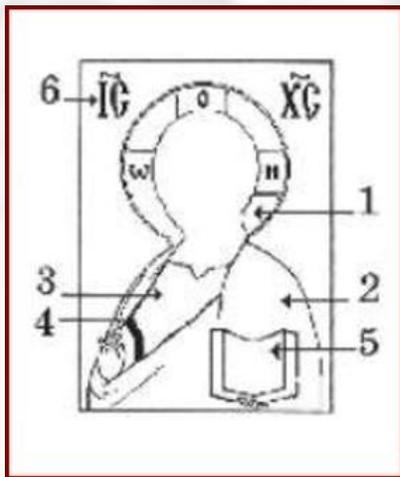
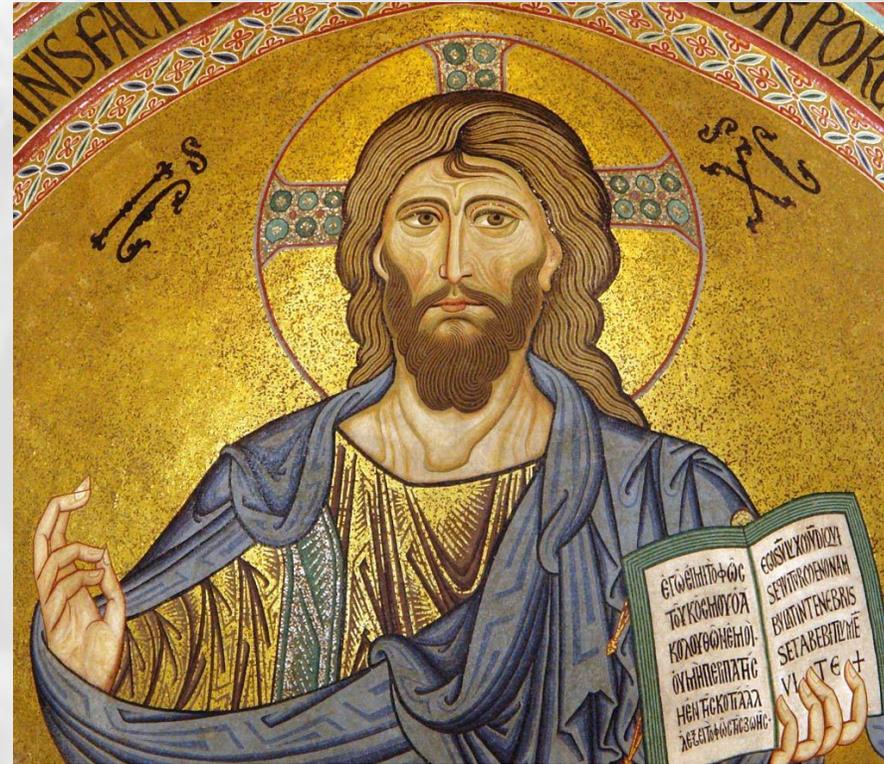

Canteiro de Íris no Jardim de Giverny . Monet

Luxo, Calma e Volúpia. Matisse

A COR NA ICONOGRAFIA CRISTÃ

Imagens copiadas do livro "Os Ícones de Cristo" Ed. Paulus, São Paulo, 1997

محمد بن عبد الوهاب

1 Halo com a cruz: Símbolo da santidade, da radiação da luz de Deus. O halo tem uma cruz inscrita, e nos braços da cruz as letras gregas ωH , referindo-se às palavras “Aquele que é”, (Apocalipse 1:8: “*Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso*”) e ao Nome divino dado a Moisés pela sarça ardente (Êxodo 3:14: “*Disse Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: EU SOU me enviou a vós outros*”)

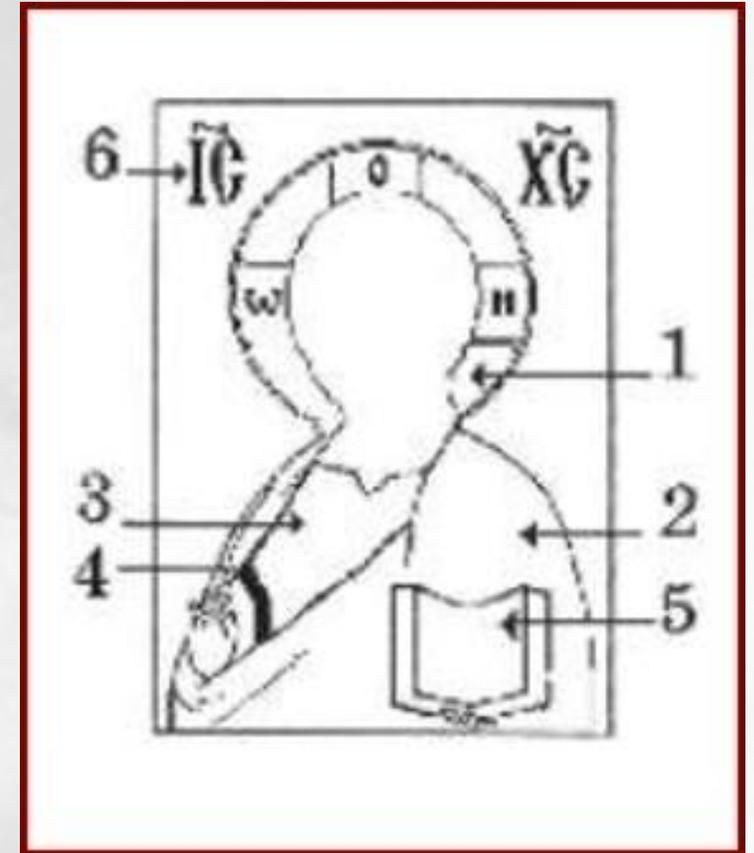
2 Himation: O Manto externo do Cristo, na forma de um pano retangular que passa sobre o ombro esquerdo e desce pelo corpo. Para o Salvador, o himation é representado predominantemente na cor azul escuro, simbolizando a natureza divina do Cristo.

3 Chiton: Túnica interna longa, usualmente descendo até os calcanhares e na cor vermelha, simbolizando a natureza humana de Cristo. O dourado nas vestes simboliza a glória de Deus.

4 Clavus: Uma faixa vertical que desce do ombro direito do Cristo, usualmente com detalhes em ouro. Em Bizâncio era símbolo da aristocracia.

5 Livro: Pode ser representado na forma de um pergaminho ou de um codex (folhas unidas dentro de uma capa) o livro ou pergaminho aberto sempre contém algum versículo da Bíblia.

6 Inscrição IC XC: É a abreviatura do nome de Jesus em Grego, e sempre deve ser escrita dessa maneira, ainda que outras inscrições no ícone sejam em outras línguas.

Estudo – Iconografia Religiosa

AS LINGUAGENS DA ARTE

De maneira geral, as linguagens são divididas em três grupos: **artes visuais**, **música** e **artes cênicas**, sendo esta última relacionada ao teatro e dança.

Elementos estruturantes da linguagem visual

Ponto – Linha – Forma ou superfície –
Direção – Cor – Escala – Textura - Tom

Portrait of Felix Feneon, 1890, Paul Signac's

ARTE RUPESTRE – as primeiras manifestações

artísticas...

Lascaux - França

As primeiras manifestações artísticas datam de aproximadamente 40 mil anos, do Período Paleolítico Superior.

De um modo geral, acredita-se que as manifestações artísticas tenham surgido como forma de os seres humanos se conectarem com a realidade natural visível e também de lidarem com o invisível – o sobrenatural, o mágico. Para expressar temas referentes à vida e à morte, os seres humanos teriam criado mitos e rituais, os quais deram origem a tais manifestações.

Na vida do Homem pré-histórico tinham lugar a Arte e o espírito de conservação daquilo de que necessitava. Estudos arqueológicos demonstram que o Homem da Pré-História (a fase da História que precede a escrita) já conservava, além de cerâmicas, armas e utensílios trabalhados na pedra, nos ossos dos animais que abatiam e no metal.

Arte para além dos suportes...

Lixo extraordinário. Releitura “Morte de Marat” por Vik Muniz

Vik Muniz, artista brasileiro, atualmente vive em Nova York e faz experimentações tanto com matérias diversos descartados em lixões quanto com outros de alto valor comercial, como diamantes e caviar.

ICONOGRAFIA

Disponível em: <http://www.iguatemiportoalegre.com.br/blog/religiao-e-rock-na-cavalera/>
Material de divulgação da campanha verão 2013 da grife CAVALERA.

Vocábulo usado para designar o significado simbólico de imagens ou formas representadas em obras de arte. Também nomeia uma disciplina da História da Arte, dedicada a identificar, descrever, classificar e interpretar a temática das artes figurativas.

ICONOLOGIA: IA:

Dânae, por Ticiano inspirada em Ovídio (*Metamorfoses*), ilustrando a princesa no momento em que é fecundada por uma chuva de ouro.

Dânae, de Antonio Allegri, chamado Correggio (1531)

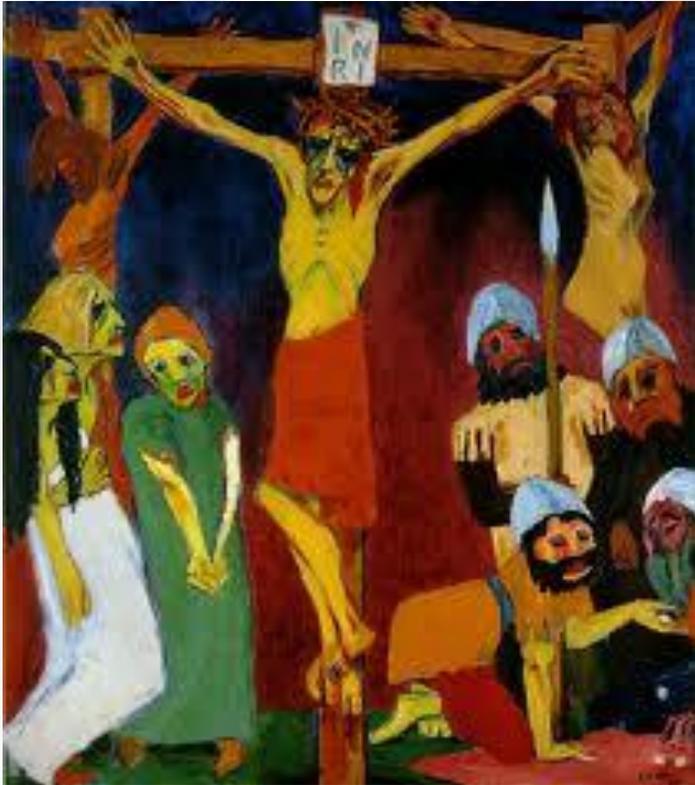

Danae, Gustav Klimt (1908)

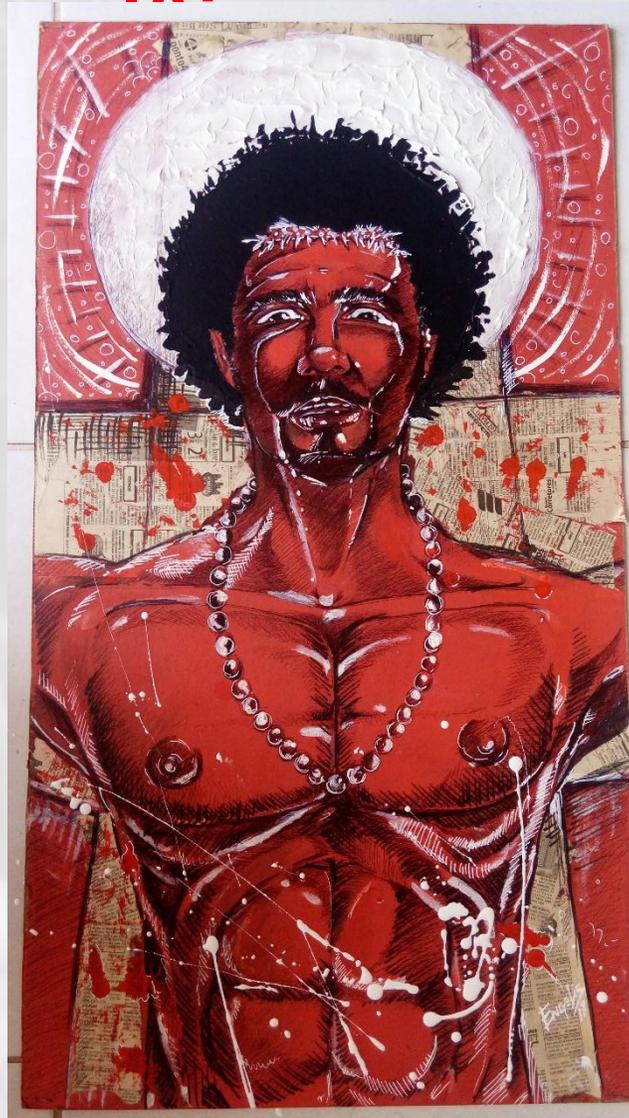

Ciência voltada ao estudo e interpretação, de forma ampla, do significado dos ícones ou do simbolismo artístico de uma obra ou artista, em diferentes contextos históricos e culturais. Também designa uma área das belas-artes que estuda como um determinado tema é tratado por diferentes artistas em diferentes épocas, resultando em representações alegóricas ou emblemáticas de uma visão de mundo.

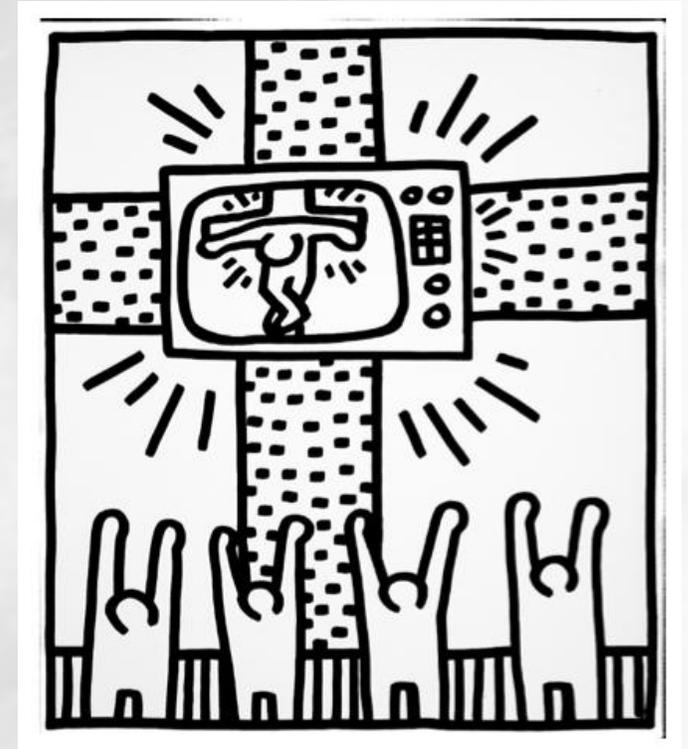
ICONOLOG IA.

Crucificação. Emil Nolde. 1912

Verbo que sangra. Engelis FEIJÃO. 2016

TV – CROSS. Keith Haring. 1982