

Psicologia das cores e da arte

Autor(es) Ana Julia Gaeta Leandro , Orientador Professor Laércio

Colégio Bom Jesus, e-mail: ana.leandro@mail.bonjesus.br

Palavras-chave: Arte, Sentimento, Psicologia das cores e Pigmentos Naturais

Área do conhecimento: ☒ Vida ☐ Terra ☐ Sociedade ☐ Engenharias ☐ Educação

Introdução

A arte pode ser sentida , ouvida ou tocada, sendo assim, a sociedade contemporânea, interpreta a arte de várias maneiras, desde uma pintura simples, um hobby, uma forma de trabalho, até mesmo uma forma de expressar seus sentimentos. Através podemos expressar o que sentimos sejam alegrias, tristezas, raiva, medos e outras conjecturas, fascinando assim aqueles que a observam despertando emoções, sejam ou não compatíveis com os sentimentos do público. Ainda por um viés etimológico, a palavra arte vem do latim “ars” podendo ser entendida como manifestações estéticas ou comunicação, para se compreender melhor, As pinturas rupestres são um exemplo de arte, através da qual conhecemos um pouco dos povos pré-históricos.

Agora é um ponto para se questionar, grandes artistas transmitem sentimentos pelas suas obras? São realmente todos os artistas que são compreendidos na sociedade? Será que estavam comunicando o que estavam passando em certo momento de sua vida? Por qual outro meio a arte é transmitida? É isso que será analisado.

Material e Métodos

Arte pode ser interpretada como pinturas, dançar, cantar, ler, tocar instrumentos, entre muitos outros, são formas de expressão, nesta pesquisa, análise de jogo de cores e sentimentos serão analisados através de quadros e filmes da empresa Studio Ghibli, e também mostrarei meus próprios pigmentos naturais.

Objetivos Gerais

Quero mostrar que uma das maneiras de demonstrar o que sentimos, pode ser pela arte, como alguns artistas famosos usam isso ao seu favor, juntamente como as cores funcionam na psicologia das cores.

Objetivos Específicos

Uma das maneiras de demonstrar seus sentimentos, é através do desenho e pintura, e demonstrarei por desenhos de minha autoria, e como fazer pigmentos naturais, é apenas uma das maneiras que eu demonstro meus sentimentos.

Resultados e Discussão

Para compreender melhor, muitos artistas que passam por problemas psicologicamente, realizam obras inspiradas em o que sentem sem nem mesmo perceber, ou com o propósito de demonstrar seus sentimentos, um artista que foi altamente criticado em sua vida, o qual na época, uma pessoa de sua família apresentava problemas mentais, ele ficou extremamente abalado com as críticas de sua obra, que também apresentou problemas mentais futuramente, foi Edvard Munch, autor da obra O Grito, e apresenta quatro versões.

A primeira versão, pintada em 1893, foi feita em óleo e pastel sobre cartão. O contraste dela com as duas outras pessoas presentes na ponte é nítido, pois ambas foram pintadas sem distorções. Vemos dois barcos ao fundo, no que parece ser um lago. A curiosidade fica para a forma como ele misturou a paisagem: água e natureza parecem se juntar e formar uma grande onda.

Primeira versão de “O Grito” – 1893

A segunda versão, ainda pintada em 1893, foi pintada com lápis de cor, para muitos é considerada a menos acabada dentre todas. Ela mostra inclusive sinais de desbotamento. Aqui os homens da ponte estão de lado, olhando algo na paisagem. Não vemos os barcos, mas é a primeira vez que temos os olhos da pessoa em destaque aparecendo de forma mais clara.

Segunda versão – também de 1893

A terceira versão, feita em 1895, foi pintada em pastel em cartão, e traz algumas diferenças, como os olhos nítidos da pessoa em destaque. Temos uma mudança de cenário, pois um dos homens se apoia na ponte, como se estivesse pensativo ou lamentando. Enquanto isso, o outro olha na diagonal, para apenas um barco presente na obra.

Terceira versão – 1895

A quarta e última versão, feita em 1910, é a mais parecida com a original, mas produzida em têmpera sobre cartão. Alguns ainda citam que a imagem em destaque parece mais fantasmagórica, pois mostra os globos oculares sem a exata marcação dos olhos.

Quarta versão – 1910

As obras apresentadas, é notório que traz sentimentos de angústia e dor, sem cabelo para demonstrar estado de saúde precário, os elementos descritos, estão tortos, como se fosse exatamente um **grito**.

Também não posso deixar de citar o artista Vincent Van Gogh, que era conhecido por usar a cor amarelo em praticamente todas as suas pinturas, e a técnica de pinceladas, pois pintava com tinta a óleo, que não secava muito rápido. Provavelmente sua obra mais famosa é “A noite estrelada”

A Noite Estrelada -Vincent Van Gogh - 1889

A pintura retrata a paisagem da janela do quarto do artista enquanto esteve no hospício de Saint-Rémy-de-Provence, sendo considerada uma das obras mais significativas do artista holandês. A pintura é muito expressiva, a visão do céu noturno turbulento com as espirais é marcante e faz contraste com a calma da pequena vila pouco abaixo das linhas dos montes. Um cipreste que sobe na vertical toma a frente do quadro, como uma figura de destaque no meio da paisagem. Ao seu lado, a torre da igreja também se projeta para o alto, mas de uma forma um pouco mais tímida. Ambos projetam uma ligação entre a terra e o céu. Esses são os dois elementos verticais nessa pintura de Van Gogh.

Podemos ligar as cores que ele usava com seus sentimentos, a obra tem predominância de azul, que na psicologia das cores pode significar tristeza e surpresa, ou até mesmo calma e fragilidade, e também há muitos elementos em amarelo, que pode significar felicidade, paz, otimismo e até nostalgia.

Porém, ainda existem pessoas que não compreendem a mensagem por trás de uma obra que acham até mesmo feia, ou artistas que não querem necessariamente

demonstrar sentimentos em suas pinturas, para muitos o artista Romero Britto se encaixa em um artista que não demonstra sentimentos, ele é um dos brasileiros mais conhecidos no mundo, atualmente. Seja de forma autorizada, seja por meio de réplicas piratas, suas estampas estão em produtos à venda em todos os continentes, desde, móveis, brinquedos, objetos. É um verdadeiro campeão de licenciamento para grandes marcas internacionais. Mas, para muitos, não passa de alguém que faz coisas cafonas e bregas. Apesar de bastante controverso, ele caiu no gosto do jet set internacional. É como se Romero personificasse a brasilidade, com suas criações exalando felicidade. Porém para muitos, apenas passam de obras fofas e criativas, então é um artista com muitas opiniões divididas.

Releitura de obra de Tarsila do Amaral Abaporu

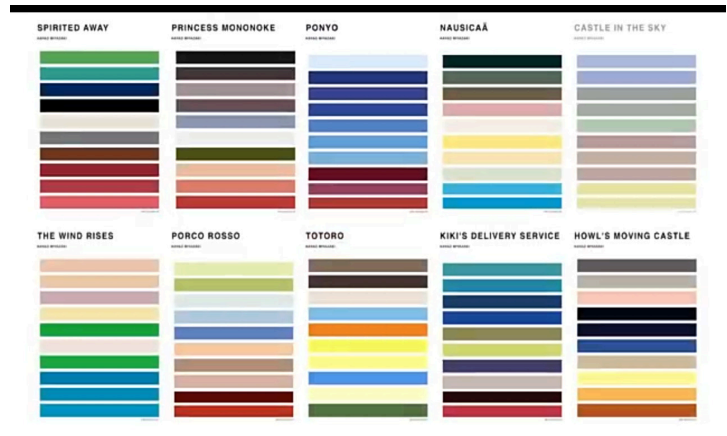
Além de pinturas, arte e sentimento pode ser demonstrada através de filmes, e um exemplo de autor que mostra isso perfeitamente, é Hayao Miyazaki.

Hayao Miyazaki é um animador, cineasta, roteirista, escritor e artista de mangá japonês. É co-fundador do Studio Ghibli, uma companhia de cinema e animação, tendo conquistado reconhecimento e aclamação internacional pela qualidade de seus vários longas-metragens de animação, os quais ele normalmente escreve e dirige, sendo amplamente considerado como um dos principais nomes da indústria de animação japonesa. O mais especial nas obras de Hayao, com certeza são os elementos visuais e o uso das cores em suas obras, pois é notável apenas pelas cores, o clímax, personalidade de personagens e o sentimento que certa cena pode trazer. Cada cena tem sua paleta de cores única, graças a colaboração de uma profissional, Michiyo Yasuda, que uma vez disse: **“Cores tem um significado, e faz um filme ser facilmente entendido”** e também ajudou nas produções de Hayao, com a ajuda de uma paleta de cores "definitiva" em que sempre há a presença dessas cores em seus filmes.

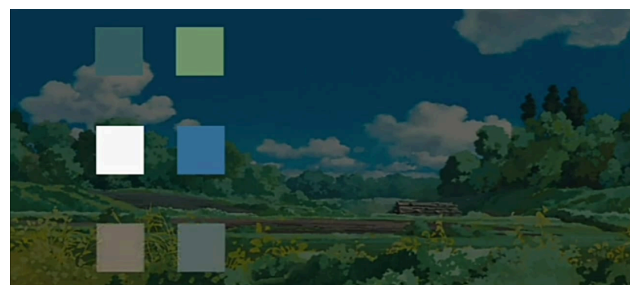
Michiyo Yasuda em Studio Ghibli 2003. Créditos de foto: Asahi News

quando uma cena foge da paleta normalmente utilizada, o espectador consegue sentir que algo diferente está por vir naquela determinada cena, pode significar a história mudando, o humor de determinado personagem ou introdução de novo elemento

Paleta de cores normalmente usada em filmes de Studio Ghibli

Um dos filmes que tem a melhor representação disso, é Meu vizinho Totoro lançado em 1988, a animação se passa em uma área rural do Japão no tempo dos anos 50, com grande presença da natureza e paz no filme, Satsuki e Mei são irmãs que acabaram de se mudar para o interior junto com sua família, então, as garotas começam a viver suas vidas no novo lugar e exploram um incrível mundo a sua volta, assim elas encontram o Totoro, um guardião espiritual das árvores na cultura Japonesa e com ele aproveitam aventuras e fantasia, no filme Hayao usou perfeitamente as cores, para o filme foi escolhido cores naturais, verde como árvores, grama e arbustos, dá a sensação de paz e abundância de florestas, o céu azul e as nuvens, significam um mundo puro e limpo, o marrom e cinza para os campos, tem o fator de vidas naturais na terra com todos esses elementos onde natureza, pessoas e também criaturas espirituais, vivem em conjunto em paz, como é narrado durante o filme

Cores utilizadas em uma cena no filme

no filme, Hayao e sua equipe também foram cuidadosos ao escolherem as cores para as roupas de seus personagens desde os principais e os secundários, como o pai das garotas, que sempre usa um suéter vermelho, baseado em que vermelho significa força, amor, sua avó e mãe aparecem em azul, representando calma, sinceridade e responsabilidade, enquanto assistimos o filme, percebemos

que praticamente Mei e Satsuki usam vestidos das cores roxo, rosa e amarelo o tempo inteiro, o uso de cores quentes, o que representa suas personalidades, são garotas energéticas e ingênuas e sem contar que só de olhar sabemos que elas provavelmente são as protagonistas, já que se destacam em um cenário com cores mais frias.

Mei e Satsuki

já Totoro, o protetor das árvores e florestas na cultura Japonesa, pensando nisso, foi escolhido para ele azul escuro, verde e principalmente cinza, enquanto azul e verde pode representar a natureza e rios por exemplo, cinza pode significar mistério e espiritualidade, para chamar a atenção do espectador toda vez em que o Totoro aparece

Totoro

No filme também percebemos o uso de amarelo, no filme a cor é usada nas lâmpadas, ajudando a iluminar ambientes, de acordo com a psicologia das cores, amarelo é usado para alegria, excitação e felicidade, na cena do ponto de ônibus em que vemos as irmãs esperando seu pai para irem para casa, as cores cinza e marrom utilizadas na cena, mostra a grande chuva, ou até mesmo um sentimento de tristeza, já que temos azul e verde também, porém no momento que a luz se acende, ela “cobre” Mei e Satsuki, mostrando a audiência que ambas estão seguras e tudo vai ficar bem.

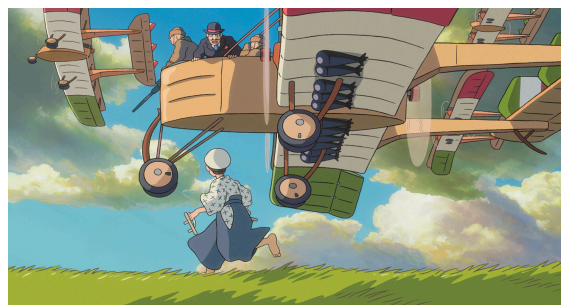

Cena do ponto de ônibus

Outra obra que também utiliza o mesmo esquema de

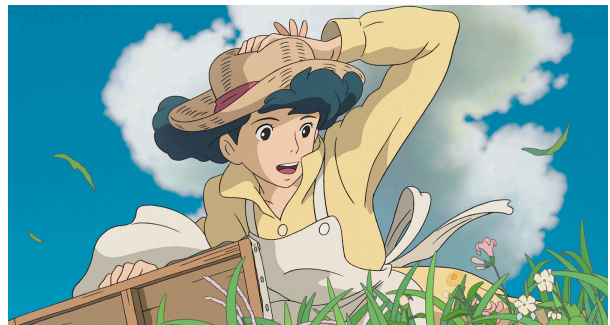
cores é uma um pouco recente, Vidas ao Vento lançado em 2013, O filme conta a história de um gênio da aviação Horikoshi Jiro, miope e incapaz de se tornar um piloto de avião, Jiro se junta a uma companhia de engenharia durante a segunda guerra mundial, onde ele trabalha a criação de um novo avião “Zero” mudando a nação Japonesa para sempre.

Vidas ao Vento é o segundo filme sobre a segunda guerra mundial de Studio Ghibli (o primeiro sendo O Túmulo dos Vagalumes) o primeiro filme mostra a real e cruel situação de pessoas inocentes durante guerra, neste, temos a grande criatividade que um ser humano é capaz de ter, em circunstâncias complicadas como esta no começo do filme, temos um cenário de paz, onde vemos duas crianças dormindo, apenas olhando para seus pijamas, notamos que possuem personalidades diferentes, Jiro, o protagonista do filme, tem sua roupa praticamente toda em azul, o azul aqui é associado aos seus pensamentos otimistas, inocência e pureza e o mais importante, azul é a cor do céu

Cores usadas em uma das cenas do filme

amarelo aqui é variado, podendo demonstrar alegria e relaxamento, a imagem de uma garota (futuramente a noiva de Jiro) que usa vestido e chapéu amarelo, faz pensar que ela pode ser fofa, divertida e maliciosa

Naoko

também temos muitas cenas associadas ao vermelho, são cenas bem variadas, mas uma coisa notável é que normalmente, quando o vermelho aparece, são explosões, significando raiva, agressão e violência, também usado para demonstrar perigo na maioria dos filmes, com a intenção que a audiência prenda sua atenção, e que algo importante está para acontecer.

Cena em que temos uma grande mudança de cores

Também vou mencionar o primeiro filme que diz sobre segunda guerra mundial, O Túmulo dos Vagalumes lançado em 1988, se passa no final da guerra, contado a história de dois irmãos, Setsuko e Seita, apesar de estarem no final de uma guerra, o filme mostra que eles passam por muitos problemas, muitos morrem, perdem parentes e tem dificuldades com comida

Esse filme foge muito do padrão da empresa, já que normalmente os filmes de Hayao são coloridos e possuem um final feliz, esse filme é bem diferente, e mais maduro, apesar de ter uma animação muito bonita, no começo do filme você já tem uma idéia do final e meio ao filme sabemos por que o filme se chama o túmulo dos vagalumes, por isso é um filme que demonstra bem o que acontecia no passado do Japão, pelo fato que normalmente quando pensamos em guerra, olhamos mais para o lado dos combates, armas, os campos de concentração, apesar de ser uma animação, digamos que é uma história angustiante, e talvez pesado para alguns espectadores, já que o filme era um pouco baseado em uma história de um japonês que viveu coisas semelhantes ao filme

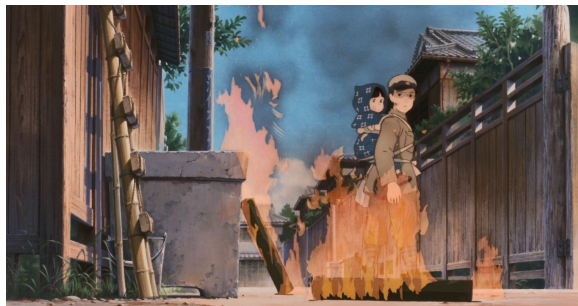
No filme, Seita usa uma regata branca, calça marrom e às vezes um chapéu de marinheiro azul e branco, a cor branca e azul condiz a calma e pureza, juntamente com sua calça marrom que pode ser relaxamento, renúncia, abandono e até mesmo luto, e no filme é visível todas estas personalidades no garoto, a irmã de Seita Setsuko usa uma camiseta branca, uma calça e blusa azuis e uma bolsa rosa, como sabemos azul e branco significa pureza e calma, mas podemos ligar o porque a sua bolsa é rosa, rosa pode significar ingenuidade e amor e é visto no filme que Setsuko é bem doce

Setsuko e Seita

O filme tem uma cena em específica que demonstra que as cores são importantes, deixa o espectador muito

focado e um pouco assustado ao filme a cena do bombardeio, vemos explosões, fogo, fumaça e certamente o desespero das pessoas, temos predominância em vermelho e laranja representando as explosões e fogo, cinza e preto representando a fumaça e um pouco de azul, que apesar de calmo, também significa tristeza, vemos que o mundo está um caos pelas cores e medo dos personagens

Cena do bombardeio

Também não posso deixar de citar filmes como Ponyo, O castelo animado, A viagem de Chihiro e Serviço de Entregas da Kiki, filmes com personagens e cores simplesmente incríveis

para resumir vamos analisar, no filme Ponyo lançado em 2008, não é a toa em que os personagens possuem roupas com cores mais quentes e são mais cativantes, assim que aparece um personagem novo com uma cor “apagada” não temos uma boa impressão

Ponyo e Sosuke

Em Castelo Animado lançado em 2004, na cena em que a protagonista entra no quarto do personagem Howl, vemos que seu quarto é uma bagunça, tem grande predominância de verde, rosa, azul, amarelo, etc, deixando a audiência curiosa ou levando um leve choque por ter tantas cores em uma simples tela, percebendo que seu quarto é um grande mistério

Quarto de Howl

Temos muitas cenas incríveis em A viagem de Chihiro, mas uma das mais relaxantes é a cena em que os

Praticamente todas as cenas de Serviço de Entrega da Kiki lançado em 1989, trazem conforto, cenas da padaria, floresta e cidade, que possuem uma vasta paleta de cores que é até difícil citar, mas temos muita predominância de azul, rosa, marrom, amarelo e verde

Outro fato que deixa os filmes "mágico" são com certeza os detalhes, como exemplo a Viagem de Chihiro tem uma cena em que seu amigo Haku diz para Chihiro: “me encontre na ponte” em muitos filmes simplesmente a protagonista já apareceria na ponte, mas na animação é mostrado todo o trajeto de Chihiro até a ponte, não consome todo o filme, mas mostra mais potencial, muitas cores, visão do mundo retratado e seus sentimentos e esforço aos animadores

Temos reunidos o que é arte, seus significado na visão da sociedade, como as cores se aplicam em filmes, claro que cada filme ou animação possui uma paleta de cores com algum significado.

[illegible]

Me baseei nessa, e outras roletas, mas a principal foi esta. E também, vou apresentar algumas das receitas para os pigmentos.

Amarelo: você pode utilizar açafrão ou cúrcuma, diluindo o tempero em pó em água morna. Você também pode utilizar suco de manga, basta bater e coar a polpa.

Laranja: descasque e bata no liquidificador cenouras cruas com uma pequena quantidade de água. Depois, é só coar e está pronto para usar.

Roxo: cozinhe as folhas de repolho roxo por aproximadamente 10 minutos em fogo baixo e depois coe a água. Também podem ser utilizados sucos de uva ou mirtilo.

Azul: para obter a cor azul, basta adicionar uma colher de chá de bicarbonato de sódio na água roxa do cozimento do repolho, espere em torno de dois dias para que o pigmento fique azul.

Vermelho e rosa: bata a beterraba com um pouco de água no liquidificador, coe e leve ao fogo baixo por aproximadamente 10 minutos para ficar mais concentrado e obter um pigmento rosa. Para tons avermelhados, utilize suco batido e coado de morangos ou framboesas ou chá de hibisco.

Marrom: adicione café coado, e pronto você tem seu pigmento.

Preto: com carvão vegetal, quebre ele e utilize um socador de alho. Com pouca água, mexa até ficar com a consistência lisa.

Branco: coloque um pouco de pigmento roxo, praticamente transparente, adicione bastante água e cola e ficará branco.

Minha paleta de cores naturais

Considerações Finais

Os pigmentos ficam com textura aquarelável, não esqueça de adicionar cola antes de finalizar os pigmentos, ela serve como fixador, se você colocar apenas a tinta coada sem cola, seu pigmento pode evaporar.

Arte pode ser mostrada como todos bem entendem, os pigmentos, são apenas uma maneira, só de você assistir um filme completo de cores, você está consumindo arte, existem maneiras infinitas de consumir e demonstrar arte.

Exemplo de sentimentos e cores através da roleta acima

Agradecimentos

Quero agradecer a todos que apoiaram minha ideia, como minha mãe Ângela que me ajudou e deu ideias em boa parte dos pigmentos, meu irmão Guilherme que me apoiou nessa ideia, meu pai Rivaldo que comprou os produtos da pesquisa comigo, minha cunhada Gabriele que viu grande parte do processo dos pigmentos e meu professor orientador Laércio que me ajudou como realizar os textos e apoiou a essa ideia.

E também as minhas inspirações como o gênio Hayao Miyazaki, seus filmes me inspiraram, e ajudaram para a pesquisa, ele foi a ideia principal, Edvard Munch e Van Gogh também entram nisso

Se não fosse com a ajuda de vocês, essa pesquisa não iria para frente, obrigada!

Referências Bibliográficas

Sentimentos que a arte trazem

<https://recreiobrasil.wixsite.com/oficial/single-post/2015/12/22/sentimentos-atrav%C3%A9s-das-artes#:~:text=Atrav%C3%A9s%20da%20arte%20podemos%20expressar,com%20o%20sentimentos%20do%20p%C3%BAblico>

<https://medium.com/neworder/seis-sentimentos-que-a-arte-pode-nos-trazer-bbc8e2849422>

As quatro versões do grito

<https://abra.com.br/artigos/o-grito/>

Van Gogh e A Noite Estrelada

<https://www.culturagenial.com/quadro-a-noite-estrelada-de-vincent-van-gogh/>

Como fazer pigmentos naturais

<https://www.vigilantesdopeso.com.br/br/artigos/as-cores-dos-alimentos-e-seus-nutrientes#:~:text=Os%20principais%20pigmentos%20presentes%20nos,conferem%20cor%20branca%20ou%20amarela>

Estética das cores pela Studio Ghibli

<https://youtu.be/oFvHmTlijFM>

<https://youtu.be/hKuMyeMOxCw?>

<https://youtu.be/iqJA5ETKND0>