

A era digital e suas implicações sociais: Desafios e contribuições

ESTUDO PICTÓRICO PARA TRANSMITIR EMOÇÕES POR MEIO DE PALETAS DE CORES E TÉCNICAS DE PINTURA

**Bianca Aparecida de Faria, Bianca Paiva Ramos, Bruna Isadora de Araújo,
João Pedro Reghin Santos, Jéssica Monteiro Pinto.**

Universidade do Vale do Paraíba/Faculdade de Educação e Artes, Avenida Shishima Hifumi, 2911,
Urbanova - 12244-000 - São José dos Campos-SP, Brasil, bbiancaapfaria@gmail.com¹,
biancaramossjc@gmail.com², bruna.isadora028@gmail.com³, reghinimus@gmail.com⁴,
jessica@univap.br⁵.

Resumo

A equipe de estudantes de Artes e Mídias Digitais, junto à orientadora, produziu uma pesquisa pictórica e cromática ao longo da disciplina do primeiro ano da Faculdade de Educação e Artes. O objetivo da pesquisa foi selecionar uma cena de filme para, a partir de diferentes pinceladas e uso de cores, verificar a possibilidade de transmissão de emoções diferentes. O estudo foi realizado fundamentalmente a partir do filme Lilo e Stitch (2002), da psicologia das cores de Eva Heller (2013) e de períodos da história da arte explanados por Gombrich (2013). A metodologia da pesquisa passou pelas etapas de: brainstorming para escolha do escopo e filme, testes iniciais de cenas que representavam tristeza e alegria, análise de cores nessas duas cenas, seleção de cena final para produção, produção de pinturas, análise pictórica e cromática. Como resultado, foram geradas oito pinturas em tamanho A5, com diferentes técnicas e cores. A partir da pesquisa realizada foi possível concluir que, partindo-se de uma imagem cuja forma seja neutra, tanto as cores como as pinceladas escolhidas para sua pintura influenciam em seu teor emocional.

Palavras-chave: Arte. Processos pictóricos. Psicologia das cores.

Área do Conhecimento: Ciências Humanas. Linguística, Letras e Artes.

Introdução

Durante as aulas da disciplina de Processos Pictóricos e Teoria da Cor, lecionadas na Univap no primeiro semestre de 2023 do curso Artes e Mídias Digitais, foram apresentados diversos materiais de pintura e estudos cromáticos. A partir desses estudos, deu-se início à presente pesquisa, que tem como objetivo demonstrar como as cores e métodos de pintura influenciam nas emoções e mensagens que se deseja transmitir.

O personagem escolhido para a pesquisa foi o Stitch, do filme "Lilo & Stitch" (SANDERS; DEBLOIS, 2002), por ser popular e simples de reproduzir. Entre os materiais estudados foram escolhidos: tinta acrílica e tinta aquarela. A tinta acrílica foi designada por ser uma tinta sintética e de secagem rápida, densa e opaca (QUARTZOLIT, 2023), que difere da aquarela, que é rala, transparente e de secagem lenta (SUPERPROF, 2022). Os materiais escolhidos tem o propósito de transmitir as emoções ao público por meio de diferentes cores e técnicas específicas.

Para realizar os experimentos, a teoria das cores foi utilizada, de modo que mostrasse a relação entre as cores e os sentimentos, como demonstrado no livro A Psicologia das Cores da autora Eva Heller (2013).

Ademais, para expressar as emoções com mais afinco, usaram-se determinadas técnicas, como traços e pinceladas diversificadas e características inspiradas em artistas da arte moderna, como Claude Monet, Van Gogh e Paul Gauguin, utilizando como base o livro A História da Arte, de Gombrich (2013).

Metodologia

A pesquisa desenvolveu-se por meio do brainstorming dos integrantes do grupo, com ideias e referências de vários filmes e livros que exibem sentimentos fortes com paletas de cores memoráveis.

A era digital e suas implicações sociais: Desafios e contribuições

O filme escolhido foi Lilo & Stitch por ser uma animação do gosto popular e pela simplificação das formas, para ser reproduzido diversas vezes.

Após o processo de escolha, iniciaram-se os testes. Para isso, foram selecionadas cenas distintas com base nas emoções por ela transmitidas, sendo uma cena feliz e outra triste.

Figura 1 - Cena com emoção feliz .



Fonte: DeBlois, Sanders (2002).

Figura 2 - cena com emoção triste.



Fonte: DeBlois, Sanders (2002).

A partir disso, as cores usadas nas cenas foram analisadas e então trocadas para demonstrar sentimentos opostos, utilizando as tintas acrílica e aquarela com papel de 150 de gramatura do tamanho A5.

Figura 3 - Testes produzidos a partir das cenas com as emoções, feliz e triste.



Fonte: Os autores.

Com a finalização dos testes, foi decidido o uso de apenas uma cena emocionalmente neutra da animação para dar mais ênfase nas cores utilizadas, mostrado na figura 4.

A era digital e suas implicações sociais: Desafios e contribuições

Figura 4 - Cena com emoção neutra.



Fonte: DeBlois, Sanders (2002).

Para isso, cada um dos quatro integrantes ficou responsável por retratar uma determinada emoção, sendo elas: Alegria, Amor, Frieza e Ódio/Raiva por meio das cores, e não da forma. Utilizou-se como referência as paletas de cor mostradas no livro “A psicologia das Cores” (HELLER, 2013).

Para o Stitch demonstrando a Alegria optou-se pelas cores vermelha, amarela e verde; para o Amor, foram utilizadas as cores rosa e vermelha; com a Frieza, usou-se azul, cinza e branca; e, para transmitir a sensação de Ódio, as cores vermelha, amarela e preta.

Por fim, foi realizada uma análise pictórica e cromática dos processos utilizados.

Resultados

Como resultados, foram obtidas oito ilustrações, em papel com 300g/m², de tamanho A5. Destas ilustrações, quatro foram realizadas com tinta aquarela e quatro com tinta acrílica. Foram trabalhadas como temática as emoções de Alegria, Amor, Frieza e Ódio/Raiva sobre o personagem Stitch, em uma cena emocionalmente neutra, onde a forma não evidenciou a emoção, e sim, as pinceladas e as cores. Cada ilustração é apresentada nas figuras a seguir.

Figura 5 - Frieza, a.



Fonte: Os autores.

Figura 6 - Frieza, b.



Fonte: Os autores.

Figura 7 - Alegria, a.



Fonte: Os autores.

Figura 8 - Alegria, b.



Fonte: Os autores.

A era digital e suas implicações sociais: Desafios e contribuições

Figura 9 - Raiva, a.



Fonte: Os autores.

Figura 10 - Raiva, b.



Fonte: Os autores.

Figura 11 - Amor, a.



Fonte: Os autores.

Figura 12 - Amor, b.



Fonte: Os autores.

Discussão

A partir das artes finais, foi possível transmitir os determinados sentimentos por meio das cores e técnicas utilizadas. A seguir são descritas cada uma delas:

Frieza: Na Figura 5, é possível identificar diversas manchas no fundo e no personagem devido a grande quantidade de água e a maneira que foi utilizada, criando uma sensação de tristeza. Agora, na Ilustração 6 nota-se pinceladas planas e sem demarcações.

Alegria: Na Figura 7, foi utilizada uma maior quantidade de água e uma técnica que não demarcou tanto as pinceladas. Já na Ilustração 8, as pinceladas foram propositalmente marcadas, tendo como inspiração as obras de Van Gogh.

Ódio/raiva: Na Pintura 9, para passar o sentimento de raiva, pinceladas soltas e marcadas foram essenciais; para isso, foi necessário o uso de pouca água durante o processo em aquarela. Além disso, o desenho do personagem tem linhas mais angulares e rígidas, como as pinturas expressionistas, junto ao contorno feito com caneta nanquim, que dão um efeito agressivo. A Figura 10, por outro lado, teve forte inspiração nas obras de Edvard Munch, com o uso do empastamento da tinta e pinceladas rápidas.

Amor: Na pintura 11, foi empregada pouca quantidade de água para fazer o personagem Stitch e maior quantidade para fazer o fundo. Na pintura 12, aplicou-se pinceladas mais acumuladas com o intuito de demonstrar a textura de maciez da roupa.

Figura 13 - Recorte da
figura 10



Fonte: Os autores.

Figura 14 - Recorte da
figura 5



Fonte: Os autores.

Figura 15 - Recorte da
figura 7



Fonte: Os autores.

Figura 16 - Recorte da
figura



Fonte: Os autores.

A era digital e suas implicações sociais: Desafios e contribuições

Comparando-se os recortes das imagens, apresentados nas Figuras 13 e 14, percebe-se o impacto das cores quentes e frias. Além disso, a Figura 13 contém duas cores primárias, que trazem um impacto visual maior, que unido às pinceladas marcantes, propõe uma impressão mais agressiva ao olhar.

Por meio da comparação entre as imagens 15 e 16, percebe-se a as possibilidades de propostas visuais, apesar de ambos utilizarem tinta acrílica, pois na figura 15 foi usado de referência o movimento impressionista com pinceladas mais demarcadas e organizadas, que em conjunto com as cores demonstram uma sensação calorosa e alegre. Em contraste com a figura 16, que foi produzida a partir de “batidinhas” com o pincel, trazendo a impressão de algo felpudo e macio, transmitindo aconchego e conforto.

Conclusão

Conclui-se então que, tanto as cores quanto as técnicas aplicadas são fundamentais para que se consiga transmitir as emoções desejadas. Dessa maneira, faz-se evidente a influência das cores e dos processos pictóricos para a representação de sentimentos em ilustrações.

Referências

SANDERS, Chris; DEBLOIS, Dean. **Lilo & Stitch**, 2002.

GOMBRICH, E. H. **A história da arte. Tradução Cristiana de Assis Serra**. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

HELLER, Eva. **A Psicologia das Cores**: Como as cores afetam a razão e a emoção. Tradução Maria Lúcia Lopes da Silva. São Paulo, 2013.

SUPERPROF. Como pintar a aquarela? 25 de março de 2022. Disponível em: [**QUARTZOLIT**. Tinta Acrílica: Conheça os benefícios de usá-la em sua obra. 26 de março de 2023. Disponível em: \[**GAVETA**. A Psicologia das Cores no Cinema. 23 de agosto de 2022. Disponível em: \\[HEALY, Jack Patrick. **Color in “Inside Out”**. 6 de junho de 2016. Disponível em: \\\[**The Cinema Cartography**. Color In Storytelling. 29 de julho de 2015. Disponível em: \\\\[XXVII Encontro Latino Americano de Iniciação Científica, XXIII Encontro Latino Americano de Pós-Graduação e 5
 XIII Encontro de Iniciação à Docência - Universidade do Vale do Paraíba – 2023
 DOI: <https://dx.doi.org/10.18066/inic0520.23>\\\\]\\\\(https://youtu.be/aXgFcNUWqX0. Acesso em 24 de Abril de 2023.</p>
</div>
<div data-bbox=\\\\)\\\]\\\(https://www.theodysseyonline.com/color-inside-out. Acesso em 25 de Abril de 2023.</p>
</div>
<div data-bbox=\\\)\\]\\(https://youtu.be/XHuPziukEFM. Acesso em 25 de Abril de 2023.</p>
</div>
<div data-bbox=\\)\]\(https://www.quartzolit.weber/blog/tinta-acrilica-conheca-os-beneficios-de-usa-la-em-sua-obra. Acesso em 5 de junho de 2023.</p>
</div>
<div data-bbox=\)](https://www.superprof.com.br/blog/tecnica-pintura-comagua/#:~:text=Trata%2Dse%20de%20uma%20pintura%20com%20base%20essencialmente%20aquosa.&text=As%20obras%2C%20muitas%20vezes%20feitas,do%20estilo%20de%20cada%20artista. Acesso em 5 de junho de 2023.</p>
</div>
<div data-bbox=)