

A era digital e suas implicações sociais: Desafios e contribuições

CRIAÇÃO DE ILUSTRAÇÃO INSPIRADA EM ARTE NOUVEAU COM O USO DE AQUARELA COM APLICAÇÃO DA TEORIA DAS CORES DE EVA HELLER

**André Lucas Vieira Cruz, Ivan Yuji Izawa,
Lucas Rangel Barbedo Siqueira, 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, andr3cruz21@gmail.com,
ivanizaya@gmail.com, lucas.barbedo10@gmail.com, jessica@univap.br.

Resumo

Este artigo tem como intuito analisar as características da Arte Nouveau, usando estudos de artistas como Alphonse Mucha, com a aplicação de aquarela em conjunto à psicologia das cores de Eva Heller para produzir uma ilustração e obter, a partir dela, três sensações diferentes, produzidas independentemente, por cada integrante. O resultado foi desenvolvido a partir dos sentimentos: "O Agradável", "A Extroversão" e a "A Passividade". A metodologia da pesquisa envolveu um estudo sobre as características da Arte Nouveau, a elaboração de um esboço da ilustração, testes cromáticos digitais e escolha das cores, desenho e pintura em aquarela das três ilustrações finais e análise dos processos pictóricos. E a partir da pesquisa se concluiu que foi possível produzir uma ilustração inspirada na Arte Nouveau, entretanto, houve dificuldades para alcançar as sensações indicadas por Heller na aplicação das cores na composição. A presente pesquisa foi relatada a partir da disciplina de Processos Pictóricos e Teoria da Cor, do curso de Artes Visuais da Univap, em 2023.

Palavras-chave: Arte nouveau. Processo pictórico. Psicologia das cores. Aquarela.

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

Introdução

O presente artigo parte de uma disciplina de Artes Visuais, da Univap, denominada "Processos Pictóricos e Teoria da Cor". Ele relata o processo de desenvolvimento de uma pesquisa a partir do estudo do estilo da Arte Nouveau para a elaboração de uma ilustração e, a partir dela, o desdobramento dessa ilustração em três pinturas diferentes (realizadas por discentes diferentes), com o uso de cores aplicadas dentro da psicologia das cores de Eva Heller (2013). A seleção das cores varia de acordo com diferentes sentimentos indicados pela pesquisadora em seu livro e, selecionados pelos discentes da presente pesquisa.

A Arte Nouveau é um estilo artístico e arquitetônico que se desenvolveu entre o final do século XIX e o início do século XX, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Também conhecida como "arte nova" (em português), é caracterizada por linhas curvas, formas orgânicas e elementos decorativos inspirados na natureza. Ela teve sua maior abrangência na área de arquitetura. Esse estilo buscava uma ruptura com os estilos acadêmicos e historicistas do passado, e uma maior conexão com a natureza e a modernidade. Além da arquitetura, teve grande impacto em áreas como mobiliário, joalheria, moda, cartazes publicitários e ilustrações (LAART, 2023).

Alguns dos artistas mais famosos associados ao movimento da Art Nouveau incluem Alphonse Mucha, Gustav Klimt, Hector Guimard e Antoni Gaudí (LAART, 2023). O presente artigo conta principalmente com a influência de Alphonse Mucha para a produção da arte.

A figura feminina na arte da Arte Nouveau é a ênfase do movimento na estética e na decoração. Nesse período a Mulher estava tendo mais nome no contexto social, ocupando seu espaço e intensificando a característica de mudança para a modernidade. A figura feminina era vista como uma fonte de beleza e elegância, também evidenciada por transmitir uma "aura" de sensualidade.

A era digital e suas implicações sociais: Desafios e contribuições

Esteticamente, eram retratadas com mais naturalismo que outras linguagens artísticas do modernismo (LAART, 2023).

Tratando-se do processo pictórico aplicado à pesquisa, optou-se por utilizar a aquarela. De acordo com Marcelo Albuquerque (2017), aquarela é uma tinta formada basicamente pelo pigmento colorido bastante moído e por um aglutinante, geralmente goma arábica. Ela é uma cor que tem muita transparência e basicamente a base d'água, tendo uma secagem rápida e uma aplicação no papel por meio de aglutinantes. Uma grande característica de aplicação dessa tinta é a utilização do fundo branco do papel, onde a ausência do pigmento revela pontos de luz mais fortes na composição da pintura, dando uma forma bem única na utilização da aquarela.

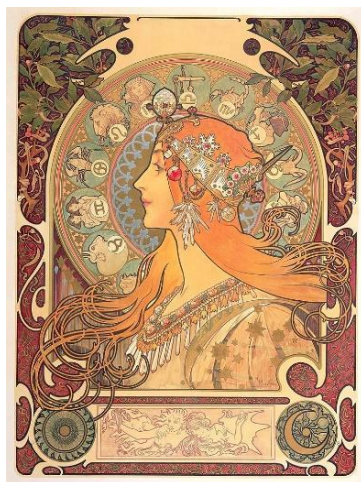
Materiais

- Tinta aquarela;
- Pincéis chato e redondo;
- Papel Canson 300g/m²;
- Água;
- Lápis HB.

Metodologia

- Primeiramente houve um estudo sobre as características da Arte Nouveau e do artista Alphonse Mucha (Figura 1);
- Em grupo, os discentes participantes da pesquisa realizaram um esboço prévio (Figura 2) para usar de referência para as três ilustrações. Cada integrante do grupo teve uma contribuição diferente nessa etapa, alguns desenhando a mulher e a composição geral, enquanto outros criaram o design dos padrões;

Figura 1 - Referência de Alphonse Mucha, Le Zodiaque, 1896.

Fonte: Pound, 2018

Figura 2 - Ilustração desenvolvida a partir da Arte Nouveau, esboço prévio com lápis HB.

Fonte: Os autores.

- O esboço foi transferido para o computador e iniciaram-se os testes cromáticos, de diferentes paletas de cores. A partir da referência de Eva Heller, optou-se pelas cores associadas a sensação “agradável”, de “extroversão” e de “passividade”;

A era digital e suas implicações sociais: Desafios e contribuições

- Cada discente, a partir de sua escolha de paleta, desenhou a ilustração (a partir do primeiro esboço) e pintou utilizando tinta aquarela no papel Canson 300g/m². Houve o período de aproximadamente uma semana para haver a secagem completa da tinta;
- Por fim, realizou-se a análise dos processos pictóricos. As ilustrações foram analisadas a partir da reunião entre os integrantes no qual cada um teve sua opinião contada e discutida a respeito delas, individualmente. A observação inicial no cavalete teve uma melhor harmonia que outras formas de disposição, trazendo um equilíbrio e não apresentando um cansaço ao ver as pinturas.

Resultados

Como resultados, produziu-se três ilustrações em aquarela sobre papel Canson, com 300g/m², e tamanho A4. Cada produção partiu de análise da Art Nouveau, visando naturalismo dos desenhos, elementos da natureza e a presença da figura feminina, em diálogo com Laart (2019). Entretanto, diante da aplicação de tinta aquarela, as superfícies pictóricas encontradas em cada composição sofreu diferenças diante das características destacadas pelo movimento.

Dentre as ilustrações produzidas, encontram-se uma ilustração com a aplicação das cores de sensação agradável (Figura 3), uma de sensação de Extroversão (Figura 4) e uma de sensação de Passividade (Figura 5), todas em diálogo com os estudos de Heller (2000).

Figura 3 - Ilustração com sensação Agradável.

Fonte: Os autores.

Figura 4 - Ilustração com sensação de Extroversão.

Fonte: Os autores.

Figura 5 - Ilustração com sensação de Passividade.

Fonte: Os autores.

Discussão

A partir da pesquisa em Pound, 2018 e Laart, 2019 foi possível produzir um trabalho esteticamente aproximado à Arte Nouveau, principalmente em referência ao artista Alphonse Mucha, com base na centralidade temática da figura feminina, que apresenta jovialidade e formas curvas como padrão de beleza, aplicação de elementos naturais como os galhos de árvores e flores, e naturalismo frente às formas e aplicação de cores.

Já o resultado adquirido com as camadas pictóricas em aquarela encontraram divergência frente às pesquisas em Pound, 2018, Laart, 2019 e Heller, 2000. Houve um consenso entre os integrantes do grupo de que as cores ficaram muito fortes (intensas) em relação às propostas visuais do movimento artístico ou muito fracas (suaves) em relação às propostas cromáticas de Eva Heller (2000), variando de ilustração para ilustração. Diante disso, o resultado da análise sofreu algumas interferências por não estarem 100% dentro dos aspectos do movimento artístico e das propostas da psicologia das cores propostas por Mucha e Heller. Apesar dessa interferências, foi possível alcançar o intuito geral de

A era digital e suas implicações sociais: Desafios e contribuições

despertar determinadas sensações como passividade e extroversão a partir da escolha das cores e seleção de sua aplicação nas pinturas.

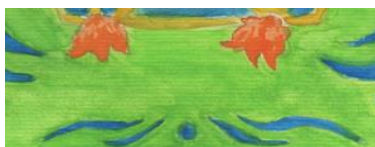
Dentre as três ilustrações, a Figura 4, se aproximou a despertar a sensação desejada. Suas cores quentes com maior abrangência na composição impactam visualmente de modo a causar a impressão de um dia intenso de verão, associado à extroversão, agitação, expansão. Entretanto, apresenta cores intensas, diferentes do movimento artístico. A Figura 5, por sua vez, apresentou uma composição cromática principalmente azulada, com uma área central branca e detalhes em cinza. Causando a impressão visual de um dia de inverno gélido. Cores frias, que propõe uma composição estática por centralizar a iluminação principal da ilustração e trazer detalhes com uma cor neutra, que não se destacam, mesmo que justapostos ao azul e ao branco. A partir dessa comparação, faz-se alusão à passividade destacada por Heller (2020). E a Figura 3, foi composta por um complexo de cores primárias e secundárias. Se a aplicação de cores fosse associada à uma estação do ano, como as outras ilustrações, poderia ser comparada à primavera, entretanto, a aplicação das cores na composição apresentou um contraste forte, de cores vibrantes, que gerou um cansaço visual. Esse cansaço afasta-se da sensação Agradável proposta por Heller (2000). Outro aspecto identificado que potencializa esse afastamento ao tema desejado, é a composição de áreas de cor não equilibradas em toda a ilustração. Ao observar o tom marrom-alaranjado contrastante com o verde vibrante e o azul (cor primária), percebe-se que ele se encontra em sua maioria do meio da ilustração para a parte superior, causando a sensação de faltar elementos dessa cor na parte de baixo da composição. O mesmo não acontece nas ilustrações da Figura 4 e 5 porque as cores dos galhos não impactam tanto frente às outras cores da composição.

É notório de se analisar que o resultado pictórico, ou seja, as superfícies de tinta aplicadas, de cada integrante foi completamente diferente, isso trouxe uma característica única para cada ilustração e fortalece a mensagem trazida pelas cores. As Figuras 6, 7 e 8 apresentam essas diferenças em relação às pinceladas, de modo que a Figura 7 é muito mais marcada e menos uniforme em relação às Figuras 6 e 8.

Percebe-se que a aplicação pictórica comunicou mensagens diferentes em relação à psicologia das cores de Eva Heller. Na figura 7, percebe-se uma sensação de intensidade nas pinceladas em aquarela, destacando movimento e emoção. Isso colaborou com a aproximação à extroversão. A Figura 8 mostra aplicações de pinceladas sem uma constância e quantidade de dosagem de água diferente em áreas diferentes, trazendo então uma falta de consistência e foco na real intenção da pintura. Isso impactou a proporção de cores indicadas por Heller (2000), causando uma sensação de tonalidades diferentes na composição, de modo que o resultado de sensação de passividade foi impactado negativamente. As pinceladas da Figura 6, por sua vez, observadas separadamente da composição geral das cores, apresentaram constância e uniformidade, atingindo a intenção proposta de sensação agradável.

É válido destacar que as análises aqui apresentadas são relatos das experiências visuais dos próprios ilustradores e pesquisadores, para fins didáticos e iniciais de pesquisa. Propõe-se a expansão da pesquisa, com mais atenção quanto às quantidades de áreas de cor indicadas por Heller, uso de uma tinta com características de uniformidade pictórica (como a guache, por exemplo) e análise realizada por um grupo maior de pessoas.

Figura 6 - Pinceladas com
sensação Agradável.

Fonte: Os autores.

Figura 7 - Pinceladas com
sensação de Extroversão.

Fonte: Os autores.

Figura 8 - Pinceladas com
sensação de Passividade.

Fonte: Os autores.

A era digital e suas implicações sociais: Desafios e contribuições

Conclusão

Foi possível propor uma ilustração com características de composição de Arte Nouveau, entretanto, a percepção que os integrantes da pesquisa tiveram sobre a coloração das ilustrações foi negativa, pois não foram alcançados os resultados exatos das sensações indicadas por Eva Heller. Apesar disso, o processo de produção e pesquisa proporcionaram um desenvolvimento pictórico e crítico dos discentes de artes.

Referências

ALBUQUERQUE, M. **Artes e Culturas**. Aquarela - Introdução. 201x. Disponível em: <https://arteculturas.com/2017/02/11/aquarela-introducao/>. Acesso em: 08 jun. 2023.

POUND, C. Hou Alphonse Mucha's Iconic Posters Come to Define Art Nouveau. **Artsy**. 13 nov. 2018. Disponível em: <https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-alphonse-muchas-iconic-posters-define-art-nouveau>. Acesso em: 15 jun. 2023.

LAART. Art Nouveau: O Que É, Características E Obras Do Estilo. Agência Popoca. 2019. Disponível em: <https://laart.art.br/blog/art-nouveau/>. Acesso em: 09 jun. 2023.

HELLER, E. **Psicologia das cores**: Como as cores afetam a emoção e a razão. Edição Gustavo Gili, SL. São Paulo: Gustavo Gili, 2013.