

CORES E SUPERFÍCIES: A ARTE DA COMPOSIÇÃO E MOOD BOARD

Um guia prático sobre como criar composições e estimular a sua percepção entre cores, superfícies, texturas e formas.

POR NATHALY DOMICIANO

CORES E SUPERFÍCIES: A ARTE DA COMPOSIÇÃO E MOOD BOARD

PASSO-A-PASSO

Esse guia de bolso é ideal no momento de criação e naquela hora que surgem as melhores ideias e inspirações. Precisa saber de forma instantânea se uma combinação de cores dá certo? Ou como garantir que a mistura de estampas vai funcionar? Ou talvez harmonizar cor com textura e criar sensações? Então, esse material é todo seu!

CRIANDO UM CENÁRIO CRIATIVO

1° A INSPIRAÇÃO

Não há conceitos definidos sem inspirações e referências, certo? Então no primei ro momento você vai buscar referências que tenham a ver com o seu briefing de projeto ou produto. A partir disso, você cria o seu painel conceito com todas as referências juntas.

2° ORGANIZANDO

Após organizar as ideias, é o momento de relacionar o seu conceito com os 4 elementos do design, ou seja: as cores, superfícies, texturas e formas.

IMPRIMINDO SUA IDENTIDADE

3° A RELAÇÃO

Crie uma relação entre o seu conceito e ao que ele se identifica: qual a sensação que ele traz, ao que ele remete, qual experiência gera, onde ele se insere? Essas perguntas te ajudam a construir a personalidade do seu projeto/produto/ideia.

4° A ESTRUTURA

Para compor, é necessário ver e sentir os materiais, as superfícies, as formas, as texturas e a paleta de cores utilizada. Para isso, selecione elementos que tenham vínculo entre si. Veja como:

4° INTERPRETANDO ELEMENTOS

Pense em conjunto na forma e na textura:

- 1. texturas lisas e uniformes geralmente se vinculam a formas retangulares, como pedras, revestimentos, tecidos de fibras naturais.

  Assim como boa parte das texturas lisas se encontra na natureza, especialmente em folhagens, flores e na casca de alguns frutos.
- 2. texturas ásperas, irregulares e com rugosidades se assemelham à materiais rústicos como madeiras, palhas, superfícies tridimensionais e relevos que instintivamente combinam mais com formas orgânicas e também irregulares.

5° VISUALIZANDO O CONTEXTO

Agora é o momento de visualizar o contexto (sim, sem pensar nas cores ainda), pois a primeira parte tem relação com a percepção tátil. Sabe aquela história de ver e conseguir sentir as texturas mesmo sem tocá-las? Para a composição vale o mesmo. Analise as formas, sinta as texturas, as variações de cada material para avaliar a harmonia. E agora sim, as cores...

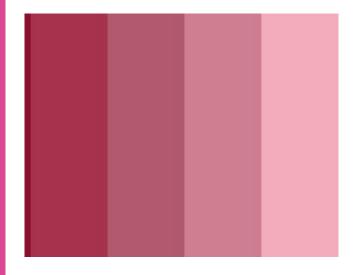

6° CRIANDO A HARMONIA CROMÁTICA

Existem diversas harmonias cromáticas através do círculo cromático, mas o mais importante é entender:

NÃO HÁ COMBINAÇÃO ERRADA! ISSO É VERDADE?

SIM! Toda combinação entre cores funciona, mas porquê umas se parecem mais harmônicas que outras? Por causa dos fatores da cor: a saturação, o brilho... mas, numa linguagem prática o que influencia é a tonalidade da cor.

O PODER DA INTENÇÃO

Para uma composição incrível entre cores é necessário primeiramente definir a sua intenção estética. O que é isso? É a forma como você vai se comunicar na linguagem das cores. São elas que traduzem suas ideias e conceitos. Quer contraste e impacto? Quer tranquilidade e um perfeito equilíbrio? Use cor!

MONTAGEM DE PALETAS

PALETAS PRINCIPAIS

monocromática: é utilizada uma única cor e suas derivações de claro/escuro, ou seja, a cor com adição de preto ou branco em proporções diferentes.

análoga: composição entre duas á seis cores que estejam próximas do círculo cromático. Também conhecidas como as cores quentes e frias, esse tipo de paleta garante harmonia.

MONTAGEM DE PALETAS

PALETAS PRINCIPAIS

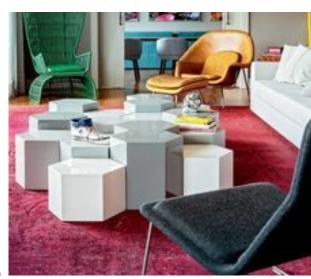
complementar: união de duas cores opostas em sua composição, o que cria um alto contraste visual, ainda mais quando as duas cores estão bem vibrantes. Para diminuir esse contraste, basta que uma das duas cores esteja mais clara ou mais escura.

tríade: existem dois tipos, mas o mais comum é traçar no círculo cromático um triângulo para escolher três cores.

Exemplo: roxo, laranja e verde.

Dica: uma das cores pode ser usada apenas para detalhes, a outra como base em um tom mais claro e a outra mais intensa.

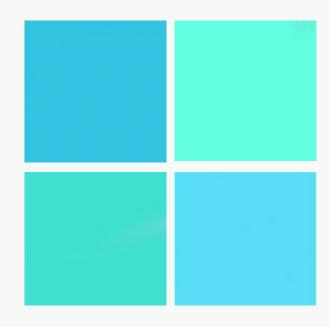
ATENÇÃO NA MISTURA DE TONS

Quando misturamos duas cores temos um novo matiz que podem ser as cores secundárias ou terciárias. E quando adicionamos branco, preto ou a sua cor oposta (complementar), nós criamos os SUBTONS. São eles os responsáveis pelo maior grau de harmonia.

Dica 1: nas composições, explore substons próximos entre as cores, como por exemplo: azul marinho, azul-turquesa e uma variação dessa mesma cor, pois isso dá ritmo à composição.

Dica 2: varie a proporção de cor - use uma como base, em maior quantidade, outras apenas como detalhes ou destaques. Valorizará muito mais!

PERCEBA ABAIXO QUE
ENTRE AS QUATRO
OPÇÕES DE AZUL
TURQUESA, UMA TEM
MUITO MAIS BRILHO, A
OUTRA É MAIS SÓBRIA E
AS DUAS DE BAIXO SÃO
INTERMEDIÁRIAS, MESMO
QUE TODAS SEJAM
AZUIS-TURQUESA.

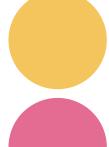
7° ESTAMPAS E CORES

- 1. Escolha uma estampa referente a um estilo: geométrico, floral, abstrato, orgânico.
- 2. Analise suas cores principais mentalmente. no caso abaixo, temos vermelho, laranja, rosa e amarelo.
- 3. Pesquise texturas, materiais e outras superfícies que tenham cores próximas as da estampa. Podem ser mais claras ou escuras.
- 4. Analise a forma da estampa: oval, com alguns pequenos arcos. E a partir disso, escolha elementos na decoração que tenham essa semelhança, criando conexão.
- 5. Para compor com mais uma estampa, use pelo menos uma das cores principais da anterior.

COMBINANDO ESTAMPAS

Também é possível combinar estampas a partir da escolha por temas e apenas adaptando o esquema cromático. Segue o passoa-passo abaixo para uma combinação geométrica (lembre-se de usar texturas lisas também)

TOM PRÓXIMO DE AZUL DA ESTAMPA BASE TEMA: GEOMÉTRICO

ESTAMPA BASE

CORES DA ESTAMPA

Para continuar a composição, basta escolher estampas que sigam as mesmas linhas geométricas e tenham ao menos uma das cores acima.

SUBTONS DE AZUL TEMA: LEVEMENTE ORGÂNICO CRIA RITMO NA COMPOSIÇÃO!

CORES E SUPERFÍCIES: A ARTE DA COMPOSIÇÃO E MOOD BOARD

QUER SE APROFUNDAR NO TEMA?

Como criar sua própria metodologia de criação com técnicas práticas

Quais os atributos das superfícies e sensações que elas causam?

Como analisar de maneira rápida e instintiva a composição perfeita entre cores, texturas, formas e superfícies? OTIMIZAR E ESTIMULAR NOVOS MÉTODOS DE CRIAÇÃO

ESTRUTURAR SEUS CONCEITOS E MATERIALIZAR PROJETOS

FORTALECER O SEU BRANDING DE MARCA

CORES E SUPERFÍCIES: A ARTE DA COMPOSIÇÃO E MOOD BOARD

Adquira o curso completo:

_12 aulas em 7 módulos __totalmente online _acesso exclusivo e definitivo a todas as aulas _feedback semanal sobre os exercícios práticos para mais informações, retornar o email recebido com a solicitação do ingresso para acesso ao curso

conecte-se

nathalydomiciano.com (11) 93330-5664