

AS CORES DO
MUNDO

APRENDENDO A
LIDAR COM AS
CORES NA
DECORAÇÃO

O que há na cor que desperta emoções tão fortes? Neste E-book, examinaremos a psicologia das cores e aprenderemos como várias emoções e significados culturais são expressos por certas cores.

Também, aprenderemos como criar paletas de cores exclusivas que você pode trazer para seus interiores.

Para entender realmente como você vê as cores, precisará de algo além da arte.

Você consegue adivinhar o que mais está envolvido no processo visual? Se você está pensando em ciência, está certo! Eu acho que você vai achar essa próxima parte muito interessante!

O QUE É COR?

Pense em você deitado na cama à noite. Antes de fechar os olhos e adormecer, você consegue admirar as belas cores do seu quarto reveladas pela claridade do luar que se infiltram pelas janelas? Não? E quando você está andando pela rua à noite? Você já parou para pensar nas cores adoráveis (ou horrendas) que seus vizinhos pintaram em suas casas? Não? Por que você acha que é isso?

Você pode estar pensando, bem bobo, porque está escuro e eu não consigo ver nada.

Isso é parcialmente verdade. Mas não completamente. Você ainda pode ver o contorno de sua cama à noite, supondo que não tenha cortinas que bloqueiem a luz. E você pode ver as casas de seus vizinhos à noite, mesmo que estejam um pouco escuras. Então, por que você nunca vê cores quando as luzes estão apagadas?

Isso ocorre porque a cor não é uma coisa física. A cor resulta dos comprimentos de onda da luz que refletem um objeto. Então, quando não há luz, não é que você simplesmente não esteja vendo a cor. É porque não está lá. Isso incomoda sua mente? Sei que mexeu com o meu quando aprendi esse conceito!

Não vou me aprofundar na ciência por trás disso porque sou designer, não cientista. Mas, em poucas palavras, a cor é realmente composta de comprimentos de onda da luz.

Todas as cores que nossos olhos podem perceber estão no que é chamado espectro visível.

As ondas infravermelha e ultravioleta estão fora do alcance do que nossos olhos podem perceber, então não podemos vê-las como cores.

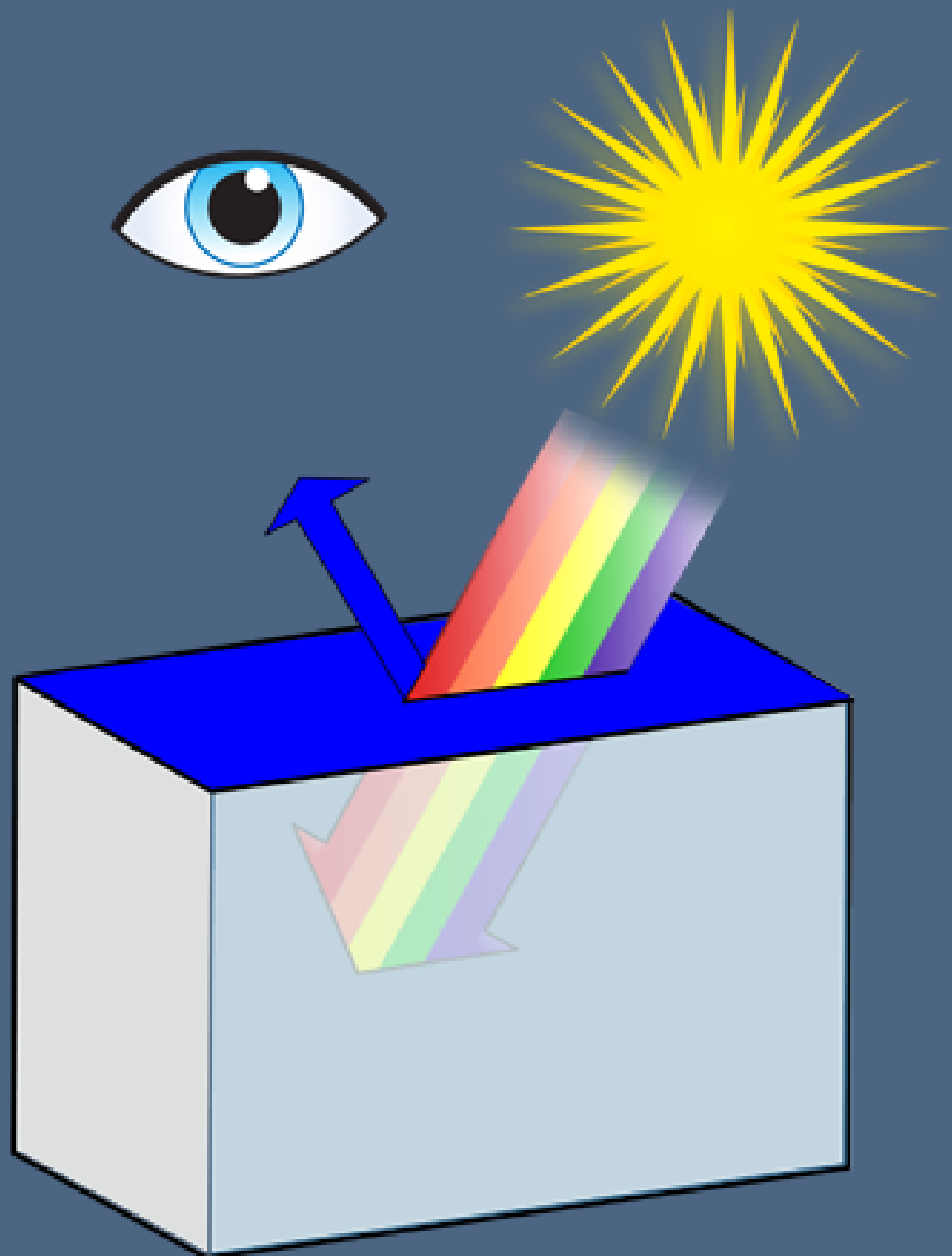
Cético? Bem, Isaac Newton usou o exemplo a seguir para convencer os céticos de que isso é um fato. Pense em um prisma e uma luz branca brilhando através dele. O que você vê? Um arco-íris de cores. Como isso é possível? O prisma em si é claro - não tem cor.

Bem, isso é possível porque a luz branca que ele passou através do prisma realmente contém todos os comprimentos de onda no espectro visível em quantidades iguais. À medida que a luz passa pelo prisma, ela separa os comprimentos de onda em suas cores separadas. Muito legal, não é?

Depois de pensar no prisma, você ainda pode ficar confuso sobre como e por que percebemos certas cores. Pense em uma caixa azul. Aqui está o que está acontecendo enquanto você visualiza esta caixa.

Primeiro, a luz atinge a caixa. Todas as cores no espectro visível, exceto o comprimento de onda azul, são absorvidas pela cor azul. O comprimento de onda azul que não é absorvido na verdade é refletido de volta ao olho humano.

Essa informação passa pelos receptores em nossos olhos e nos nossos cérebros, onde percebemos a caixa como azul. Então, para resumir, cada cor absorve todas as outras cores do comprimento de onda e se reflete novamente em nossos olhos.

Quando você vê preto, na verdade vê a ausência de qualquer cor, porque todos os comprimentos de onda estão sendo absorvidos. E quando você vê o branco, na verdade está vendo todas as cores refletidas igualmente, que nossos cérebros interpretam como branco.

Ufa, eu sei que isso foi um pouco pesado. Mas você ficará feliz em saber que é toda a ciência que vamos cobrir aqui. A seguir, abordaremos algumas definições que são importantes saber quando se refere à cor.

VOCABULÁRIO EM CORES

Primeiro, a palavra matiz. Este é simplesmente o nome da cor em sua forma mais pura. Exemplos incluem: vermelho, verde e amarelo.

Croma é a próxima palavra que você precisa saber e é a saturação de uma cor; quanto pigmento tem a cor. Outra maneira de dizer isso é o quão vívida ou sem brilho uma cor é.

Por exemplo, o vermelho está na sua melhor forma, mas o rosa é da mesma cor, apenas com menos pigmento. Na verdade, você poderia dizer que o rosa é apenas vermelho desaturado.

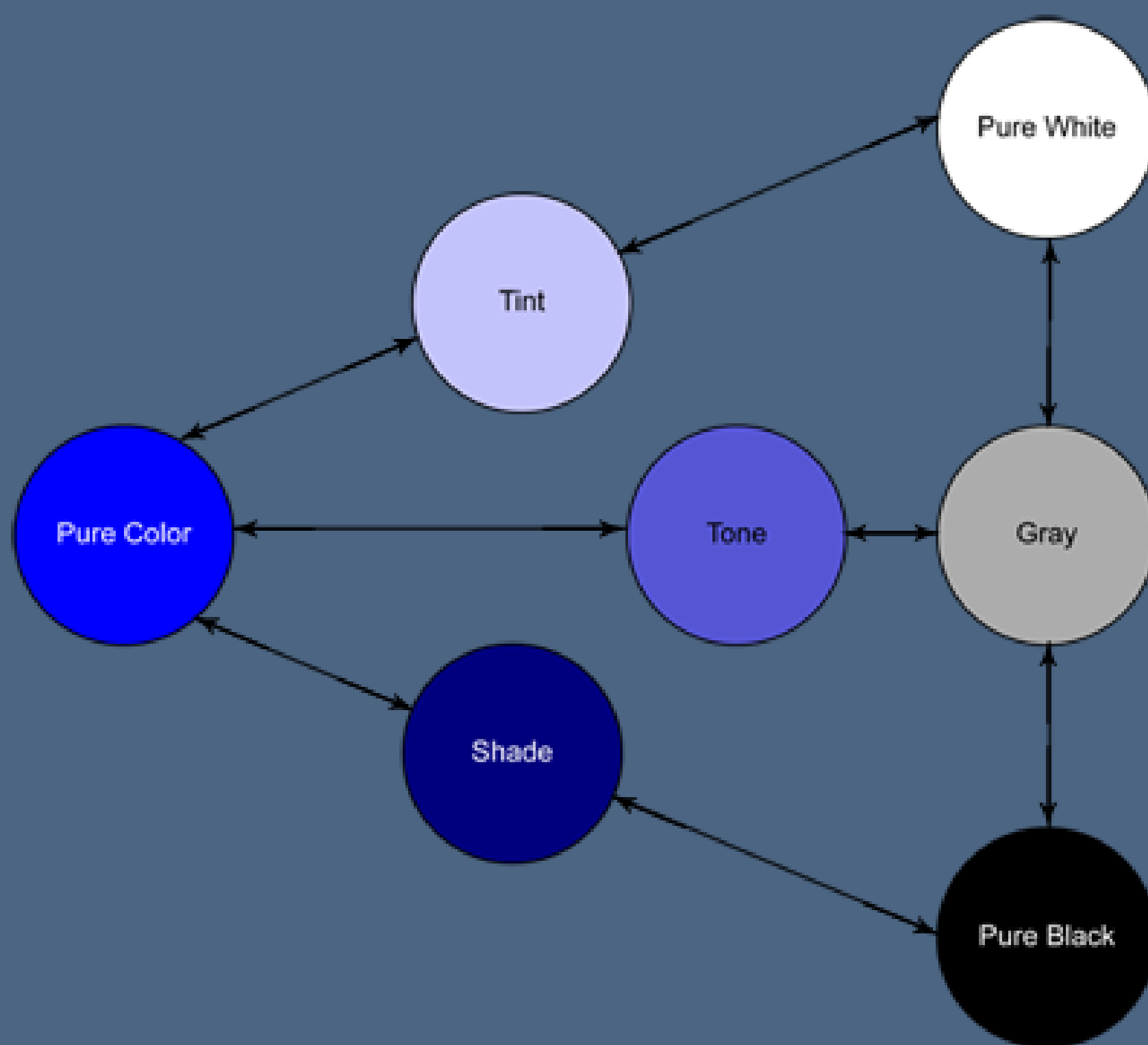
Em seguida é o valor de uma cor. Refere-se a quão clara ou escura é uma cor.

Existem três maneiras de alterar o valor de uma cor.

Primeiro é uma sombra, o que significa adicionar preto a uma cor, o que resulta em uma cor mais escura. Em seguida é com uma tonalidade.

Uma tonalidade refere-se à adição de branco a uma cor, o que a clareia. E o final é um tom. Isso muda uma cor adicionando cinza a ela.

Veja a imagem abaixo para ver como o tom azul tem seu valor modificado por meio dessas três adições de cores:

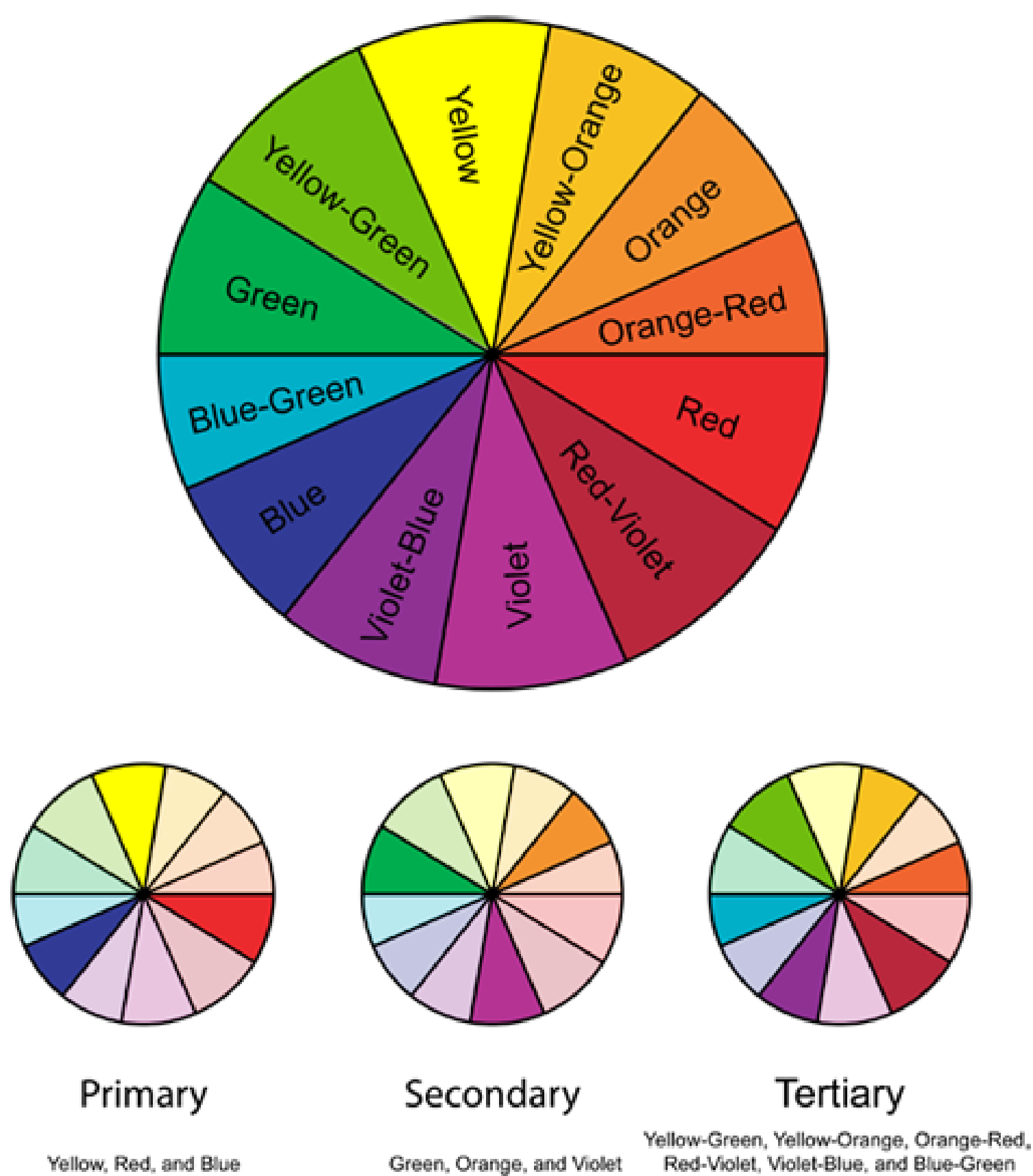

Ok, você ficou comigo na ciência e no vocabulário. Agora é hora das coisas divertidas, realmente aprendendo métodos de montar paletas de cores.

O CÍRCULO DE CORES

Existem vários sistemas de cores diferentes que foram criados como ferramentas para ajudar a manipular cores. No entanto, o que focaremos aqui é o mais comum, o sistema de cores de 12 partes. Também é conhecido como círculo de cores padrão.

Essa ferramenta foi projetada por Johann Wolfgang von Goethe, embora muitas vezes seja creditada por engano a outras pessoas.

Goethe determinou que todas as 12 cores nesse círculo poderiam ser derivadas de três cores: vermelho, amarelo e azul. Estas também são chamadas de cores primárias.

Quando essas cores são combinadas em partes iguais, você pode criar as cores secundárias: vermelho + amarelo = laranja, amarelo + azul = verde e vermelho + azul = roxo (que ele chama de violeta).

Como você sabe, há muito mais cores do que apenas essas 12, então isso é apenas um ponto de partida. Se, em vez de usar vermelho, amarelo e azul, você usar amarelo, ciano e fúcsia, terá um conjunto de cores totalmente diferente.

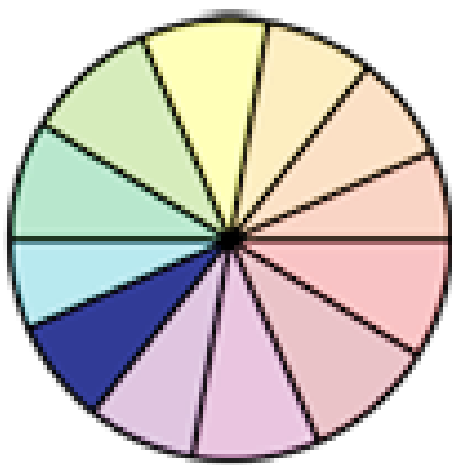
Você pode ainda criar cores adicionais criando sombras, matizes e tons a partir das cores originais.

ESQUEMA DE CORES

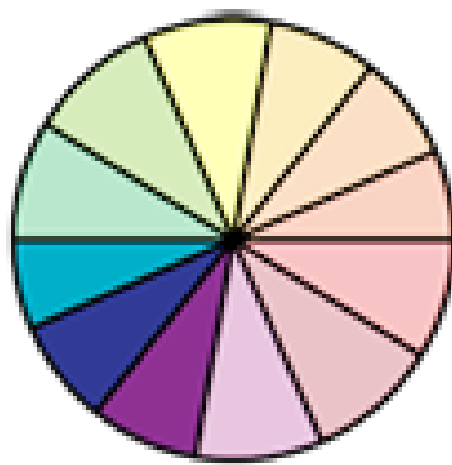
Você pode estar se perguntando qual é o sentido de ter uma roda com várias cores em um círculo. Isso é usado principalmente para criar esquemas de cores. Eu tenho que ser honesta; sempre que estou montando uma paleta, raramente puxo meu círculo e começo a manipular cores. Mas é um ótimo ponto de partida para entender por que algumas combinações de cores funcionam e outras não.

E há algo muito importante que este círculo pode nos ensinar sobre harmonias de cores, portanto, isso é algo importante a ser dominado.

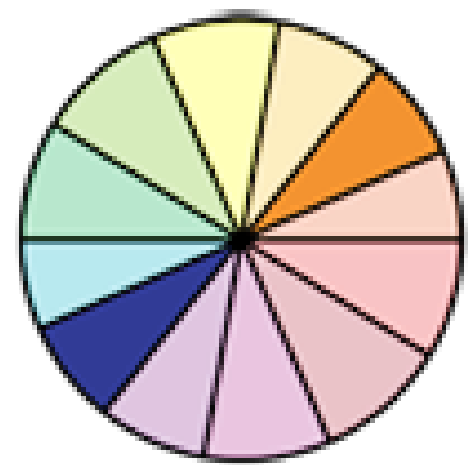
Mas não pense que essas são as únicas combinações de cores corretas que você pode usar em seus designs. Este é apenas um ponto de partida para combinar cores.

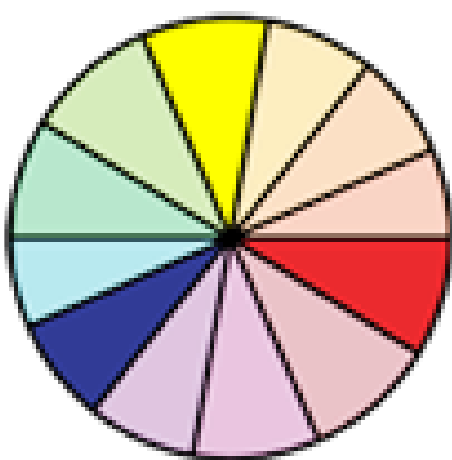
Monochromatic

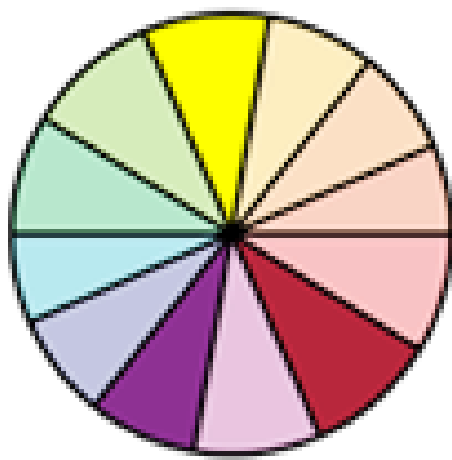
Analogous

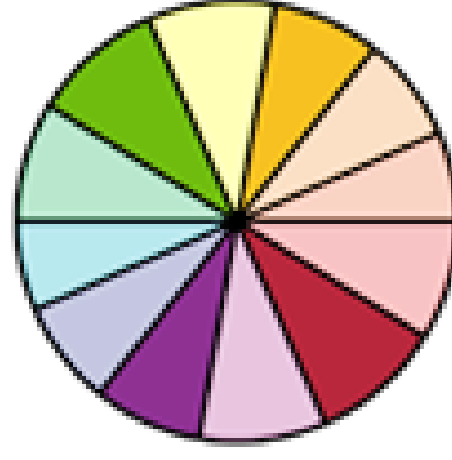
Complementary

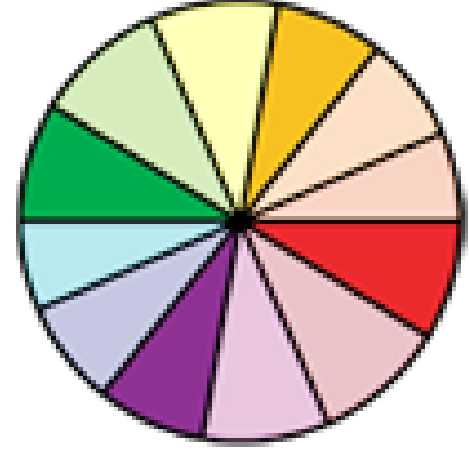
Triad

Split-Complementary

Double-Complementary

Tetrad

MONOCROMÁTICO

Vamos começar fácil. O esquema monocromático seleciona qualquer cor no círculo e usa tons (adicionando preto), tonalidades (adicionando branco) e tons (adicionando cinza) da cor para criar um esquema que seja uma variação da mesma cor. Deixe-me esclarecer o que quero dizer. A mesma cor não significa azul cobalto e azul turquesa.

Com um esquema monocromático, você usaria um azul turquesa, por exemplo, e usaria tons semelhantes de turquesa com intensidades ou saturações diferentes. Trazer texturas e padrões é uma ótima maneira de criar um belo esquema monocromático.

Mas isso não significa
usar o mesmo tom de azul
turquesa em todas as
superfícies. Isso não é um
esquema; isso é apenas uma
má ideia!

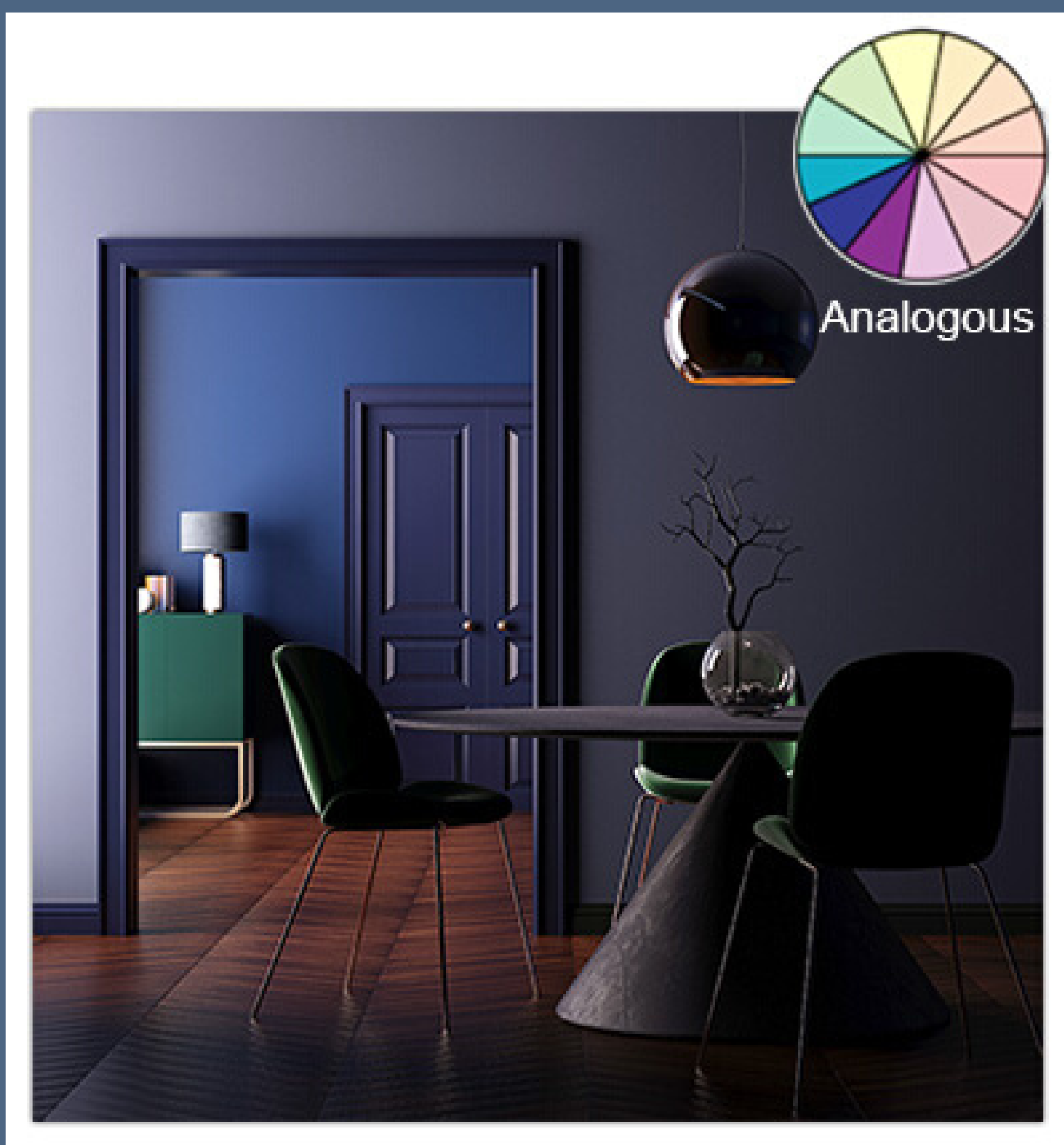

ANÁLOGO

Às vezes, esse esquema é confundido com o monocromático, mas é diferente.

Esquemas análogos são criados quando três ou quatro cores adjacentes são usadas em combinação. Lembra do meu exemplo anterior de não usar o azul cobalto e o azul turquesa como um esquema monocromático? O esquema análogo é onde essa é uma seleção apropriada.

Um aspecto a ter em mente é que nem todas as cores precisam ser usadas em quantidades iguais no espaço ou em toda a sua intensidade.

COMPLEMENTAR

Você sabe como eles dizem que os opostos se atraem? Bem, essa é a ideia por trás de esquemas complementares. Essas são duas cores diretamente opostas na roda.

Quando essas cores são usadas em toda a sua intensidade, isso cria uma combinação de cores muito vivas. De fato, suas cores do ensino médio podem ter sido cores complementares. Eles funcionam muito bem em um campo de futebol, mas geralmente são muito chocantes para serem usados em um espaço interior.

Assim, uma idéia melhor seria dessaturar as cores ou usar um tom ou matiz da cor para suavizar o contraste. Ou, detalhes em cores vivas podem ser combinados com versões mais atenuadas.

DIVIDIR COMPLEMENTAR

Essas próximas duas versões ficam um pouco mais complicadas. A complementar dividida pega uma cor e depois duas cores em ambos os lados da cor complementar, criando uma forma Y estreita.

Um exemplo desse esquema seria as cores verde, laranja-vermelho e vermelho-violeta.

De maneira semelhante à complementar dividida, a complementaridade dupla cria um X estreito na roda.

Esse esquema é composto de quatro cores: duas cores são selecionadas junto com cada um de seus complementos.

Um exemplo desse esquema é amarelo-laranja, verde-amarelo, vermelho-violeta e azul-violeta.

TRÍADE

Um esquema de cores em tríade é composto por três cores que são distribuídas equidistantes uma da outra no círculo de cores. Isso cria um Y mais largo no círculo do que o esquema complementar dividido.

Portanto, se houver três cores não selecionadas no círculo entre as duas primeiras cores, deverá haver outras três cores não selecionadas antes da terceira cor.

Além disso, pode haver duas cores não selecionadas entre cada cor selecionada. A chave é que as cores devem ser equidistantes.

Novamente, esses esquemas podem ser muito intensos se as cores forem usadas em sua saturação total; portanto, é recomendável diminuir um ou mais deles em espaços interiores.

TETRADIC

Esse esquema final é o tetradic, e é muito semelhante à tríade, a única diferença é que ele usa quatro, em vez de três cores. No entanto, de maneira semelhante ao esquema da tríade, todas as quatro cores devem ser equidistantes uma da outra.

SUBSCRIBE