

Caligrafia e LETTERING

COMPOSIÇÃO PARTE 1

Gui Menga

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Caligrafia e LETTERING

PALAVRAS COMO IMAGENS

Gui Menga

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

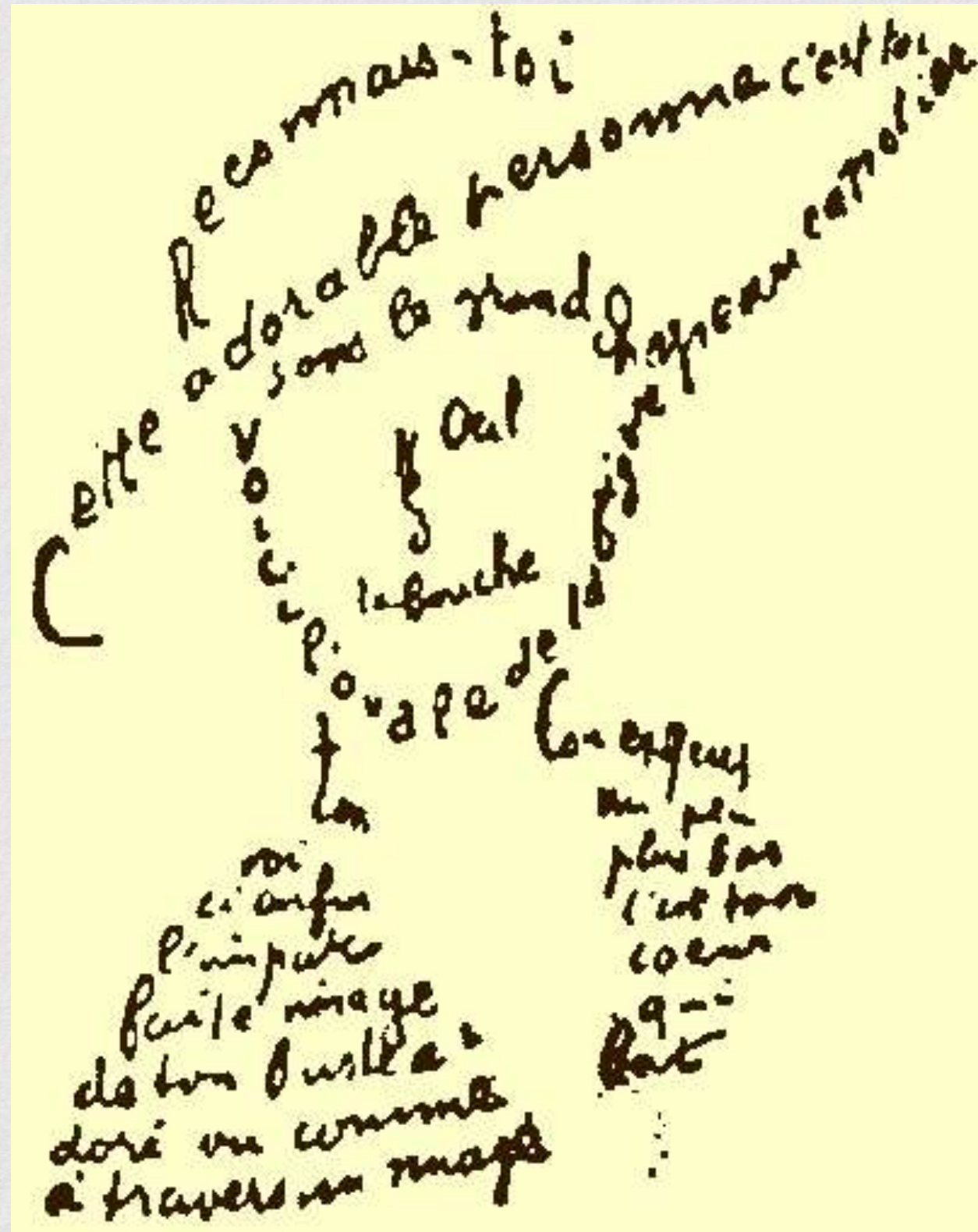

Gui Menga

CALIGRAMAS E POESIA CONCRETA

Guillaume Apollinaire

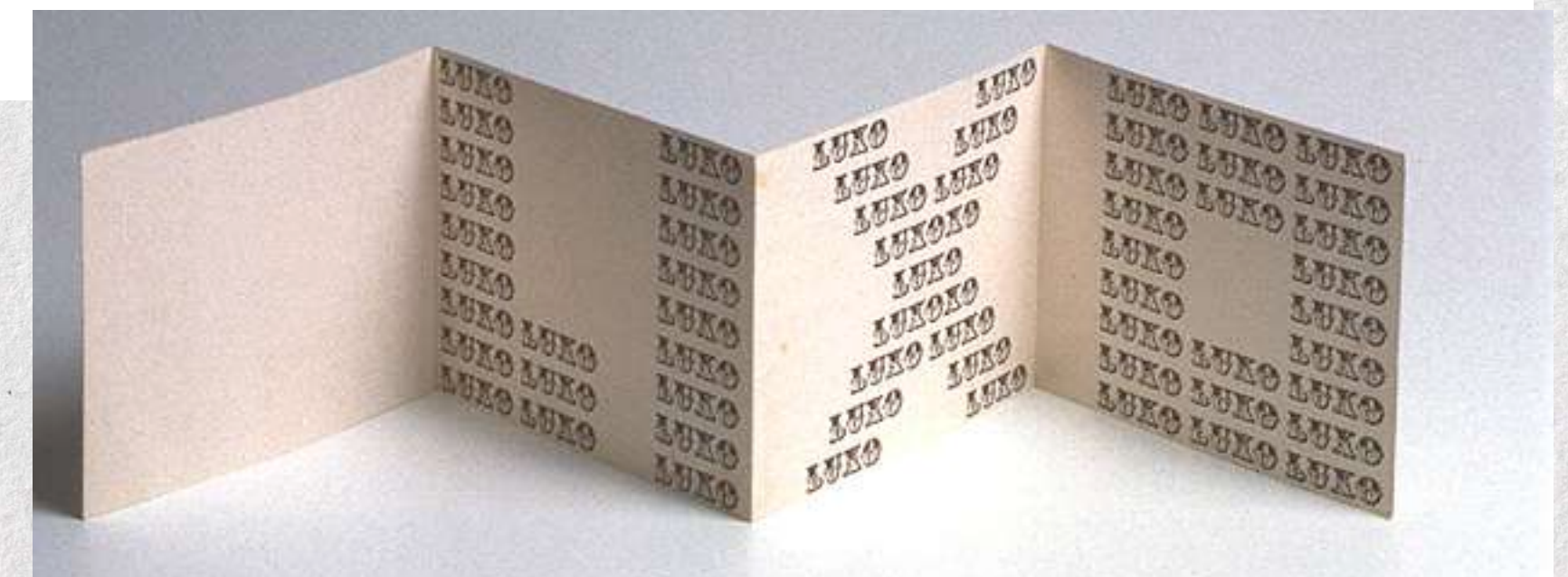
LUXO
LUXO
LUXO
LUXO
LUXO
LUXO
LUXO LUXO
LUXO LUXO
LUXO LUXO

LUXO
LUXO
LUXO
LUXO
LUXO
LUXO
LUXO
LUXO
LUXO

LUXO LUXO
LUXO LUXO
LUXO LUXO
LUXOXO
LUXO
LUXOXO
LUXO LUXO
LUXO LUXO
LUXO LUXO

LUXO LUXO LUXO
LUXO LUXO LUXO
LUXO LUXO LUXO
LUXO LUXO
LUXO LUXO
LUXO LUXO
LUXO LUXO LUXO
LUXO LUXO LUXO
LUXO LUXO LUXO

Augusto de Campos, 1965

ILUSTRAÇÕES COM PALAVRAS

CLOCK

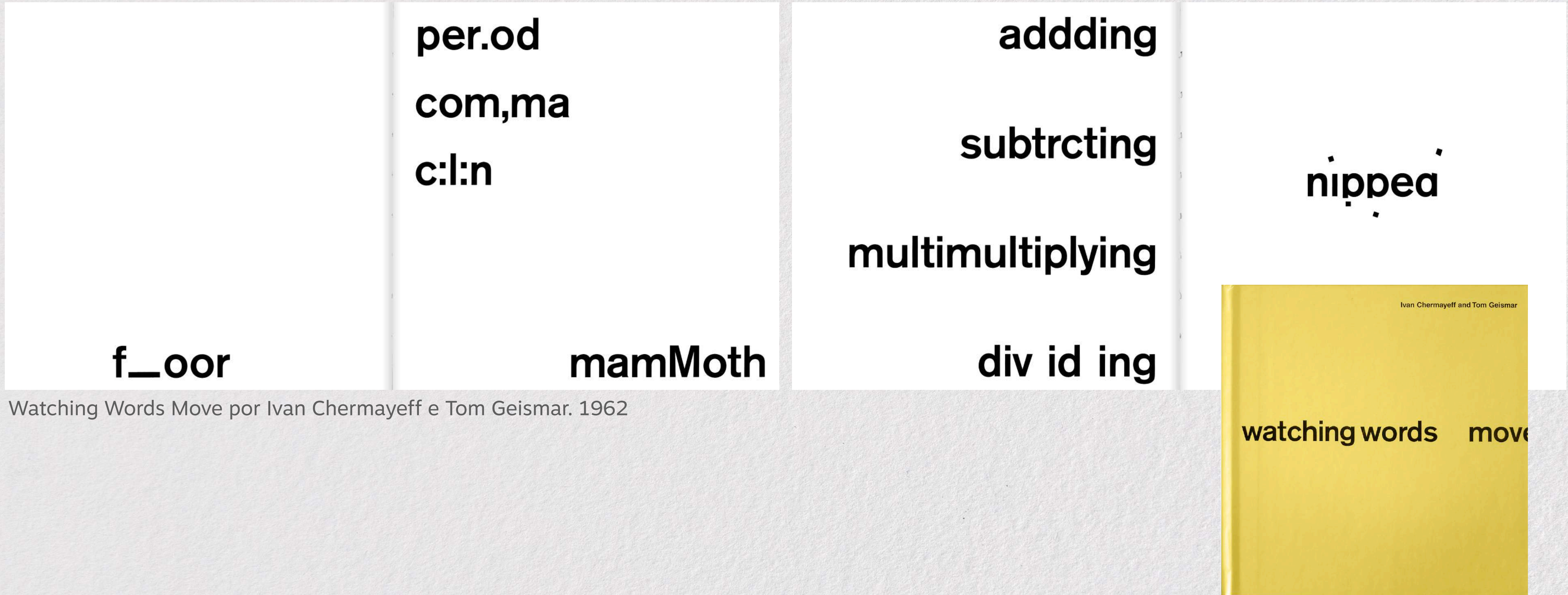
ELEVATOR

Ilustrações de Ji Lee, 2011

ILUSTRAÇÕES COM PALAVRAS

Watching Words Move por Ivan Chermayeff e Tom Geismar. 1962

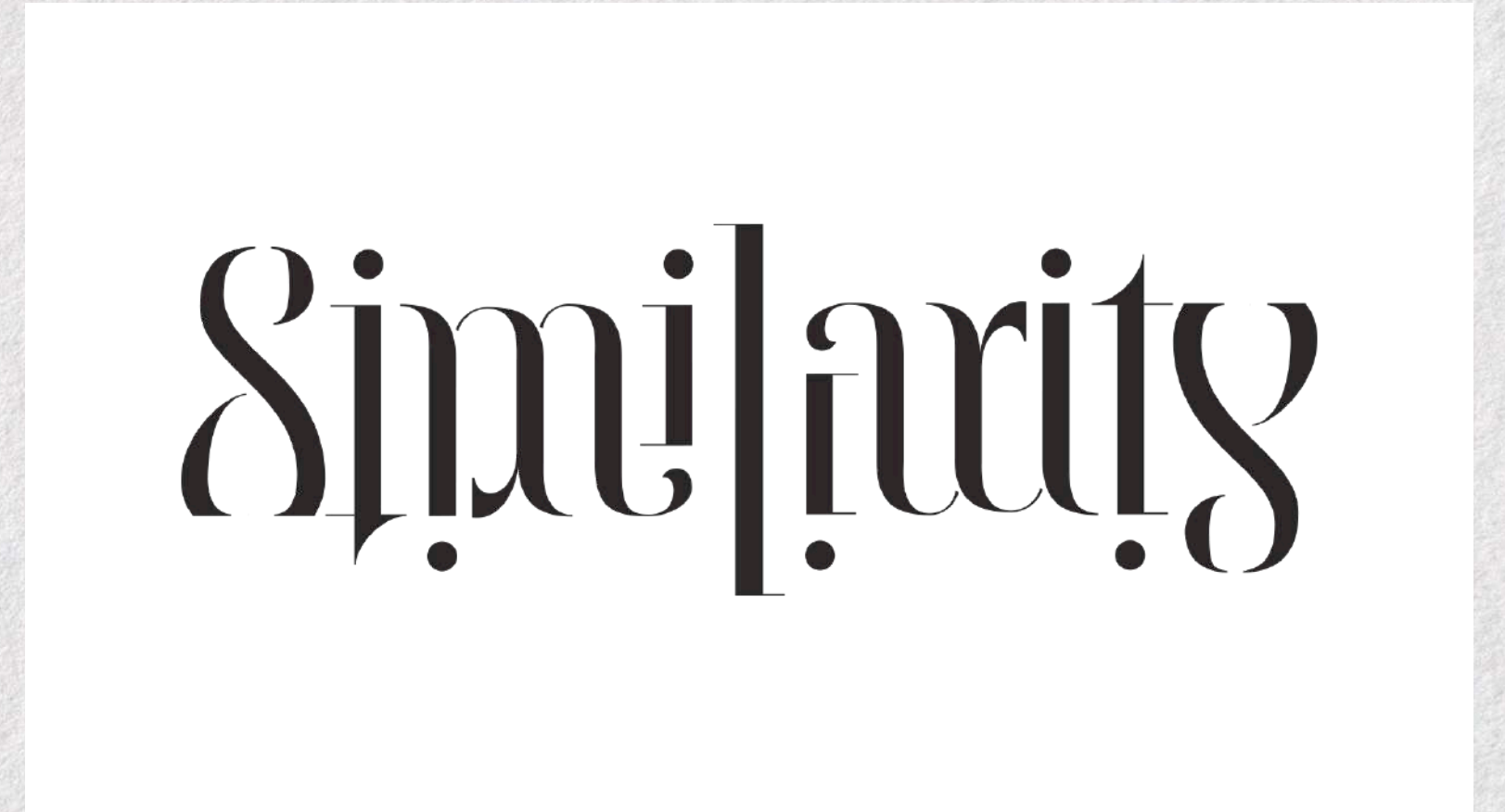
AMBIGRAMAS

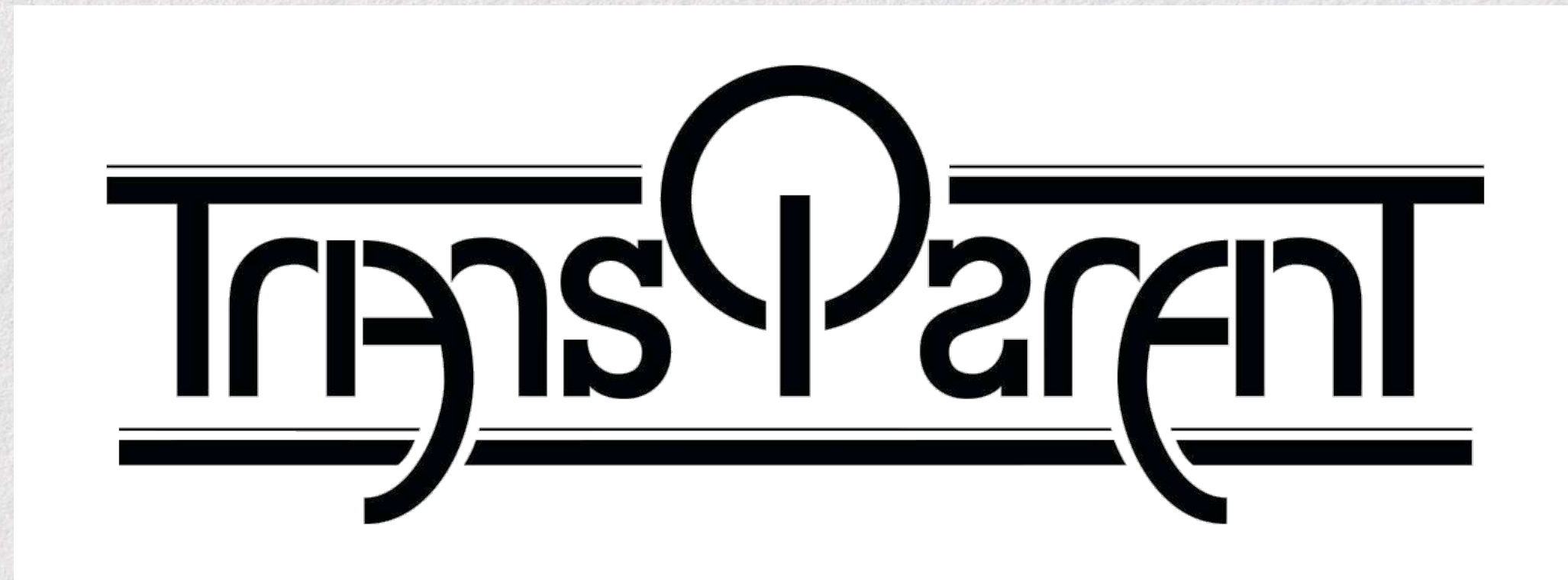
Thiago Peleteiro, 2020

Raymond Loewy, 1969

John Langdon

John Langdon

O POTENCIAL DA IMAGEM NAS LETRAS

CHAP. II.

¹ The wise-men out of the east are directed to Christ by a star: ¹¹ they worship him, and offer their presents. ¹⁴ Joseph fleeth into Egypt, with Jesus and his mother. ¹⁶ Herod slayeth the children: ¹⁹ himself dieth. ²³ Christ is brought back again into Galilee, to Nazareth.

NOW when ^aJesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise-men ^bfrom the east to Jerusalem,

² Saying, 'Where is he that is born King of the Jews? for we have seen ^dhis star in the east, and are come to worship him.

³ When Herod the king had heard *these things*, he was troubled, and all Jerusalem with him.

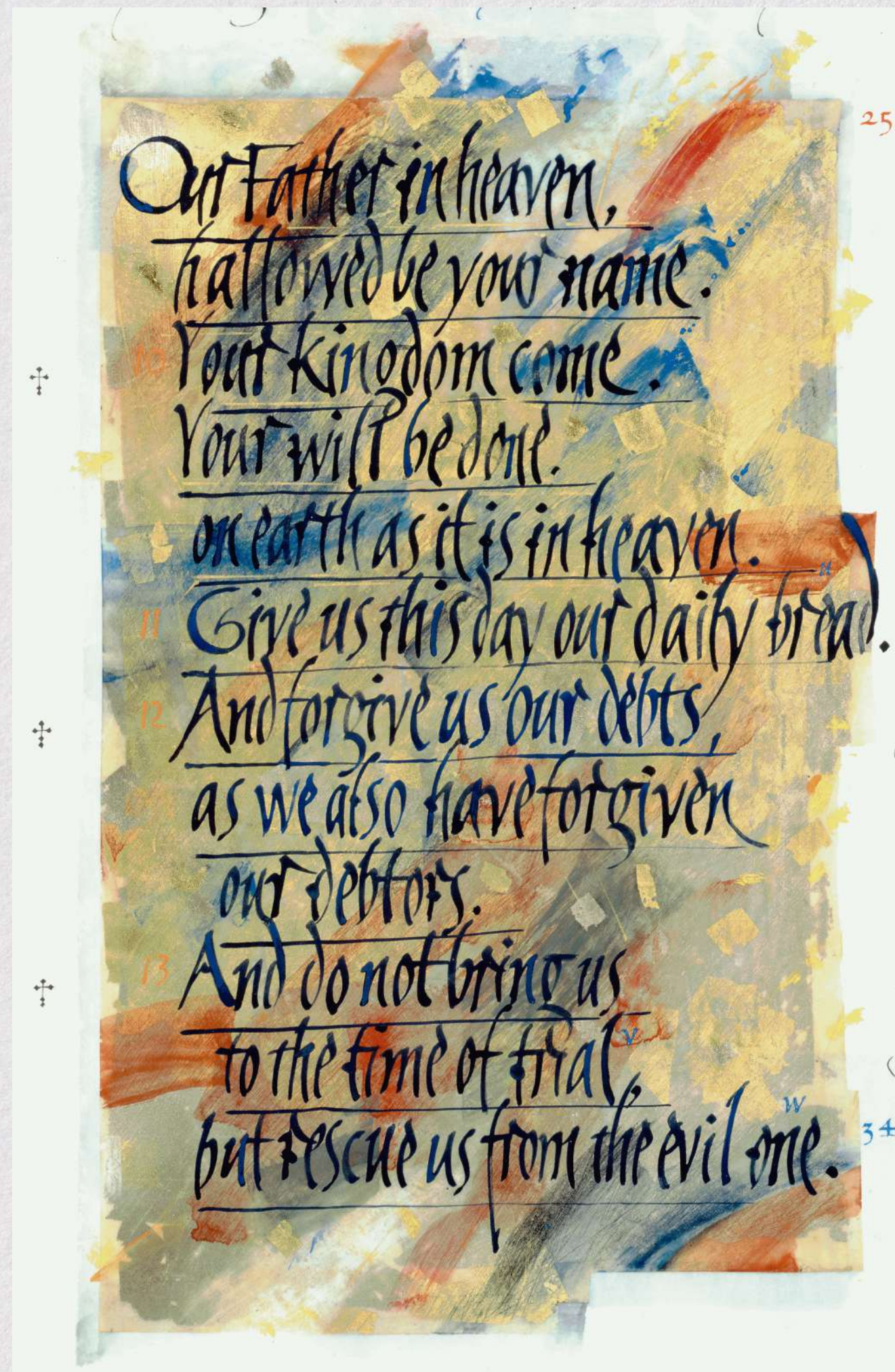
⁴ And when he had gathered all ^ethe chief priests and ^fscribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.

⁵ And they said unto him, In Bethlehem of Judea: for thus it is written by the prophet,

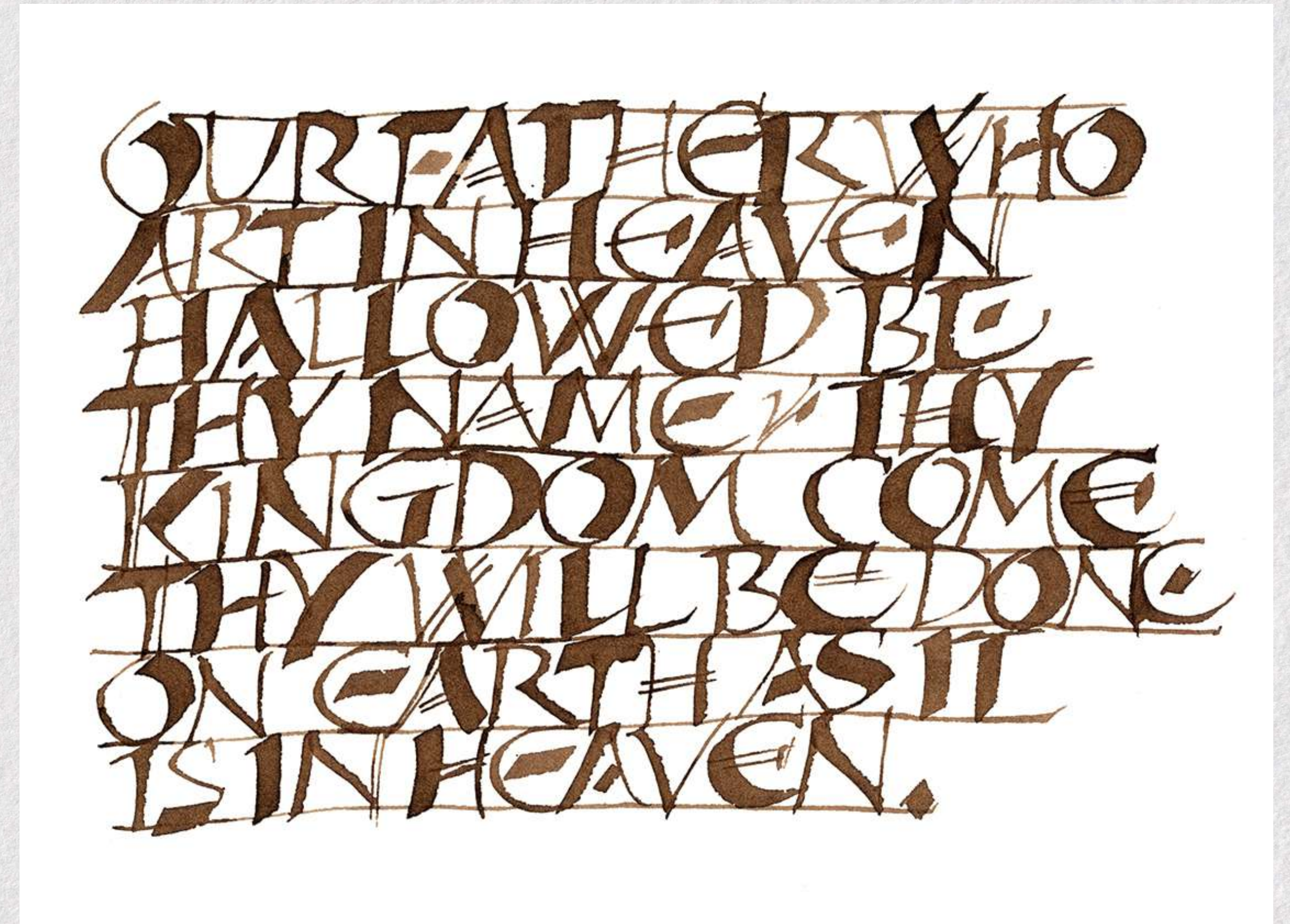
⁶ 'And thou Bethlehem in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for

[†] Gr. begotten. [§] Luke 1. 31. [†] Acts 4. 12. [§] Isa. 7. 14. [‡] Or, his name shall be called. [†] Exod. 13. 2. [§] Luke 2. 6, 7. [‡] Gen. 10. 30. & 25. 6. [†] Kings 4. 30. [†] Luke 2. 11. [†] Numb. 24. 17. [†] 2 Chron. 36. 14. [†] 2 Chron. 34. 13. [†] Mac. 5. 42. & 7. 12. [†] Mic. 5. 2. John 7. 42.

Bíblia de Baskerville, 1763

Donald Jackson, Biblia de St. John's

John Stevens

O POTENCIAL DA IMAGEM NAS LETRAS

Eduardo Bacigalupo

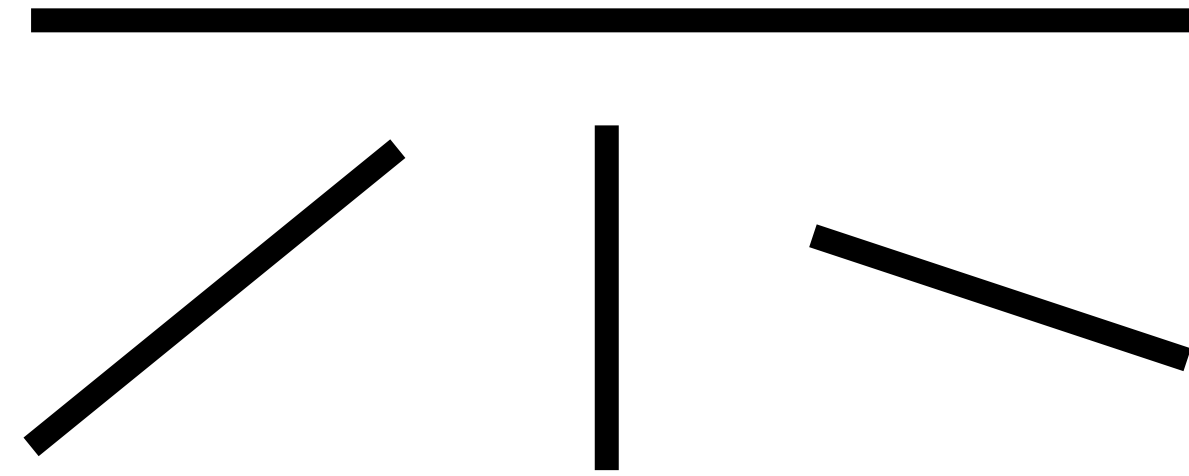

LINGUAGEM VISUAL

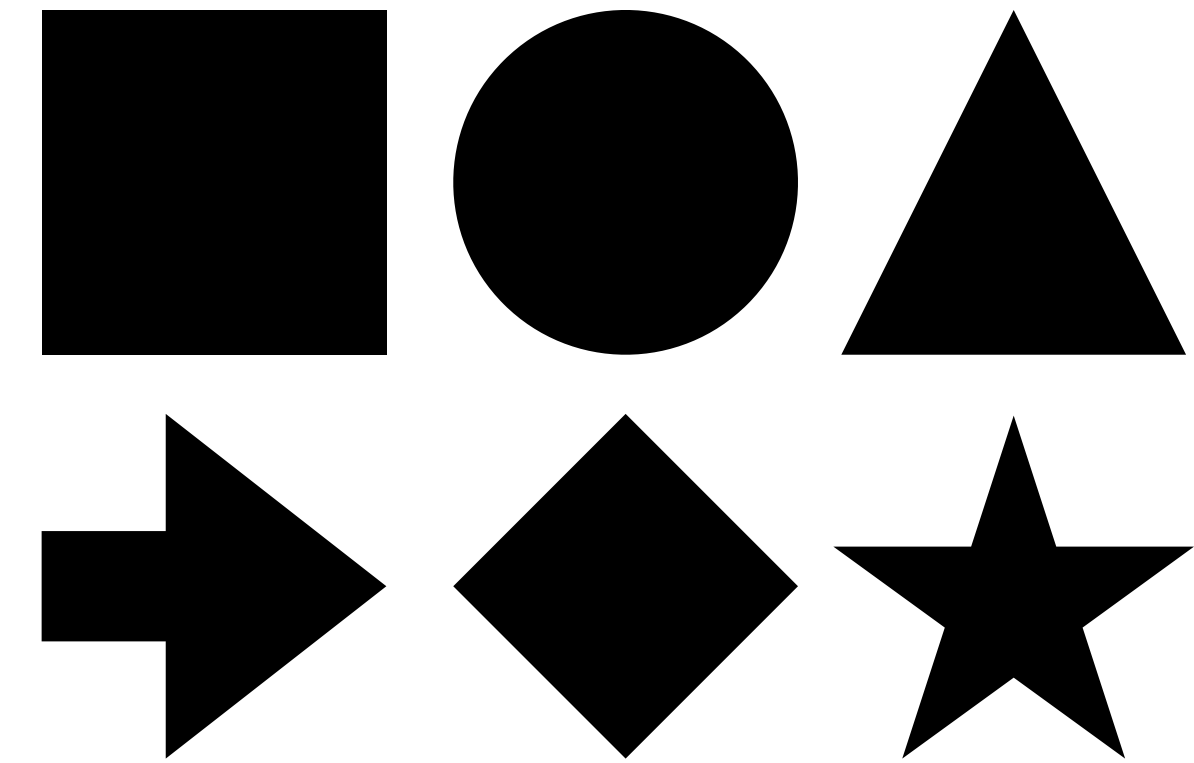
ELEMENTOS BÁSICOS

Ponto

Linha

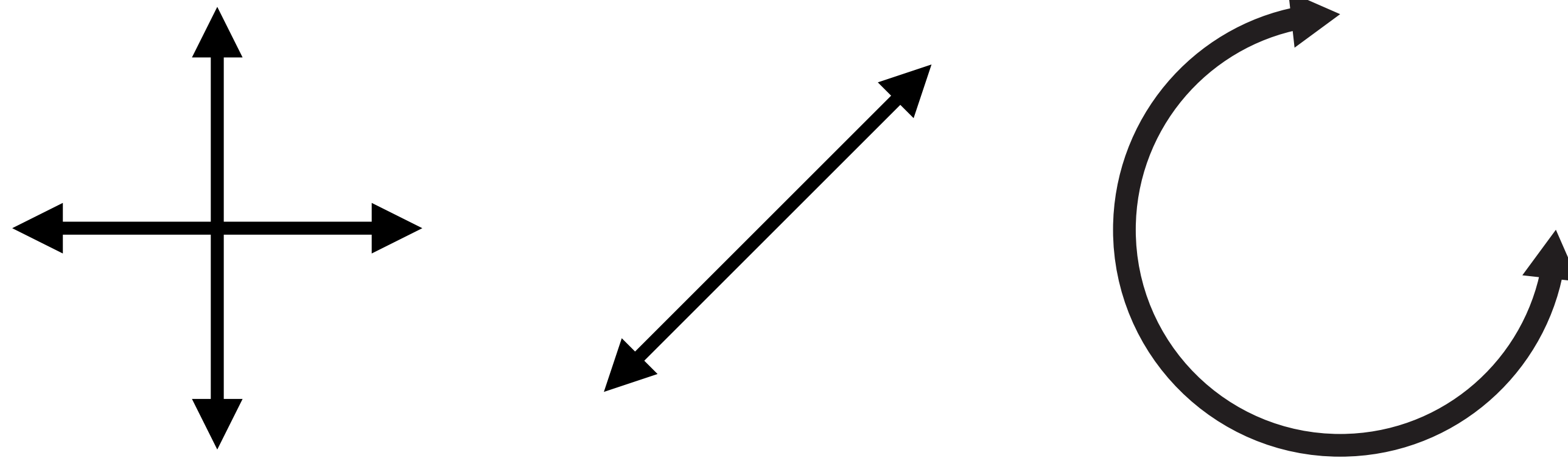

Forma

LINGUAGEM VISUAL

ELEMENTOS BÁSICOS

Direção: Horizontal, Vertical, Diagonal, Curva

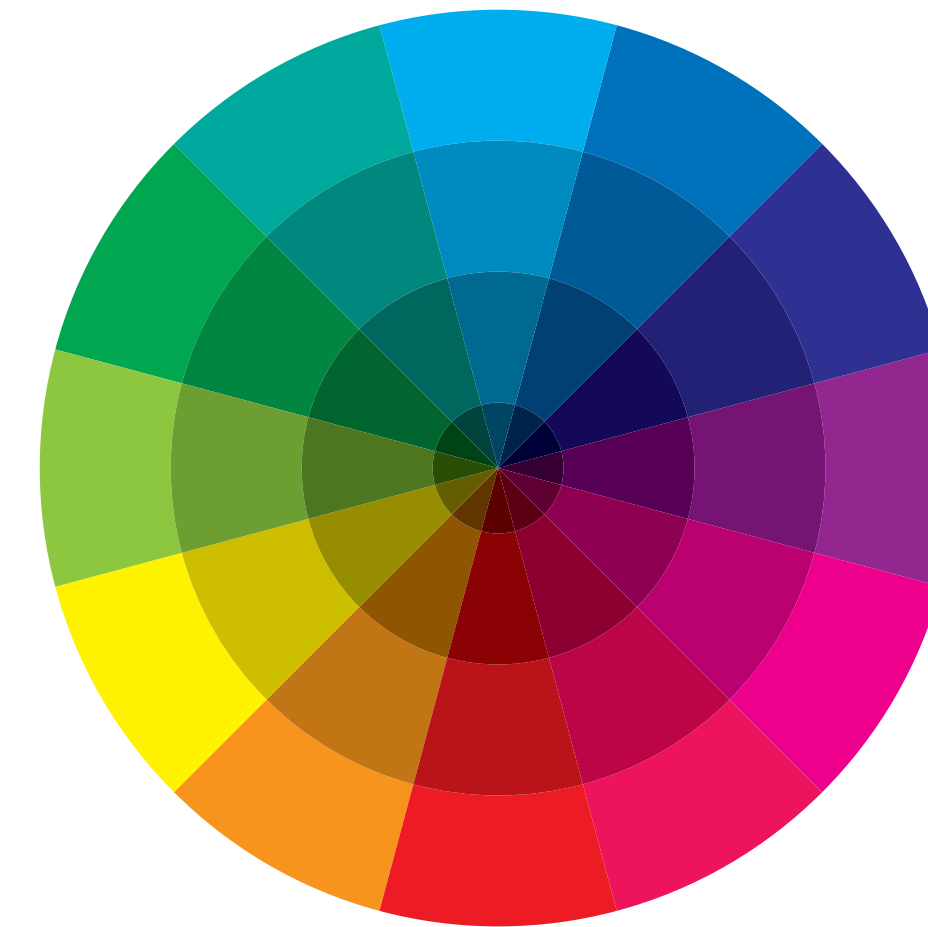

LINGUAGEM VISUAL

ELEMENTOS BÁSICOS

Tom: Claro/Escuro

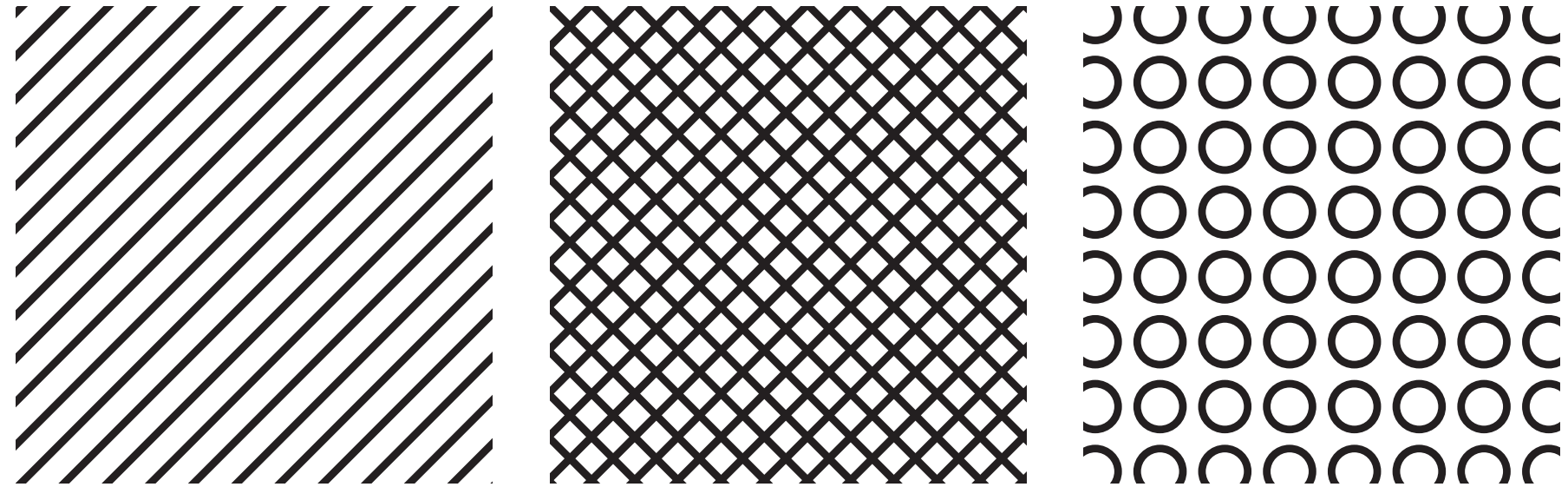

Cor: Matiz, Brilho/Tom e Saturação

LINGUAGEM VISUAL

ELEMENTOS BÁSICOS

Textura

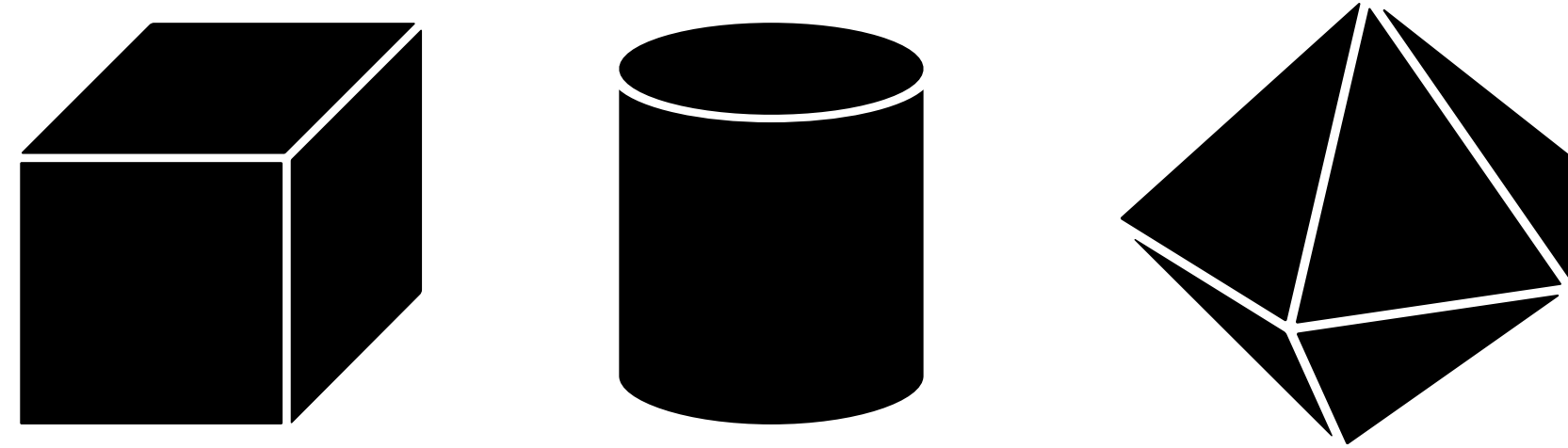

Escala

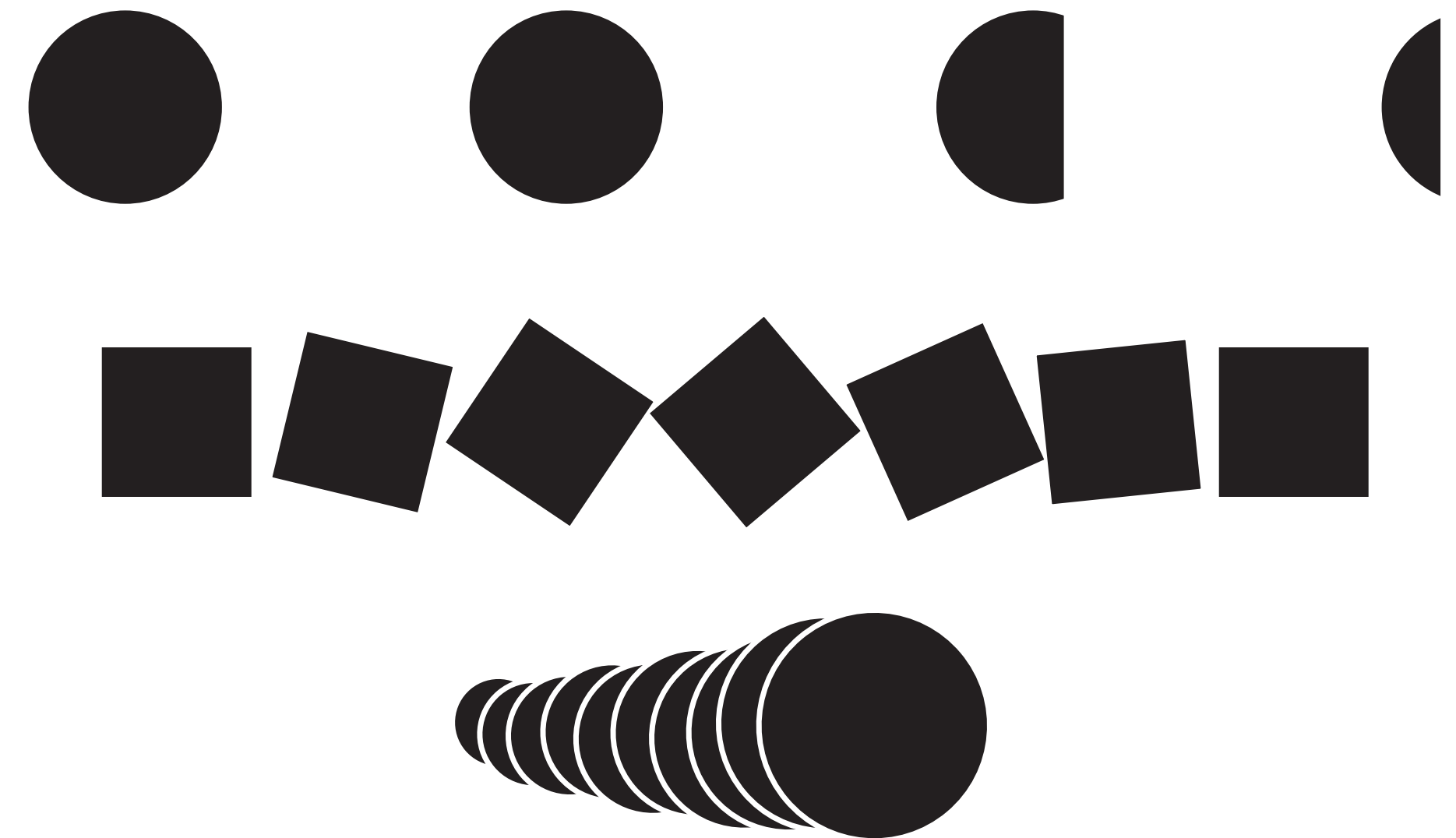

LINGUAGEM VISUAL

ELEMENTOS BÁSICOS

Dimensão

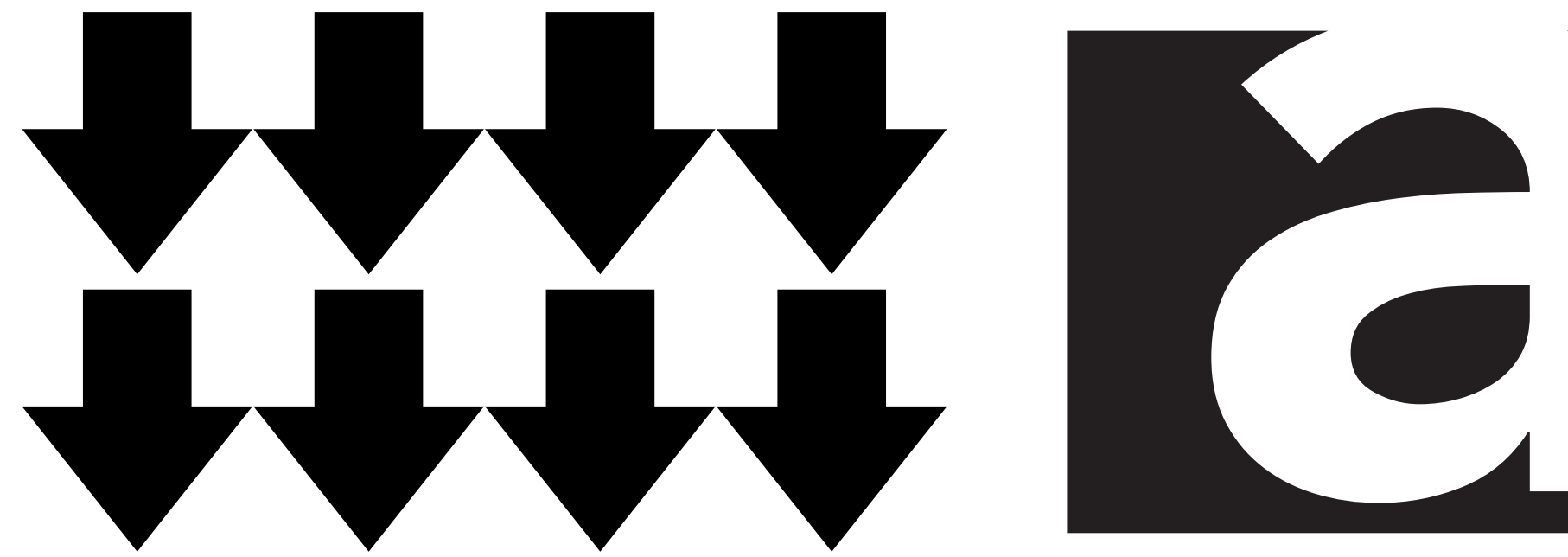

Movimento

LINGUAGEM VISUAL

ELEMENTOS BÁSICOS

Figura/Fundo

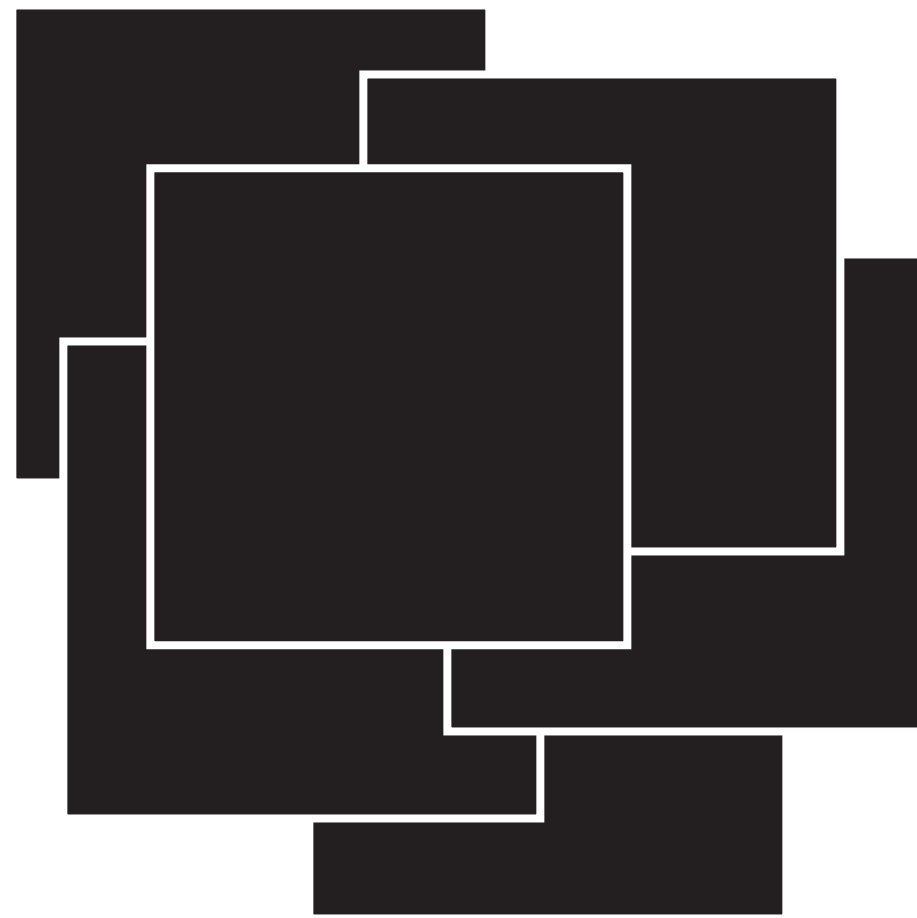

Hierarquia

LINGUAGEM VISUAL

ELEMENTOS BÁSICOS

Camadas

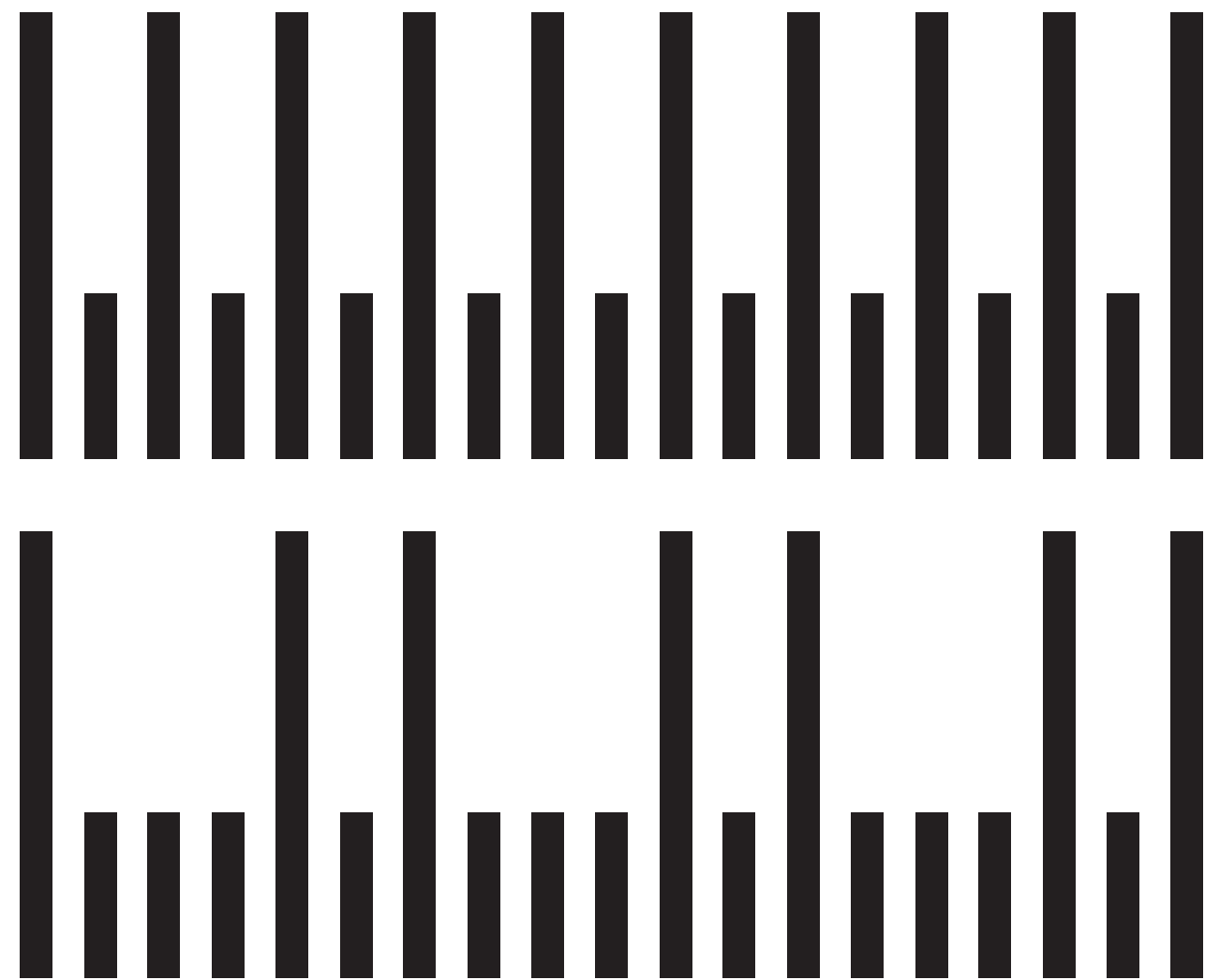

Transparência

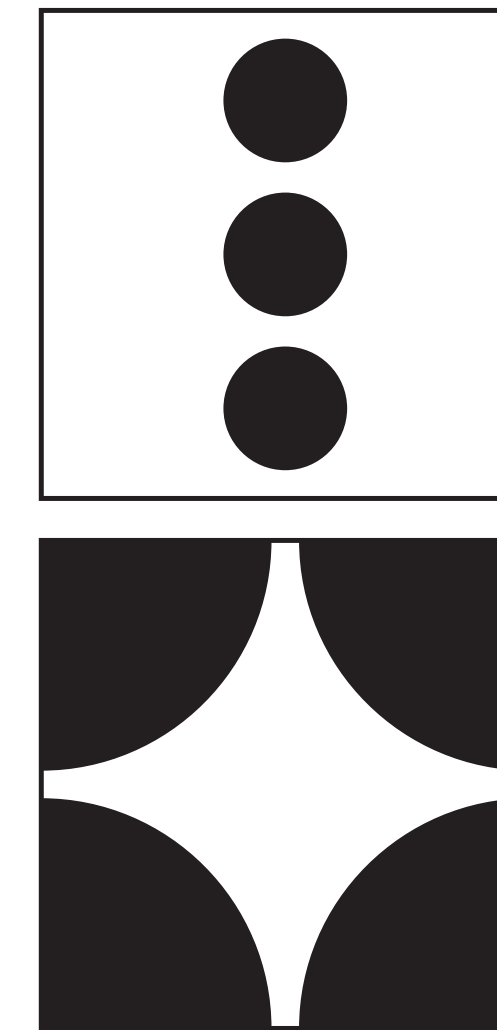
LINGUAGEM VISUAL

ELEMENTOS BÁSICOS

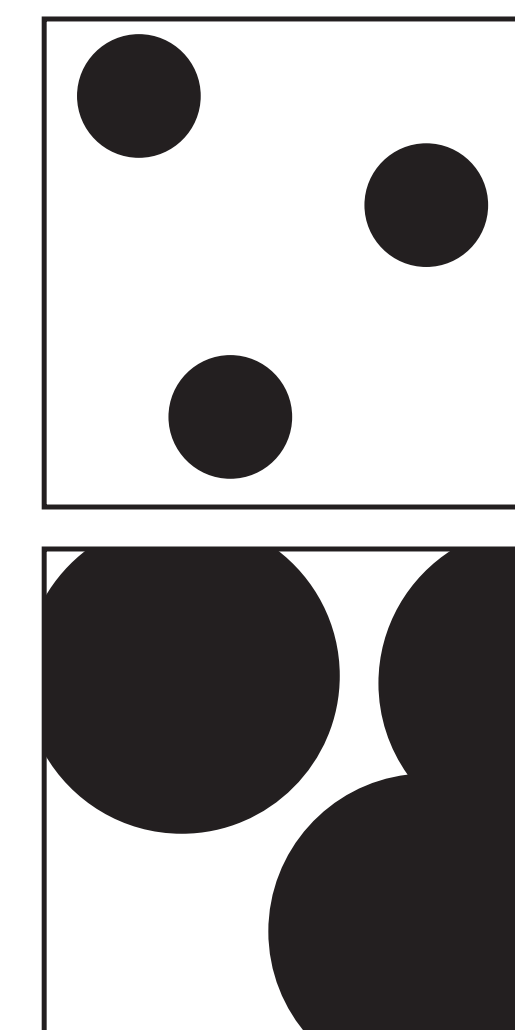

Ritmo

Simetria

Assimetria

Equilíbrio/Balanço

LINGUAGEM VISUAL

Toda escrita é imagem, já que a escrita é a representação visual da linguagem.

Durante séculos, a tipografia evoluiu para se tornar praticamente invisível, ***tornando-se um meio para a transmissão de uma mensagem. – Se conseguiu ou não é uma outra questão,

Nosso trabalho porém, como artistas de lettering, é criar, escrever ou desenhar uma escrita cujo objetivo não é ser apenas lida, mas absorvida e interpretada pela sua imagem.

Caligrafia e LETTERING

QUEM TEM MEDO DE COR?

Gui Menga

BVA
UCC

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

DE ONDE VEM A COR?

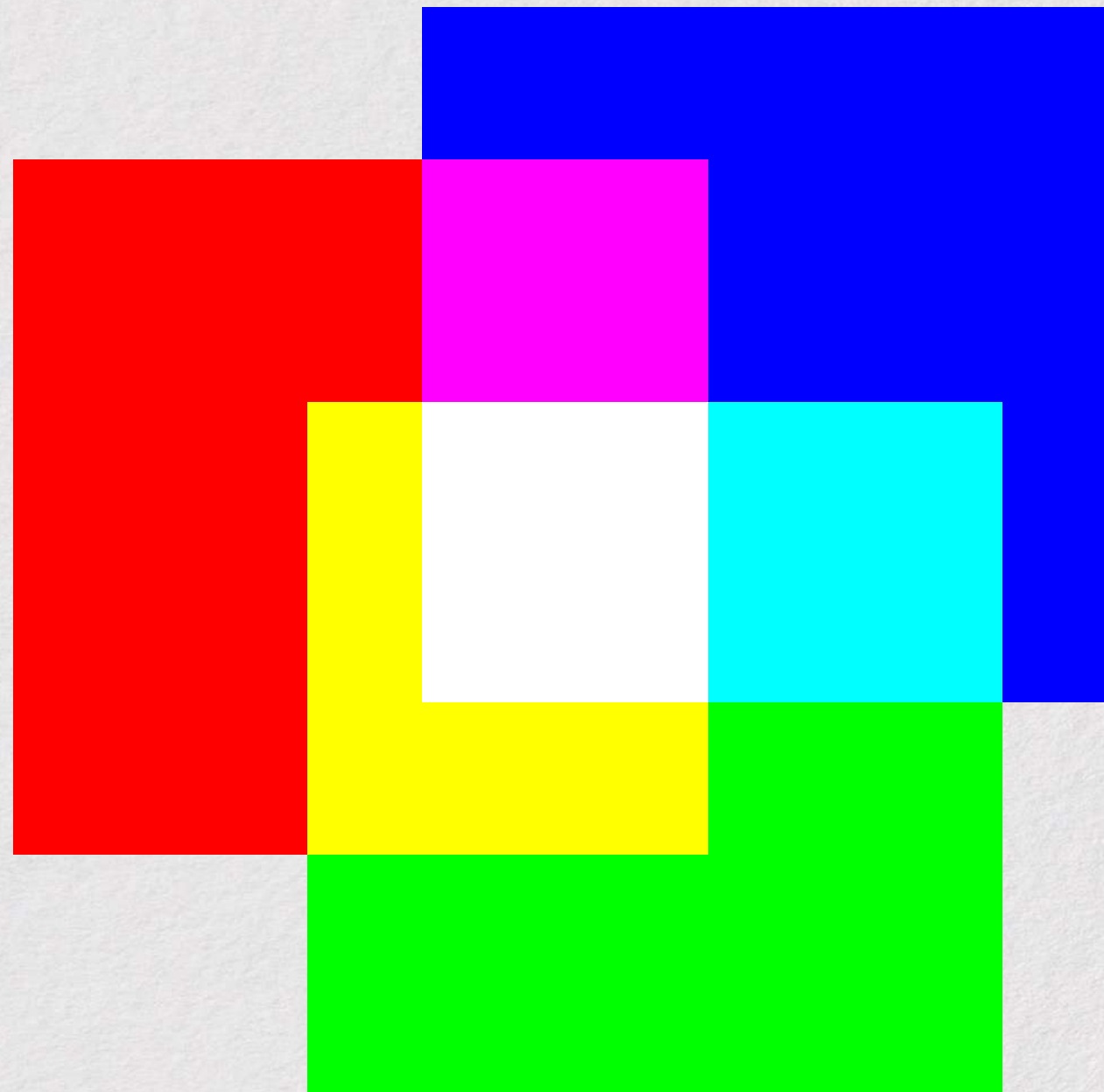
QUAIS CORES EXISTEM?

Cor-Luz

RGB

Red - Green - Blue

Vermelho - Verde - Azul

Vermelho

Amarelo

Verde

Ciano

Magenta

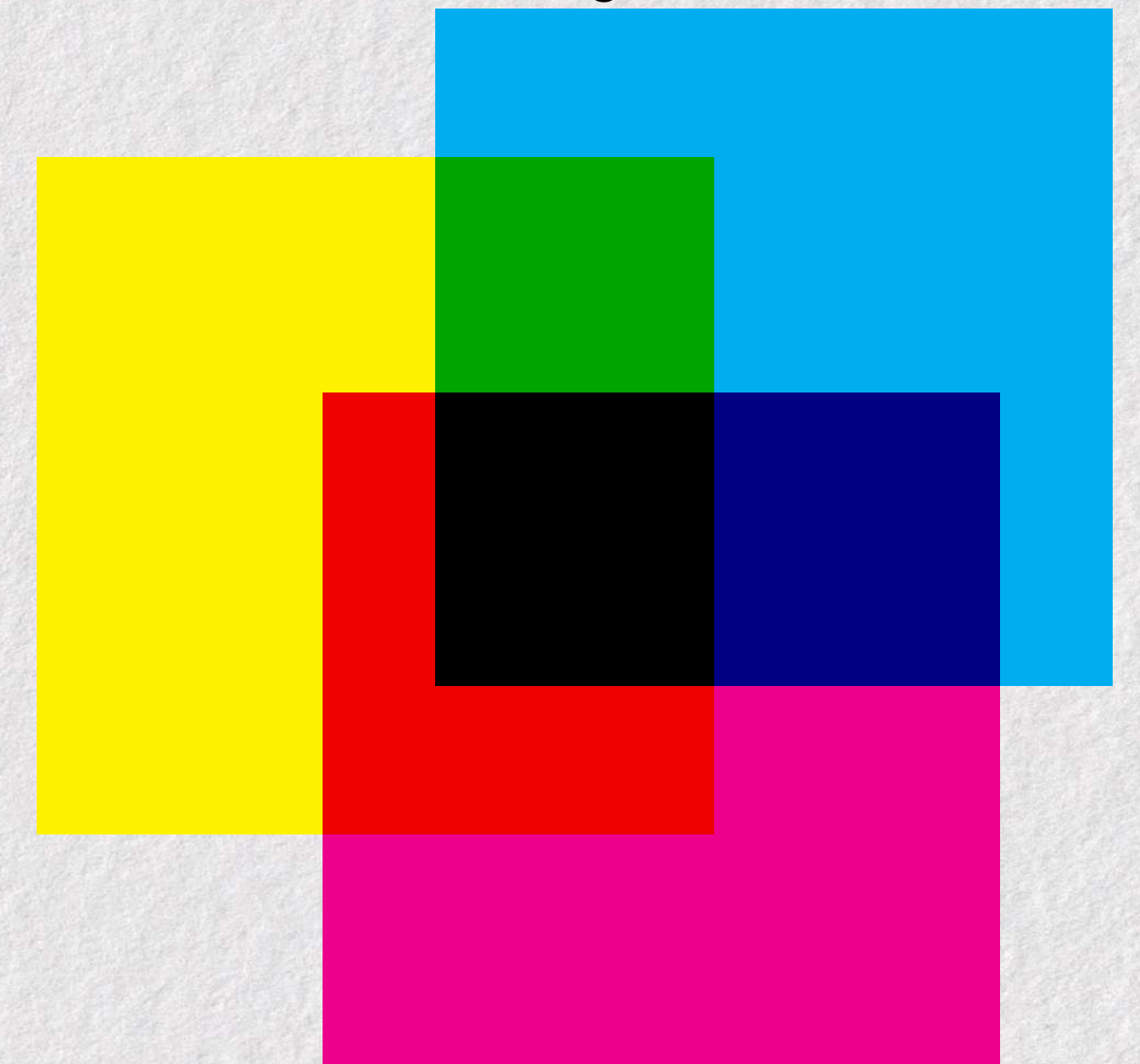
Azul

Cor-Pigmento

CMY

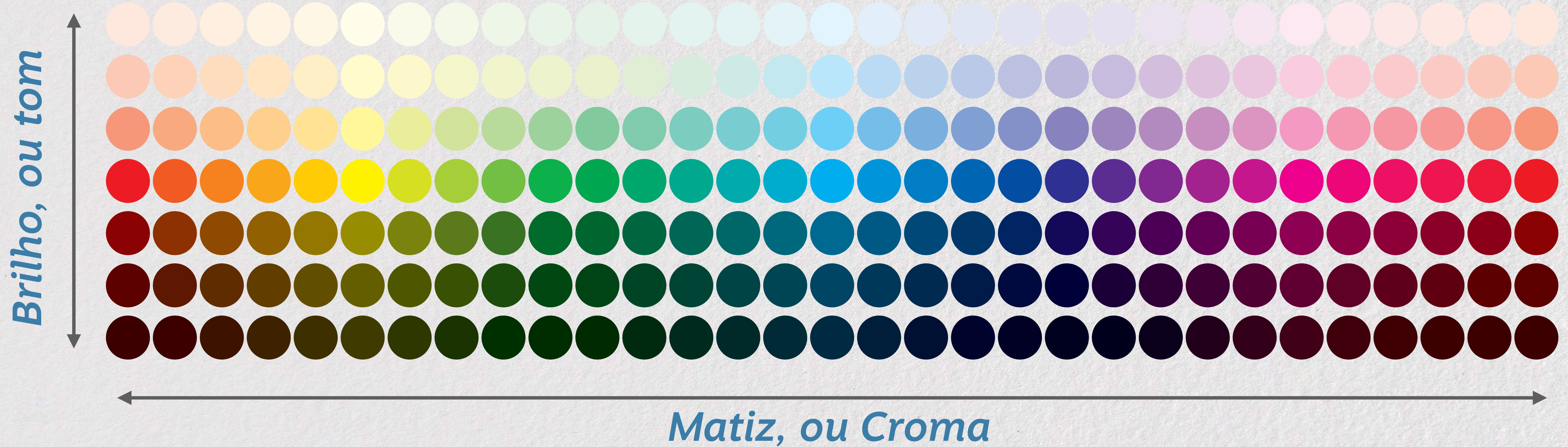
Cyan - Magenta - Yellow

Ciano - Magenta - Amarelo

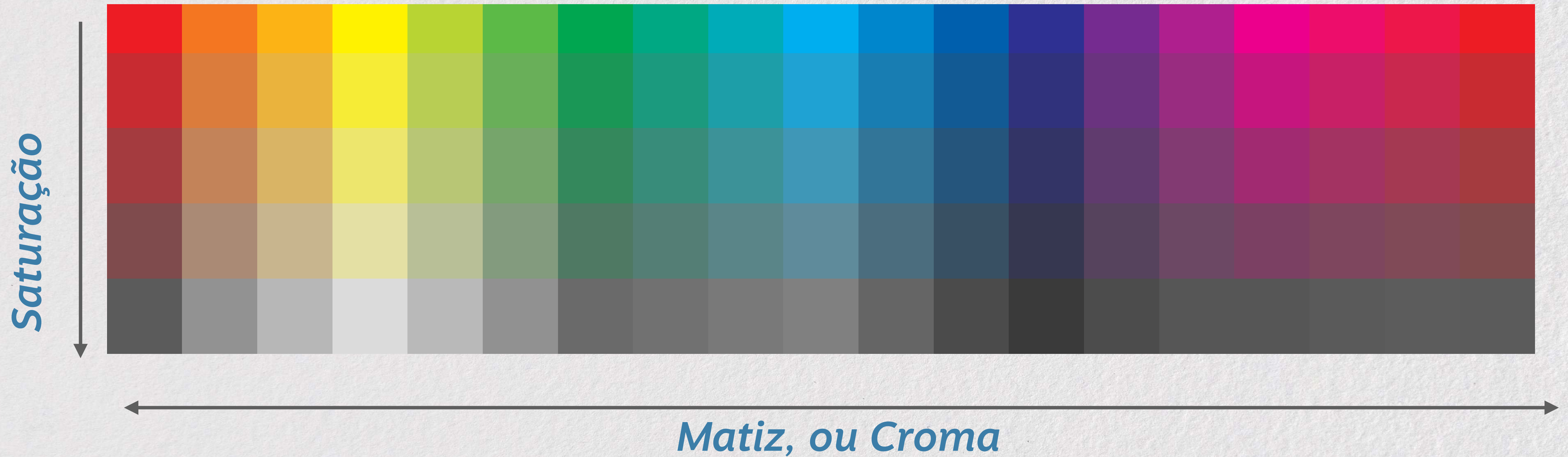

TOM

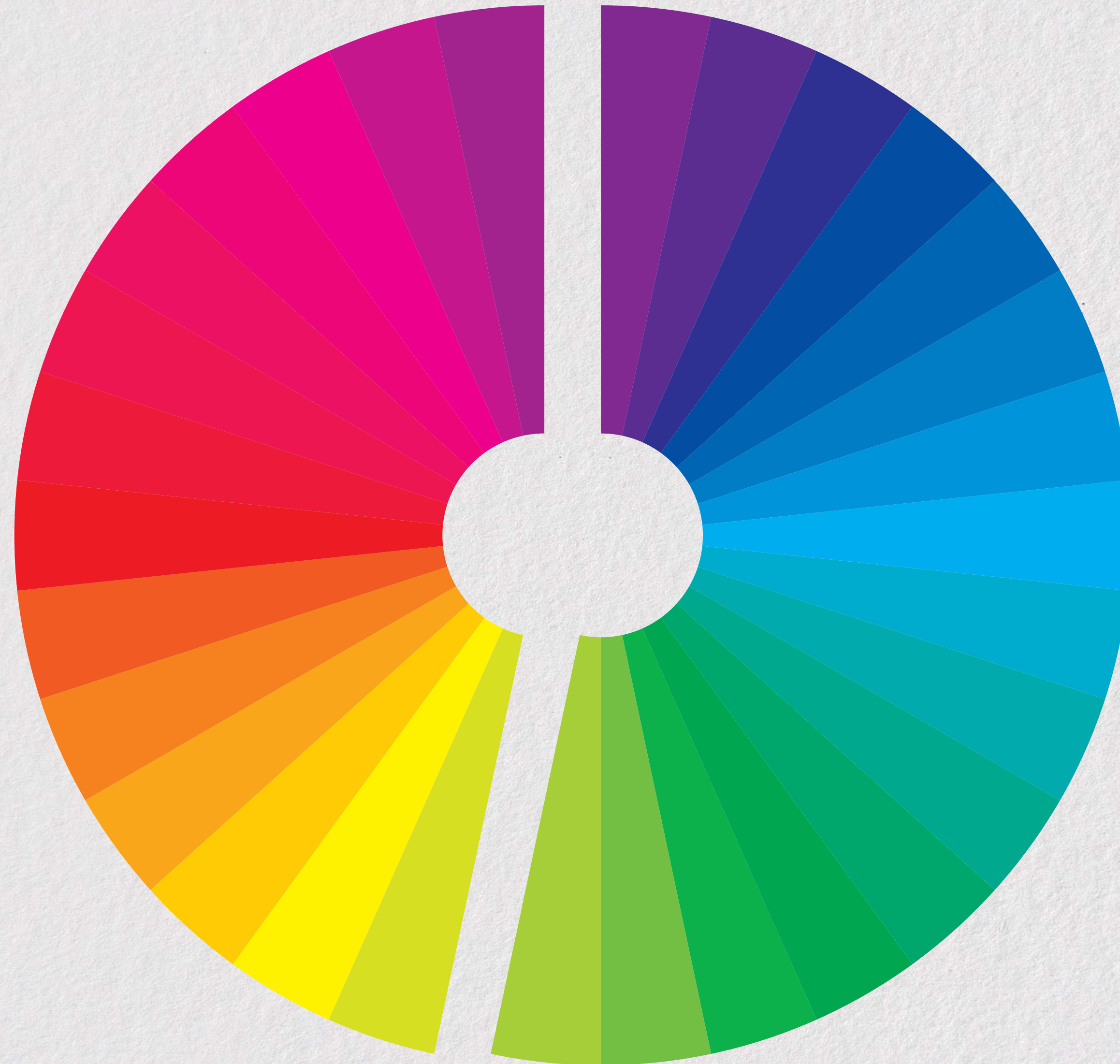
SATURAÇÃO

ESPECTRO DE COR

Cores quentes

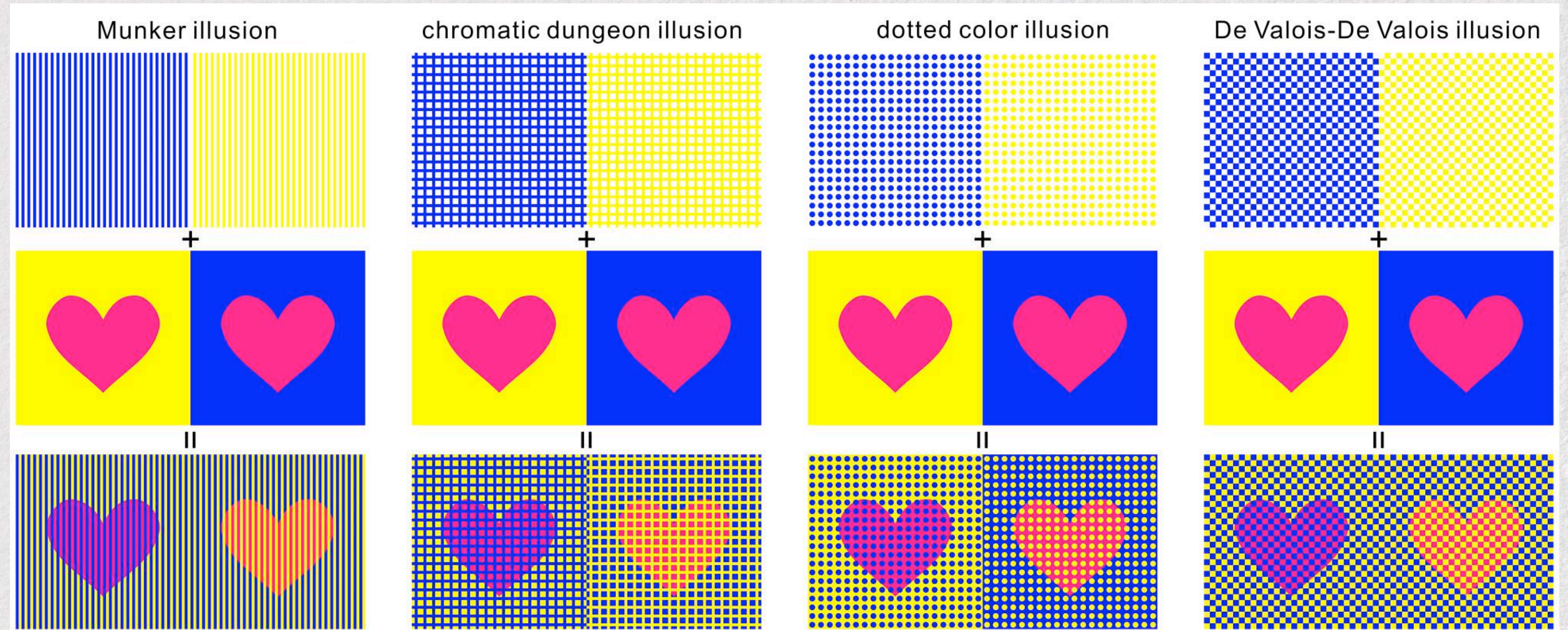
Cores frias

PERCEPÇÃO DE COR

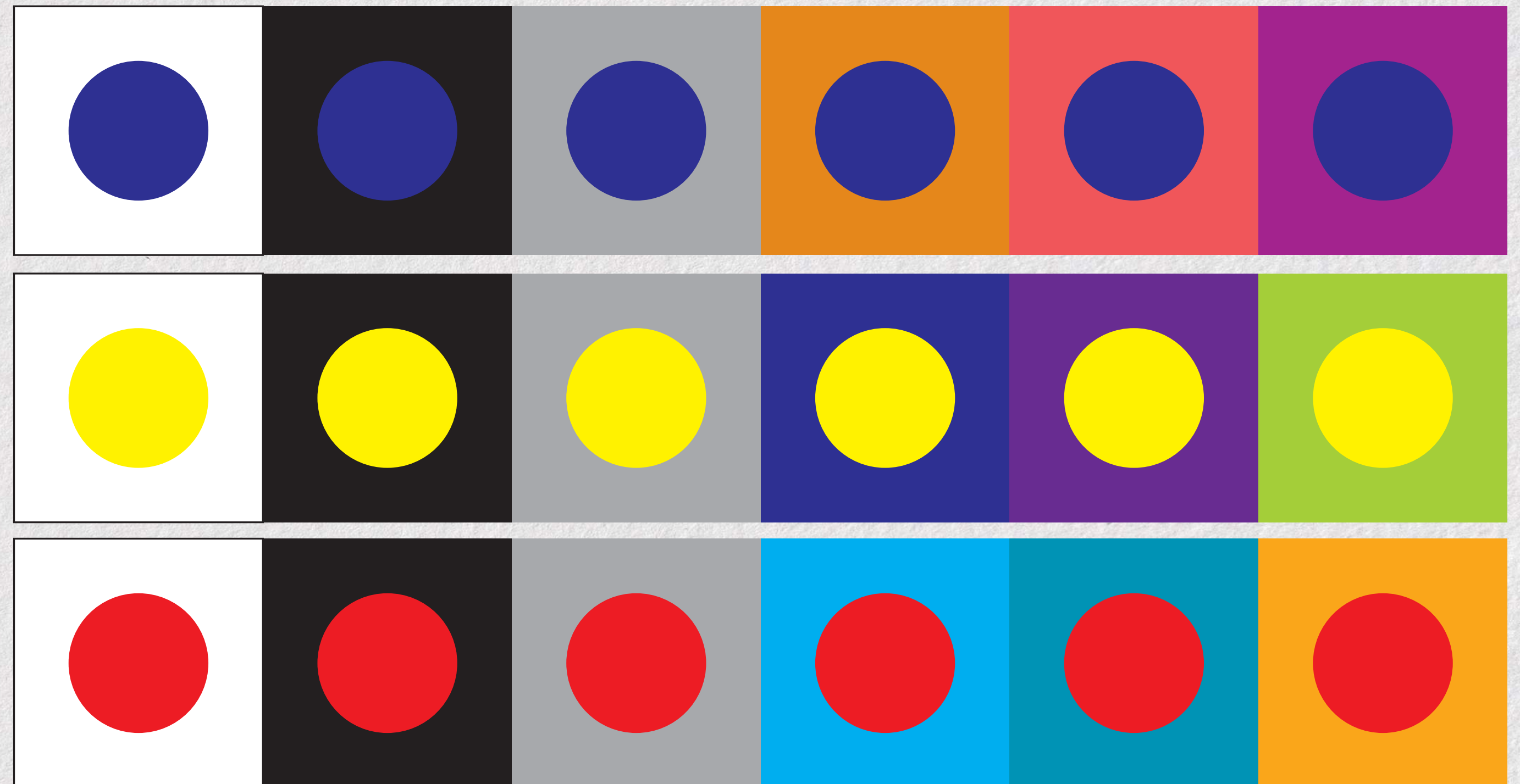
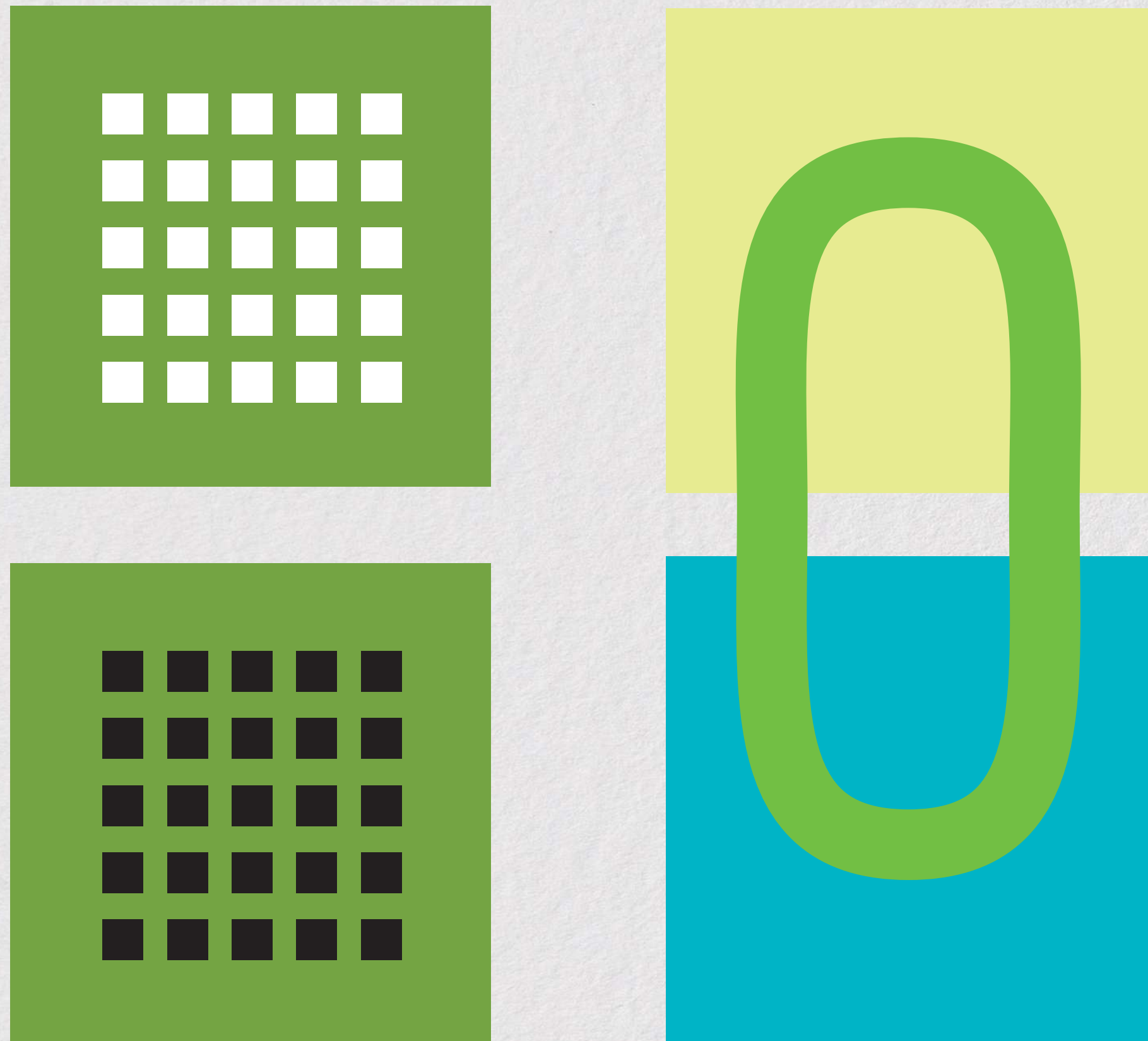
"O Vestido" - Azul e Preto ou Branco e Dourado?

Exercícios de ilusões cromáticas, Akiyoshi Kitaoka - <http://www.psy.ritsumeimei.ac.jp/~akitaoka/color12e.html>

PERCEPÇÃO DE COR

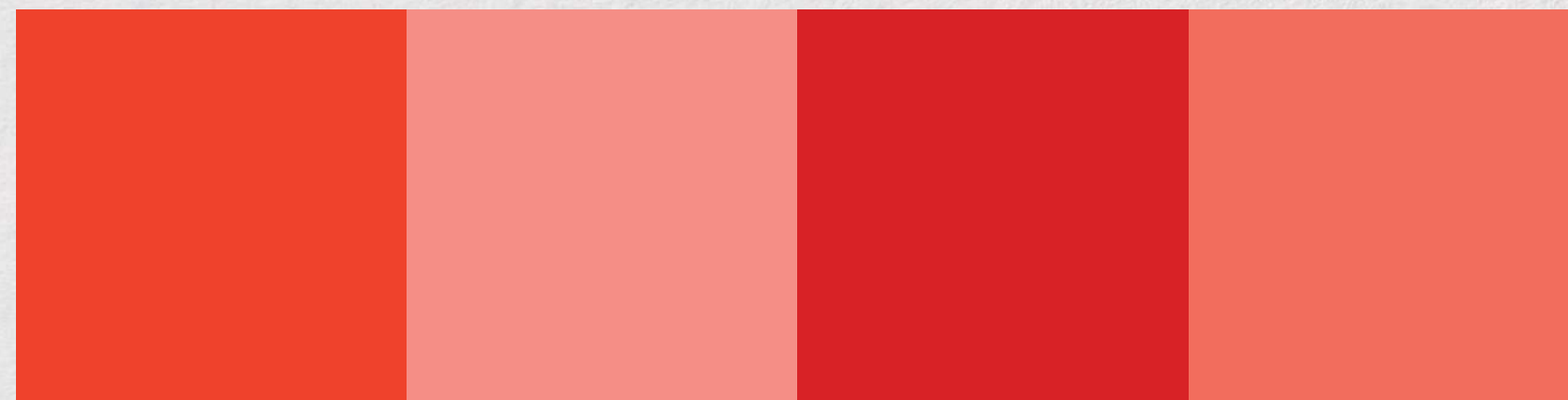
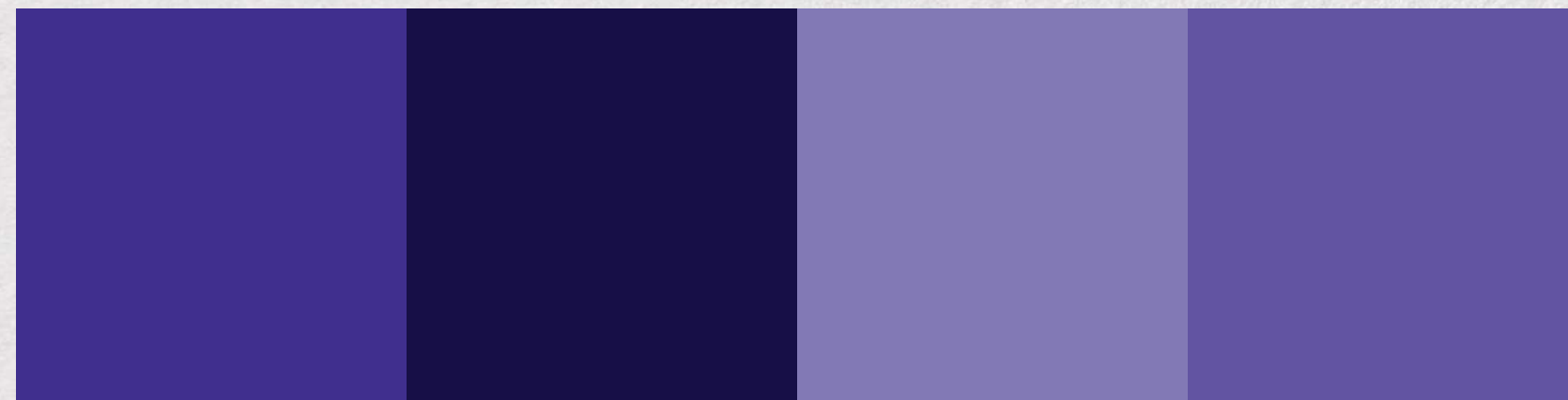

A cores são influenciadas pelo seu contexto

ESQUEMAS DE COR

Monocromático

Mesma Matiz com variação
de tom (valor)

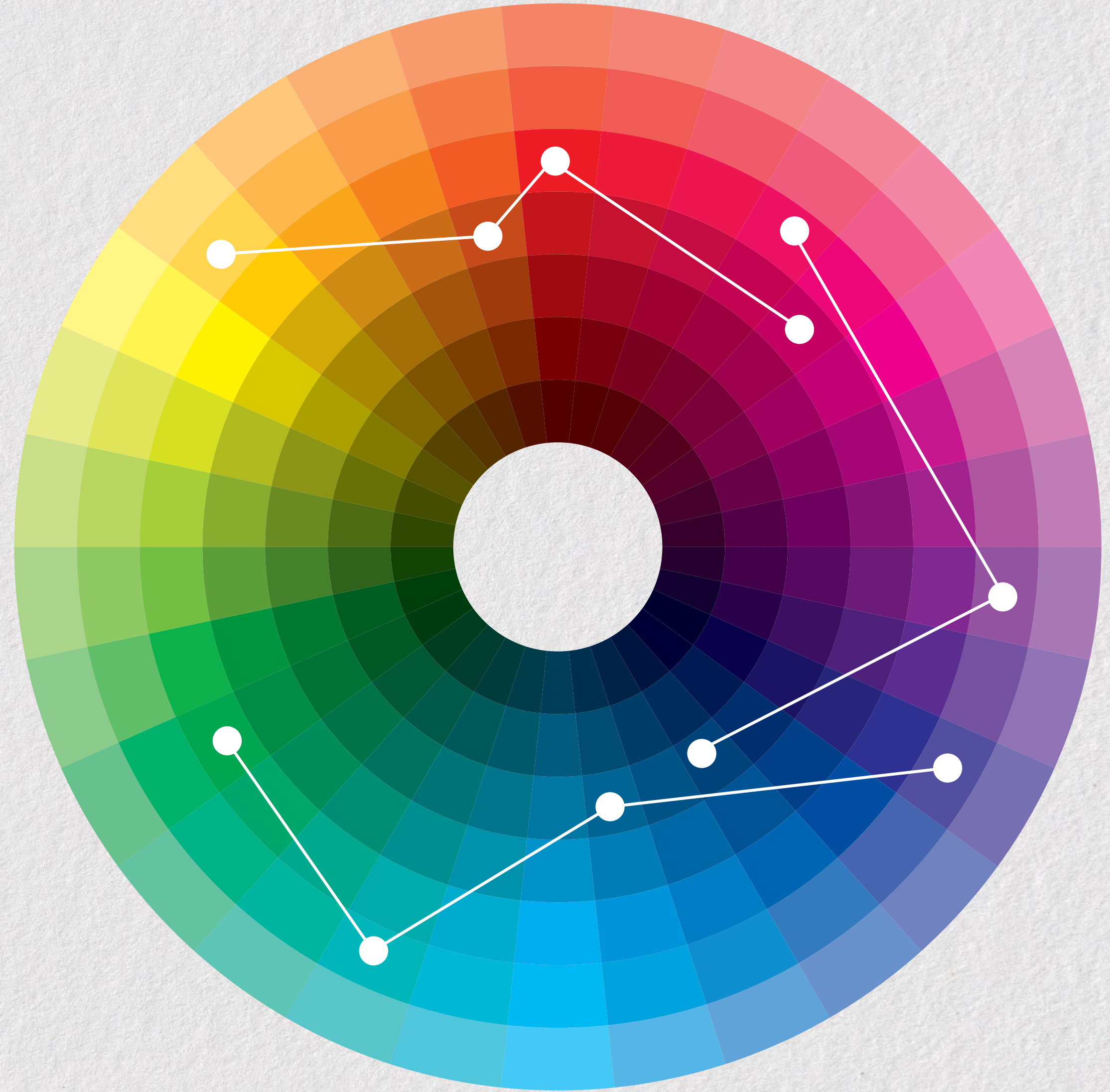

ESQUEMAS DE COR

Análogo

Cores vizinhas no círculo cromático

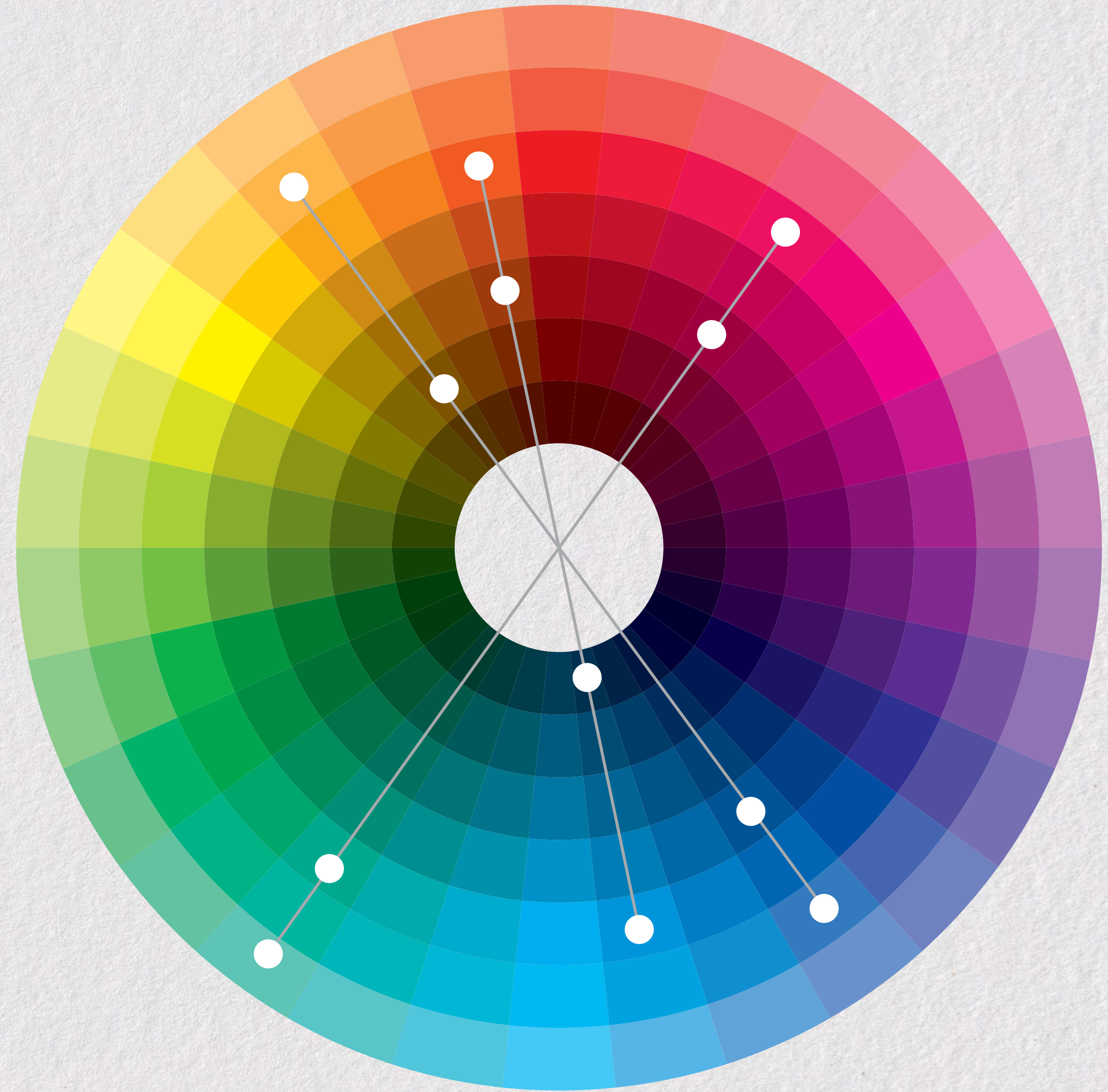

ESQUEMAS DE COR

Complementar

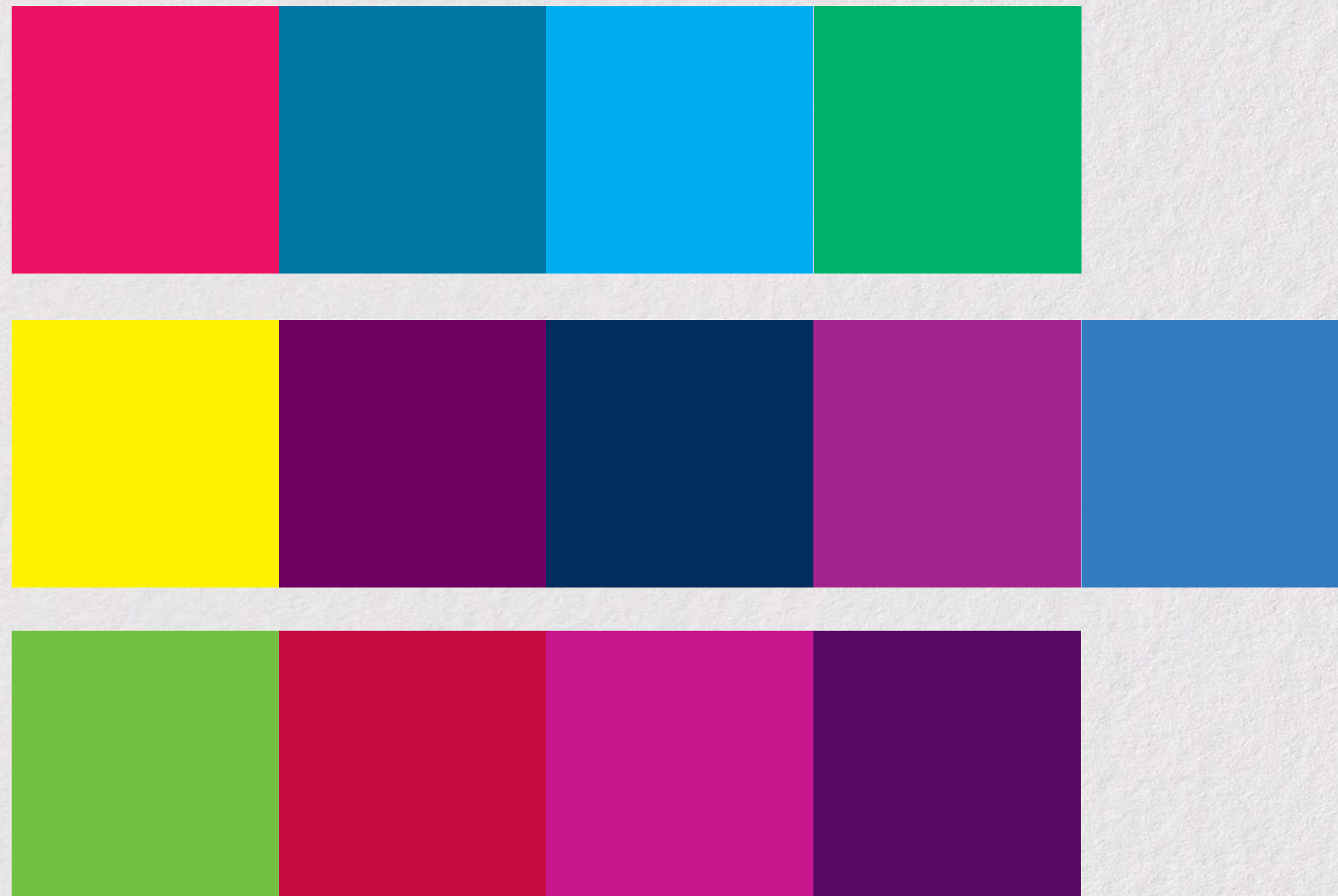
Cores opostas no
círculo cromático

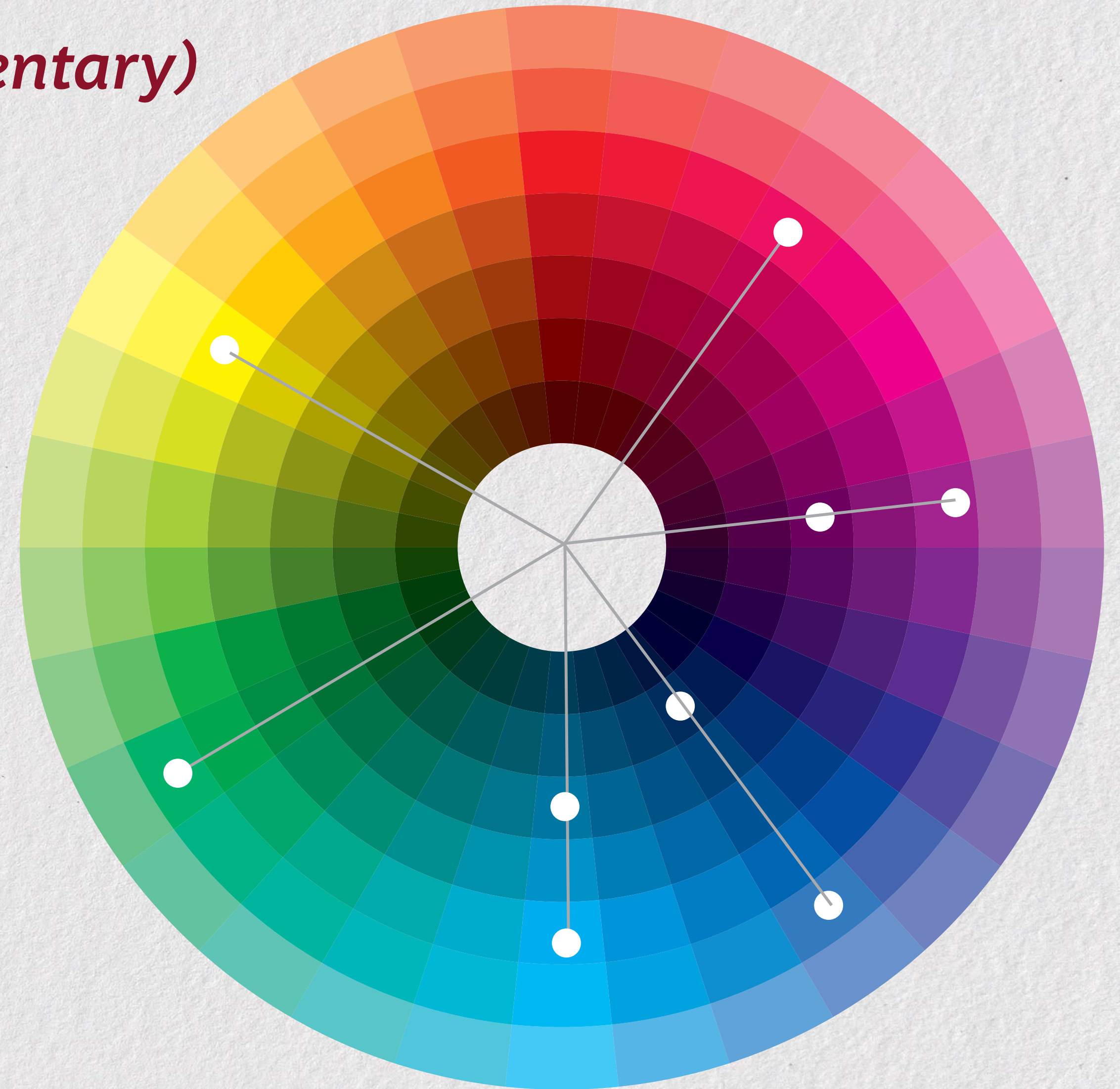

ESQUEMAS DE COR

Complementar Dividido (Split complementary)

Cores opostas + análogas

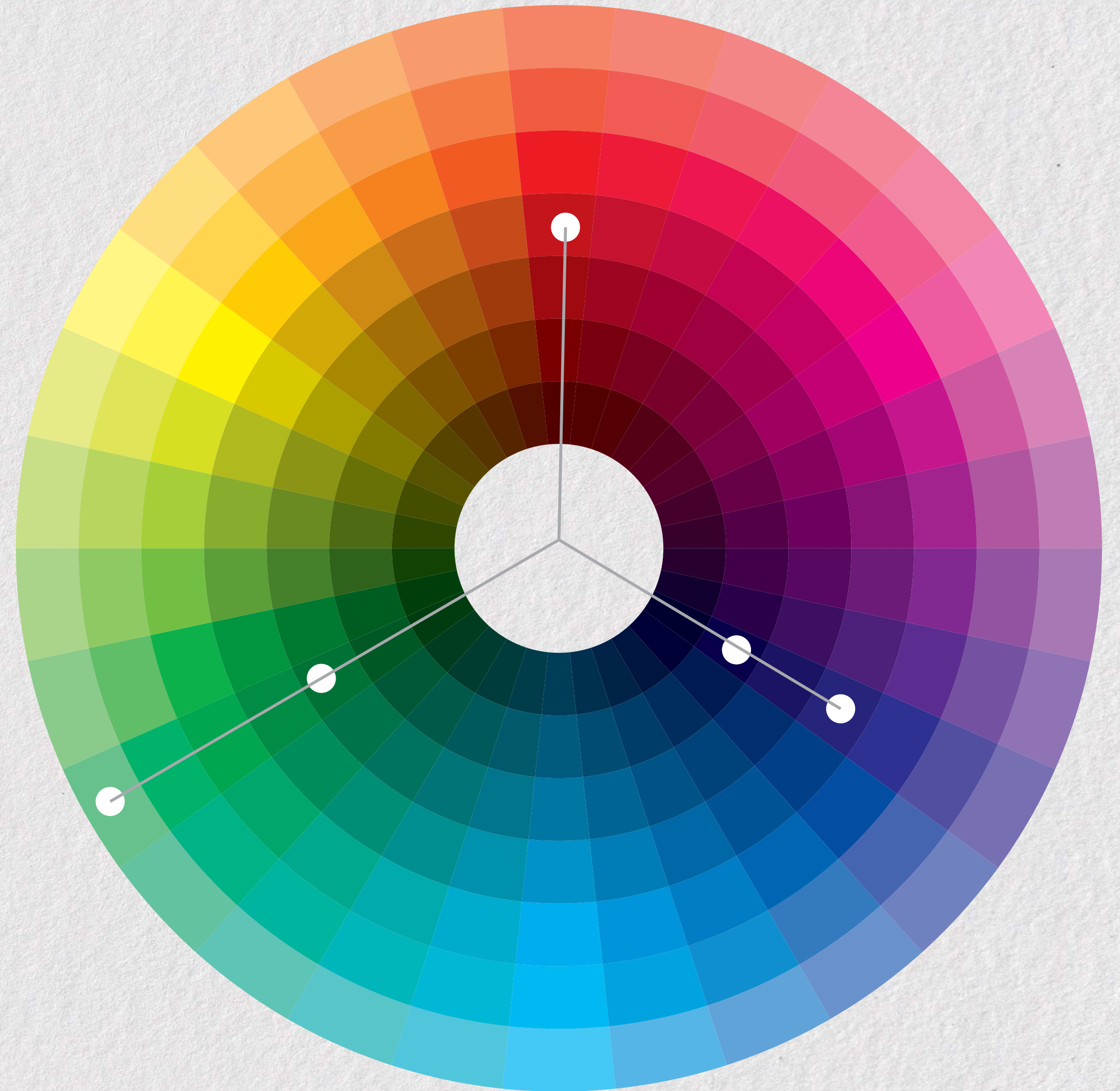

ESQUEMAS DE COR

Triádico

3 cores igualmente
espaçadas no círculo

PSICOLOGIA DAS CORES

Associações mais comuns

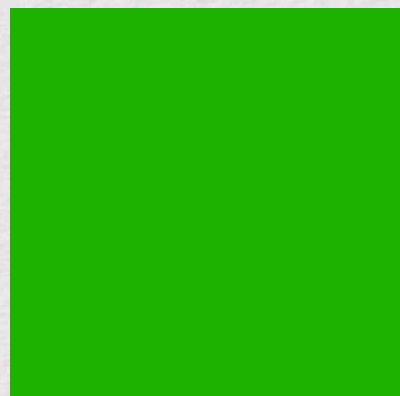
VERMELHO

Amor e ódio. A cor dos reis e do comunismo. A cor da felicidade e do perigo.

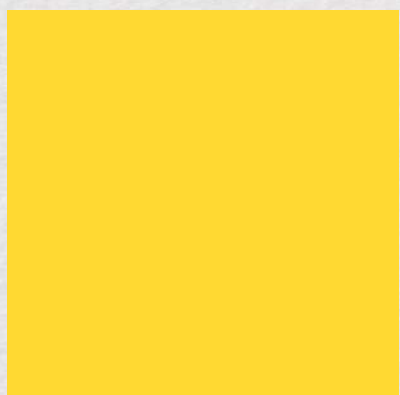
AZUL

Simpatia, da harmonia e da fidelidade, apesar de ser fria e distante. A cor feminina e das virtudes intelectuais. Do azul real ao azul jeans.

VERDE

Esperança e burguesia. O verde sagrado e o verde venenoso. A cor intermediária

AMARELO

Otimismo e ciúme. A cor da recreação, do entendimento e da traição. O amarelo do ouro e o amarelo do enxofre

VIOLETA

Do púrpura do poder à cor da teologia, da magia, do feminismo e do movimento gay

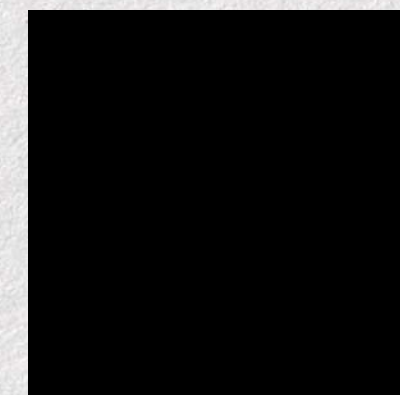
LARANJA

A cor da recreação e do budismo. Exótica e penetrante – e no entanto subestimada

BRANCO

A cor feminina da inocência. Cor do bem e dos espíritos. A cor mais importante dos pintores

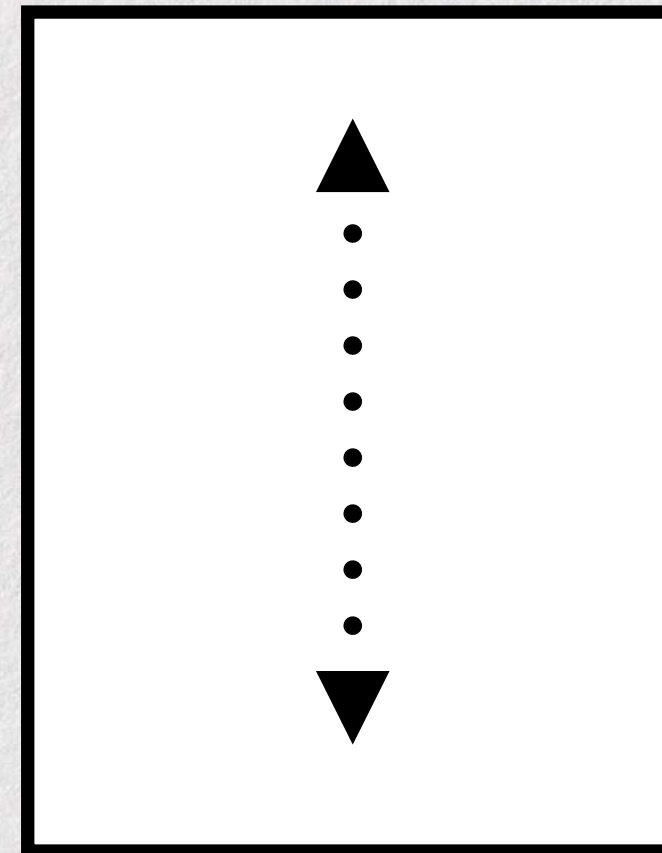
PRETO

A cor do poder, da violência e da morte. A cor predileta dos designers e dos jovens. Cor da negação e da elegância.

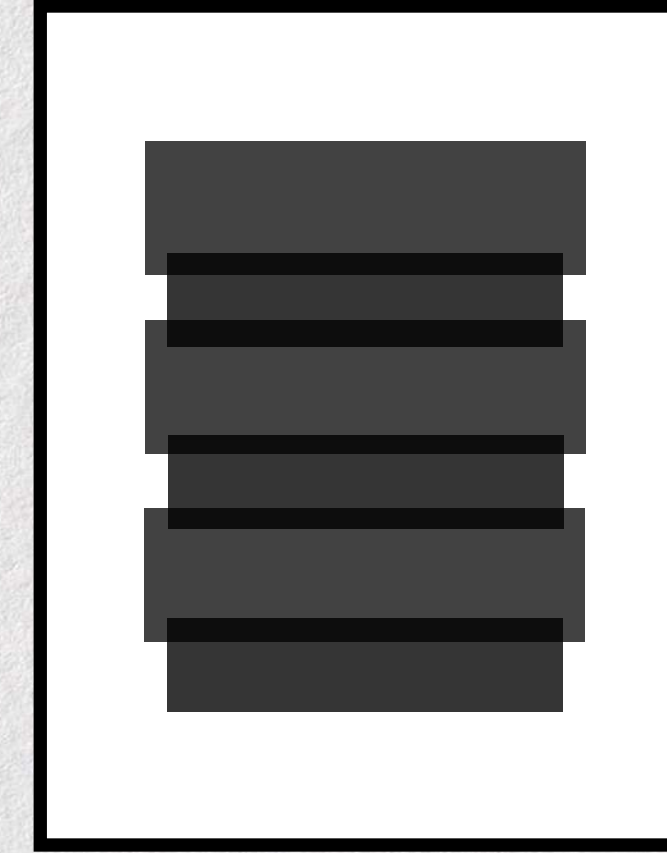
Fonte: A Psicologia das Cores, Eva Heller. Ed. Olhares

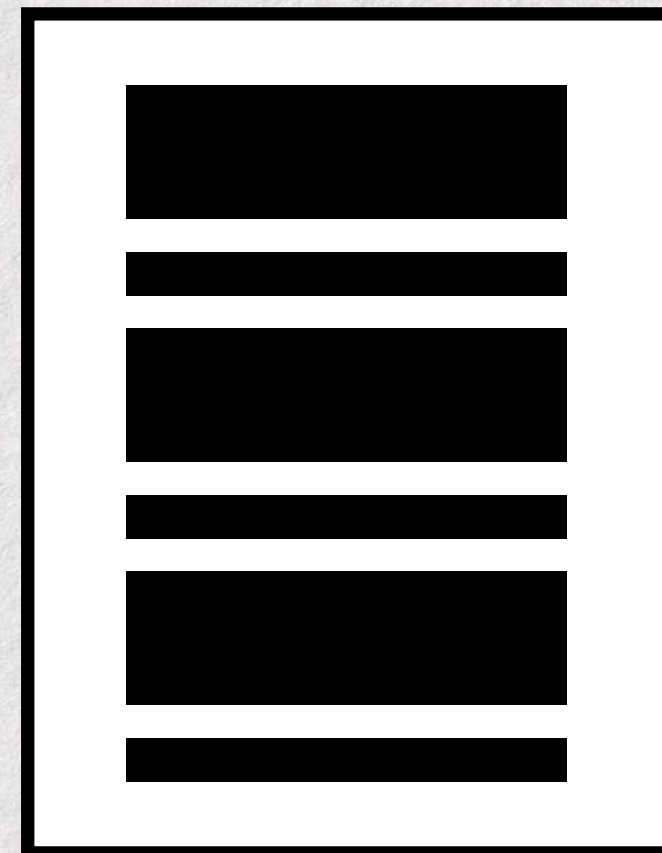
ANALISANDO

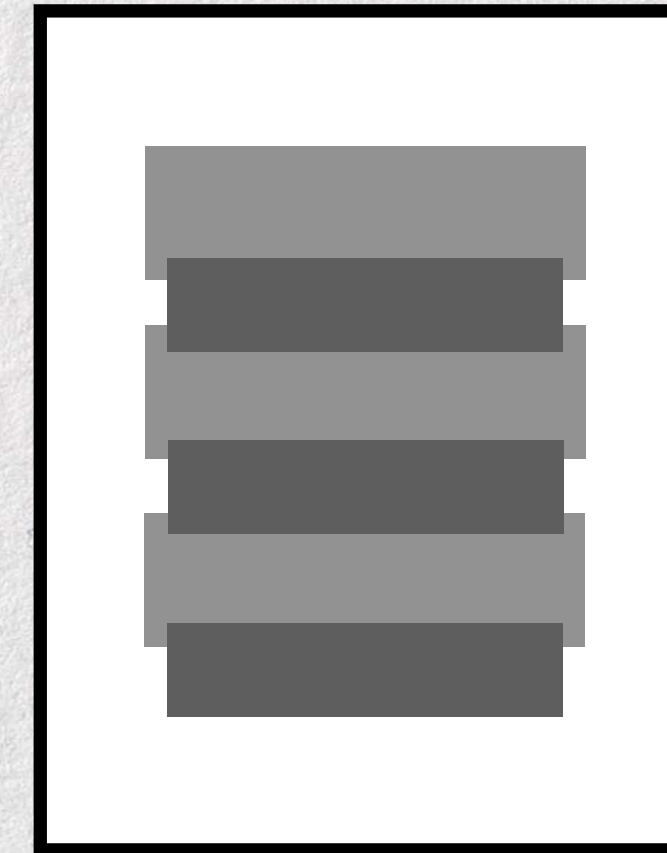
Direção horizontal

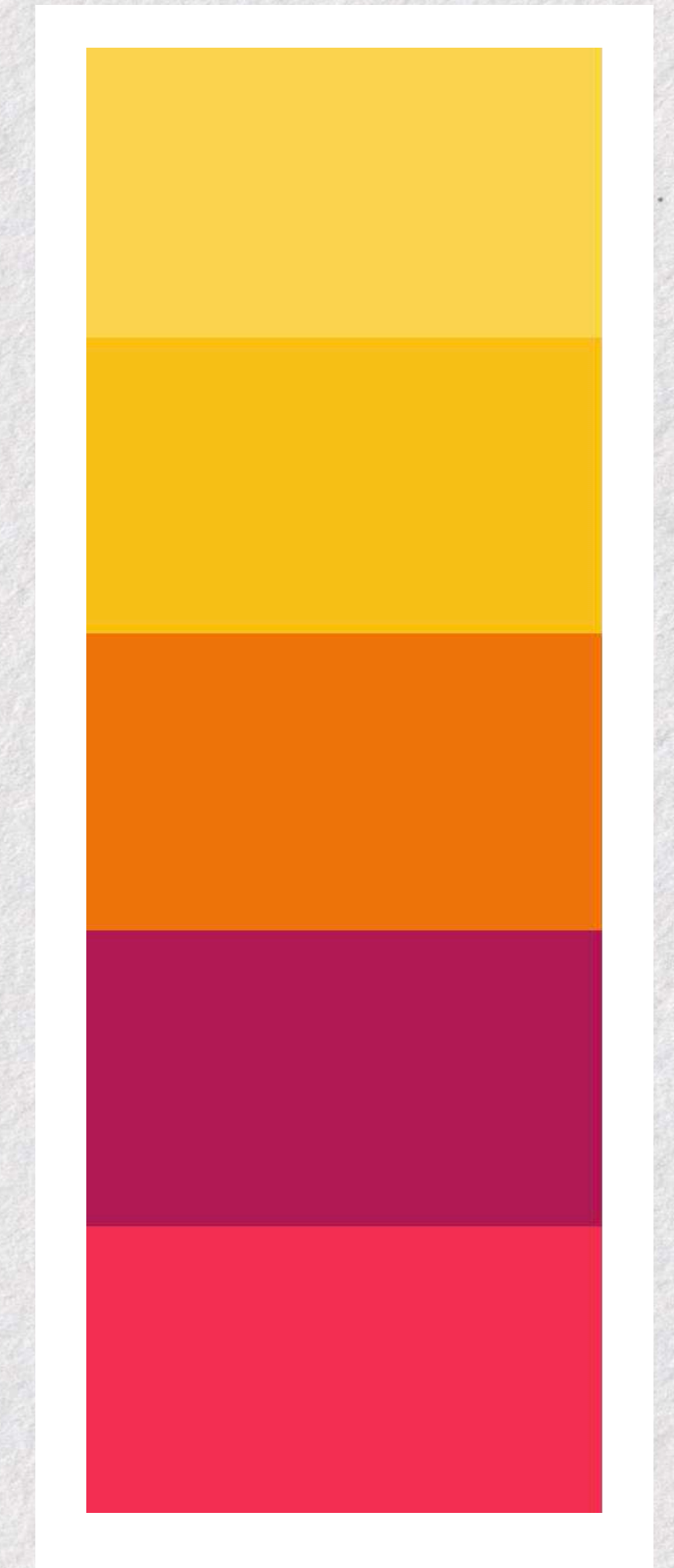
Camada e Transparência

Escala e Hierarquia

Tom

Esquema Cromático: Análogo

RECURSOS

Esquemas, paletas de cores e círculos cromáticos

- Adobe Color – <https://color.adobe.com/create/color-wheel>
- Colors – <https://colors.co/>

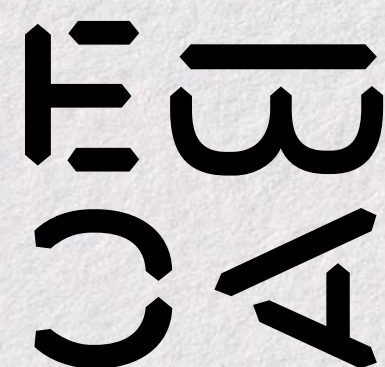
BIBLIOGRAFIA

- *Sintaxe da Linguagem Visual*, Donis A. Dondis. Ed. Martins Fontes
- *Arte e Percepção Visual*, Rudolf Arnheim
- *Novos Fundamentos do Design*, Ellen Lupton
- *Princípios de Forma e Desenho*, Wucius Wong. Martins Fontes
- *A Psicologia das Cores*, Eva Heller. Editora Olhares
- *A Cor como Informação*, Luciano Guimarães. Editora Anna Blume
- *Conceitos básicos da teoria da cor* - [Acessar](#)
- *Color Theory* - [Acessar](#)
- *O Vestido* - [Acessar](#)

Caligrafia e **LETTERING**

Gui Menga

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia