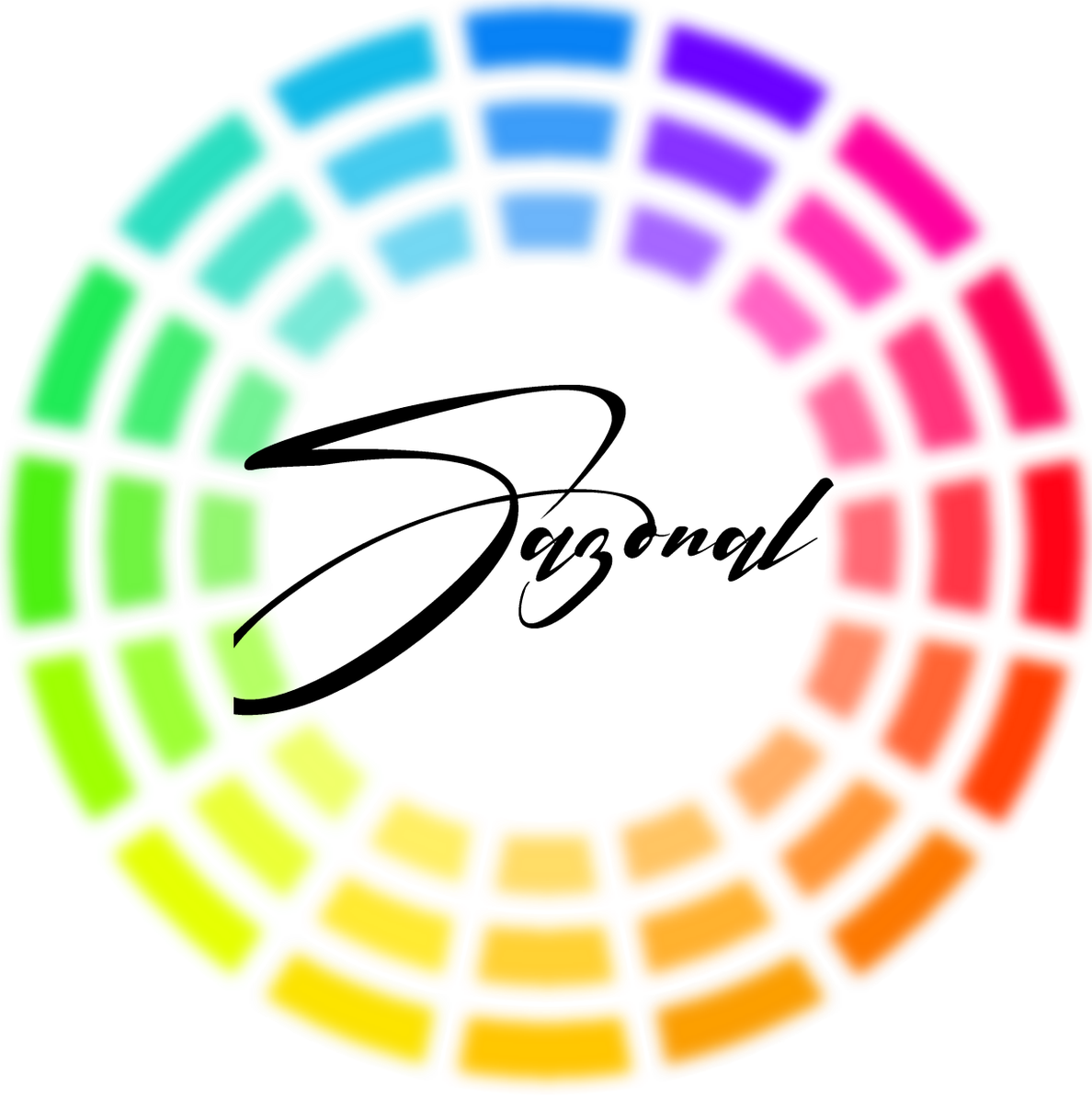

Sazonal

Sazonal
Laylah El Ishtar – Color & Image Lab
Rio de Janeiro - 2019

Proibida a reprodução total ou parcial sem a autorização da autora - Lei Nº 9.610 - 1998

” Somente aqueles que amam a cor são admitidos em sua beleza imanente. Ela oferece utilidade a todos, mas revela seus mistérios mais profundos apenas a seus devotos ”.

Johannes Itten

Teoria

O professor da escola de artes Bauhaus Johannes Itten, lançou o conceito de associação de certas cores com emoções específicas. Itten acreditava que alguns indivíduos têm uma preferência para certos contrastes e experimentam dificuldade em lidar com outros, ele chamou as combinações de cores preferidas de um indivíduo, "cores subjetivas".

Itten dizia que a Cor Subjetiva era a aura da pessoa...

Ele concluiu que os retratos pareciam melhores e atraentes quando certas cores eram usadas em conjunto com tons de cabelos e pele específicos

Sua roda de cores usa arranjos primários, secundários e terciários.

As cores primárias são amarela, vermelha e azul, elas são colocadas no triângulo equilateral com amarelo na parte superior, vermelho na parte inferior direita e azul na parte inferior esquerda. Acima deste triângulo há outro círculo onde existe um hexágono com três cores misturadas, cada uma composta por duas primárias, estas são as cores secundárias . Em um raio fora do primeiro círculo existe outro círculo, dividido em doze cores.

O trabalho do professor teve influência direta nos métodos de coloração sazonal, foi o primeiro a associar paletas de cores com quatro tipos de pessoas e designou esses tipos com os nomes das estações, também foi o primeiro a mencionar a temperatura das cores.

O próximo passo para o desenvolvimento do Método Sazonal aconteceu através das teóricas de cores Suzane Caygill e Carole Jackson.

Carole Jakson é autora do famoso livro que popularizou a análise de cores, o Color me Beautiful, o sistema de Carole identificava a coloração pessoal dentro de 4 estações. Carole criou um império com o sucesso de seu método de análise cromática.

Caygill definiu vários subgrupos cromáticos dentro de um sistema com 4 estações - inicio da primavera , Inverno Metálico, etc - e publicou um livro sobre sua teoria com o titulo Color: The Essence of You.

É claro que a teoria das 4 estações teve um longo processo de desenvolvimento com vários consultores de cores, Mary Spillane e Christine Sherlock expandiram o método sazonal com 4 estações primárias e 8 subestações...

E ainda nos dias atuais o Método Sazonal está em constante desenvolvimento, é sobre essa evolução que este E-Book irá tratar.

Mecanismo

O Método Sazonal Tradicional se resume a 2 direções tonais - tonalidade (temperatura) e intensidade (brilhante ou suave) e 4 grupos cromáticos, mas não precisam ser restritivos como se pensa...

Ainda hoje existem Consultores de Imagem que trabalham com o Método Tradicional de forma eficaz.

Sempre sinalizo que é necessário estudar todos os métodos de análise cromática, todos têm informações preciosas que não podem ser descartadas e a opção por um método de aplicação das cores vai de encontro às expectativas da cada consultor e também de cada cliente.

A eficácia de cada método está interconectada com a dedicação e olhar de cada profissional.

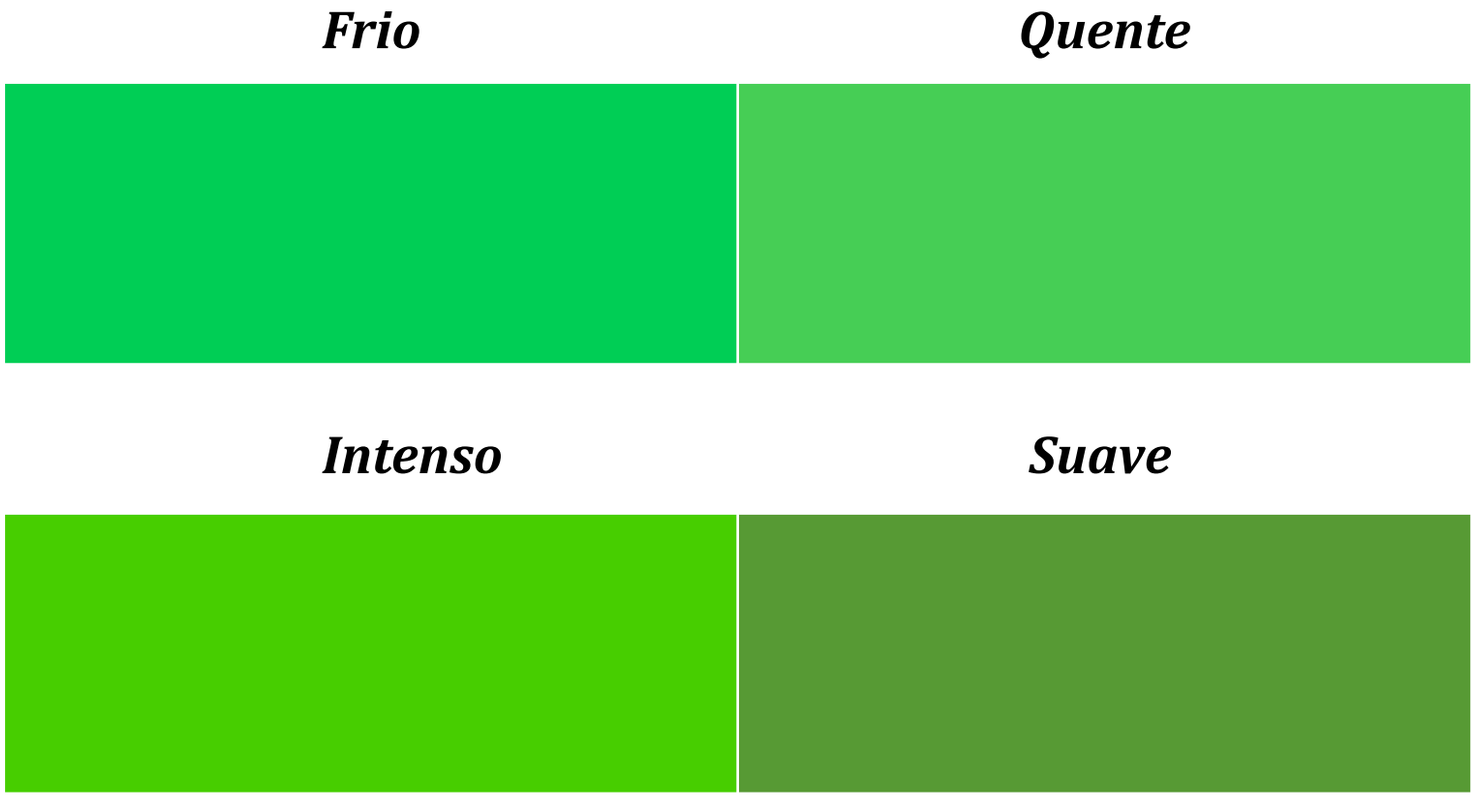
Para compreender como as cores foram distribuídas no método tradicional é preciso primeiro entender as características dessas cores e porque foram associadas às estações.

A cor é tridimensional, tem tonalidade, luminosidade e intensidade, no método tradicional são trabalhadas somente duas dessas dimensões, mas nessa releitura a luminosidade é lida de forma sutil, todas as cores de cada paleta são médias para que não existam erros, cores médias atendem baixo e alto contraste.

Claro que se você domina os conceitos de contraste, pode oferecer outras luminosidades de cores para suas clientes.

A temperatura da cor merece um atenção especial, se no método tradicional algumas cores não entram nas cartelas, aqui todas as cores estão em todas as cartelas , temos azuis quentes, amarelos frios, etc.

Temperatura será percebida de acordo com a relatividade da cor, ou seja, azul sempre será frio se relativizado com um laranja por exemplo, mas ao relativizar vários tons de azul, alguns poderão causar a sensação de mais calor por causa da influência das cores adjacentes .

A intensidade é sobre a pureza da cor, cores intensas são puras, saturadas, cores suaves são dessaturadas, têm adição de cinza.

Prática

O Método Sazonal Tradicional é realmente muito simples, mas é uma ótima ferramenta para maquiadores, cabeleireiros e consultores de imagem que precisam ou preferem trabalhar com um método rápido e eficaz.

Existem várias formas de trabalhar o Sazonal Tradicional tanto na análise quanto na aplicação das cores.

Na aplicação podemos trabalhar a paleta indicada + uma paleta crossover, ou seja, se a cliente é um Verão significa que fica melhor com cores frias e suaves, mas para que não existam limitações no uso das cores, podemos entregar em conjunto a paleta com temperatura oposta e mesma saturação para ser usada como cores de acento em acessórios ou sobreposições que não estejam próximos ao rosto, neste caso a paleta Outono...

Na maquiagem os tons neutros de cada cartela podem ser usados em delineadores e máscaras para cílios, tons rosados, avermelhados, lilases e alaranjados podem ser usados em batons, blush e sombras, todas as cores podem ser usadas em sombras.

Para cabelos, os tons neutros, avermelhados, alaranjados e amarelados podem ser usados como referência para Coloração Capilar em relatividade com as características pessoais...

Veremos três sequências para fazer a análise, todas são funcionais, experimente todas, trabalhe todas, escolha uma que sentir afinidade ou crie seu próprio mecanismo, todas as cores de cada paleta podem ser usadas na análise...

Sugestões para a análise

1 - Crie um ambiente tranquilo e confortável, coloque música suave e ofereça água, café ou qualquer outra coisa que signifique aproximação.

2 - inicie um diálogo informal, tente entrar em frequência com a cliente, uma ótima ferramenta nesse momento é a técnica de rapport usada em coaching que estimula sintonia e empatia.

3 - Pergunte o objetivo em procurar uma análise cromática e o que espera da análise, explique como funciona e o impacto das cores na imagem pessoal, informe o prazo de entrega do dossiê (15 dias no máximo).

4 - A cliente deve estar com cabelos presos e sem maquiagem

5- Peça permissão pra que possa fazer fotos do rosto em vários ângulos, essas fotos funcionam pra que você possa fazer análises posteriores ao primeiro encontro...

6 - Coloque um espelho em frente a cliente ou use um espelho portátil pra que ela possa perceber o efeito das cores, envolva a cliente nos tecidos ou cartões coloridos.

7- Concentre - se no efeito das cores no rosto, não nas cores, perceba linhas de expressão, manchas e todas as peculiaridades do rosto em contato com a luz que a cor reflete.

8 - Depois da análise monte um dossiê com as informações obtidas , paletas indicadas e inspirações da aplicação das cores.
Pense na Análise Cromática como um projeto, sugiro que o dossiê seja montado com conceitos de Design Thinking pra que fique claro e organizado.

Observação - informações necessárias
Interpretação - insights
Ideação - definições
Experimentação - aplicação das cores

No final do E-Book existe um link para download de modelo de dossiê