LILITH THE WITCH

By: João Neto (a22200558)

splash image by: JNETO

ÍNDICE

MOODBOARD BRIEFING	01
	02
THUMBNAILS CABEÇA E CORPO	03
MODEL SHEET CABEÇA 360	04
MODEL SHEET CORPO 360	
EXPRESSÕES	05
POSES DINÂMICAS	06
ITERAÇÕES DE COR	
ITERAÇÕES DE ACESSÓRIOS	08
ANIMAÇÕES E SPRITE SHEETS	09
RELATÓRIO	10

MOODBOARD

VOXEL ART STYLE

Dessa personagem, eu basicamente eu basicamente peguei a forma de modelar o cabelo, normalmente, em voxel os cabelos tendem a ser apenas blocos sólidos, e eu procurava por algo que fosse mais serraspado, am menhas cerraspado am menhas

y: Modrain

Esse modelo eu puxei bastante inspiração para as pernas/pés, e um pouco para o formato da cabeca.

oy: laeles iverr.com/laeles

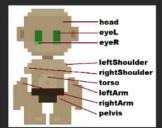
Nesse personagem o que tinha me saltado os olhos era, a saturação da palheta de cores, tive que procurar bastante até encontrar esta arte que se encaixa no estilo que eu queria para a palheta, sendo um pouco menos saturada. Ele também me serviu de inspiração para as poses dinâmicas.

by: xSlacker discourse stonehearth net/u/xslacke

Destas personagens eu busquei de inspiraçã∙ as proporções, principalmente na relação cabeça∕tronco

by: richardbq fiverr.com/richardbq

Essa arte foi uma das primeiras referências que eu achei, ela segue um template famoso para se criar personagens em voxel, eu comecel a utilizando, e fui mudando bastante o shape do corpo enquanto buscava as referências acima.

by: Unknown (img de guia sem autor) stonehearth.github.io/modding_guide

DESIGN INSPIRATION Ciri, The Witcher 3

Primordialmente, tentei capturar alguns dos aspectos que compõe a personagem "Ciri", como cabelo, roupas e um pouco da personalidade que ela transmite algo calmo e fearless.

CHARACTER VIBE

ambas as ilustrações, representam a ideia base de personagem que eu tinha, querendo fugir do clichê da bruxa feia do pântano e ir numa direção mais de beauty, elas serviran realmente como uma base.

img1 by Unknown (img de deposito sem autor)

img2 by: anotherwanderer deviantart.com/anotherwanderer/gallery

Os motivos são muito parecidos com a outra com accents rosas, mas essa ilustração tinha uma composição interessante com o branco pro cabelo, logo, decidi usar como inspiração, a pesar da personalidade não ter nada a vei com a minha personagem.

by: Andrea Estévez artstation.com/andreaestevez

Essa em especial eu tinha separado pelo uso do rosa nos accents da personagem. ela sintetiza o mood de "bruxa barbie gril", que eu buscava.

by glyph_studio

depositphotos.com/portfolio -1010304.html?content-vector

ITENS/ACESSÓRIOS

Em vários renders é possível ver a minha personagem segurando uma poção, eu tive que ir bem fundo na pesquisa para encontrar uma referência que eu gostasse, para harmonizar bem com o tamanho dos cubos da minha bruxa.

by: Sofie Gonzalez

Este foi o melhor dos chapéus que encontrei como referência, eu usei ele completamente como base, modifiquei as cores, a estrela para uma lua e removi a faixa dele, mas o design continuou seguindo a mesma linha

by: freepik flaticon.com/authors/freepik

BRIEFING

1) Qual é o papel que a tua personagem vai desenvolver?

R: Lilith busca ser eternamente jovem, é uma bruxa de milenar e inescrupulosa, ela assassina sem piedade mulheres inocentes para extrair sua juventude e armazená-la e pequenos frascos que guarda em sua cabana, ela acompanha e ajuda nosso protagonista em sua jornada, ele a aceita ao seu lado, mesmo possuindo total conhecimento que Lilith é a escória da humanidade, pois ele também é.

2) Tem alguma habilidade?

R: Através de seus pactos demoníacos Lilith pode invocar demônios para o campo de batalha, além de ser um herbalista muito hábil na preparação de poções.

3) Como é a tua personagem fisicamente?

R: Lilith é uma linda bruxa humana de estatura mediana, cabelos brancos, olhos heterocromáticos (um verde e outro azul) e pele bronzeada.

3.1) Como é que se comporta?

R: É uma mulher impaciente e de temperamento volátil, gosta de fazer piada com o protagonista e sua aparência, Lilith não possui muita paciência e não exita muito em matar, não gosta de aparentar ter medo ou mostrar fraquezas, é cínica e não se importa de atuar para conseguir o que deseja, mesmo sendo forte, decidida e aparentar ser uma boa moça, vale menos do que o estrume das vacas do reino, passando fácil por cima de qualquer um.

4) De onde é a tua personagem, onde vive?

R: Ela vive no reino de Regnat, vive na cidade como uma pessoa comum e possui uma cabana secreta na floresta do reino, onde faz suas práticas obscuras escondidas sem que a população descubra e a mande ser executada.

5) Em que tempo está?

R: O universo que criei para Lilith em si não possui uma data canônica pros acontecimentos, mas ele é ambientado no que seria algo em torno da idade média, com muitas licenças poéticas.

6) Qual o tipo de emoção que queres passar através da tua personagem?

R: Desde o início pensei um Lilith como sendo uma personagem para um público adulto, ela é uma personagem com muitas camadas, e minha intenção foi usar destas camadas em um estudo de personagem parecido com o Joker (2019), para explorar a narrativa empática que faz um personagem detestável e psicopata poder ser amado pelo público, relevando o fato de ser não ser uma boa pessoa.

7) Qual é a direção artística (o estilo)?

R: Lilith foi modelada em Voxel, uma estética de modelagem 3D parecida com o lowpoly, tendo um mix de possibilidade com proporções mais cartoonizadas ou mais anatomicamente corretas, busquei para a 12personagem uma proporção cartoonizada exagerando o tamanho da cabeça em relação ao resto do corpo.

THUMBNAILS CABEÇA E CORPO

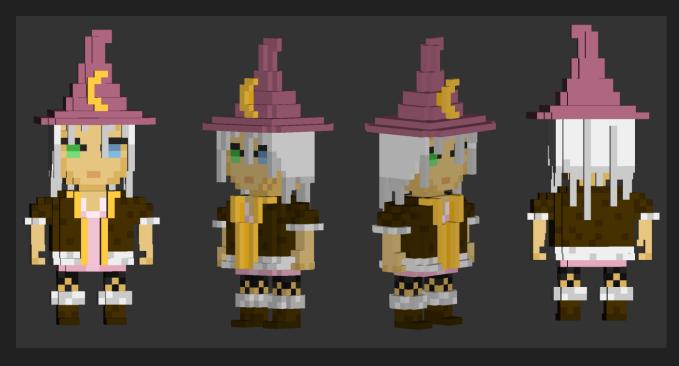

MODEL SHEET CABEÇA 360

(sem chapéu para melhor visualização)

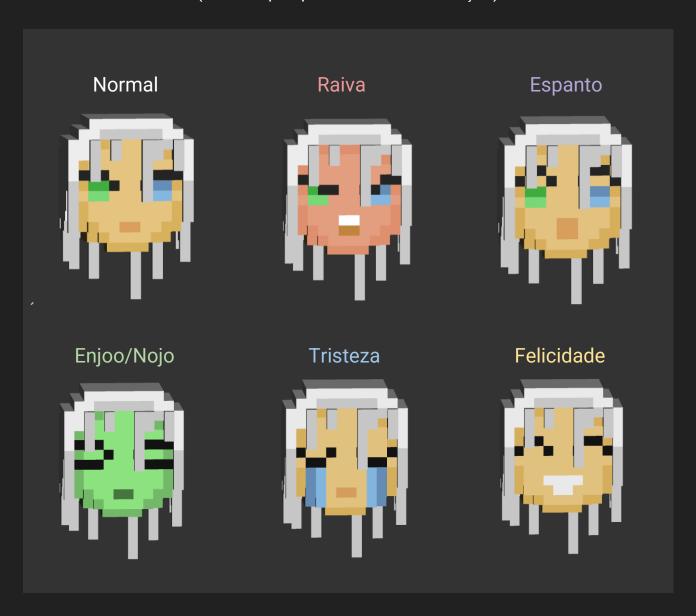

MODEL SHEET CORPO 360

EXPRESSÕES

(sem chapéu para melhor visualização)

POSES DINÂMICAS

Charme Sneaking

Rasteira

ITERAÇÕES DE COR

ITERAÇÕES DE ACESSÓRIOS

Chapéu 360

Poção 360

Vassoura 360

ANIMAÇÕES E SPRITE SHEETS

Link animação 1 (walk):

https://youtube.com/shorts/DKE_OH4ffP0?feature=share

Link animação 2 (idle):

https://youtube.com/shorts/tFO-XJv5rOM?feature=share

OBS: Fiz como combinamos de setar a câmara alta no blender e renderizar os keyframes de diferentes ângulos, foi uma das coisas que mais levou tempo na minha vida :D

Walk sprite sheet:

FRONT

BACK

SIDE

RELATÓRIO

Ao começar, fui direto em busca de sites com repositórios artísticos para buscar inspiração, primeiramente pensei em fazer a Lilith em low poly, mas depois de algumas tentativas, percebi que ela ficava toda vez muito simples sem camadas, logo, comecei a procurar por inspirações em Voxel e assim que vi os primeiros personagens com a proporção que queria, soube que era aquele estilo artístico que iria adotar.

Com as referências em mãos comecei a pensar na personalidade da personagem, e depois de um tempo cheguei na pessoa que descrevi no briefing, uma mulher linda, mas só por fora.

Já fui direto para a modelagem novamente e o primeiro protótipo não correspondeu às minhas expectativas, foi apenas na segunda tentativa em que consegui um shape geral que me agradasse, sendo o cabelo a parte que mais tomou tempo, fazer cabelo com voxel é uma tarefa complicada.

Para a palheta, não havia muito mistério, eu já tinha uma referência para seguir quanto a saturação, o resto só foi fluindo como deveria ser.

Os acessórios da Lilith só foram criados no fim, quando o modelo já estava pronto, a poção eu já tinha na mente desde o início, logo, consegui acertar de primeira, já o chapéu, esse eu tive umas 4 tentativas frustradas antes, a curva que fica na ponta nunca ficava do meu agrado, mas eu percebi no fim que na verdade eu tava tentando complicar demais um formato que era simples, e a vassoura, ela eu fiz super tranquilo, não é um objeto com muita complexidade.

Quando chegou a hora de fazer o Rigging foi na realidade bem tranquilo, como é um shape simples eu só tive que fazer alguns ajustes e já tinha tudo pronto pras animações que correram super bem.

Agora o spritesheet foi uma verdadeira penitência, levou cerca de 3 horas para fazer, pois eu tinha que achar um ângulo perfeito para cada direção, e no fim acho que valeu a pena, eu consegui extrair bem os keyframes com as dicas que a professora tinha me dado em aula para fazer a sprite sheet.