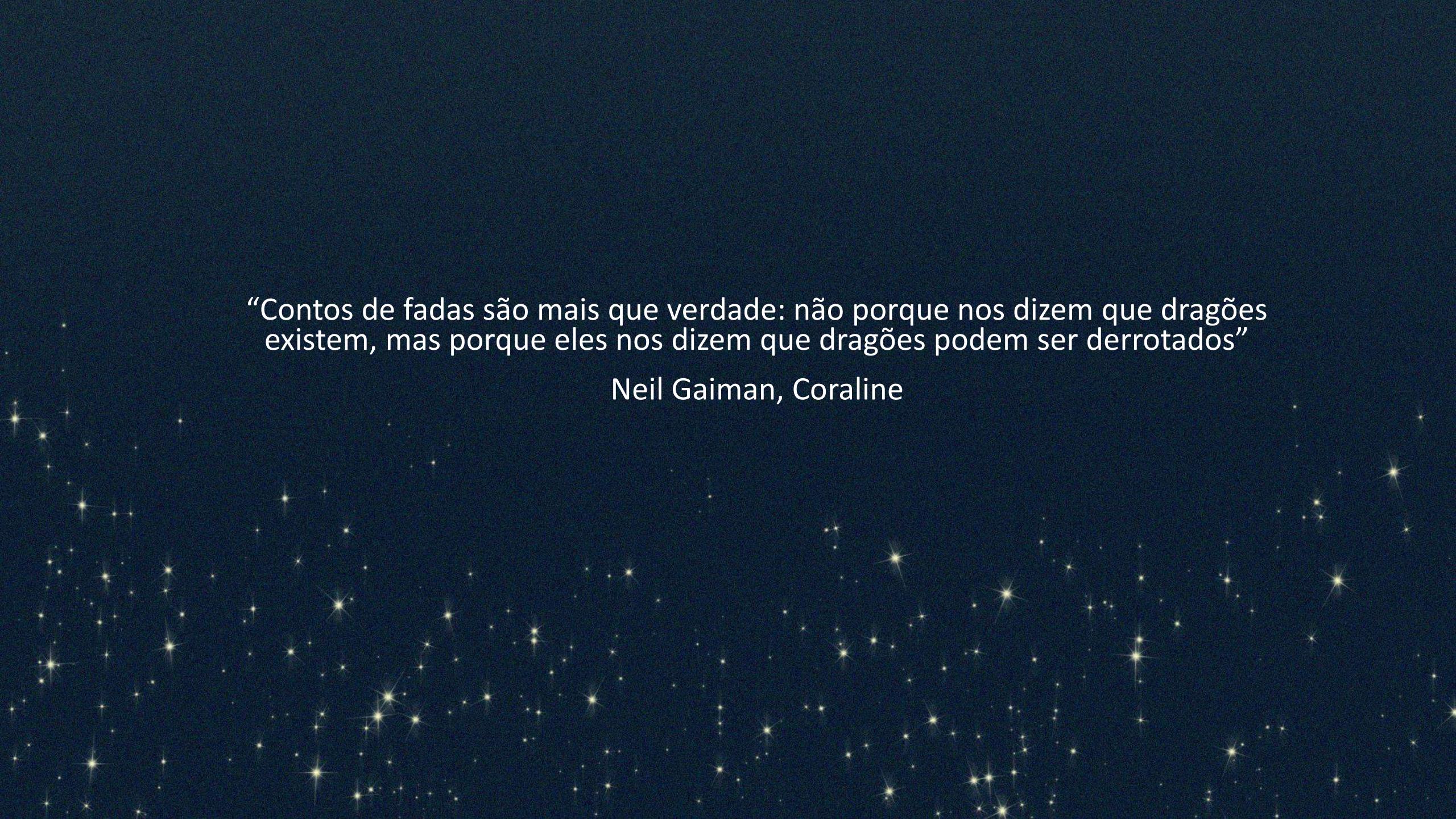

Contos de Fada

& a magia da criatividade

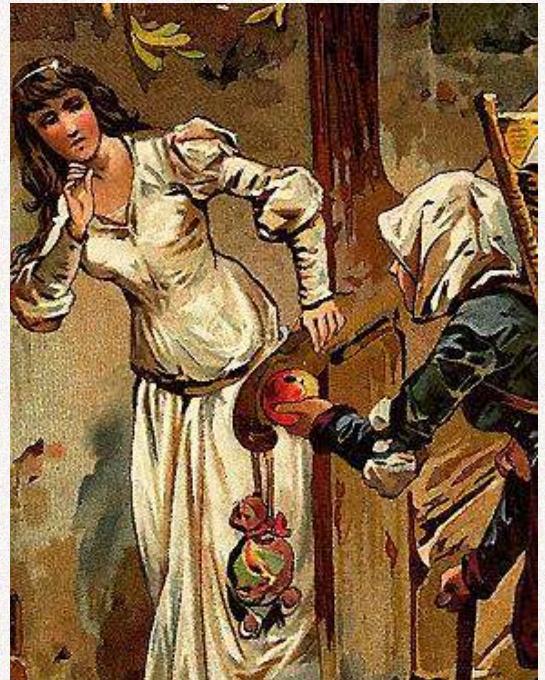
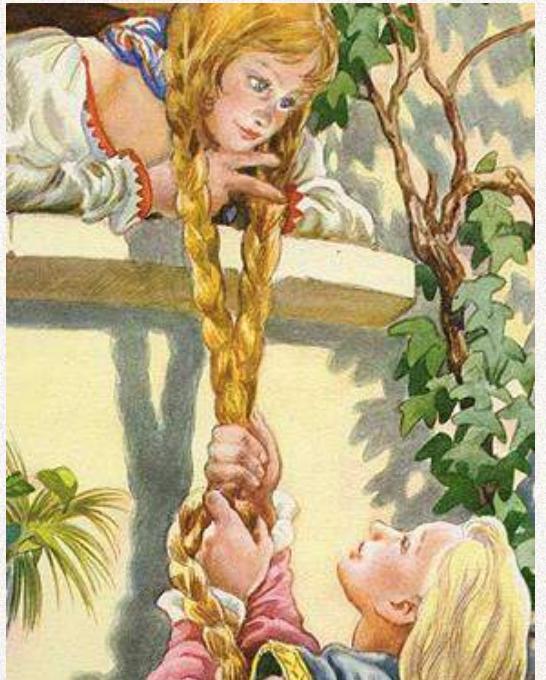
“Contos de fadas são mais que verdade: não porque nos dizem que dragões existem, mas porque eles nos dizem que dragões podem ser derrotados”

Neil Gaiman, Coraline

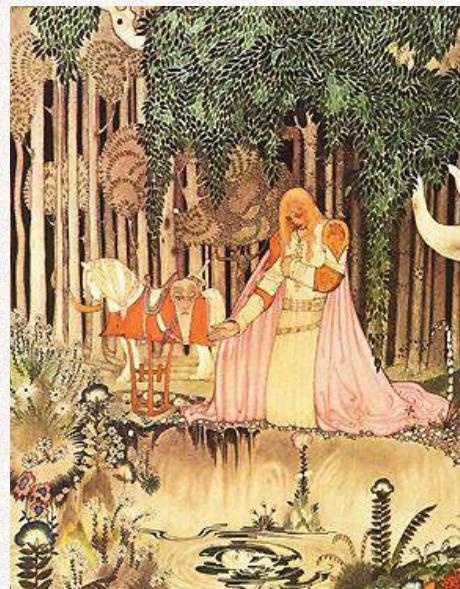
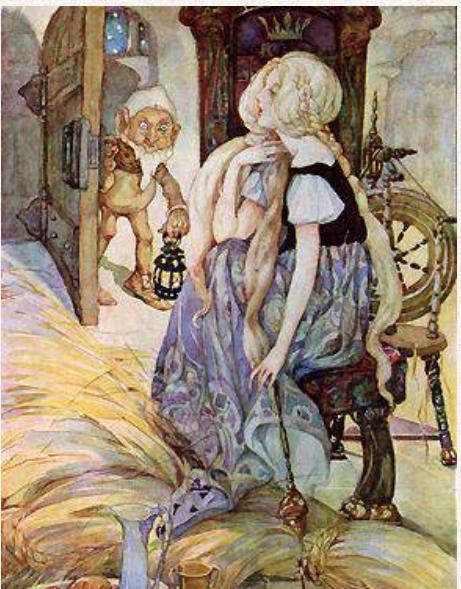
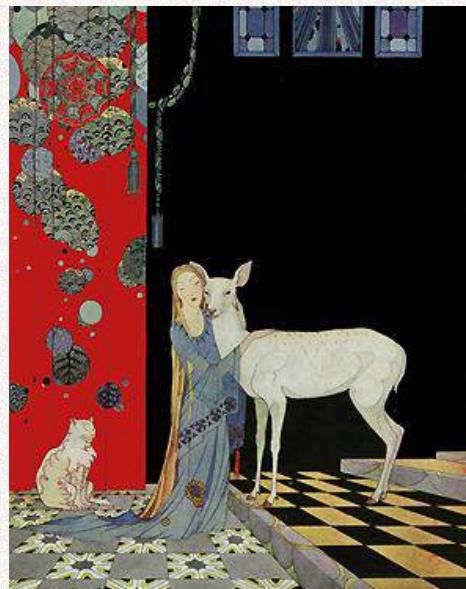
qual a importância dessas histórias?

qual a importância dessas histórias?

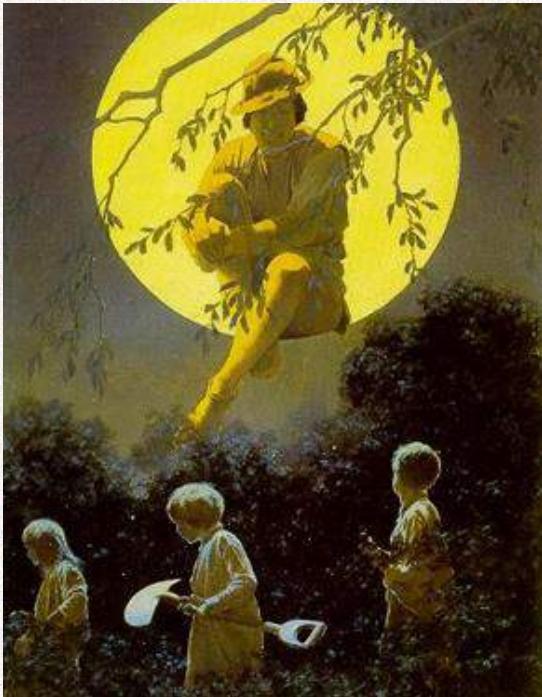

qual a importância dessas histórias?

Edmund Dulac, Virginia Sterrett, Anne Anderson, Artur Rackham, Kay Nielsen

qual a importância dessas histórias?

Leyendecker, Maxfield Parrish e Maed Schaeffer

Como isso é relevante para o seu portfólio?

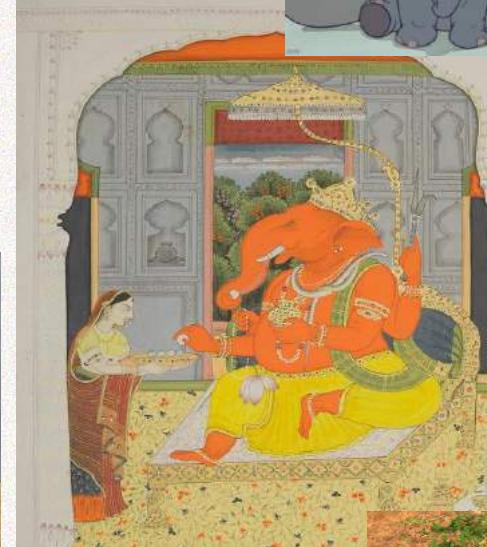
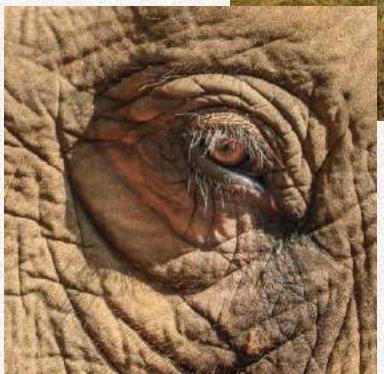
- ⌚ Pegar uma ideia que já existe e já está estabelecida e trabalhar com ela faz parte da *expectativa profissional* do artista que trabalha para projetos de terceiros
- ?] Nos ensina uma nova forma de ser “criativo” sem necessariamente passar por um processo de criação de mundo que demanda tempo e maturidade
- 👁 É uma atividade didática que abre nosso olho para a importância do simbolismo dentro de uma história e como isso abre nosso leque para criação de imagens

Como ter criatividade pra lidar com isso?

Criatividade é a capacidade de enxergar o CALEIDOSCÓPIO DE PERCEPÇÕES e usá-lo ao seu favor.

Elefante

Como ter criatividade pra lidar com isso?

Nosso imaginário transforma *UMA PALAVRA* em infinitas coisas. Logo, criatividade é nutrir e exercitar a capacidade de enxergar esse caleidoscópio que compõem o imaginário coletivo.

Entender isso proporciona:

- ❑ Amadurecimento como artista
- ❑ Entendimento da nossa própria visão de mundo (QUEM SOU EU?)
- ❑ Capacidade de olhar além das nossas próprias percepções, e enxergar a do próximo

Foco naquilo que fisga!

Uma história estabelecida te ajuda a PARAR DE ANDAR EM CÍRCULOS e desenvolver as habilidades que serão suas ferramentas para alcançar lugares ainda mais ambiciosos:

- ✿ A apresentação das suas imagens
- ☛ A percepção/símbolo que vai reger a ilustração
- ☛ A composição das imagens
- ?] A inspiração estética

Apresentação de imagens

- Ornamentos que conversam entre si e carregam os símbolos do projeto
- Tamanho do canvas idêntico para não existir “quebra” na lógica
- Paleta de cor limitada/semelhante

Apresentação de imagens

**uma garota confusa (tal qual todos nós)
acha dentro da floresta um artefato
que a leva numa viagem que trás conhecimento.**

toska é uma palavra em russo que significa uma **nostalgia dolorosa na alma** por coisas que não existem, confusão, tédio, tudo isso junto de uma forma que é difícil traduzir - nesse trabalho quero retratar o processo de se conhecer, enxergar seus moldes e como isso pode ser assustador, mas lindo e colorido também!

prestando homenagem à cultura eslava que sou apaixonada desde a adolescência, oferecendo uma jornada visual e confusa feita do meu jeito caótico para uma personagem quando ela coloca na cabeça um kokoshnik - um cocar/tiara para mulheres símbolo de status - que expande junto com ela.

Apresentação de imagens

A PEQUENA SEREIA

Hans Christian Andersen

É no meio do oceano, onde a água é azul como a mais bonita centáurea e límpida como cristal, o mar é muito, muito profundo; tão, tão profundo que nenhum cabo seria capaz de sondá-lo, e nem mesmo várias torres de igreja empilhadas umas sobre as outras alcançariam, do solo lá embaixo, a superfície da água lá em cima. Lá vivem o Rei do Mar e seus súditos.

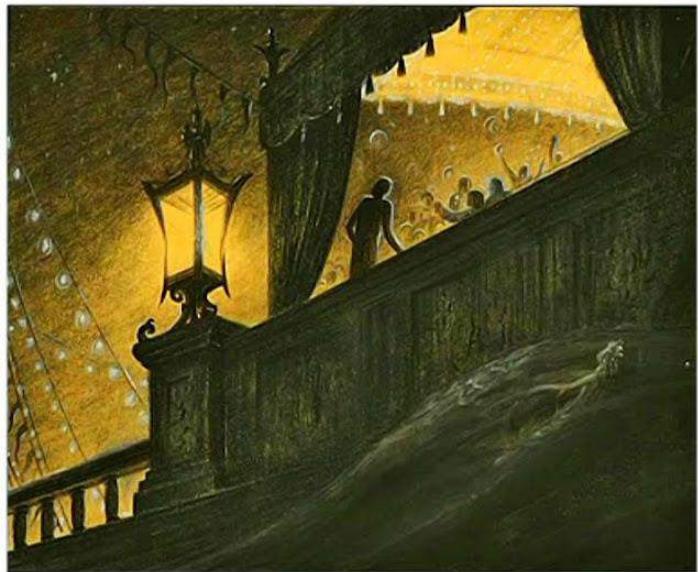
Não devemos imaginar que não há nada no fundo do mar além de simples areia amarela. Não, pois nessa

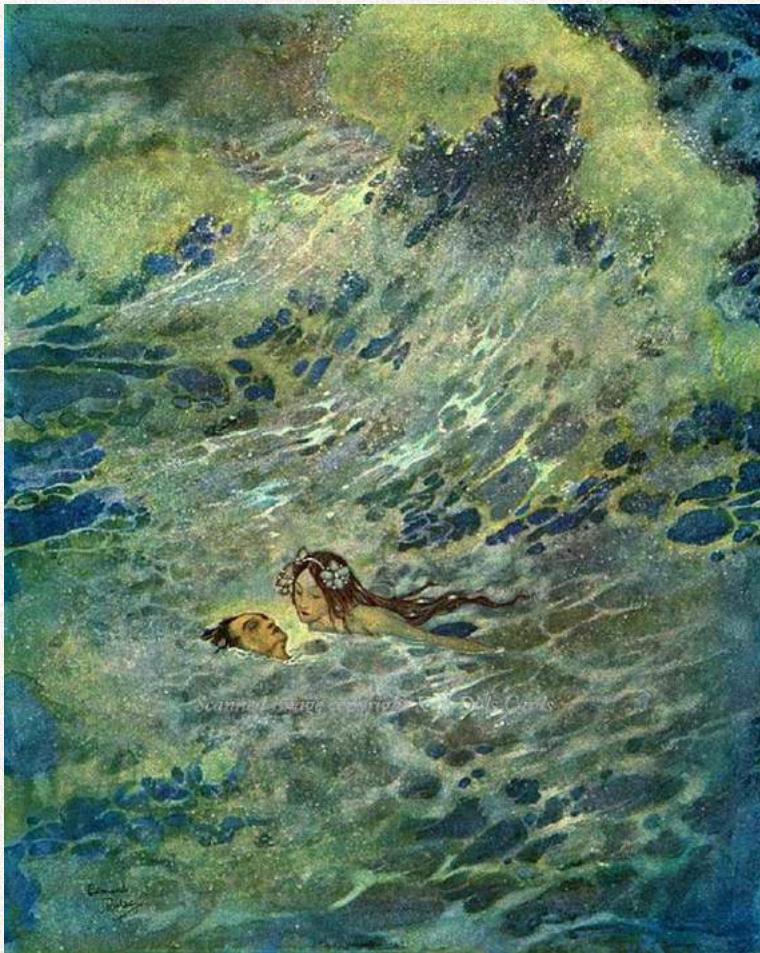
Percepção/símbolo que rege a ilustração

Percepção/símbolo que rege a ilustração

A composição

Edmund Dulac

Vazio/Preenchido

Grande/Pequeno

Yoshitaka Amano

Vazio/Preenchido

Concreto/Abstrato

A composição é só uma grande dança de contrastes.

- Vazio/Preenchido
- Grande/Pequeno
- Claro/Escuro
- 80%/20%

A composição

paleta de cor limitada – percepção limitada

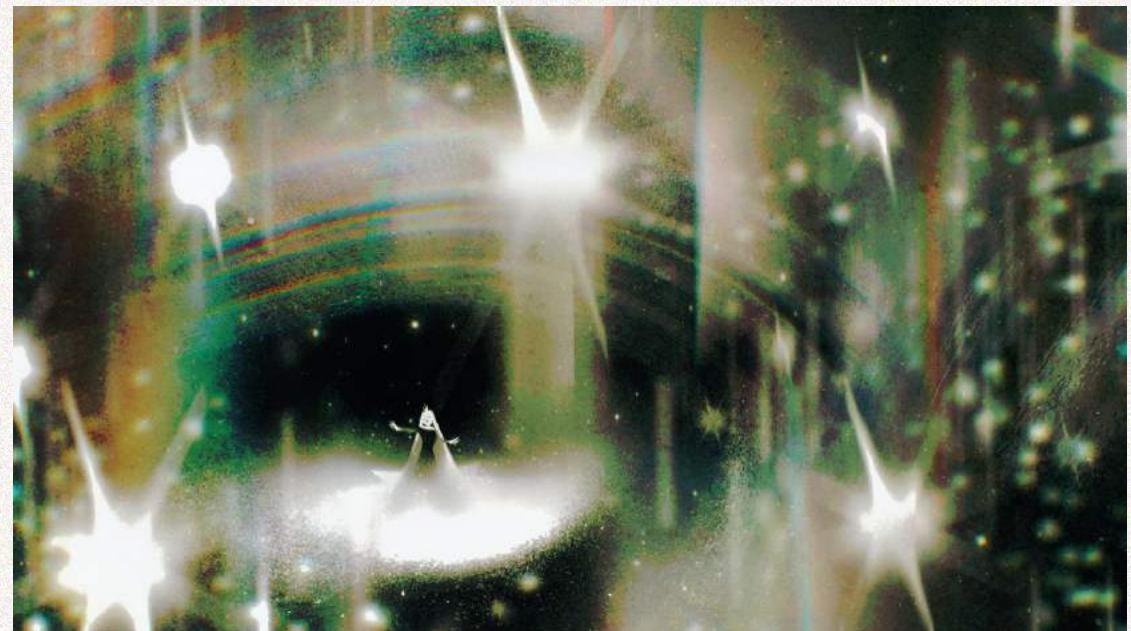

adição de cores – novo conceito floresceu na mente

A composição

pouca luz – sufocante, misterioso

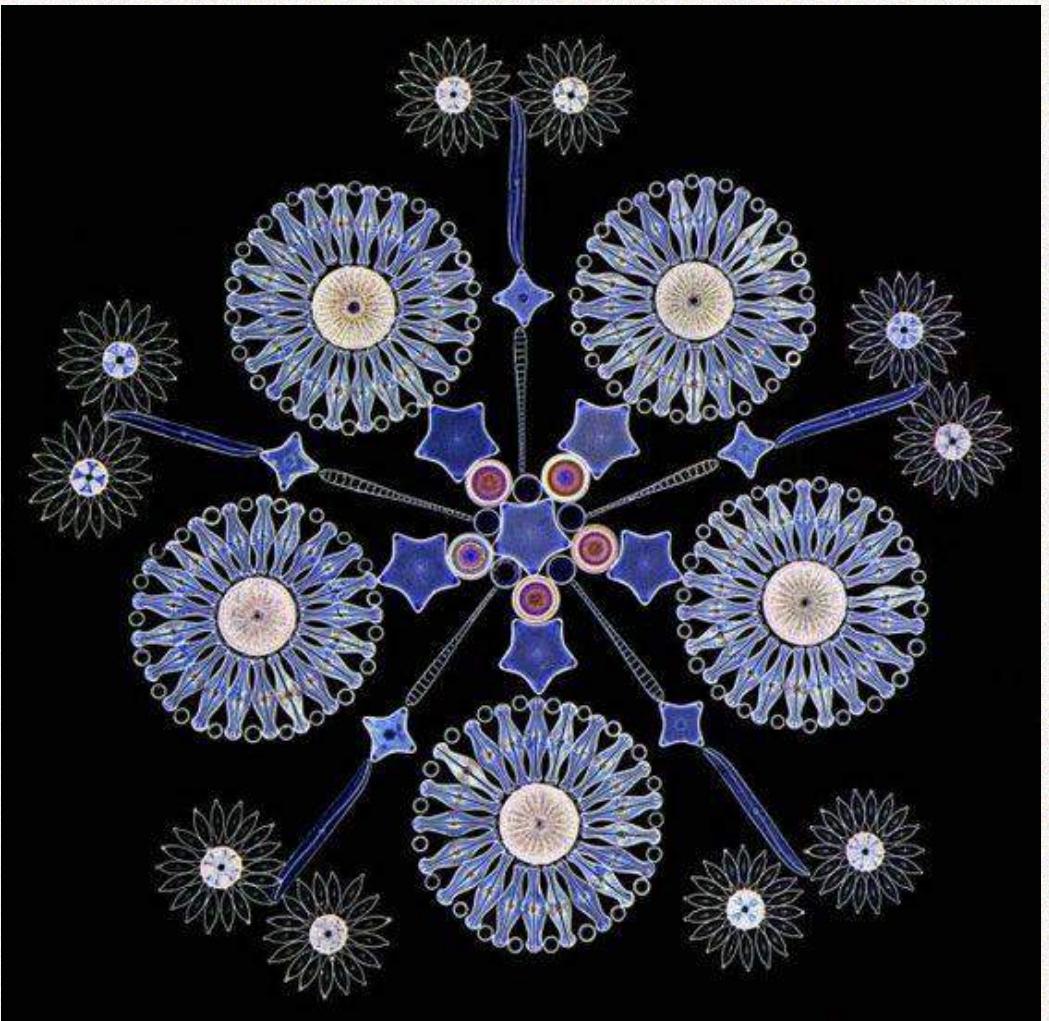

luz+cor – êxtase, pertencimento

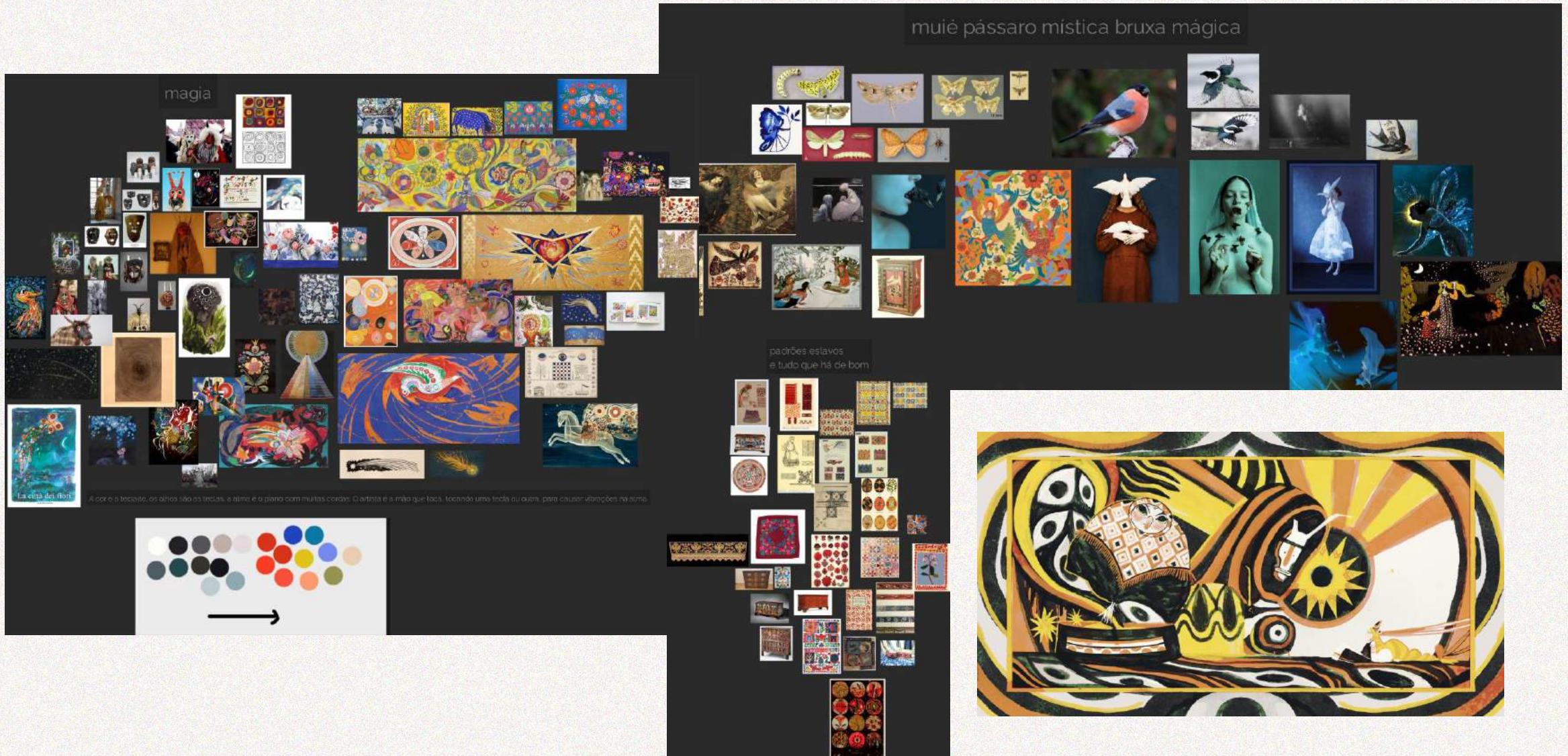
A inspiração estética

A capacidade de ter boas referências estéticas é algo que o artista precisa nutrir e desenvolver, como qualquer outro músculo, quando isso é deixado de lado, é atrofiado

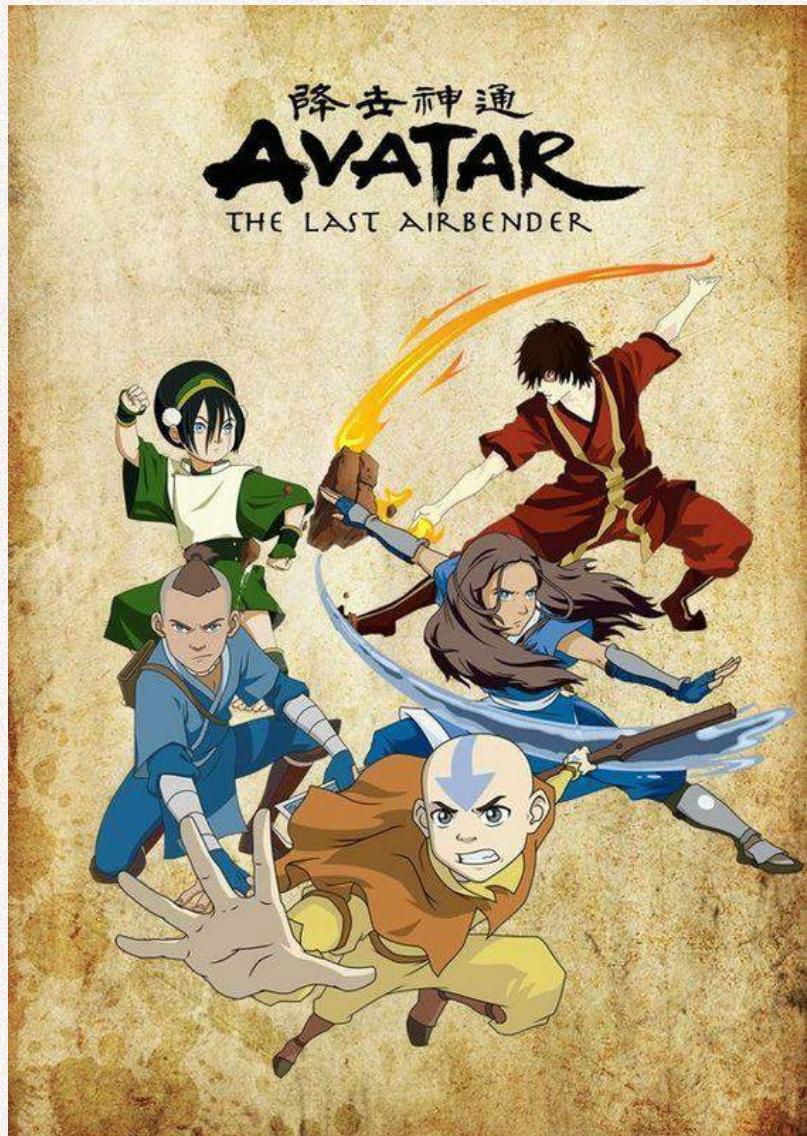
- ❖ Encantamento e curiosidade perante o mundo
- ❖ Capacidade de pesquisar as coisas de forma não-superficial
- ❖ Abrir a mente para olhar para a arte que não é digital, não está no artstation ou não foi feita nos últimos 100 anos

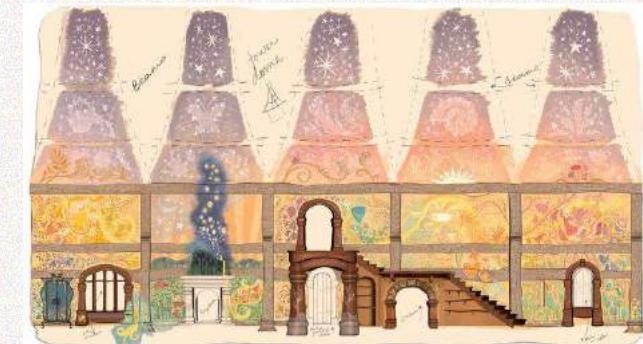
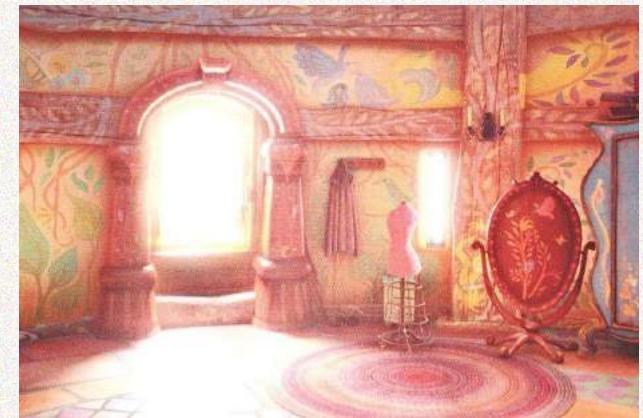
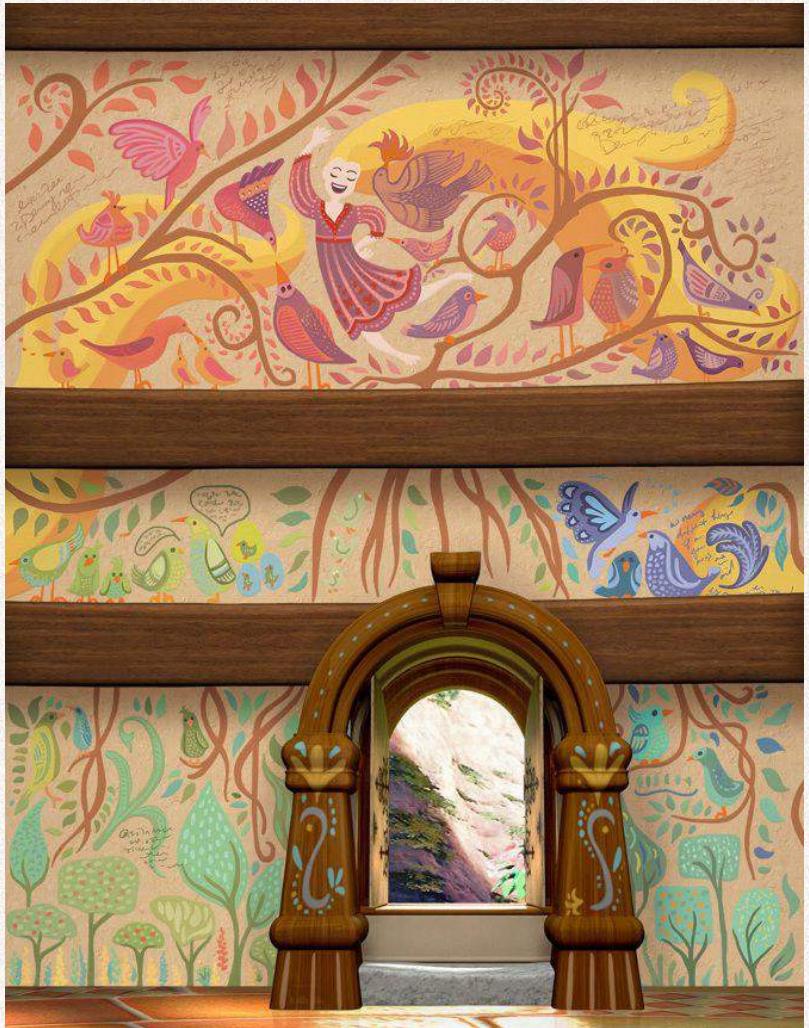
A inspiração estética

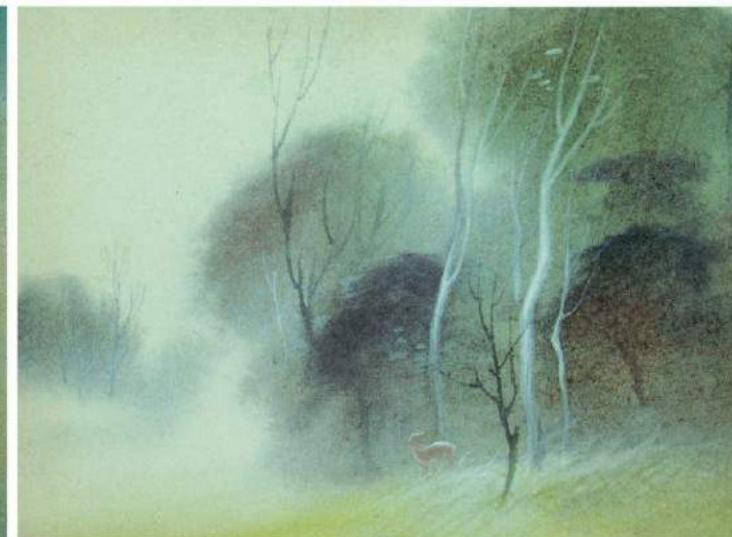
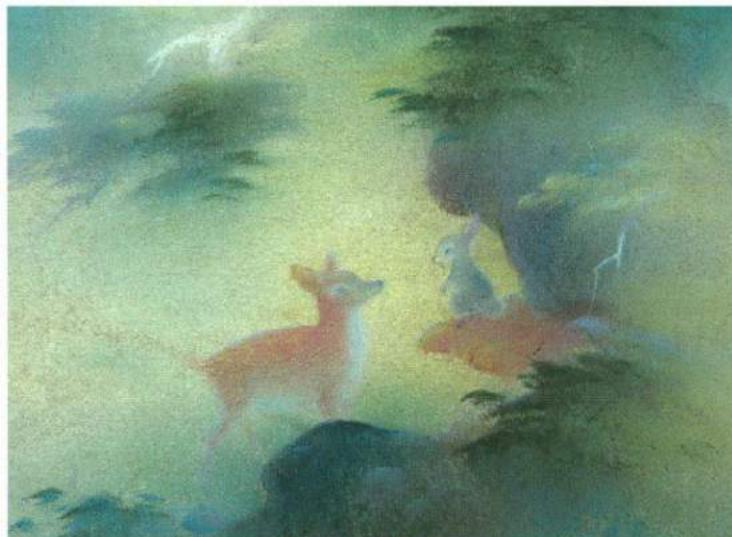
A inspiração estética

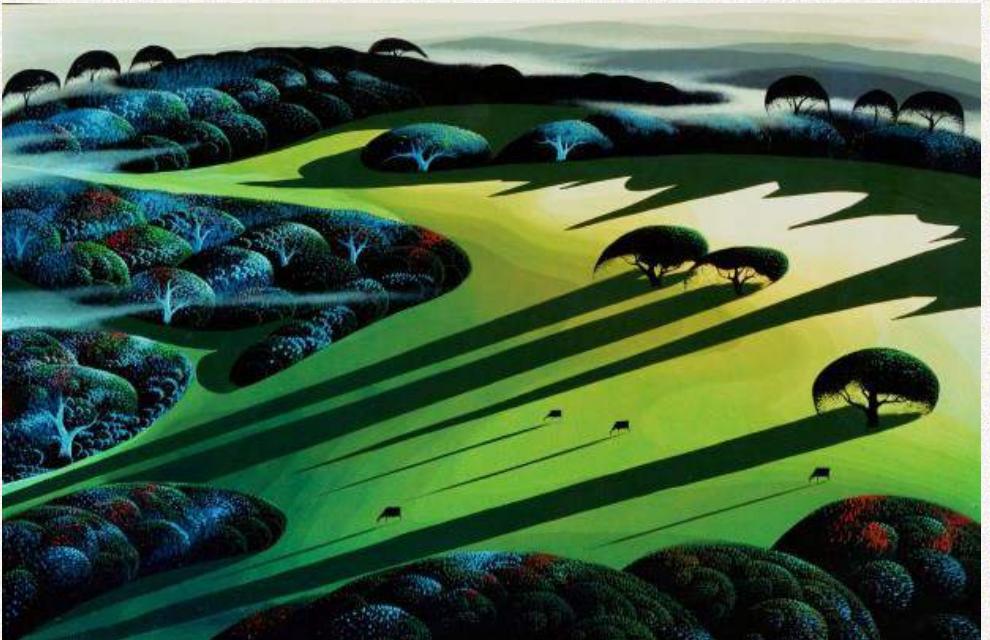
A inspiração estética

A inspiração estética

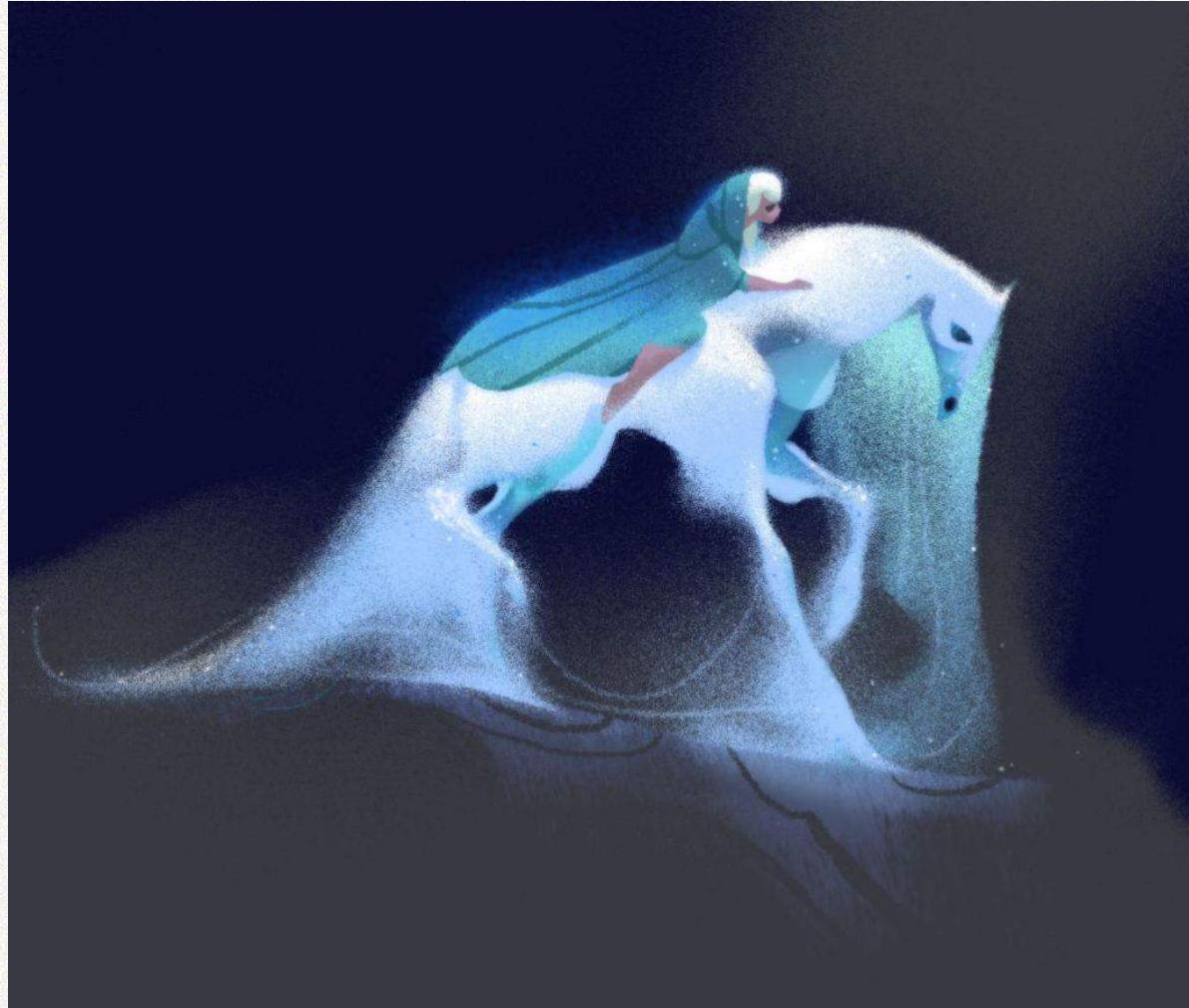
A inspiração estética

A inspiração estética

A inspiração estética

Por onde começar?

- ☒ DECIDA o que esse projeto vai ser
- ☒ Escolha uma história simples, com começo, meio e fim que possui um apelo para você
- ☒ A partir da sua percepção escolhida, vá atrás dos elementos visuais que vão te ajudar a fortalecer isso
- ☒ Não tenha medo de gastar tempo nesse processo de pesquisa de forma que você crie algo que de fato possa unir você e a história

©Yoshitaka Amano
from Naimoka.com

“Shakespeare disse que a arte é um espelho voltado para a natureza. E é isso que é. A natureza é a sua natureza, e todas essas maravilhosas imagens poéticas da mitologia estão se referindo a algo em você. Quando sua mente está presa à imagem lá fora, de modo que você nunca faz referência a si mesmo, você interpretou mal a imagem.”

Joseph Campbell, O Poder do Mito.

