

exploração & moodboard

e como tentar organizar um projeto sem
se perder nas peripécias da mente 🌀

mas que bulhufas é um projeto?

é o processo de elaboração de uma ideia de caso pensado, de forma intencional!

- o que você quer fazer?
- sobre o que você quer tratar?
- quem você quer atingir?
- qual o propósito disso?
- como isso vai ser consumido?

e pra que ele serve?

não é atoa que o seu queridinho do artstation posta projetos, pois é a partir deles que:

- amadurecemos como artistas
- entendemos os nossos limites&valores pessoais
- experimentamos o que queremos fazer além da idealização
- profissionalizamos nossa produção

seu assunto + referência + produto

eis a receita mágica 🧙‍♂️

O assunto

nos confins do seu cérebro, só você tem
acesso ao assunto

só você possui a sua visão de mundo, e
ninguém tira isso de você!

como escolher um assunto?

- o que você quer retratar?
- quais são os seus maiores interesses?
- que tipo os outros falam que “é a sua cara”?
- o que te molda?
- quais coisas você tem conhecimento adquirido para falar sobre?
- que tipo de coisa é marcante e influente pra você?

a referência

toda vez que você entope seu pureref
ou pinterest sem se questionar o
quanto aquilo é útil para seu projeto,
uma fada morre 💀

como organizar suas referências?

referência de estética

declara o “*mood*” ou “*vibe*” do projeto

paleta de cor do projeto

símbolos, texturas, padrões e elementos visuais que serão utilizados

É quem dá o “tom” do projeto e cria algo visual coeso e imersivo

referência de técnica

serve para te informar como desenhar as coisas que você quer desenhar, já que ninguém nasce sabendo desenhar tudo!

É quem ajuda a desenhar mãos e pés em ângulos diferentes

referência de finalização

com lineart pesada? cor chapada? tudo preto e branco e depois taca gradiente por cima? como você vai resolver suas imagens?

É quem vai inspirar a técnica, finalização e “direção de arte” das imagens

+

as cores de um, a lineart do outro
o shape design de um, a pintura do outro

o produto

**o que as pessoas que trabalham com o
que você quer trabalhar fazem? vai lá e
faz isso, dá a cara a tapa!**

tome decisões

escolha os assuntos, as cores, os
shapes, o tamanho do seu canvas, as
inspirações, a mensagem
tome as rédeas do seu desenho, é você
quem controla ele e não o contrário

como começar?

você pode começar pelo assunto, pelo
seu produto, ou até mesmo pela
referência que você quer se aprofundar

quero fazer um projeto feito...

- livro
- composição para páginas duplas
- ilustrações carregadas e coloridas, pouco texto
- tamanho do canvas aprox. 2250 x 1373
- precisa de ilustração de capa, contracapa e talvez outros charminhos visuais

quero fazer um projeto feito...

quero tratar de um assunto X

quais são as coisas que eu quero tratar?

- como o som agrega a vida num geral, trás um estado de presença e concentração
- como é ter esse entendimento na infância e como é mágica essa percepção

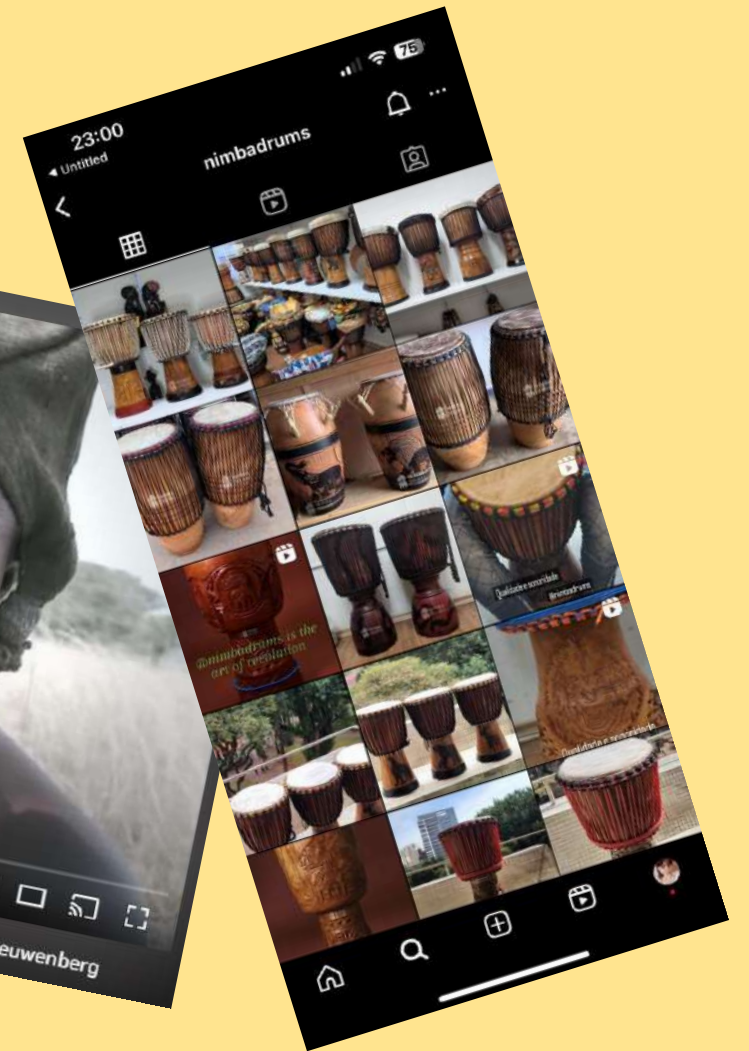
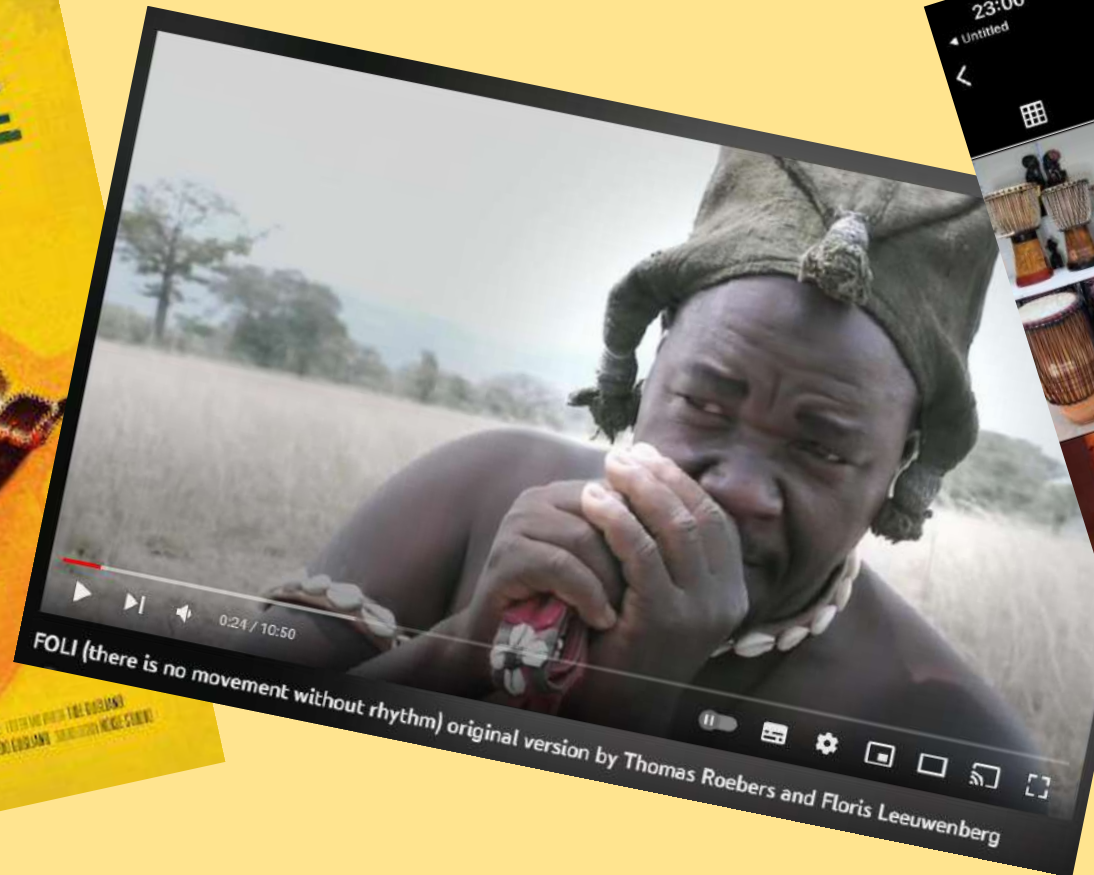
por qual motivo esse assunto?

- por eu estar pensando muito sobre a relação do som com essa presença
- pelo ato de eu ter testemunhado o som emitindo essa prática mágica a partir de apresentações de Djembé

como eu posso elaborar isso?

- assistindo documentários que falam sobre os ballets de Guiné e seus integrantes
- estudando sobre a variedade de djembés e suas madeiras, símbolos e toques
- conversando com artesãos e artistas que repassam essa tradição para frente

quero tratar de um assunto X

presença > som > frequência > ondas >
djembé > malinké > tambor > árvore >
madeira > tronco > lenké > semente >
dança > movimento > natureza > momento
> batida de coração > couro > círculo...

escolha um nome para o seu projeto

cavaleiros de honra

Não diz nada. “honra” é algo extremamente vazio de símbolos visuais que eu associe na cabeça

cavaleiros da noite

Talvez armaduras estreladas? Um cavaleiro para cada tipo de constelação diferente? Um cavaleiro para cada tipo de noite?

cavaleiros do crepúsculo

Existem vários estágios e paletas de cores desde o crepúsculo até o amanhecer e fim da noite, isso pode ser abordado como um ponto de design.

okê

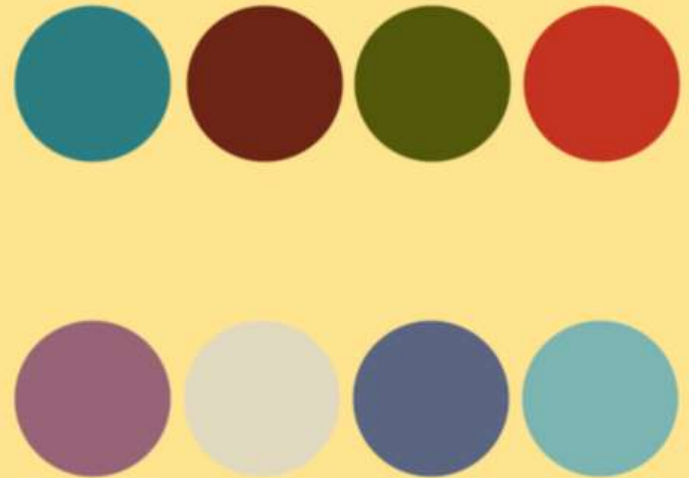
okê okê okê okê okê okê okê okê okê

o moodboard

- o som é um ser, um personagem feito de ondas
- ele tem formato da bolsa de sementes, centopéia, frequências dentro dele
- ele é abstrato??
- a criança encontra o som a partir do toque do djembé
- contraste de excesso de informação versus a falta dela
- muitas cores quentes e saturadas versus poucas cores saturadas

o moodboard

existe moodboard de tudo

escolha uma música para o seu projeto

pois nem só de estímulos visuais vive o
artista

a referência de finalização

aaron douglas –
muralista famoso da
golden age

+

nina satie – cores,
texturas de fios e
movimento

explique o projeto para
si mesmo

sim, fale sozinho

por fim, faça thumbs de
todo o básico

não seja ambicioso demais e entenda
os seus limites como artista, um
projeto finalizado é melhor do que
nenhum

pense na apresentação
com bastante carinho

ela é mais valiosa que a sua
capacidade técnica de desenho, e sem
ela bem estruturada todas as suas
intenções vão pro ralo

é isso meus queridos

