

FUNDAMENOS DE DESIGNER GRÁFICO

ANOTAÇÕES

Tópico 1 – Princípios do Design Gráfico

A **missão** do Designer Gráfico é facilitar a compreensão visual humana. Seu objeto de estudo vai desde a composição de imagens até a criação de comerciais, vinhetas e anúncios para televisão.

Designer Gráfico surgiu nos tempos da Revolução Industrial. Nessa época, tinha como tarefa criar uma comunicação visual para auxiliar as pessoas que vinham do campo para trabalhar na indústria. Nos tempos atuais, é dividido em muitas áreas de estudo, como: Produção multimídia, Tipografia, Ilustração, Assistente de Arte.

A **imagem** é a representação visual de um objeto por meio de técnicas como a da fotografia, do desenho, da pintura e do vídeo. É uma representação, uma reprodução ou uma imitação da forma de uma pessoa ou de um objeto.

Texturas Naturais – são aquelas que apresentam aspectos naturais. Exemplo: madeira, folha, pelos.

Texturas Artificiais – são aquelas que contêm a intervenção humana. Exemplo: parede de tijolos, fundo de piscina.

Formas e Planos: os elementos da forma são divididos em quatro grupos:

- **Elementos conceituais** – Ponto, linha, plano, volume;
- **Elementos visuais** – Formato, tamanho, cor, textura;
- **Elementos racionais** – Direção, posição, espaço, gravidade;
- **Elementos práticos** – Representação, significado, função.

Elementos conceituais:

- **Ponto** – é o elemento mais simples que compões a matéria. Por conta disso, é considerado uma unidade de comunicação visual. Como conceito, o ponto indica posição.
- **Linha** – um conjunto de pontos ordenados de forma sequencial e muito próximos uns dos outros gera uma sensação de direção. Esse conjunto de pontos dá origem a um novo elemento: a **linha**.
- **Plano** – é formado pela junção de várias linhas e pertence ao grupo dos elementos conceituais. Um plano possui largura, altura, posição e direção. Como exemplo, podemos citar planos geométricos, planos orgânicos, planos irregulares, entre outros. Os planos dão origem às formas quando limitados por linhas. As principais formas básicas são o quadrado, o círculo e o triângulo.

- **Volume** – um objeto que possui profundidade tem volume, podendo ser físico (algo sólido) ou criado por meio de uma pintura, de um desenho, etc. O volume é o espaço contido dentro de uma tridimensional.

Produção e Tratamento de Imagens

Definição de Pixel

O **pixel** é uma unidade de medida, representando a menor unidade de uma imagem digital.

Ele é o ponto luminoso do monitor que forma as imagens da tela junto com os demais pontos luminosos. Nesse sentido, ele é considerado a menor parte de uma imagem.

Há duas aplicações para ele, que seria na definição do tamanho de uma imagem, e na resolução de uma imagem.

Pixel na Resolução da Imagem

A **resolução** de uma imagem é a **densidade de pixels** – ou pontos impressos – que fazem parte daquela imagem ou daquele gráfico. Quanto maior a resolução, maior a definição e mais detalhada a imagem.

Em outras palavras, quanto maior for a quantidade de **pixels** por polegada em uma imagem, maior será sua resolução.

Em inglês, o termo **pixel** por polegada é dito *pixels per inch*. Dessa expressão, vem a medida **PPI** (*pixels per inch*). Uma polegada corresponde à 2,54 centímetros.

DPI – Pontos por Polegadas, é utilizado para impressão ao invés do PPI. DPI significa *dots per inch*, em inglês. Quanto maior a DPI, maior será a nitidez da impressão.

Tamanho das Imagens

A **proporção** consiste no equilíbrio e na relação entre as partes. Caso faça alterações no tamanho da imagem sem manter a sua proporção, essas novas medidas poderão comprometer a qualidade da imagem e distorcer completamente as informações contidas nela.

Teoria das Cores

Há três de padrões de cores normalmente utilizados:

- RYB
- RGB E RGBA
- CMYK

RYB – O padrão de cores **RYB** possui cores primárias, assim como outros padrões. As **cores primárias** também são conhecidas como cores puras, uma vez que não precisam de misturas para serem geradas. As cores primárias do padrão RYB são: Vermelho (red), amarelo (yellow) e azul (blue).

As **cores secundárias** são cores geradas a partir da união de duas cores primárias. Exemplo:

- Vermelho + amarelo = laranja
- Amarelo + azul = verde
- Azul + vermelho = roxo

As **cores terciárias** são aquelas que surgem da união entre uma cor primária e uma secundária. São exemplos de cores terciárias o amarelo-esverdeado e o vermelho-arroxeadado.

RGB – O padrão de cores **RGB** é o principal sistema de composição de cores para dispositivos eletrônicos. As cores primárias do padrão RGB são o vermelho, verde e azul.

Hoje em dia, a maioria dos monitores, televisores, *scanners* e câmeras digitais utilizam o padrão RGB para reproduzir cores.

O modelo de cor RGB pode ser representado por uma escala numérica. Além do padrão RGB, outros padrões de cor também usam escalas numéricas (como o CMYK).

No caso do RGB, a escala numérica pode variar de 0 a 255, e as cores são definidas de acordo com a intensidade de cada cor primária. O '0' representa a completa falta de intensidade. Já o '255' representa a maior intensidade que é possível obter.

Nos *softwares* que possuem o padrão RGB, é muito comum encontrarmos com valores hexadecimais para representar as cores. Os valores hexadecimais são sempre precedidos do símbolo # (sustenido ou jogo da velha). Além disso, são compostos de seis símbolos, que podem variar de 0 a F.

O **RGBA** é uma propriedade que foi incluída no módulo de cores do CSS3 (*Cascading Style Sheets*) para facilitar a aplicação de transparência em elementos. O RGBA não se difere em nada do RGB em questão de composição de cores. No entanto, além dos três canais RGB (*Red, Green, Blue*), há um quarto canal. O quarto canal do sistema RGBA é o A (*Alpha*), que controla a opacidade da cor. A propriedade *Alpha* corresponde à transparência (opacidade) e pode variar de 0 a 1. 0 significa a total transparência do elemento ou da cor. E o 1 representa a total visibilidade.

CMYK – O padrão de cores **CMYK** possui como cores primárias o ciano, o magenta, o amarelo e o preto. O preto é usado como a cor-chave e é representado pela letra K (*Black*, em inglês). O CMYK é o padrão de cores mais usado por impressoras e fotocopiadoras.

No padrão CMYK, os valores podem ser representados por meio de porcentagem, de 0% a 100%.

Escala Pantone

Na indústria gráfica, o sistema de cor CMYK divide espaço com uma escala de cor bastante conhecida: a **Escala Pantone**.

A Escala Pantone foi desenvolvida pela empresa Pantone Inc., fundada em 1962, nos Estados Unidos. A Pantone dispõe de um sistema numérico para representar as cores que também inclui tonalidades especiais, como as metálicas e as fluorescentes.

A Escala Pantone está presente em outras indústrias além da gráfica. Em algumas situações, é comum encontrar a Escala Pantone nas áreas têxtil e plástica. Por exemplo, podemos encontrar essa escala sendo usada em lojas de tintas e casas de material de construção.

Tipografia

O termo “tipografia” vem da composição de duas palavras gregas: *typos* (forma) + *graphien* (escrita).

A escolha inadequada de uma cor pode tornar uma imagem ou um texto totalmente ilegível. Além da cor, é muito importante considerar o tipo de letra usado na criação de um material.

Um termo mais comum e conhecido por pessoas que não são profissionais da área de Design é *font* ou **fonte**.

Fontes Serif: fontes com *serif* (serifa) possuem um prolongamento em suas extremidades.

Fontes Sans-Serif: o termo *sans-serif* (sem serifa) é usado para identificar as fontes ou tipografias que não possuem traços ou prolongamentos em sua forma.

Fontes Script: as fontes que pertencem ao tipo *script* ou cursiva se assemelham à escrita manual. A tipografia *script* é bastante utilizada no meio artístico para simular letras feitas à mão.

Fontes Dingbat: símbolos.

Caso se aprofunde no estudo da tipografia, você irá descobrir que existem outras classificações de fontes. Alguns exemplos são Moderna, Display, Linotype, Gothic, mas há muitos outros.

Tópico 2 – Tipos e Formatos de Arquivos

Tipos de Arquivos

Tipos de arquivos relacionados a imagens: **JPEG, PNG, GIF, BITMAP, TIFF.**

JPEG

O termo “JPEG” vem de *Joint Photographic Experts Group*. JPEG é um padrão de arquivo extremamente popular na internet e é usado por, praticamente, todos os programas de edição de imagens. Disponibilizado pela primeira vez em 1983. O JPEG é considerado um formato que utiliza compressão de imagens. Isso significa que o JPEG é capaz de diminuir o tamanho dos arquivos para facilitar seu envio e recebimento. No entanto, quanto maior for o nível de compressão, pior será a qualidade da imagem.

Existem dois tipos de compressão de imagens:

- Com perda de qualidade – *lossy*
- Sem perda de qualidade – *lossless*.

A compressão utilizada pelo JPEG é do tipo *lossy*, ou seja, com perda de qualidade.

A extensão utilizada em arquivos JPEG pode variar de acordo com o algoritmo de compressão usado. As extensões mais comuns são .jpg e .jpeg e costumam ser o formato que as máquinas fotografias. O lado negativo do formato JPEG é que novos blocos de *pixels* são gerados sempre que comprimimos o arquivo. Em outras palavras, cada vez que salvamos uma versão de foto em .jpg, perdemos a qualidade significativamente.

GIF

O formato de imagem GIF (*Graphics Interchange Format* ou Formato de Intercâmbio de Gráficos) é muito usado na internet. Lançado pela empresa CompuServe, por volta de 1987, o formato GIF tornou-se muito popular por suportar animações. Apesar de suportar apenas 256 cores e estar perdendo espaço para o PNG, o GIF ainda é muito comum em ícones e imagens que não precisam de uma grande quantidade de cores.

Além da animação, o GIF também possui outra característica que o fez ser um sucesso. Com o GIF, é possível usar fundo transparente, e sua compressão é feita sem perda de qualidade. Na verdade, os GIFS animados são uma sequência de imagens no formato GIF compactadas em um só arquivo. Dessa forma, o movimento ou a animação é gerada. A extensão de um arquivo GIF é .gif.

PNG

O PNG (*Portable Network Graphics*) é um formato um pouco mais novo do que o JPEG e o GIF, já que foi lançado em 1996.

Esse formato possui, praticamente, todas as características do GIF, tais como:

- Fundo transparente
- Animação
- Compressão sem perda de qualidade.

No entanto, há algumas diferenças e vantagens.

Cores - O formato GIF suporta apenas 256 cores. O PNG tem capacidade para suportar milhões de cores, o que torna esse formato ótimo para fotografias.

Animação - No caso do PNG, a animação também funciona com uma sequência de imagens em um único arquivo. No entanto, a animação é chamada de APNG (*Animated Portable Network Graphics*). A APNG possui uma vantagem em relação ao GIF. A primeira imagem da sequência é um PNG estático, para o caso de a animação não ser executada.

BITMAP

O BITMAP é um dos formatos de imagem mais antigos, assim como o GIF. Apesar de suportar muitas cores e preservar os detalhes da imagem, o BITMAP não utiliza o método de compressão. Isso torna o formato BITMAP mais pesado do que os formatos GIF, JPEG e PNG. A extensão do formato BITMAP é .bmp ou .dib, em alguns casos.

ATENÇÃO!

Formato de imagem é diferente de **tipo** de imagem. Desse modo, imagens no **formato BITMAP** não são a mesma coisa que imagens do **tipo BITMAP**. Existem vários tipos de imagens, como vetoriais, pixelizada, placa gráfica e BITMAP. O tipo de imagem BITMAP possui vários formatos, entre eles os já citados GIF, JPEG, PNG e o BITMAP. Mais adiante, veremos dois tipos de imagem (vetoriais e bitmaps).

TIFF

O formato TIFF é muito utilizado em imagens com grande resolução, já que ele proporciona um elevado número de detalhes. O formato TIFF é comum em imagens médicas, cuja qualidade é essencial. A extensão do formato TIFF é .tif ou .tiff.

Formato de Imagem

As imagens BITMAPS são compostas de uma junção de vários *pixels*. De modo geral, o padrão RGB é usado para imagens digitais e o padrão CMYK, para imagens destinadas à impressão. Cada *pixel* que compõe a imagem tem uma combinação de cor diferente. Dessa forma, é possível criar imagens coloridas. Como exemplo, podemos citar as imagens de câmeras fotográficas digitais. Além de coloridas, as imagens BITMAPS podem ser monocromáticas ou em escala de cinza.

Monocromáticas - Uma imagem é monocromática quando apresenta **somente uma cor, sem variação**. Isso nos leva a deduzir que uma imagem monocromática é composta de uma variação de tons de uma mesma cor. Na imagem monocromática, utilizamos a combinação de cores sépia. A cor sépia deixa a imagem com tons amarronzados e com aspecto de fotografia antiga.

Escala de cinza - As imagens em escala de cinza também são consideradas monocromáticas. No entanto, imagens desse tipo são criadas somente a partir da escala de cinza. Em outras palavras, enquanto as demais imagens monocromáticas podem usar qualquer cor que o padrão escolhido possibilite, as imagens em escala de cinza usam apenas a cor cinza.

Preto e branco - As imagens em preto e branco também são monocromáticas. No entanto, as imagens em preto e branco não utilizam variação de tons nem escala de cinza. Apenas as cores preto e branco são utilizadas na produção da imagem.

Compressão de Imagens

A compressão de imagens BITMAPS tem como objetivo reduzir a redundância de dados em um arquivo. Eventualmente, a compressão de imagem tem a finalidade de diminuir o peso

dos arquivos. Existem duas formas de aplicar a compressão, sem perda de dados e com perda de dados.

Sem perda de dados - Quando precisamos imprimir uma imagem, os detalhes e a qualidade precisam ser mantidos para que as informações não se percam e sejam passadas com a maior clareza possível. Com isso, é extremamente importante que não haja perda de dados durante a compressão. Dois formatos se destacam no tipo de compressão sem perda de dados: **PNG** e **TIFF**.

Com perda de dados - Se a imagem for usada nos meios digitais, os modos de compressão mais comuns são os que apresentam alguma perda de dados, como JPEG e GIF. Por realizar uma compressão mais eficaz, o peso da imagem é menor se comparado a outros formatos.

Imagem Vetorial

As imagens vetoriais são gráficos criados a partir de cálculos matemáticos. Desse modo, as imagens vetoriais não são formadas por pixels, como as imagens BITMAPS. Os vetores utilizam formas geométricas como as linhas, as elipses e os triângulos. Por não possuírem um DPI nativo, as imagens vetoriais podem ser redimensionadas sem perda de qualidade. Com os BITMAPS, isso não é possível. Vamos ver isso na prática! Clique nos sinais de mais (+) e de menos (-) para aumentar e diminuir a imagem a seguir. Veja o que acontece com a qualidade da imagem.

Tópico 3- Ferramentas e Editores de Imagem

Os *softwares* de edição de imagem desempenham um papel muito importante no desenvolvimento web. Afinal, é por meio deles que podemos criar layouts, editar imagens, desenvolver um logo para um site e realizar muitas outras tarefas. Os editores de imagem são classificados em três tipos: Clique nas imagens para conhecê-los.

Raster - *Softwares* que possibilitam o tratamento de imagem, pintura digital e ilustrações.

Vetoriais - *Softwares* voltados para criação de ilustrações e logos. Utilizam vetores (cálculos matemáticos) para gerar imagens. Lembre-se de que as imagens vetoriais podem ser redimensionadas sem perda de qualidade!

Tridimensionais - *Softwares* voltados para a criação e a manipulação de objetos em três dimensões.

Recursos dos softwares do tipo Raster: Pincéis especiais, filtros, aplicação de texturas, camadas, ferramentas de corte, ferramentas de pintura, ferramentas de texto.

Softwares do tipo Raster: Adobe Photoshop, Gimp. Autodesk Pixlr (para tratamento de imagens). Corel Painter e Paint Tool Sai (para pintura digital).

Softwares do tipo vetoriais: Adobe Illustrator e Corel Draw (para ilustração).

Softwares do tipo tridimensionais: SketchUp, 3ds Max, Blender, Cinema 4D, Maya e Zbrush.

Filtros - Quando o fotógrafo ou profissional não possui um filtro fotográfico, é bem comum surgir a necessidade de realizar ajustes na imagem. Por exemplo, pode ser preciso, entre outras alterações:

- Aumentar o brilho
- Saturar a cor
- Remover reflexo.

No entanto, há um elemento nos softwares de edição que costuma ser o grande diferencial na hora da produção: as camadas – ou layers, em inglês.

Camadas - O conceito de camadas (layers) é extremamente útil, pois, por meio das camadas, podemos trabalhar com mais de um elemento ao mesmo tempo. Exemplo:

Imagine que você tenha sido contratado para adicionar efeitos a uma imagem. O cliente enviou a imagem original e pediu que você tomasse muito cuidado. A imagem não possui cópia! Como você é uma pessoa cuidadosa, teve a preocupação de deixar a imagem original em uma camada e criar outras para realizar os testes de efeitos. Mesmo que um dos testes não dê certo, você poderá apagá-lo sem perder a imagem original. Desse modo, é possível controlar elementos de forma separada, sem influenciar os demais.