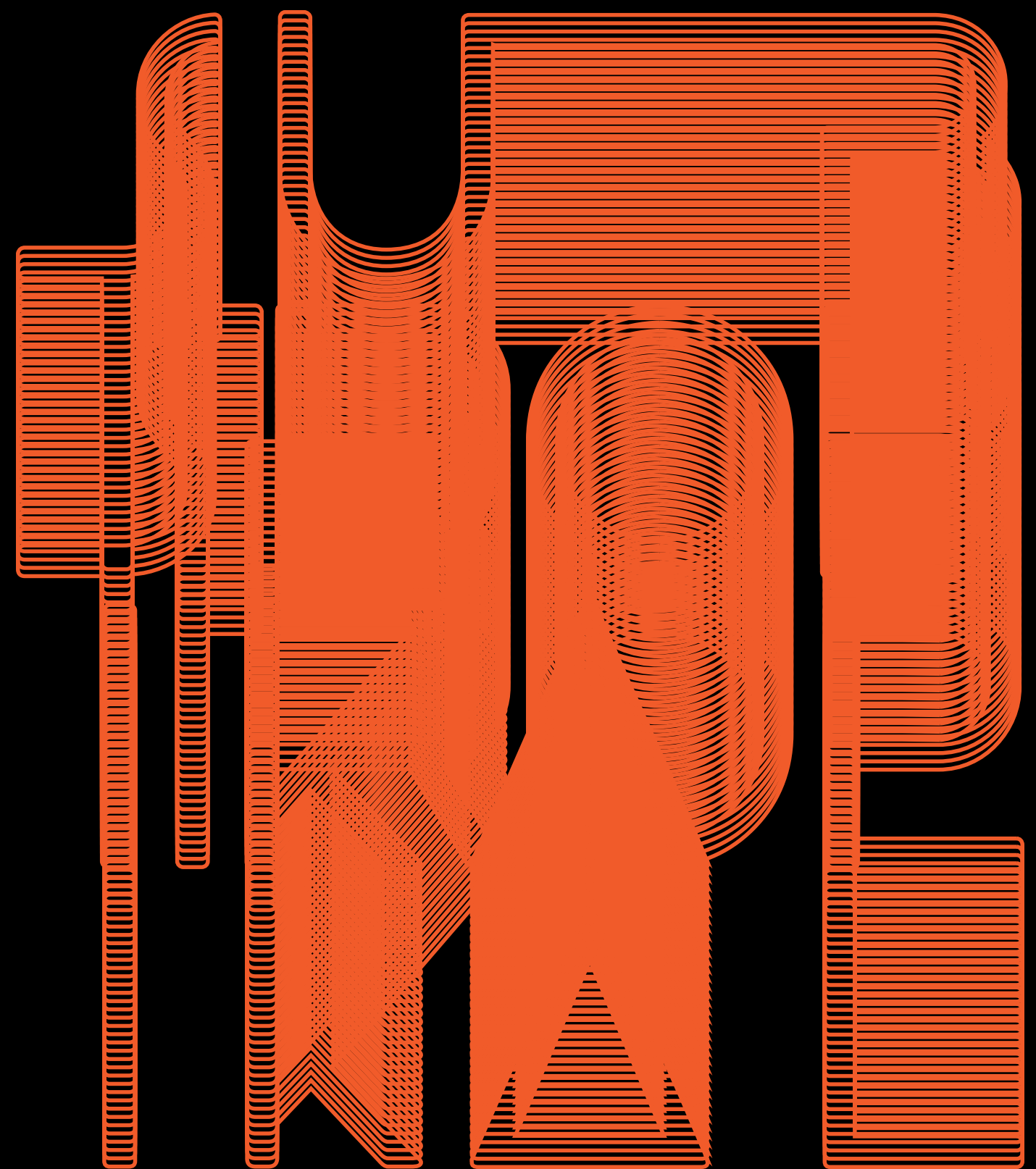

construindo uma id_visual do zero

“Criatividade. Quanto mais se usa, mais se tem.”

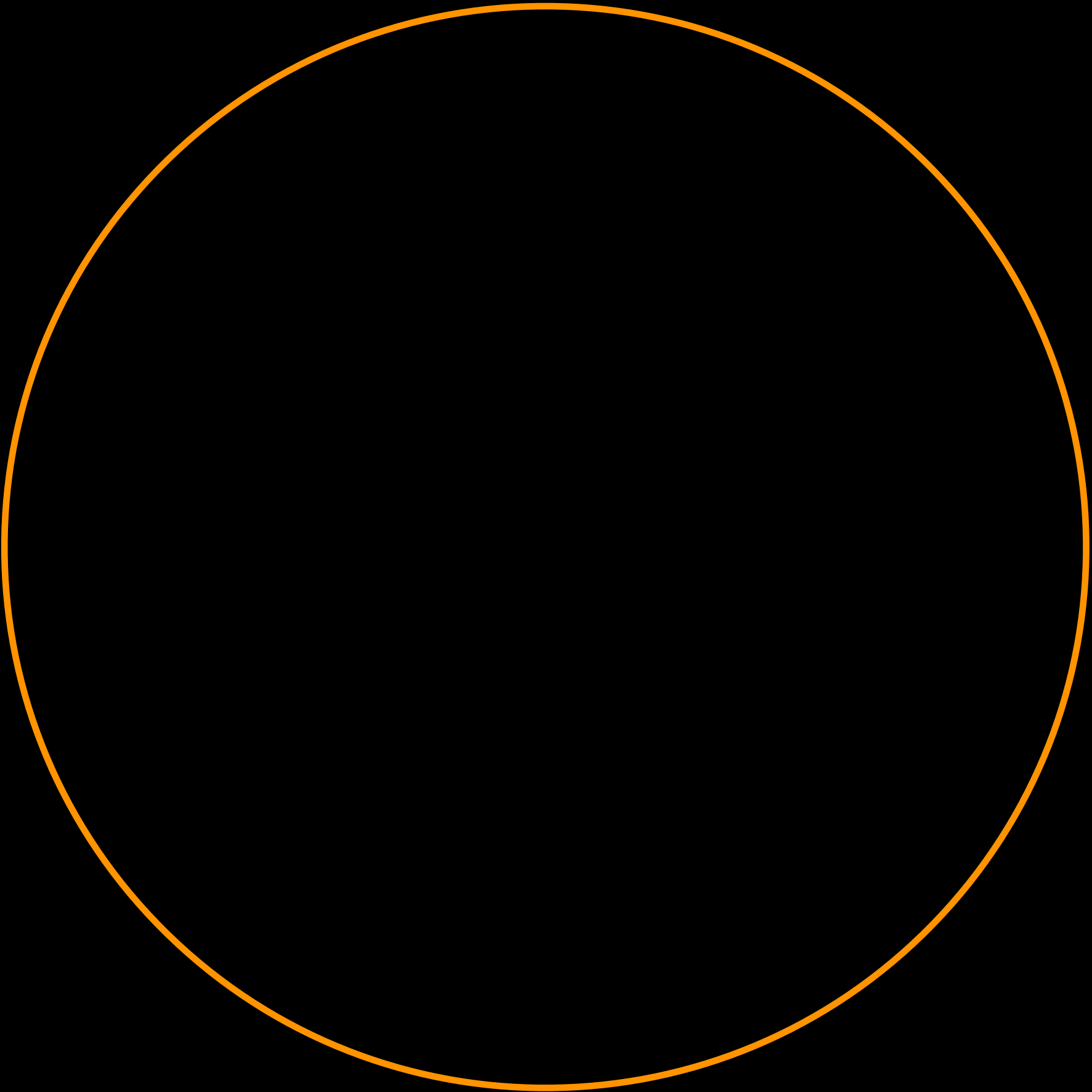
Construindo uma ID Visual do zero (Case Subtropikal 2019)

Transformar briefing e necessidades do cliente em forma, cores e fontes. Como começar um processo? Depois de pronto, como materializar itens tão subjetivos e garantir aprovação sem alterações (ou com o mínimo de alterações possível)? Aonde buscar referências para que a fonte da criatividade nunca cesse – especialmente no meio de uma criação com prazo definido?

briefing

construindo uma id_visual do zero

**o exercício
da criatividade**

construindo uma id_visual do zero

**conceitos
criativos**

informação >
dados, acontecimentos, experiências
{você é o que você busca}

memória >
constrói, assimila, analisa, modifica
{estímulos criam universos}

conhecimento >
conjunto de informações e memórias
{criam significados, conceitos, ideias}

criatividade >
ilimitada, soluciona problemas, cria valor
{ver o que todos vêem, pensar o impensado}

construindo uma id_visual do zero

**processos
criativos** modelo de Wallas, 1926

prepare >
perceba o universo e seus desafios
reúna informações, fatos prévios
questione caminhos possíveis
{**experie e experimente**}

incube >
afaste-se do desafio
deixe as referências agirem
{**prove sabores diferentes**}

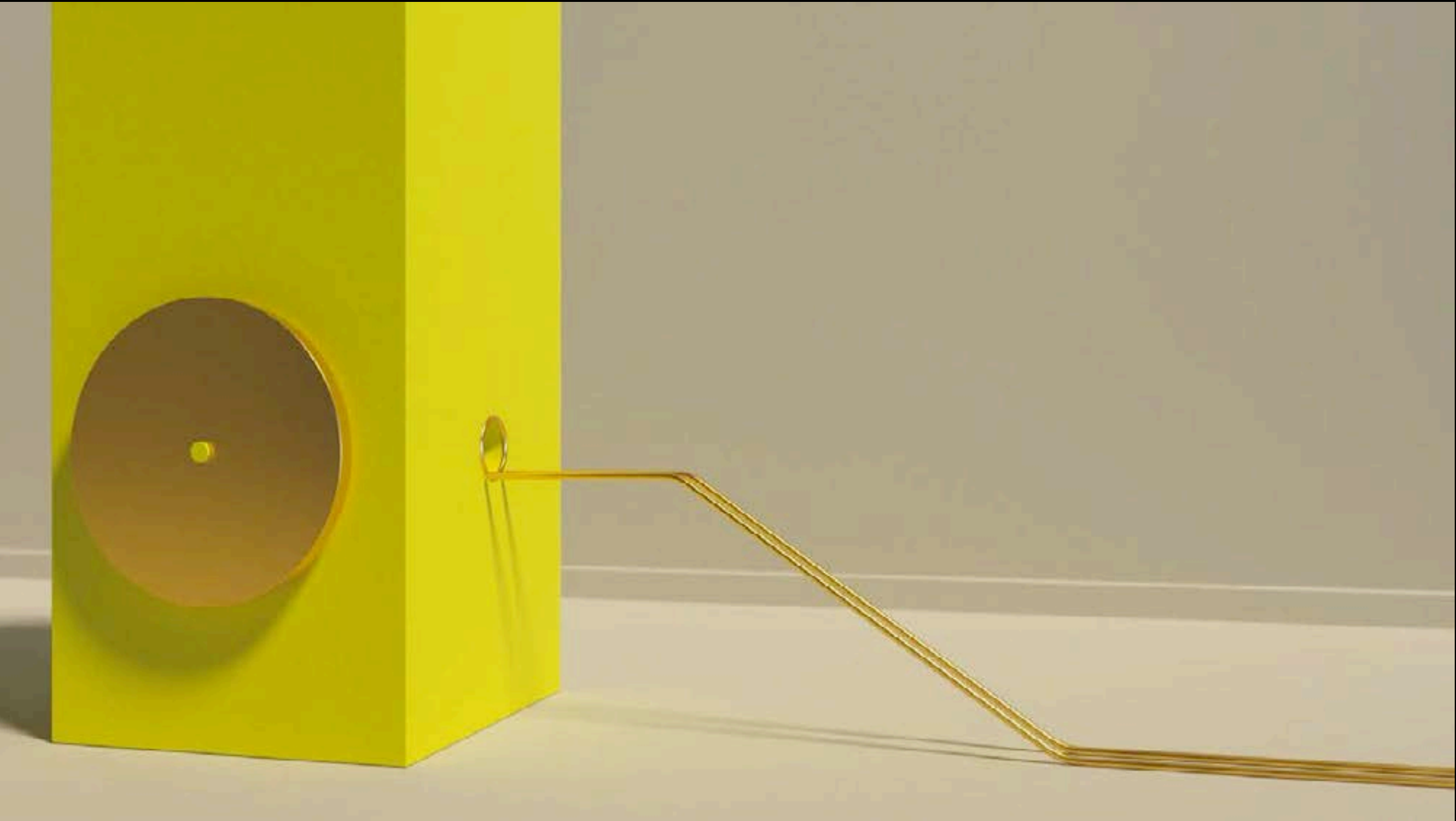
ilumine >
construa lógicas individuais e coletivas
pense de modo organizado, crie escopos
{**desenhe suas ideias, identifique conexões**}

verifique >
viabilize e implemente
{**projete, prototipe, teste**}

construindo um repertório

primeiro contato

construindo um repertório

**vivência
e experimentação**

construindo um repertório

referencial

um mix de atividades sensoriais,
de reflexão e descobertas - que
convidam o público a criar sua
própria experiência:

isto é o **subtropical**

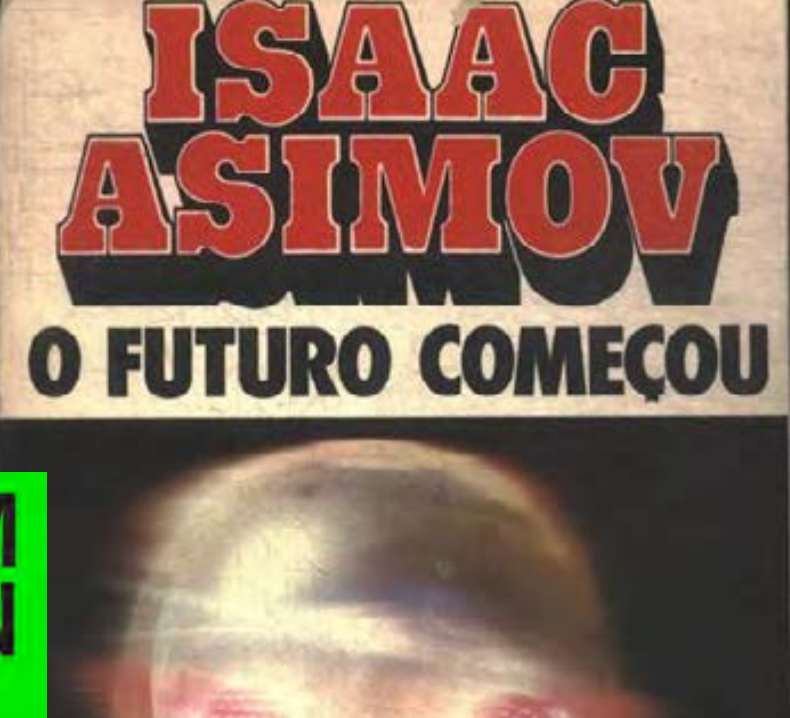
construindo um repertório

Richard Anuszkiewicz

William Gibson

Isaac Asimov

Victor Vasarely

R.U. Sirius

bases de estudo

Bridget Riley

George Lucas

buscas próprias:
cibercultura, hermética

buscas do cliente:
cores e semiótica modular

conceituando

solução

Criar um pequeno tributo às referências conectadas diretamente às perspectivas da contracultura, retrofuturismo e ciberpunk, vivenciadas por gerações vanguardistas e revividas pela geração que cresci onde as possibilidades se encontram com a conexão do analógico e do digital.

{the wrong, bienal de arte digital}

Onde a música é o desfecho do evento, a inspiração parte dos movimentos independentes de música eletrônica e seus pôsteres experimentais, com um olhar do caos organizado e a análise do sistema em que estamos inseridos.

{técnicas experimentais}

Geometria Cinética, Wireframes, Blend Modes, 2D e 3D

conceituando

do zero ao dez

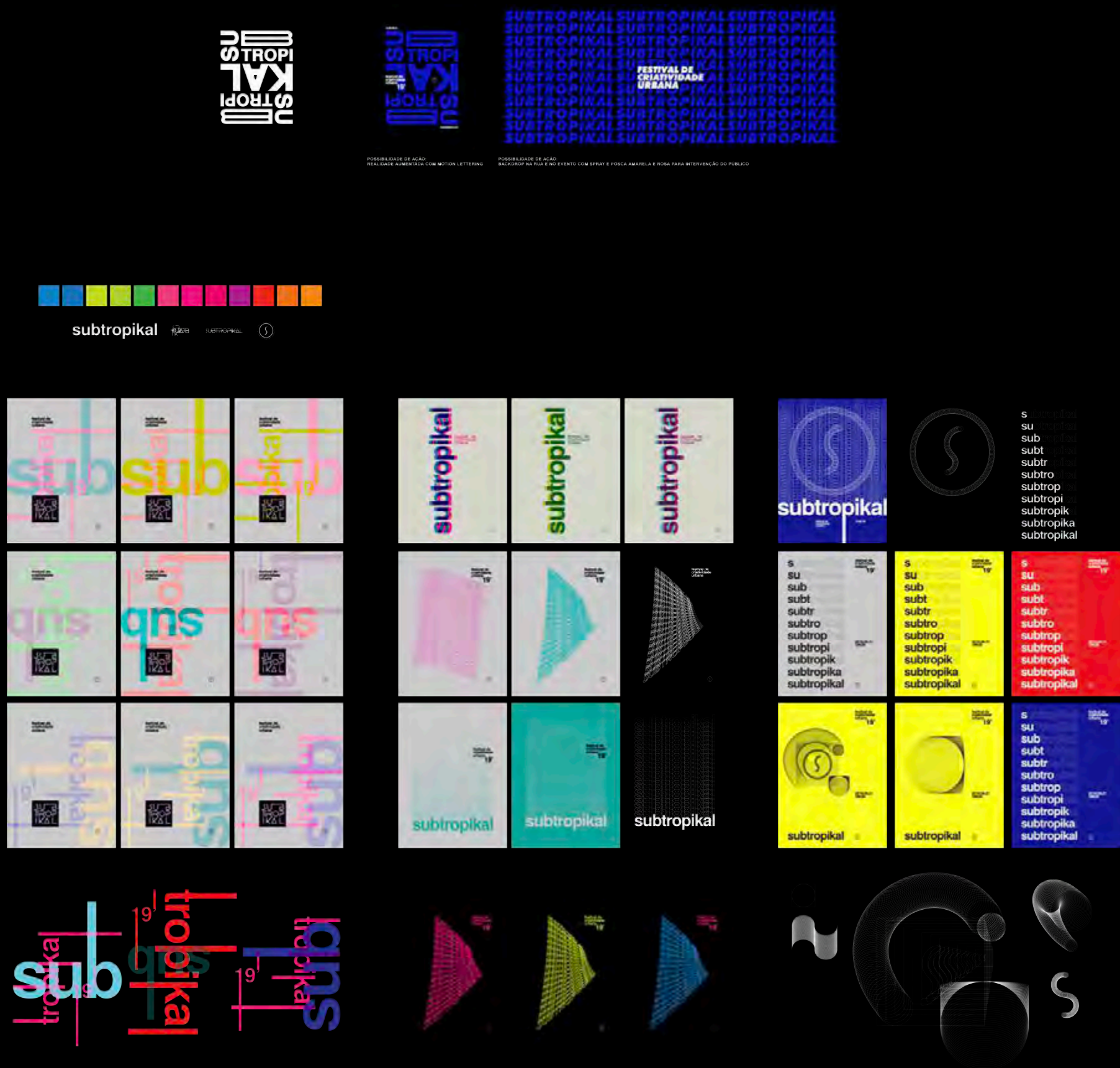
{10 dias para criar}

Imergindo na pesquisa, concepção e desenvolvimento do projeto e criando familiaridade com o cenário - identifiquei que o estímulo à criatividade, baseava-se em uma nova era com um futuro incerto.

Um novo princípio. O que a arte é e faz a partir de um ponto central, de uma perspectiva única que se desdobra em infinitas possibilidades.

Identificar e analisar a reação e a interpretação de diferentes públicos, sem julgamento próprio mas entendendo as possibilidades no cenário que se forma.

Um processo de dentro para fora. Da minha para a sua interpretação, que possa ou não ser correspondida, mas faça parte de um experimento que é a própria criatividade em ação.

estudos: fases da criação

THX 1138

Saâda Bonaire

quando acontece?

Numa era distópica (um lugar ou estado imaginário em que se vive sob condições de opressão, desespero ou privação).

Contemporânea e real, onde se resgatam a nostalgia, o retrofuturismo e visuais cíclicos, cheios de revolução - uma era objetiva, estampada e direta.

Transformadora, pois a criatividade e a busca pela cultura / conhecimento são as fortalezas, os novos empregos, indústria criativas que afloram e a mistura orgânica e tecnológica, abre espaço para novas **formas** de desenvolvimento.

estudos: fases da criação

Cidade de Curitiba

Cidade de Florianópolis

onde acontece?

Em duas cidades próximas, uma fria e uma quente, que se complementam na criatividade, música, cultura e se intercambiam.

Cidades que buscam o entendimento da relação entre o underground e o mainstream, gerando um consumo consciente.

Que exportam talentos e sediam eventos plurais, multiculturais, oficinas e compartilhamento de conhecimentos para uma juventude ativa e criativa através de novas perspectivas em um futuro incerto, porém atraente.

Curitiba e Florianópolis, sedes oficiais do Subtropical.

estudos: fases da criação

quem acontece?

Protagonistas cada vez mais conhecidos, produzindo muitas vezes de maneira independente. Seus nomes tipograficamente levam a relevância devida, sendo apresentados de maneira igualitária com seus valores e autorias.

Sem revelar suas imagens,devem ser descobertos presencialmente, assim como suas misturas.

Um evento de desenvolvimento urbano através das próprias narrativas, de seu povo e seu intercambio de produção e consumo.

Somos todxs co-criadores.

subtropikal
subtropikal
subtropikal
subtropikal
subtropikal
subtropikal
subtropikal
subtropikal
subtropikal
subtropikal

o que acontece?

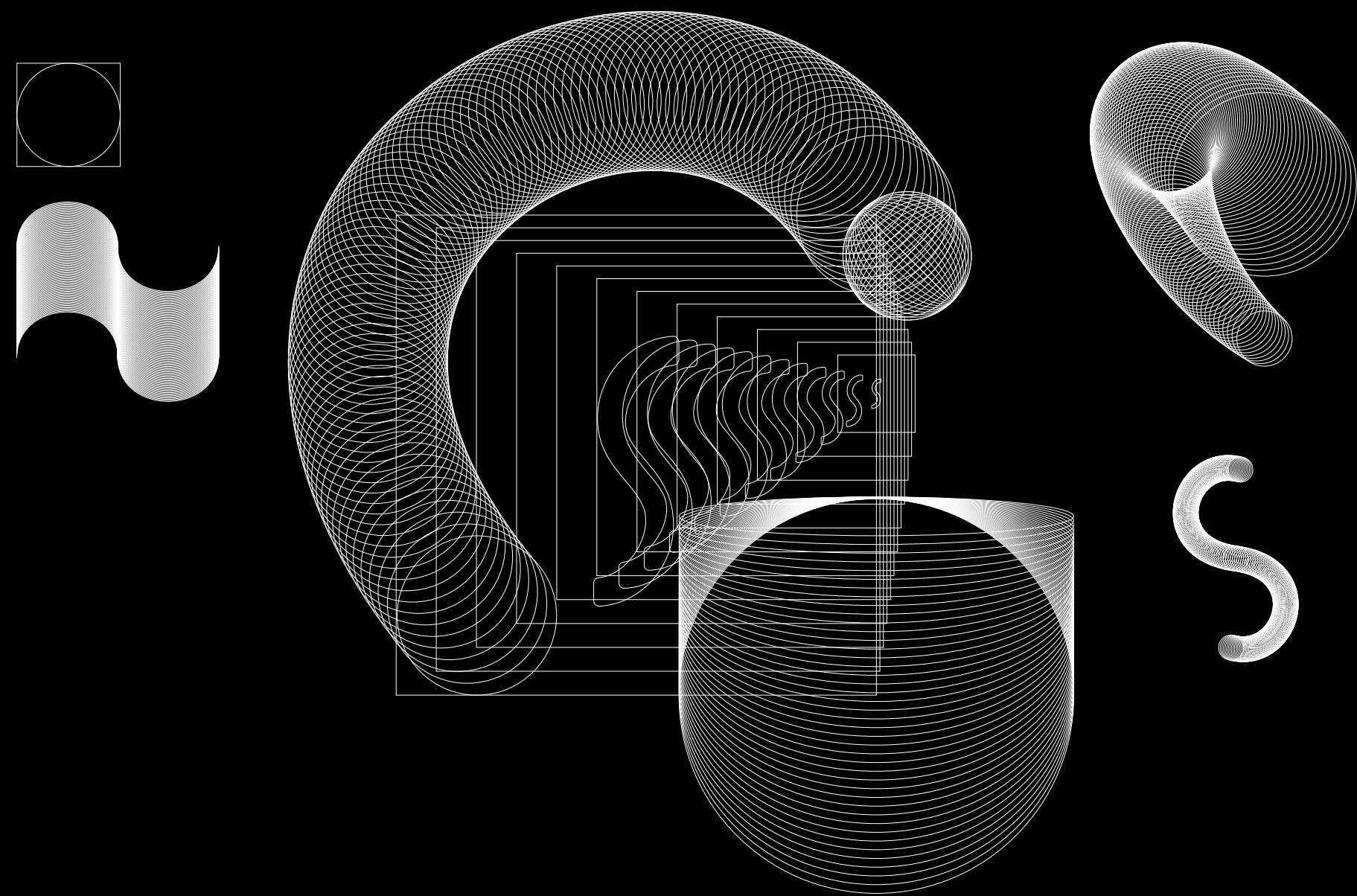
Perspectivas se criam e se conectam.

Fusões de estilos, trocas de ideias, conhecimentos, integração e celebração. Ócio criativo que movimenta - se aprende, se diverte, se faz - tudo ao mesmo tempo em um mesmo tempo - um tempo compartilhado.

Do básico e simples ao complexo, tudo se transforma. O estímulo à economia criativa, a criatividade pronta para fluir - a partir da matéria inicial que nos une, da energia em seu comprimento, em sua propagação.

Visualmente em um wireframe (protótipo visual que sugere a estrutura, um esqueleto de interfaces - a programação visual pura e matemática, geométrica e artística) de infinitas possibilidades.

estudos: fases da criação

como acontece?

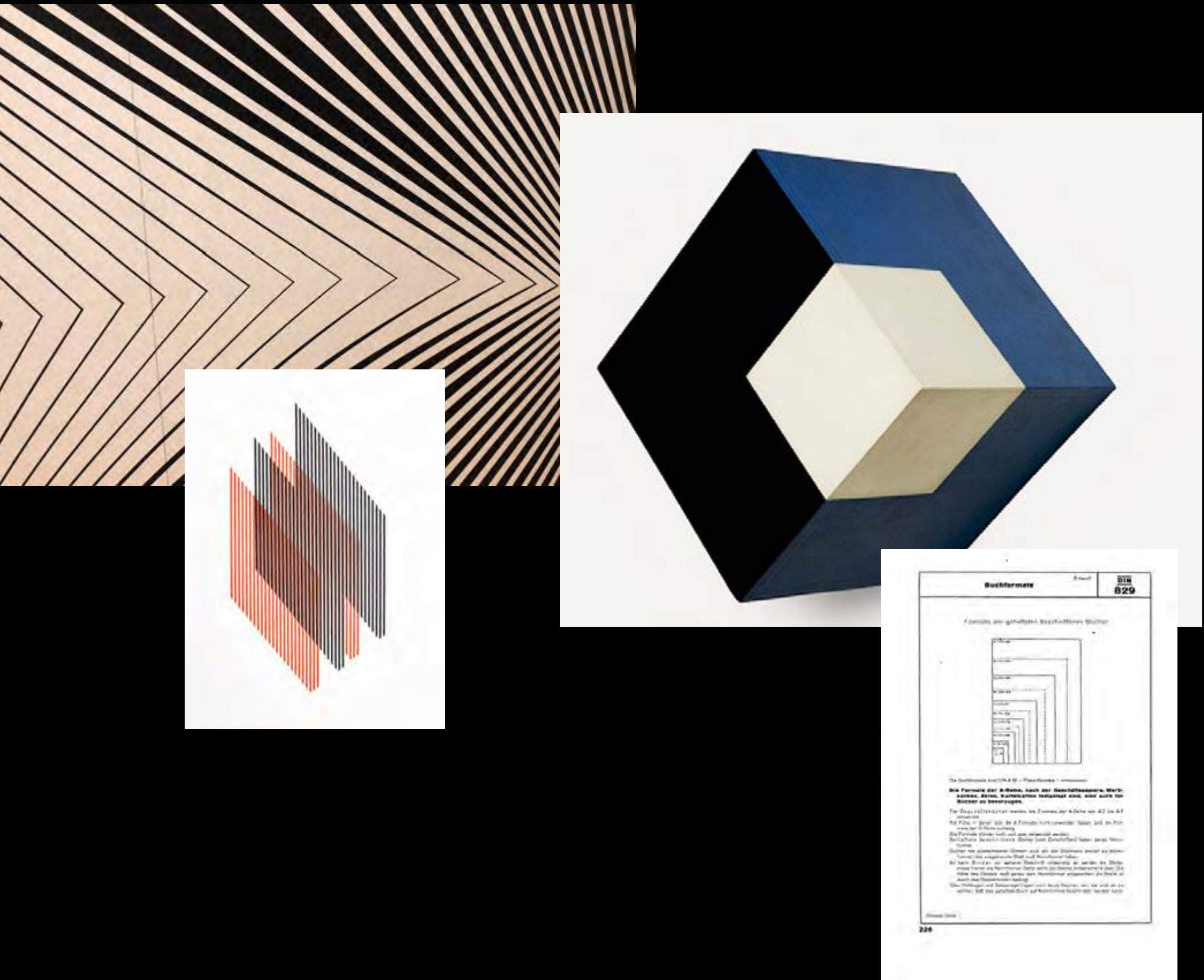
Arte construtivista e geométrica, fascínio por padrões lineares, utilização de grids, deformações ondulantes, sensação de profundidade e multidimensionalidade.

Intercalando cores e temáticas, relacionando escolas de design, ciência e filosofia: ao invés de estabelecer uma relação com o signo, símbolo, construção subjetiva, o objetivo da diagramação é a sugestão de movimento sem existir movimento real, **criando uma relação entre obra e espectador (que deixa de ser um elemento passivo para passar a interpretar livremente a imagem em quantos cenários visuais conseguir conceber).**

O movimento não depende, nem da obra de arte, nem do tema retratado, mas do ato de olhar, que por si só é considerado o único criador.

Gestalt e Bauhaus: "Toda forma é uma base para a cor, toda cor é o atributo de uma forma."

concebendo

fundamentos

#OpArt
Corrente de artes plásticas que explora efeitos visuais por meio de movimentos físicos, ilusão de ótica ou truques de posicionamento de peças. Arte cinética.

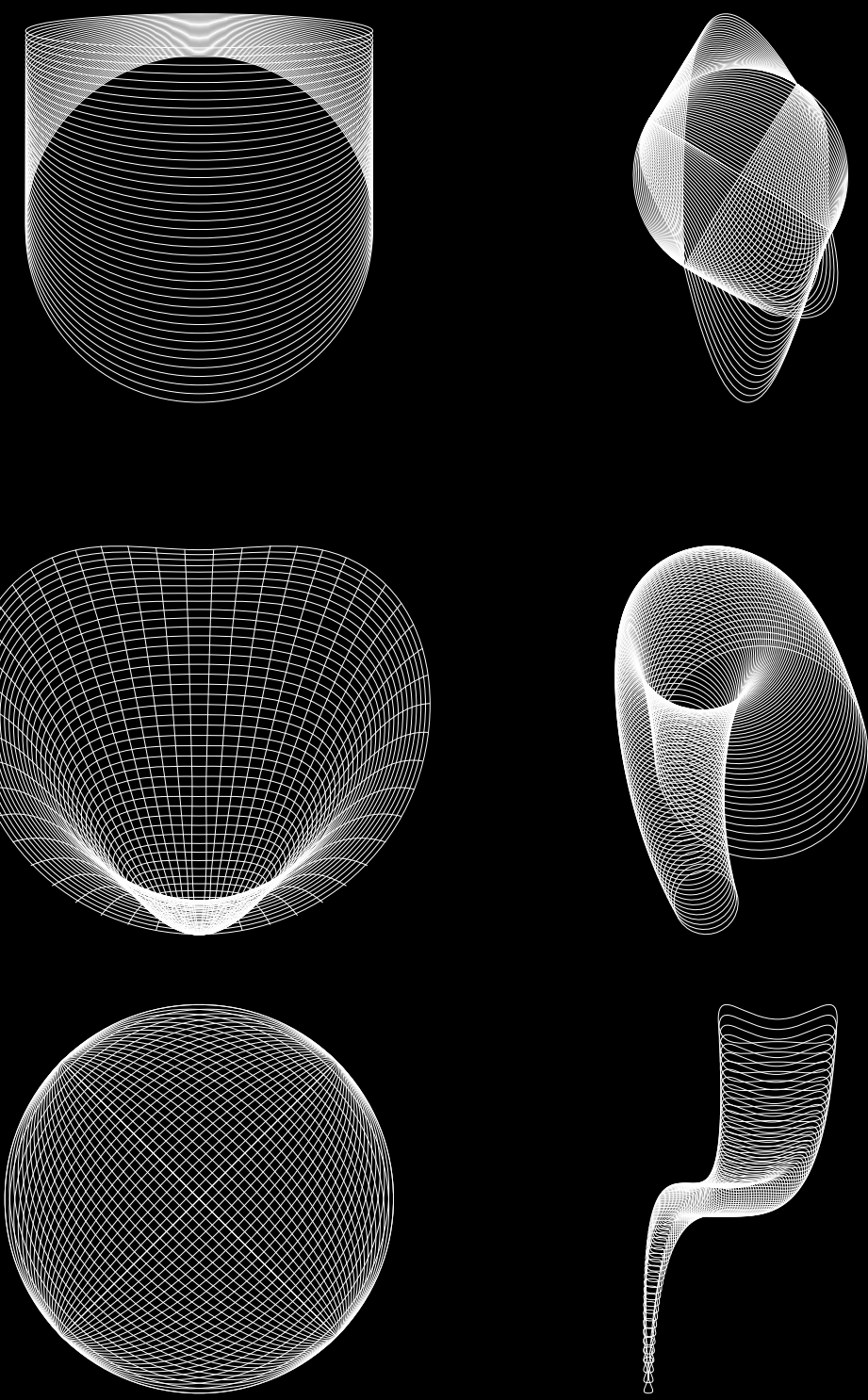
#Minimalismo
Série de movimentos artísticos, culturais e científicos que fazem uso de poucos elementos fundamentais como base de expressão.

#Construtivismo
Movimento que defende o papel ativo do sujeito na criação e modificação de suas representações do objeto do conhecimento.

#Experimentalismo
Atitude de explorar novos conceitos e representações de mundo, rompendo convenções pré estabelecidas.

festival de
criatividade
urbana
19'

subtropical
festival de
criatividade
urbana
19'

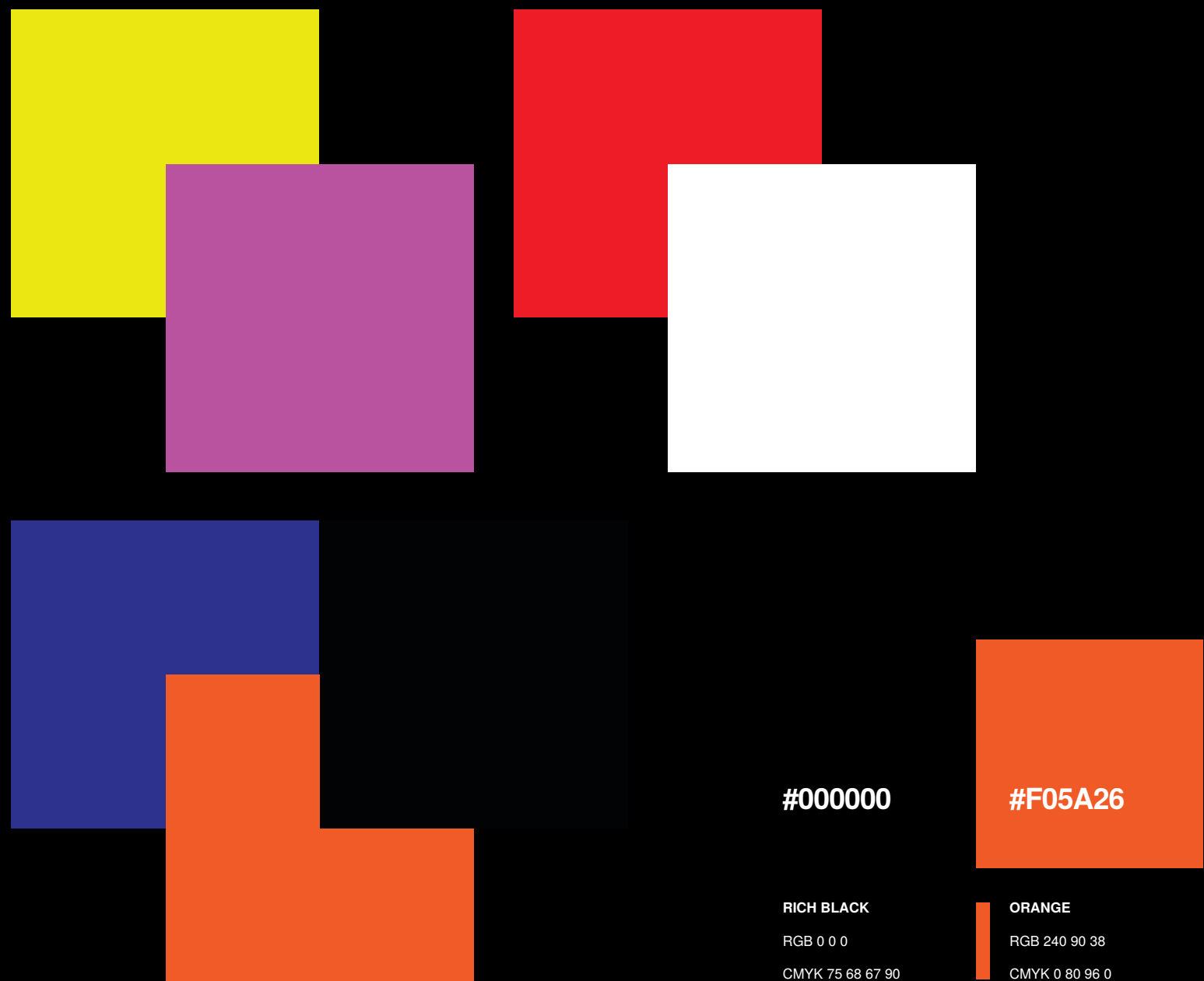

linhas, formas
e espaços

Teoria da forma - Johannes Itten

Relação de infinitude entre todos os pontos que as linhas contínuas conectam. O círculo é fluente, o quadrado calmo e o triângulo equilibrado. Suas combinações se estendem ao se encontrarem.

Materiais que simbolizam a possibilidade de assumir diferentes formas, texturas e comportamentos físicos entre si. Sua continuidade e replicação estabelecem a expansão em forma de ondas e comprimentos diferentes, como órbitas em desenvolvimento, criando grids e novas perspectivas por onde passam, absorvem, compreendem, existindo em um universo inquestionável - este que possui uma cor única por não ser possível saber se está no micro ou macrocosmo, dentro ou fora - em que tempo, ou aonde acontece(m) - possibilidade dos multiversos: criações simultâneas ocorrendo de forma infinita.

cores

Teoria das cores - Johannes Itten

Disco de cores > Combinações Harmoniosas

Combinações de cores presentes em diversas pinturas, criam harmonizações acessíveis. Equilíbrio entre o frio e o quente, dualidades que se complementam, uma intensifica a outra - **potencializar potências** (capital intelectual) através de contrastes bem definidos.

Estudo da variação de Matiz para aplicação: RGB e CMYK - Cor real, cor vista.

concebendo

tipos

TeX Gyre Project - Gust Group

Família de fontes desenvolvidas em padrão Ghostscript 4.00 (uso em softwares livres), para utilização de modo OpenSource - uso livre.

Busca em suas variações, substituir tipografias conhecidas e licenciadas, como uma alternativa visual e livre de direitos para qualquer tipo de projeto.

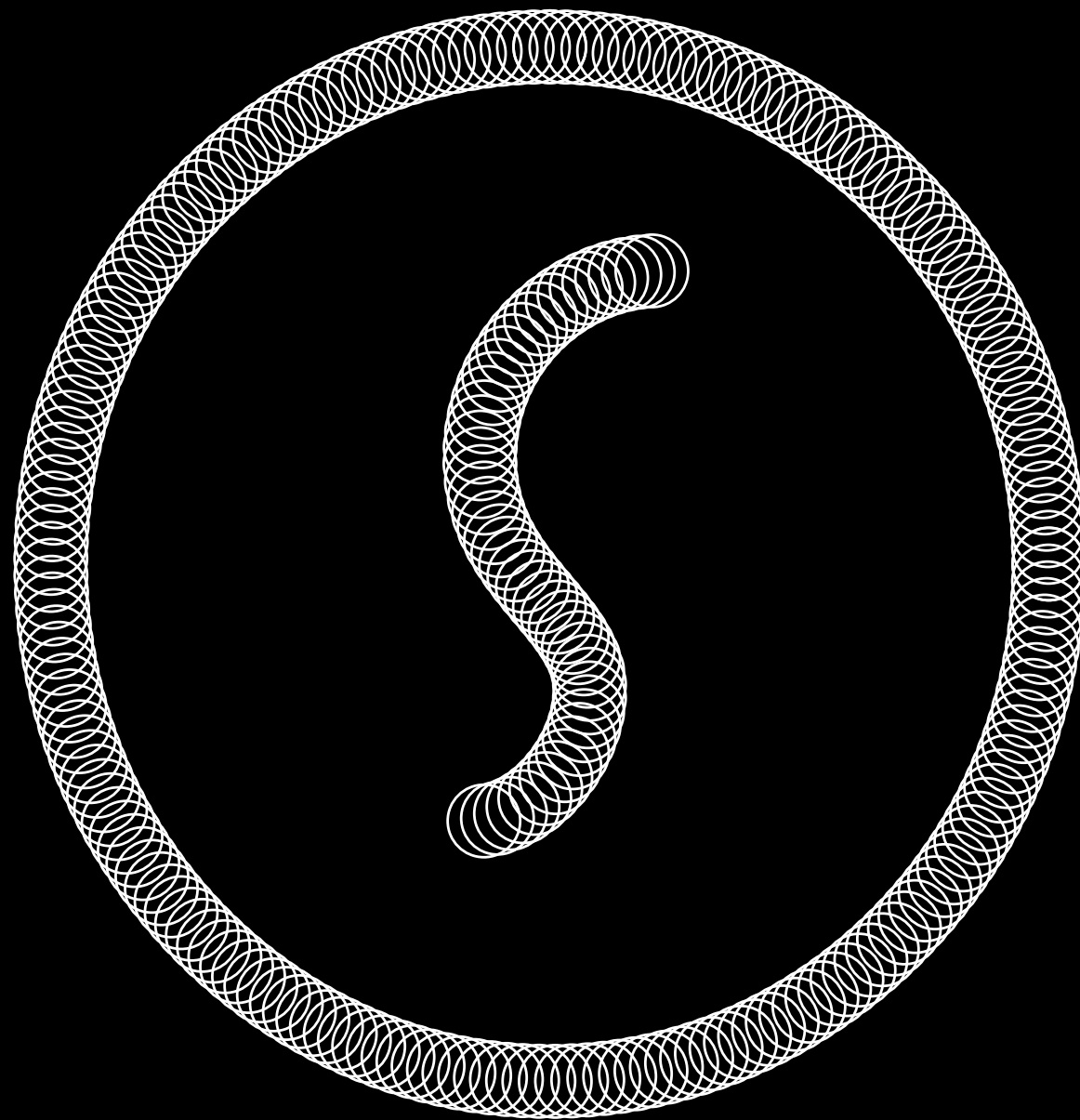
TeX Gyre Heros

Variação sem serifa, escolhida por ser a substituta oficial da fonte Helvetica, com a função de ser neutra. Não ter um significado próprio, mas permitir dar significado ao conteúdo em que se aplica. Possui uma aparência densa, compacta e bem estruturada.

TeX Gyre Heros Regular / *Italic* -25
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#\$%&*!?

TeX Gyre Heros Bold / *Italic* -25
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!@#\$%&*!?

concebendo

possibilidades

Motion Graphics

Através dos possíveis movimentos e física aplicada, o estado da forma e do universo criado, aproxima cada vez mais o íntimo do espectador em sua viagem, interferindo em ilusões óticas, questionando o senso comum e a interpretação coletiva. Distorções de repertório, pensamentos e ideias, mudando pontos de vista ao retornar à perspectiva original.

Estruturas Reais Visitadas

A ideia desde a concepção, sempre foi tornar a arte visual concebida, em estruturas reais aplicadas em diferentes materiais e situações, estendendo a experiência, a percepção e a interpretação sólida quando visitada. Protótipos reais para observação e interação. Imersão na obra.

estímulos

trilha sonora

Durante o Processo Criativo

Durante toda a imersão, busquei ouvir músicas aleatórias, entre os artistas que participaram de edições anteriores e os que fazem o evento atual em momentos de incubação.

Durante o desenho e concepção do projeto, ouvi intensamente as seguintes trilhas:

Com Truise - Iteration (full album)

Saâda Bonaire - Saâda Bonaire (full album)

KraftWerk - Trans Europe Express (full album)

Arte Finalização

Experimentando em 3D e navegando pelas formas e objetos, observando perspectivas tridimensionais, porém buscando suas perspectivas bidimensionais mais simples. Multiplicando perspectivas resultantes. Criando após, um guideline para desmembramento.

festival de
criatividade
urbana

19'

Abertura

Ópera de Arame
R. João Gava, 970
Curitiba, Brasil

Line Up

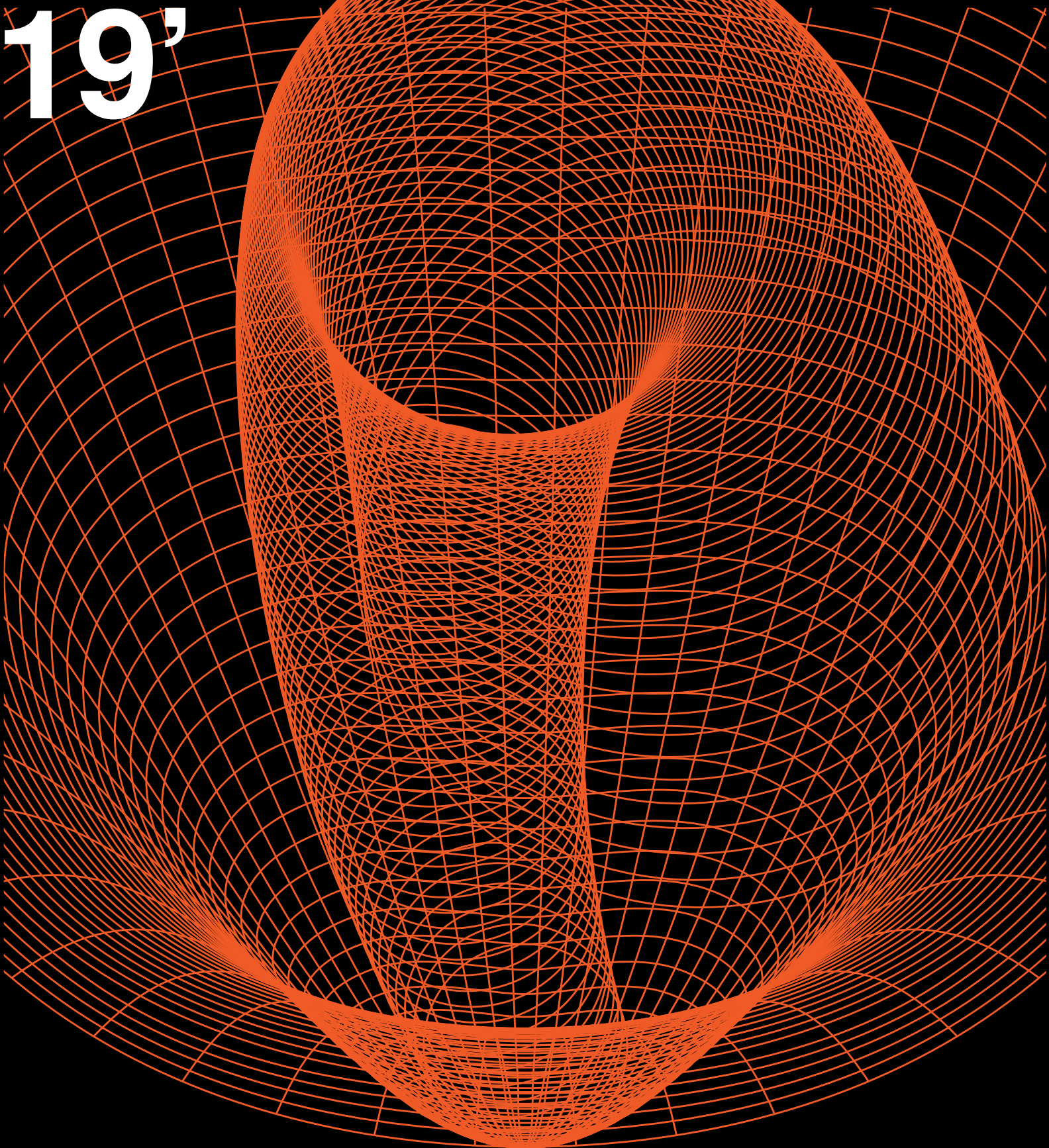
// Dow Raíz // Machete Bomb
// Mamba Negra // Flora Matos
// Mulamba // Marrakesh

subtropikal
junho30^{13h}

// Visão Interior e Exterior
Design, Audiovisual, Performance

festival de
criatividade
urbana

19'

Encerramento

Usina 5
R.Constantino
Bordignon, 05
Curitiba, Brasil

Line Up

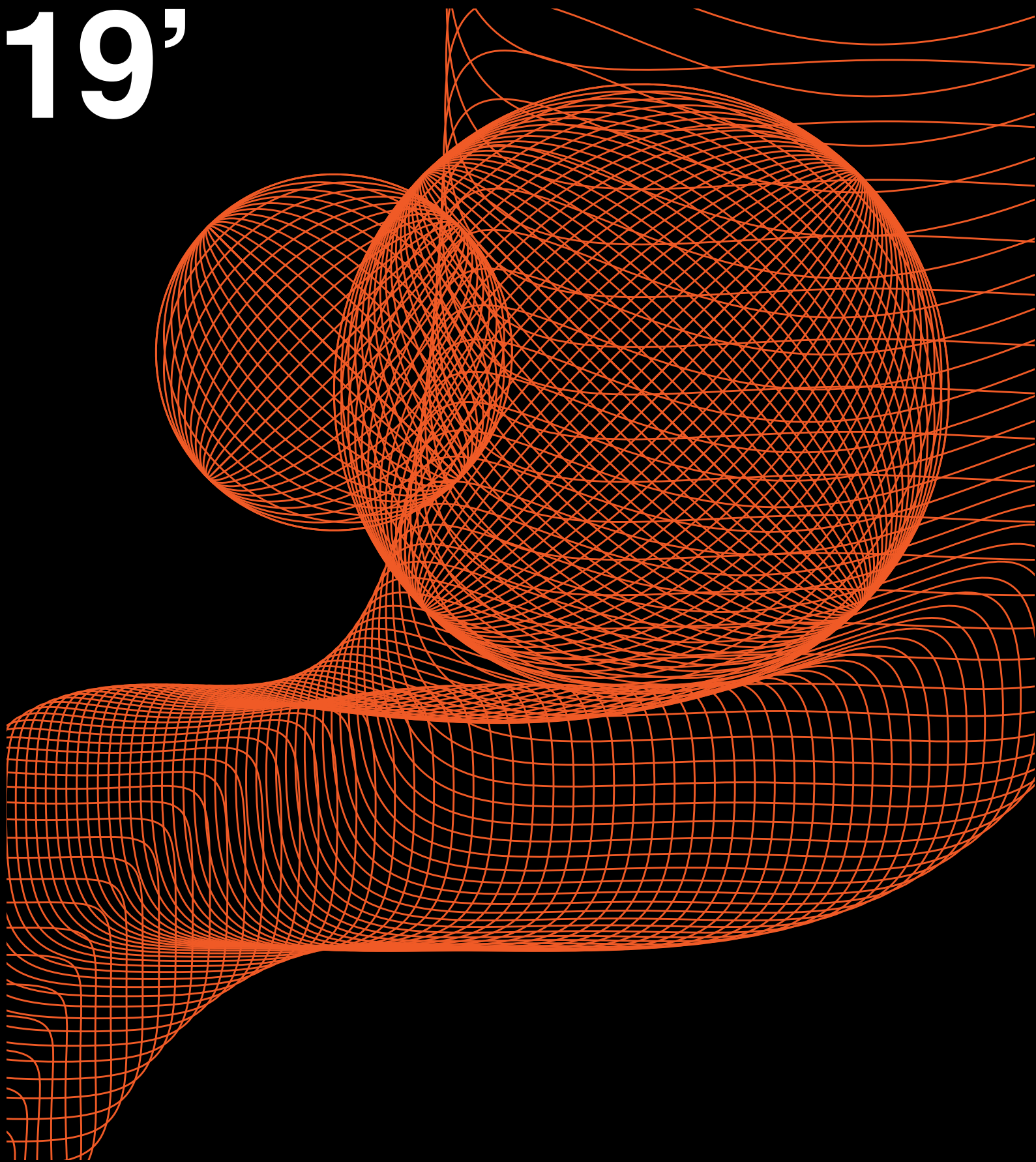
// Dow Raíz // Machete Bomb
// Mamba Negra // Flora Matos
// Mulamba // Marrakesh

subtropikal
julho06^{18h}

// Som, Imersão Sinestésica
Música e Entretenimento

festival de
criatividade
urbana

19'

MasterClass

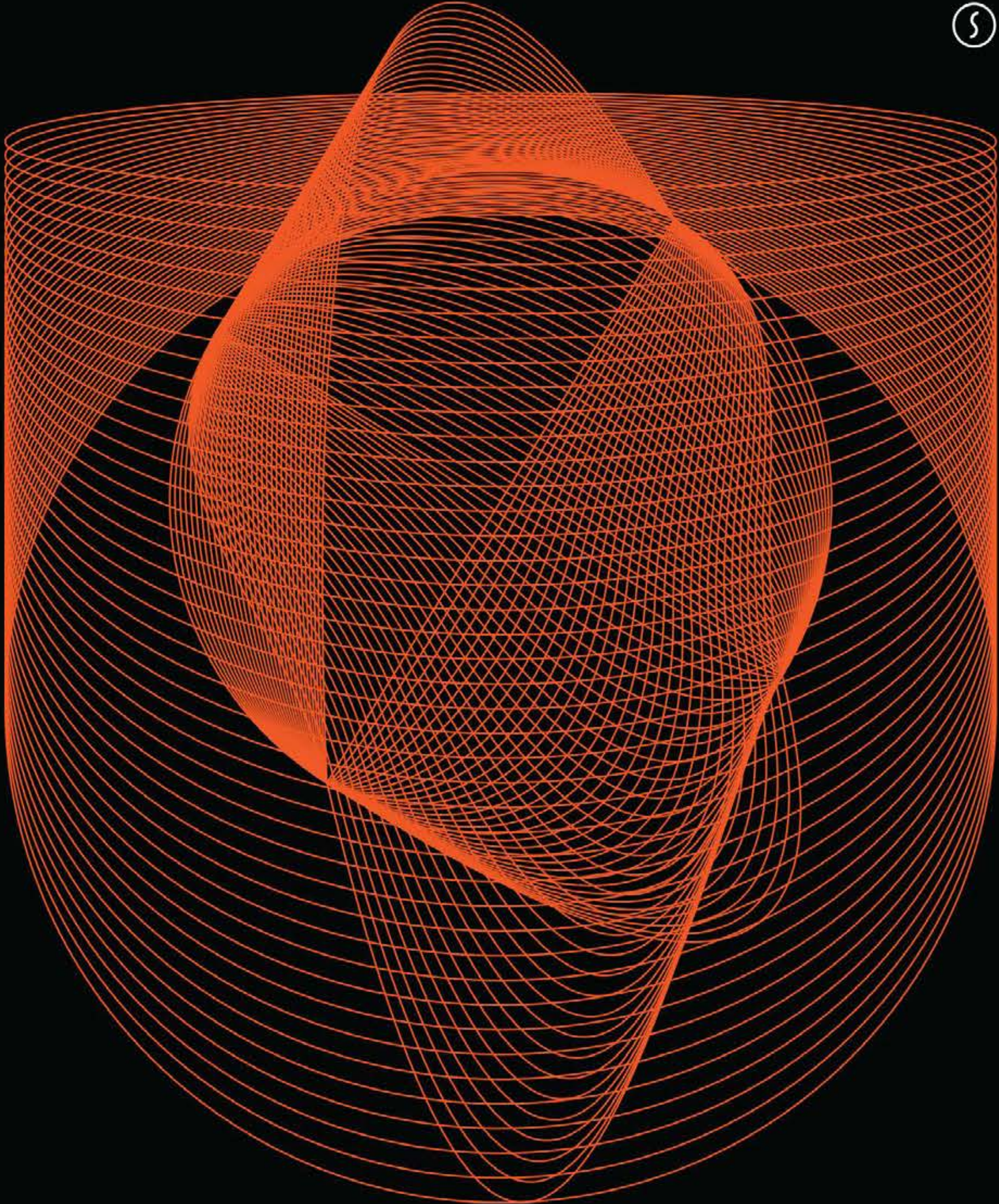
Cine Passeio
R. Riachuelo, 410
Curitiba, Brasil

Produção Musical para Audiovisual

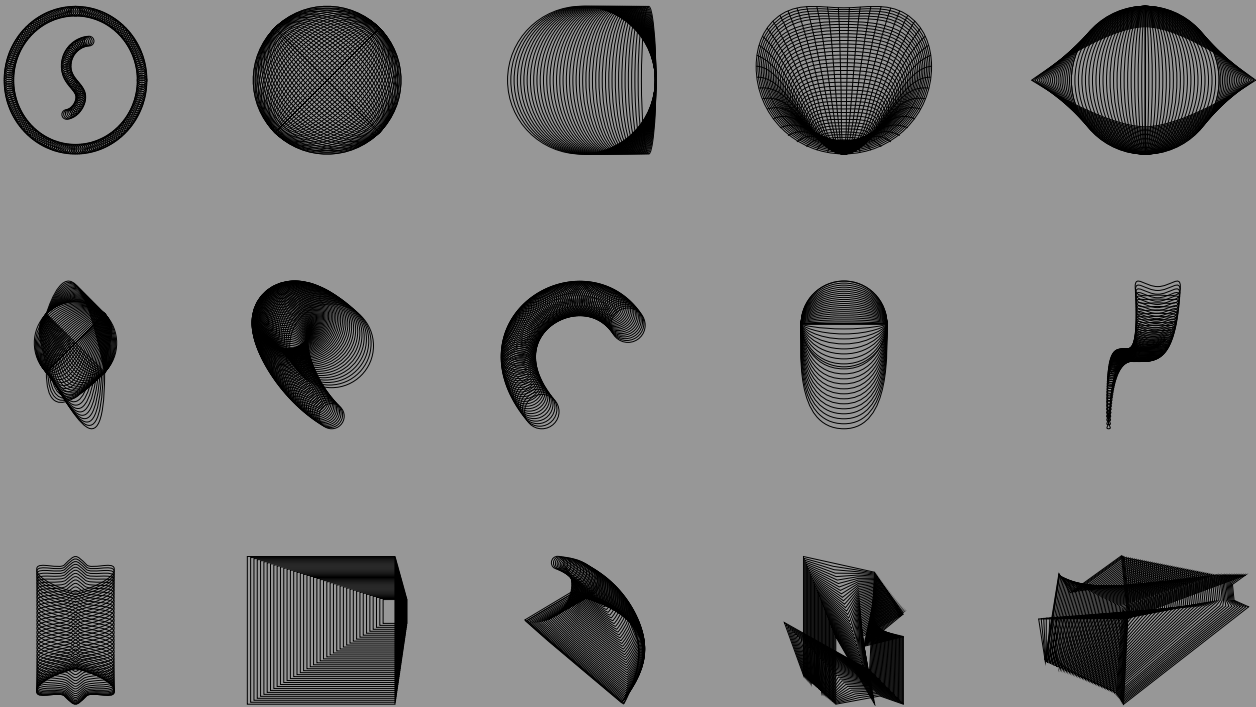
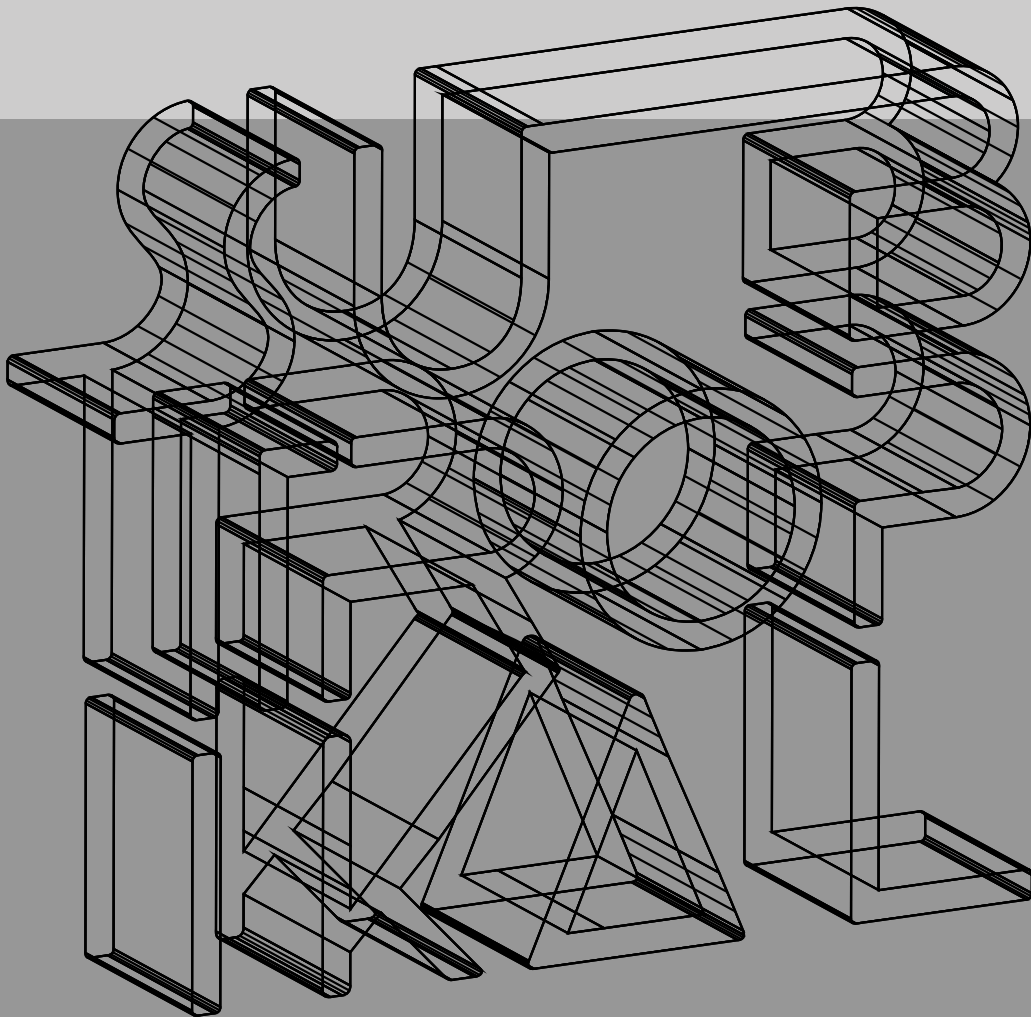
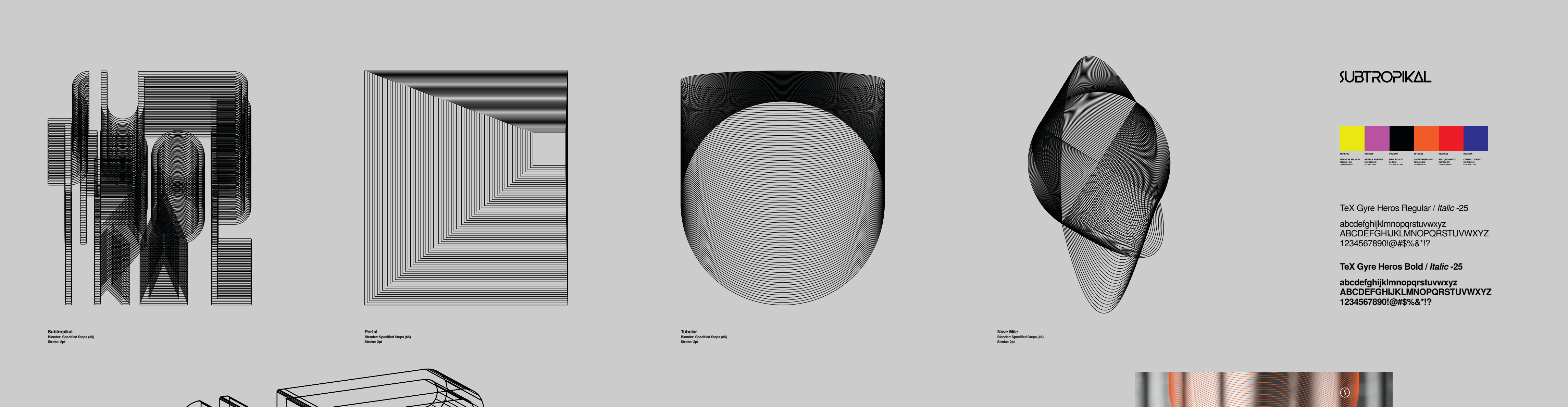
// Didones

subtropikal
julho01^{19h}

// Fusão de Corpos no Espaço
Cultura e Miscigenação

guideline

artes aprovadas

SUBTROPICAL

