

Caligrafia e LETTERING

COMPOSIÇÃO DE LETRAS COM OUTRAS IMAGENS

POR QUE USAR LETRAS + OUTRAS IMAGENS?

LETRAS COM OUTRAS IMAGENS

Embalagem do Chocolate Aguila. Yani&Guille (Lettering) e Eugenia Mello (Ilustrações)

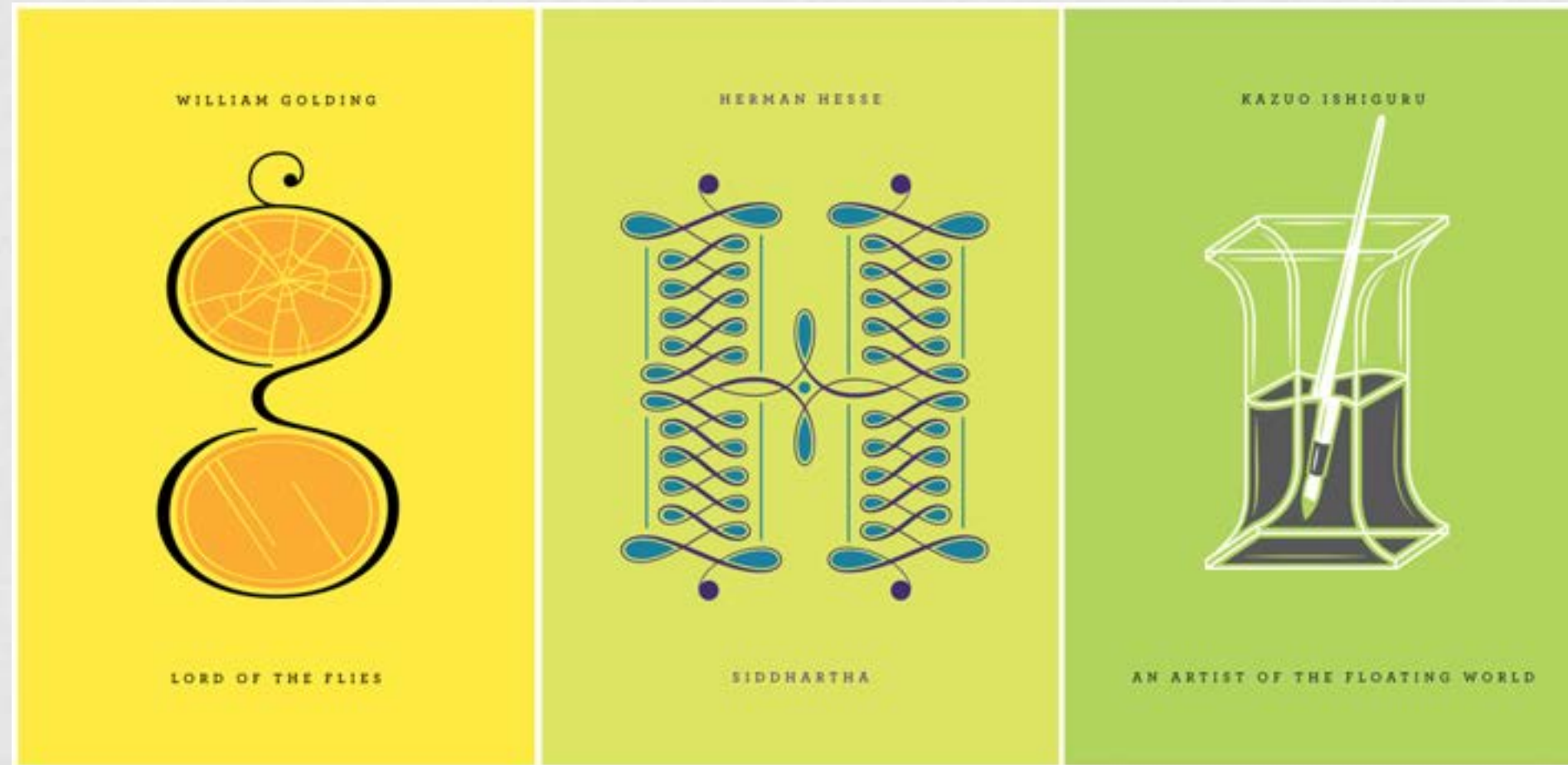

LETRAS COM OUTRAS IMAGENS

Stills do vídeo promocional RuPaul's Drag Race. Studio Moross (Direção de Arte) e Leandro Assis (Lettering)

LETRAS COM OUTRAS IMAGENS

Capas para editora Penguin. Jessica Hische.

LETRAS COM OUTRAS IMAGENS

Lygia Pires

Dana Tanamachi

LETRAS COM OUTRAS IMAGENS

Mural pintado à mão. Gemma O' Brien

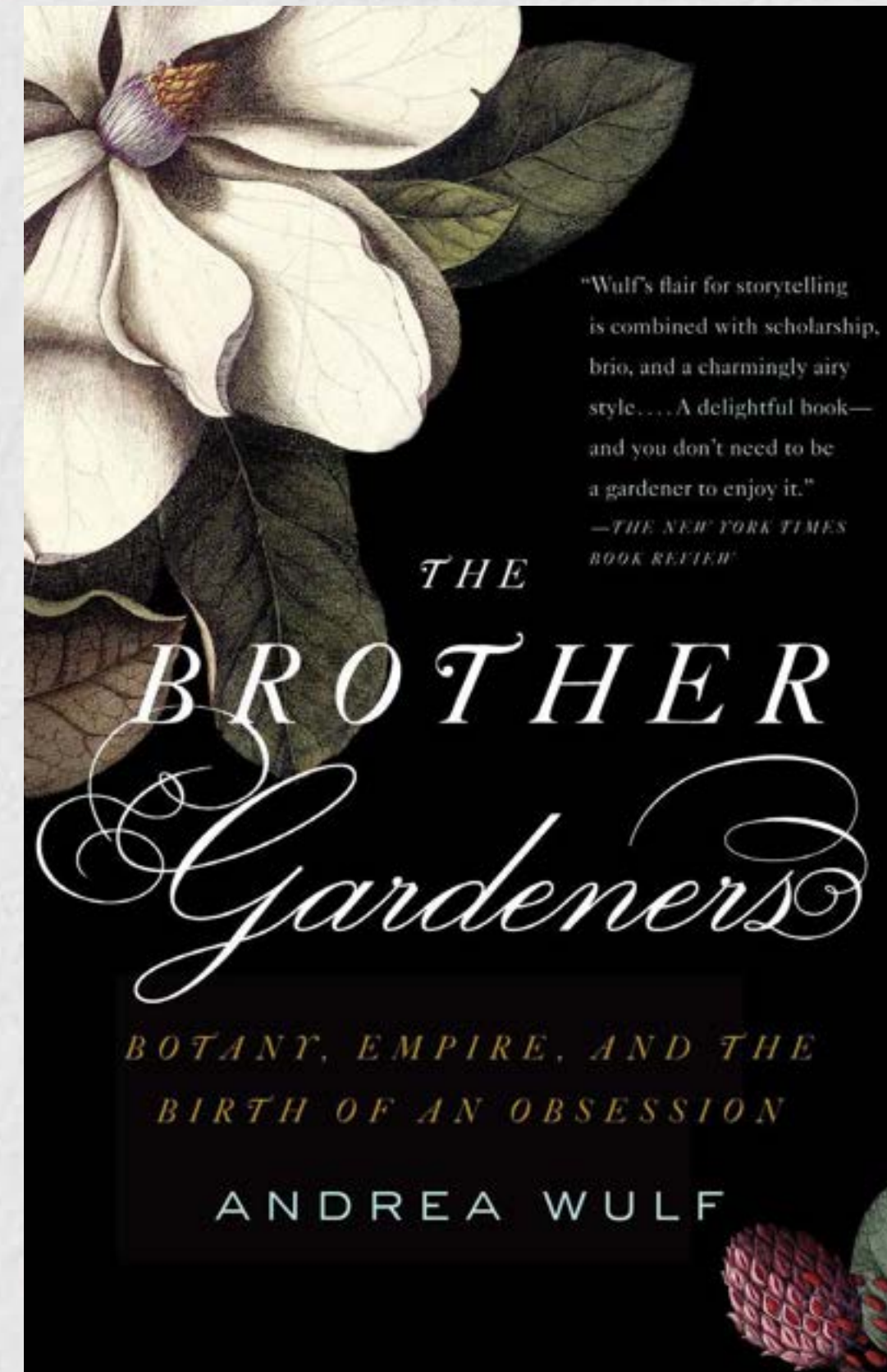
COMO INTEGRAR LETRAS E OUTRAS IMAGENS?

LETRAS E OUTRAS IMAGENS: INTEGRAÇÃO

CONVIVER

Atlanta Magazine, 2021

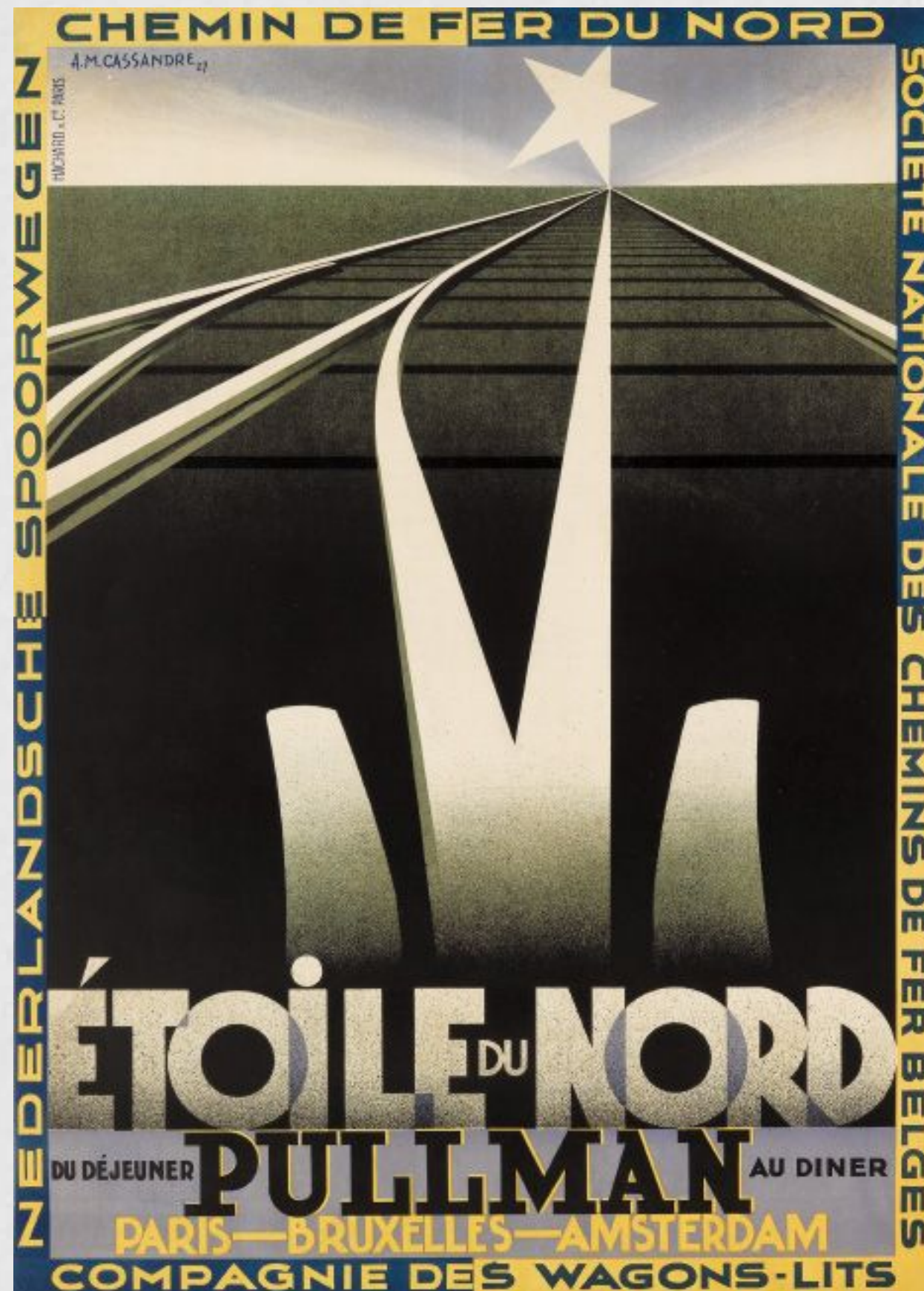
Gabriele Wilson (Design)

Chips NYC (Lettering) e BLT (Design)

LETRAS E OUTRAS IMAGENS: INTEGRAÇÃO

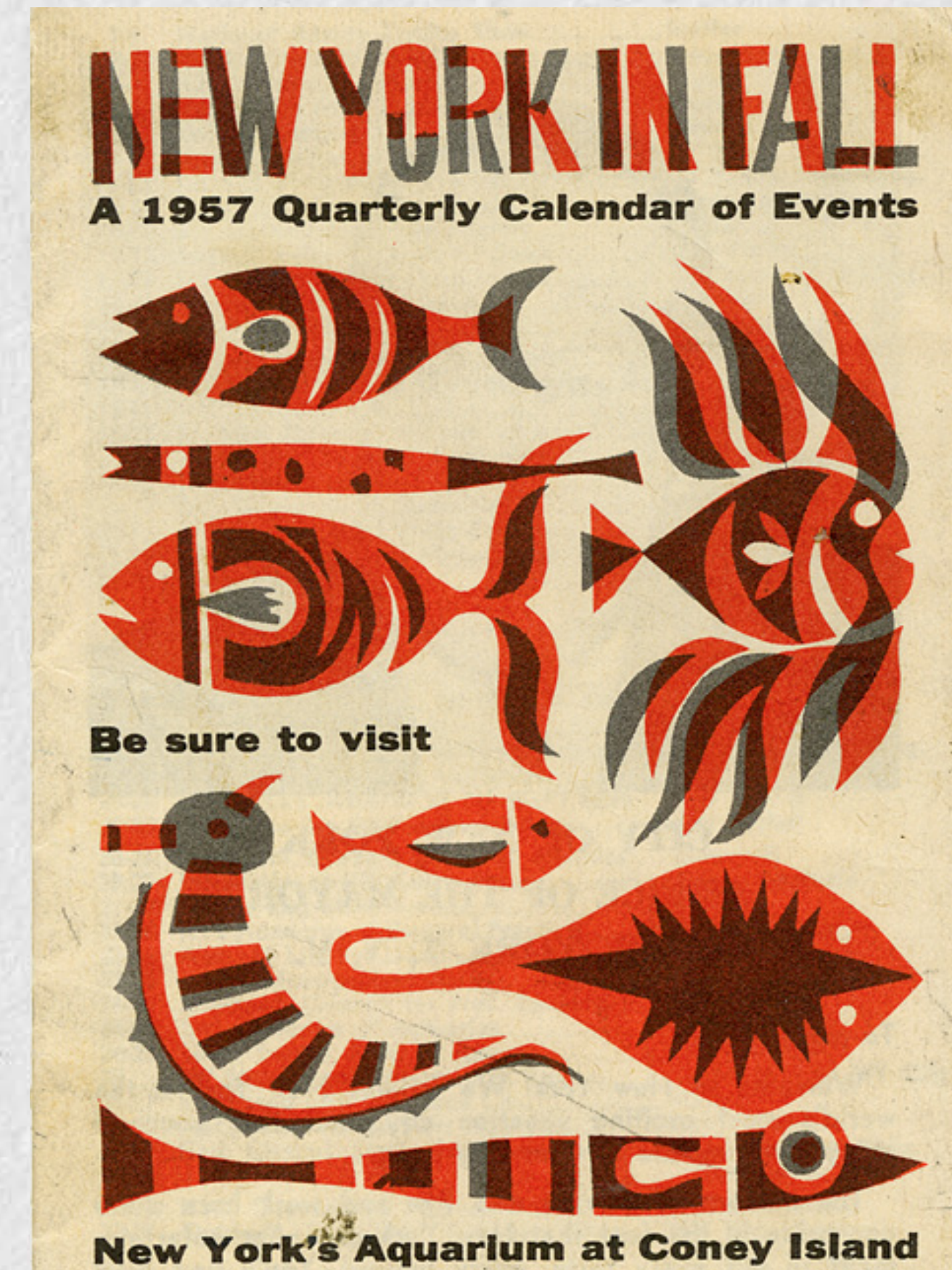
CONVERSAR: FALANDO A MESMA LÍNGUA

A. M. Cassandre

Brad Holland

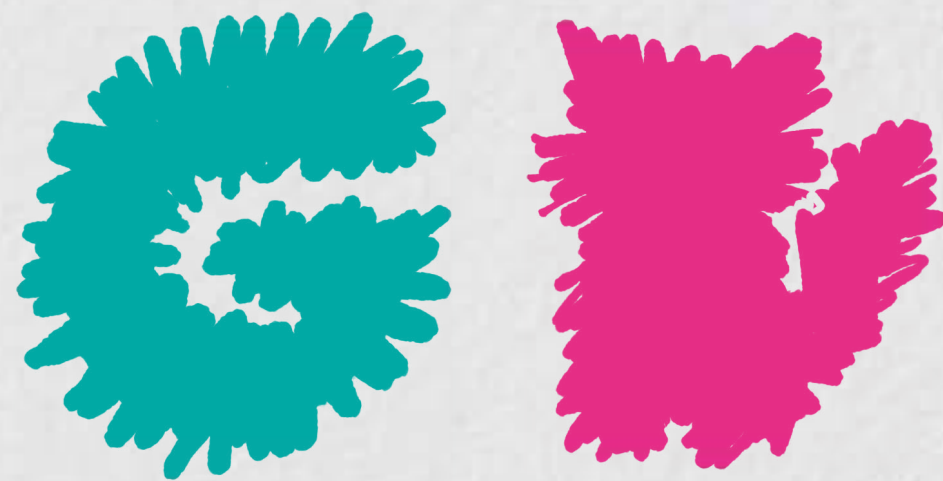

Detalhe (crop). Push Pin Studios

LETRAS E OUTRAS IMAGENS: INTEGRAÇÃO

CONVERSAR: VOCABULÁRIO EM COMUM

Forma/Linha

Peso

Textura/Acabamento

Cor

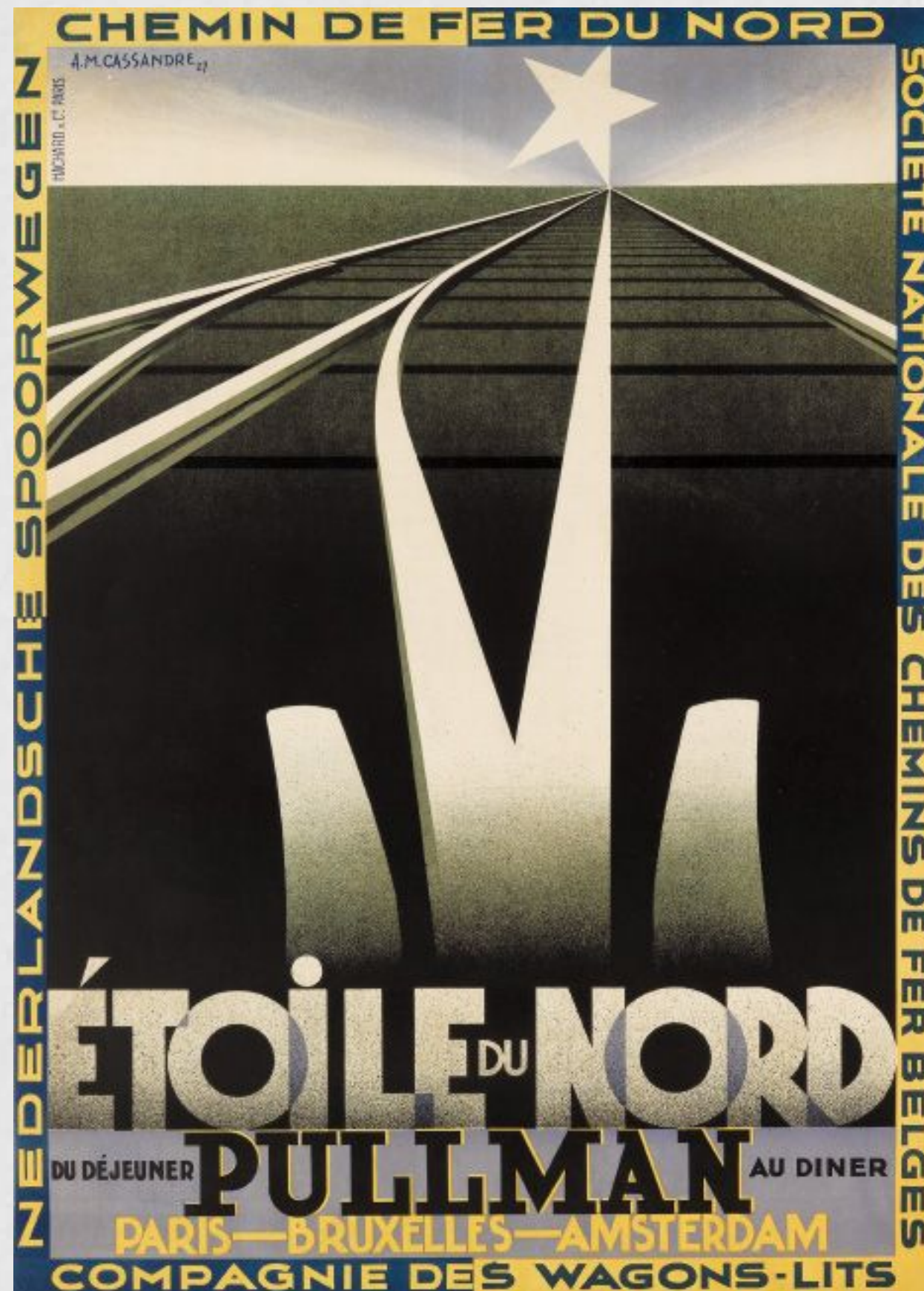

Ferramenta

LETRAS E OUTRAS IMAGENS: INTEGRAÇÃO

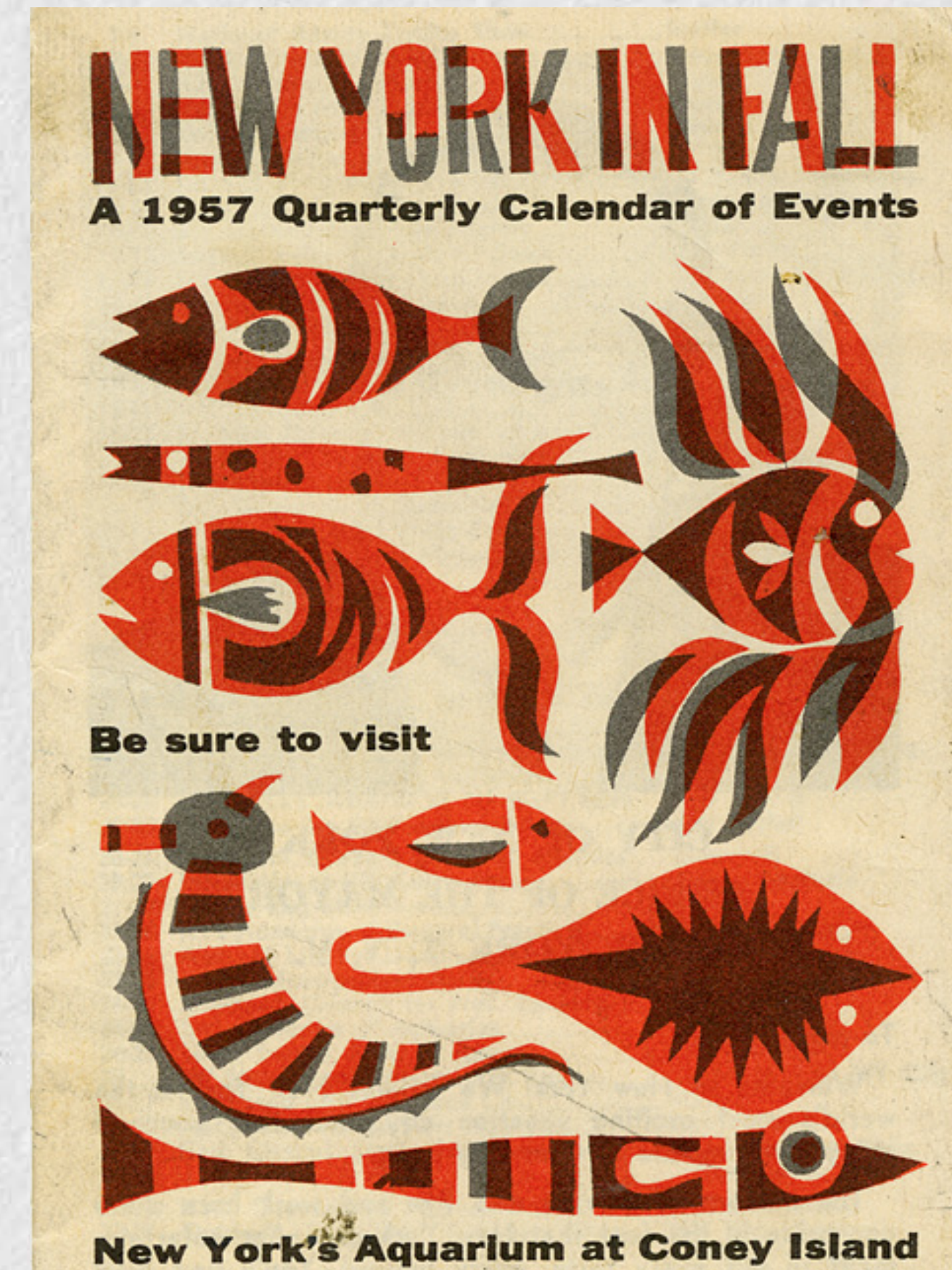
CONVERSAR: FALANDO A MESMA LÍNGUA

A. M. Cassandre

Brad Holland

Detalhe (crop). Push Pin Studios

LETRAS E OUTRAS IMAGENS: INTEGRAÇÃO

CONVERSAR: QUEM FALA MAIS ALTO?

Lettering em destaque

Fotografia em destaque

Ilustração em destaque

1976, Gerard Huerta (Lettering)

Vinil Elza Soares, designer desconhecido.

Cyla Costa

LETRAS E OUTRAS IMAGENS: INTEGRAÇÃO

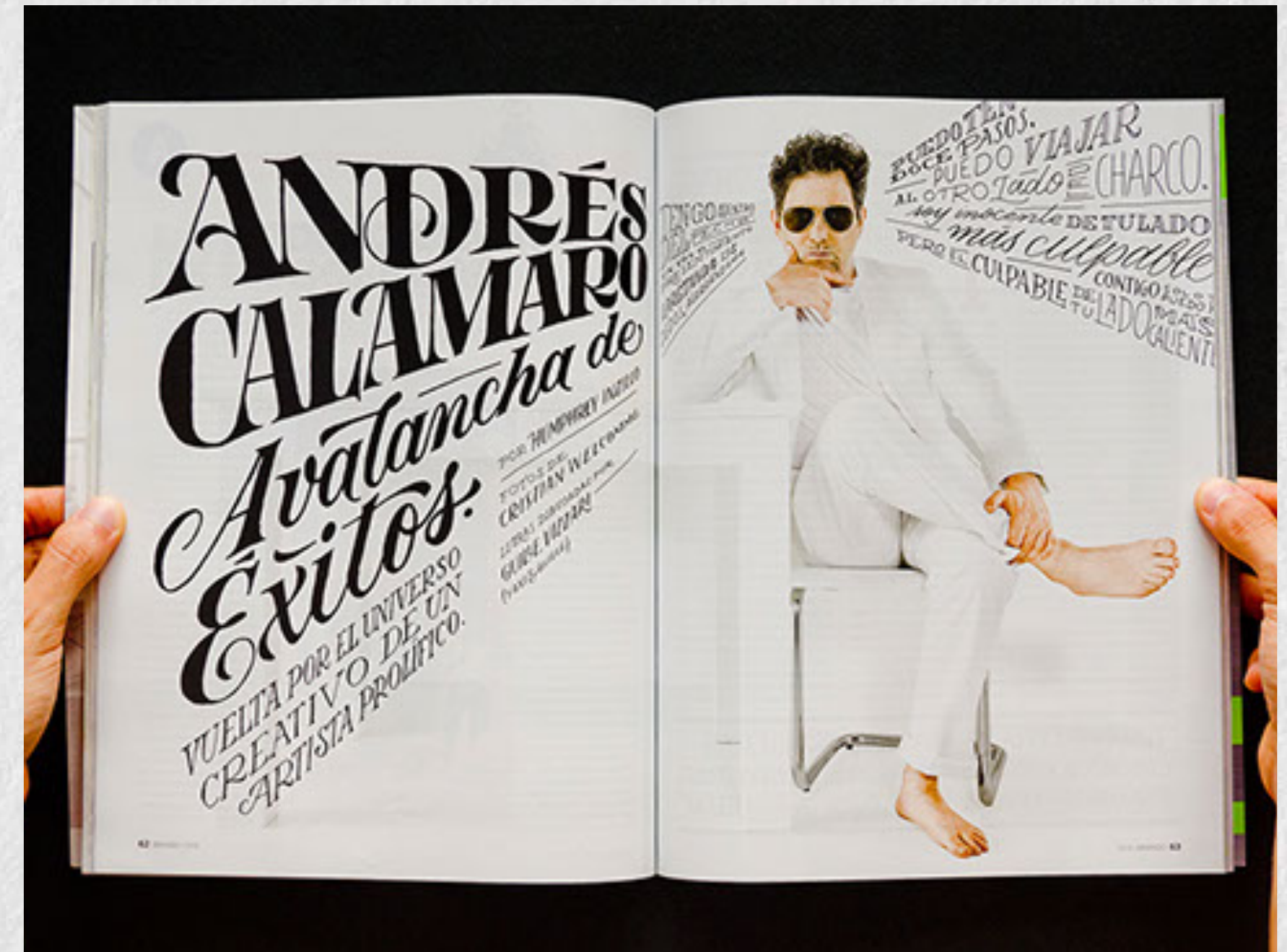
CONVERSAR: CADA UM “NO SEU QUADRADO”?

Steve Simpson

Haley Friesen & Nobuhiro Sato

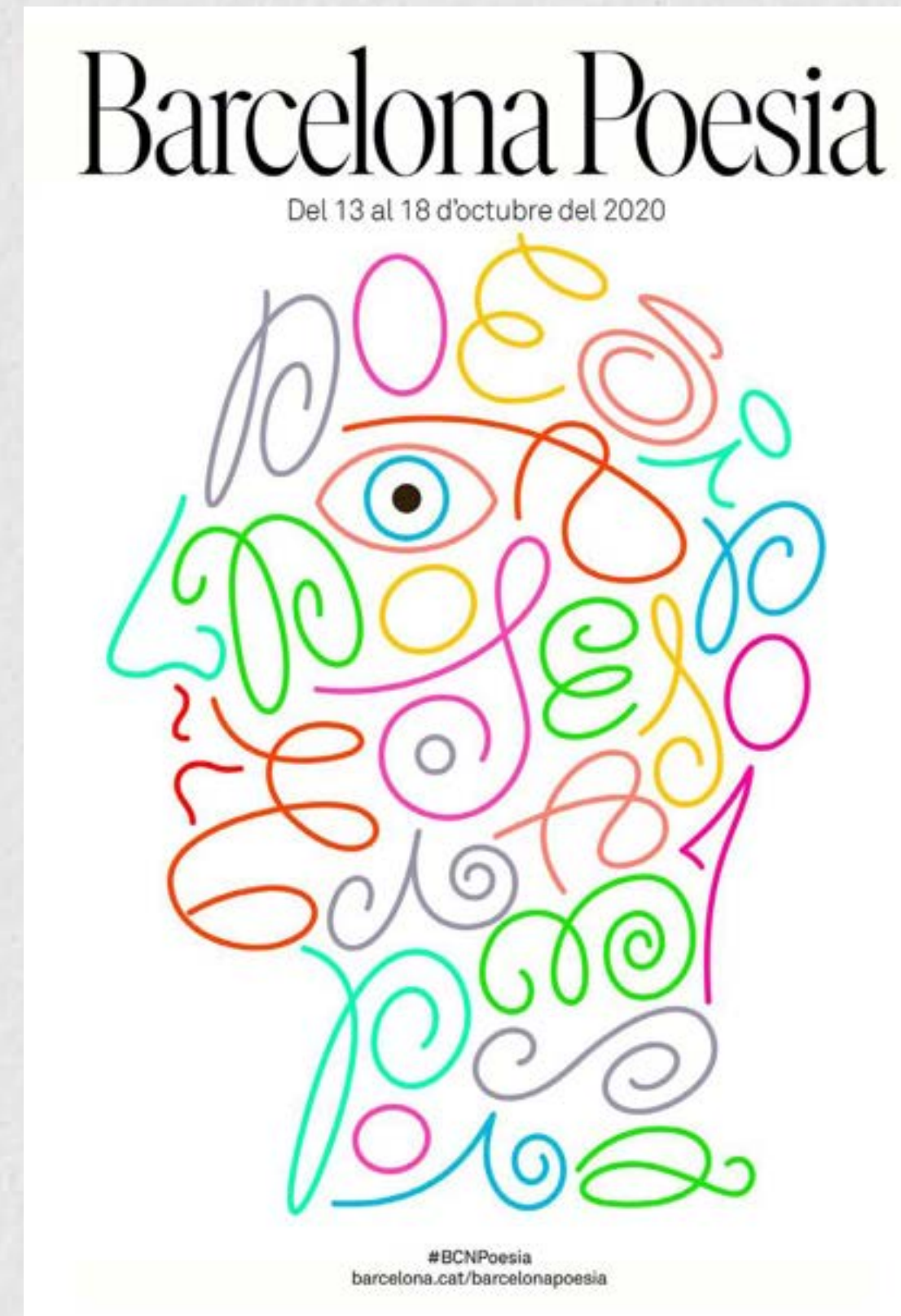
Yani&Guille

LETRAS E OUTRAS IMAGENS: INTEGRAÇÃO

TUDO JUNTO E MISTURADO

Kristyan Sarkis

Marta Cerdà

Jason Limon

PROJETO:
COMPOSIÇÃO DE LETRAS
COM FOTOGRAFIA

LETRAS COM FOTOGRAFIA: PROJETO

BRIEFING

Criar uma capa de álbum/single do seu/sua artista ou podcast favorito.

Formato: Quadrado.

Conteúdo: Usar de duas a três palavras no máximo. Pode ser nome do(a) artista, da música/podcast, do álbum, ou palavras-chave caso o nome seja comprido.

Aplicação: Capa do CD ou capa digital para plataformas de música.

LETRAS COM FOTOGRAFIA: PROJETO

EXEMPLOS MUSICAIS

Erik Marinovich

LETRAS COM FOTOGRAFIA: PROJETO

EXEMPLOS MUSICAIS

1978, designer desconhecido.

c. 1950, designer desconhecido.

1971, designer desconhecido.

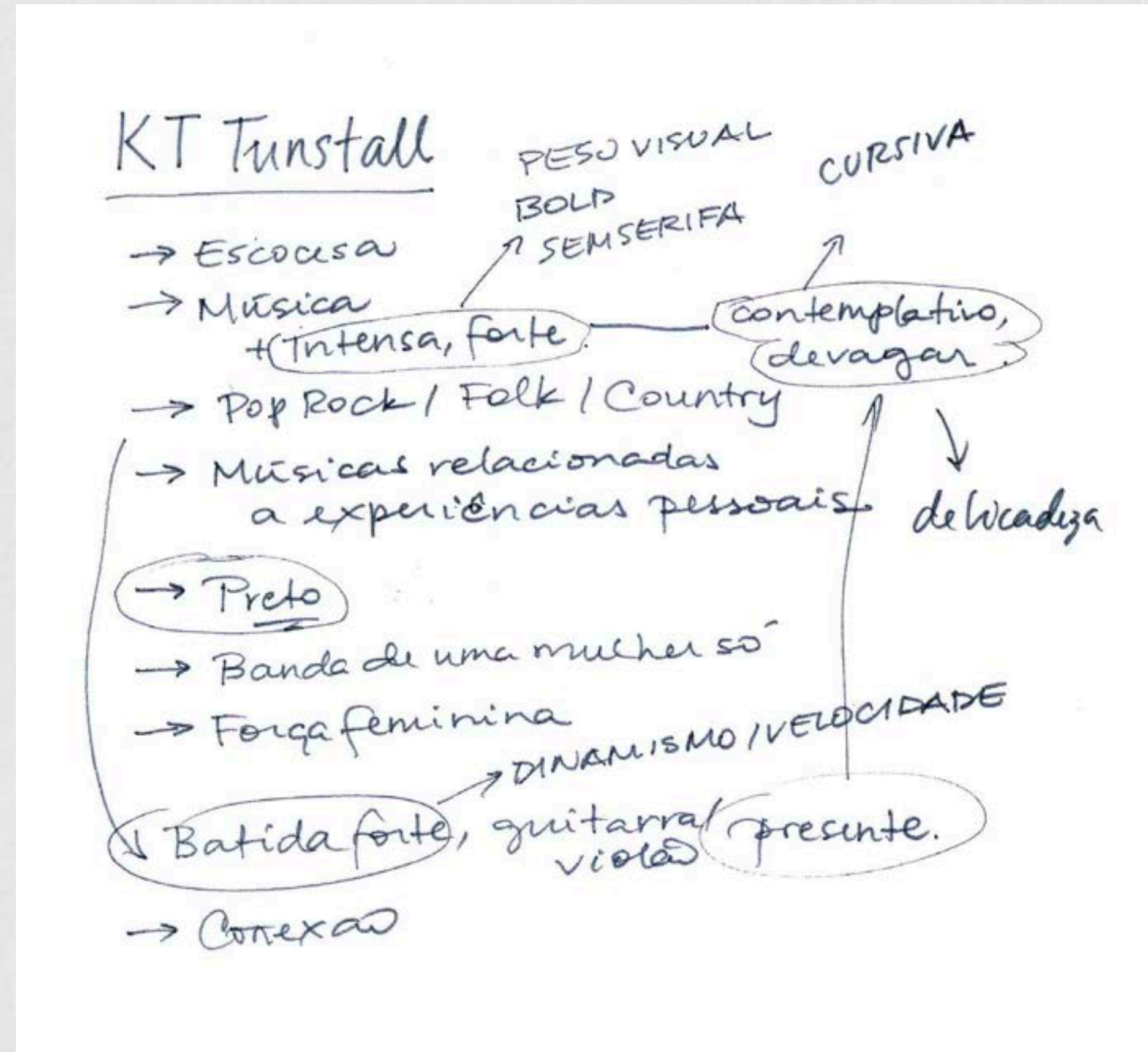
LETRAS COM FOTOGRAFIA: PROCESSO

Aline Kaori

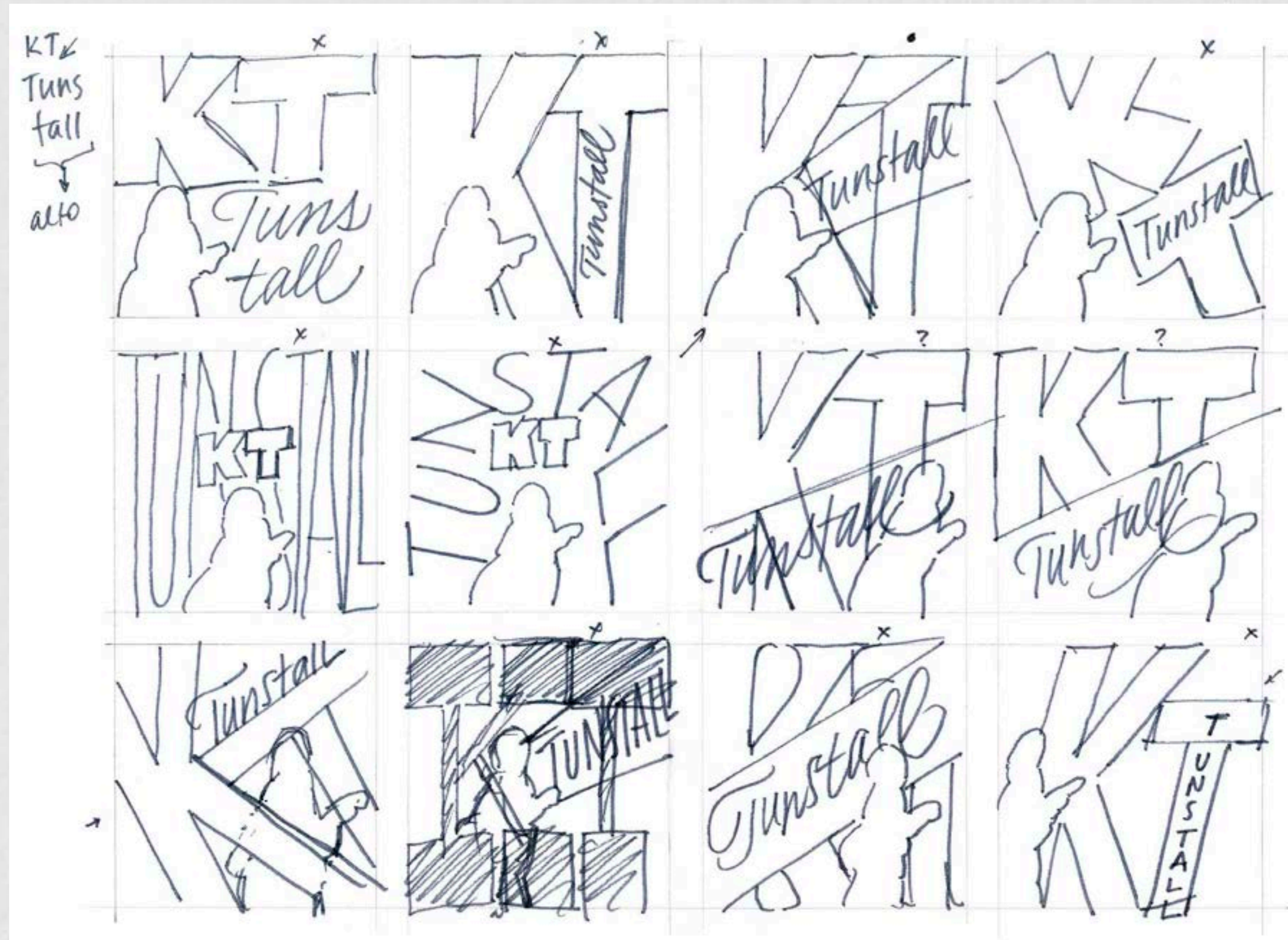
LETRAS COM FOTOGRAFIA: PROCESSO

1. DEFINA O CONCEITO

LETRAS COM FOTOGRAFIA: PROCESSO

2. EXPLORE DIVERSAS COMPOSIÇÕES E ESTILOS EM MINIATURAS

LETRAS COM FOTOGRAFIA: PROCESSO

3. TRABALHE SEU ESBOÇO

3.1. Ampliação

Faça um esboço bem solto e preliminar com o básico das letras e composição, adequando o esboço em miniatura para o formato final.

LETRAS COM FOTOGRAFIA: PROCESSO

3. TRABALHE SEU ESBOÇO

3.2. Adicione corpo/peso

A cada camada, faça os ajustes necessários para melhorar a composição. Dê corpo e peso para as letras para visualizar melhor a composição como um todo e o equilíbrio entre as letras e suas contraformas.

LETRAS COM FOTOGRAFIA: PROCESSO

3. TRABALHE SEU ESBOÇO

3.3. Refinamento

Siga fazendo os ajustes necessários para melhorar a composição, forma das letras e espaçamento entre elas. Trabalhe com quantas camadas achar necessário até chegar a um bom resultado.

LETRAS COM FOTOGRAFIA: PROCESSO

4. FINALIZAÇÃO

Finalize sua arte à mão ou digitalmente, de acordo com suas habilidades ou as necessidades do briefing.

Neste caso, utilizei uma mistura entre finalização à mão com caneta (em aula) e realizei apenas alguns ajustes e limpeza posteriores no Photoshop, mas mantendo a essência do traço e composição manuais.

LETRAS COM FOTOGRAFIA: PROCESSO

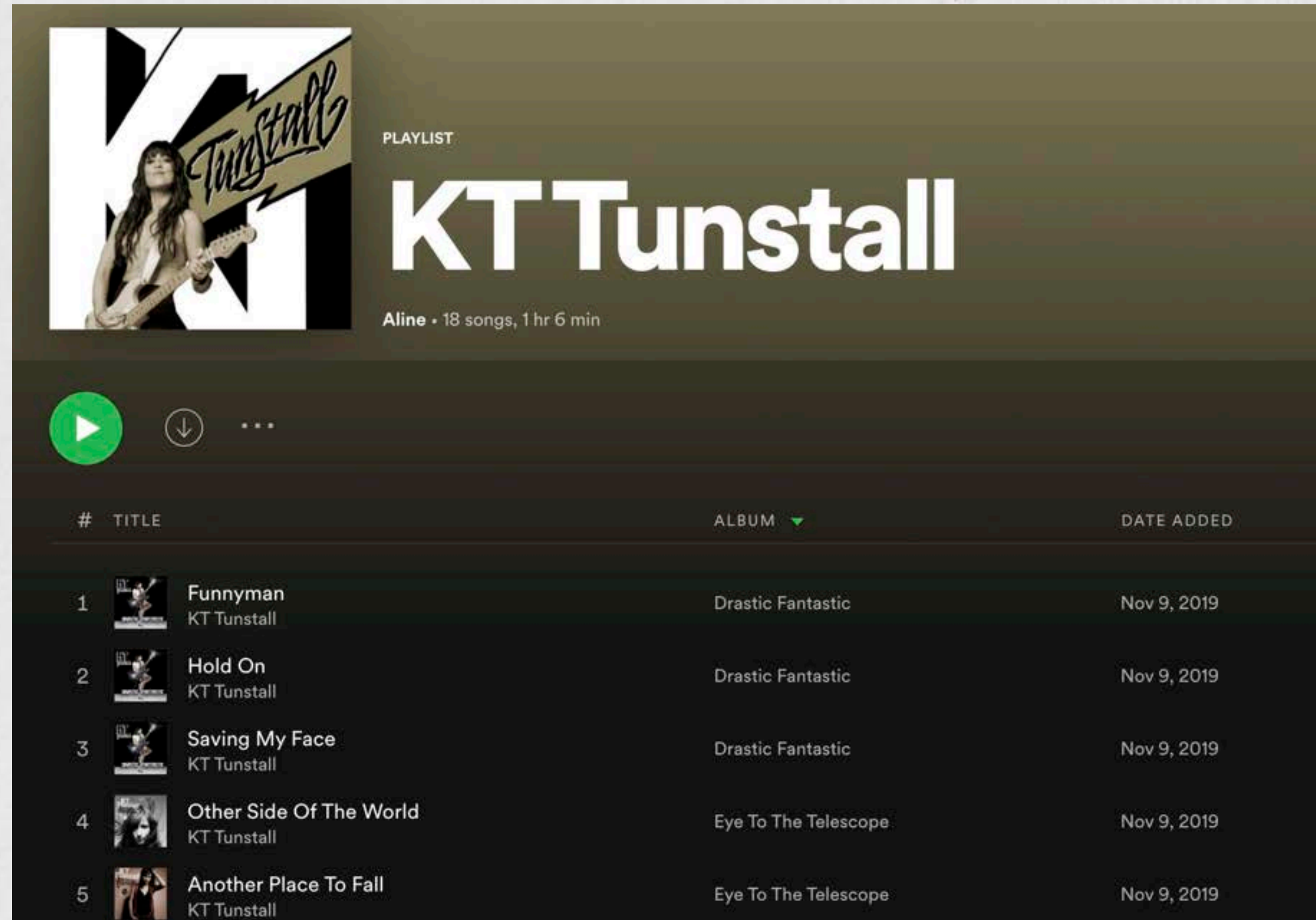

4. FINALIZAÇÃO

Esta etapa de colorização é opcional, mas achei interessante incluir um exemplo desta arte com a aplicação de cor.

Neste caso é uma aplicação bem pontual, com a adição de apenas mais uma cor ao preto e branco. Perceba como a cor ajuda a agrupar os elementos em primeiro plano e cria contraste com o KT em segundo plano.

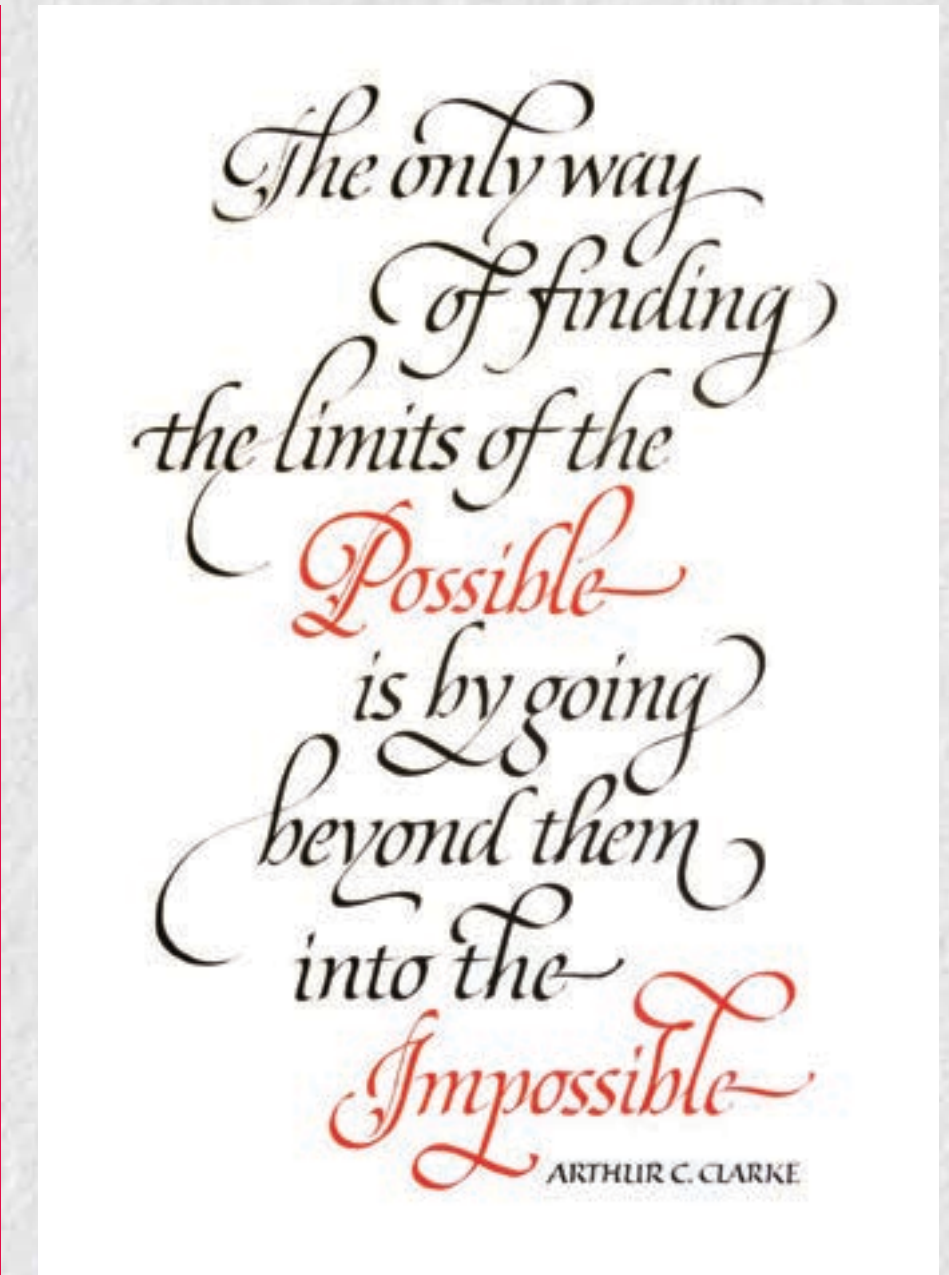
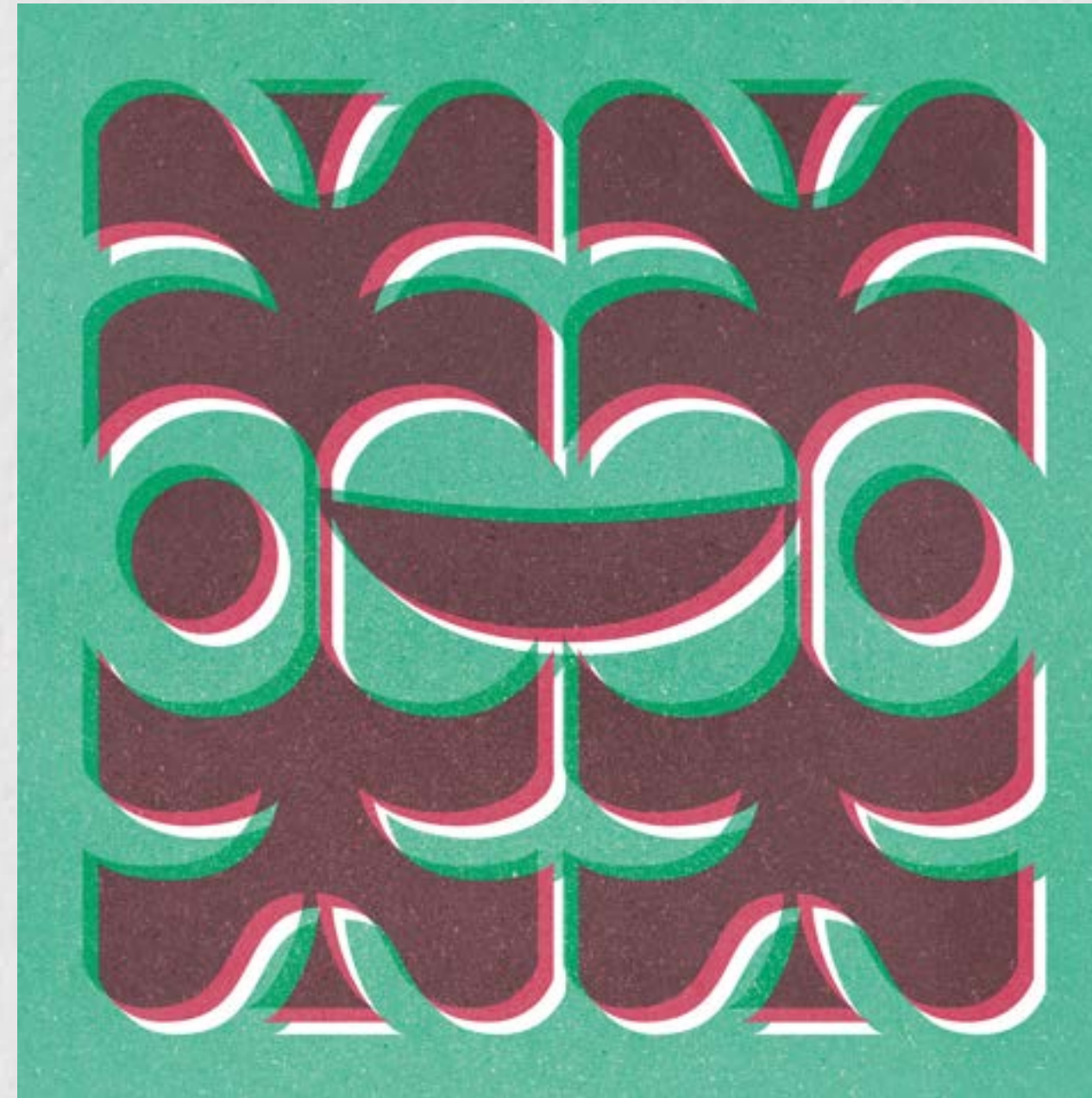
LETRAS COM FOTOGRAFIA: APLICAÇÃO

BIBLIOGRAFIA

- *Typophonic - Album Cover Typography* <<https://typophonic.com/>>
- *Coverjunkie - Magazine Cover Collection* <<https://coverjunkie.com/>>
- *Book Cover Archive* <<http://bookcoverarchive.com/>>
- *Erik Marinovich - Hip Hop Hullabaloo*: <<http://www.erikmarinovich.com/work/hip-hop-hullabaloo>>
- *Sophie Van der Linden - Para Ler o Livro Ilustrado*, Cosac Naify: 2011.
- *Sarah Hyndman - Why Fonts Matter*, Virgin Books: 2016
- *Harmut Stöckl - Typography: body and dress of a text - a signing mode between language and image*. In: *Visual Communication*, 2005.
- *Theo van Leeuwen - Typographic Meaning*. In: *Visual Communication*, 2005

ALINE KAORI

- Portfolio <<https://alinekaori.myportfolio.com>>
- Behance <<https://behance.net/alinekaori>>
- Instagram <<https://instagram.com/lineletters>>
- Entrevistas e Lives: <<https://linktr.ee/lineletters>>

Caligrafia e LETTERING

Gui Menga

&

Aline Kaori

— CALIGRAFIA & LETTERING —

IBCC

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia