

Caligrafia e LETTERING

COMPOSIÇÃO 2

Gui Menga

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Caligrafia e **LETTERING**

FUNDAMENTOS DA COMPOSIÇÃO

Gui Menga

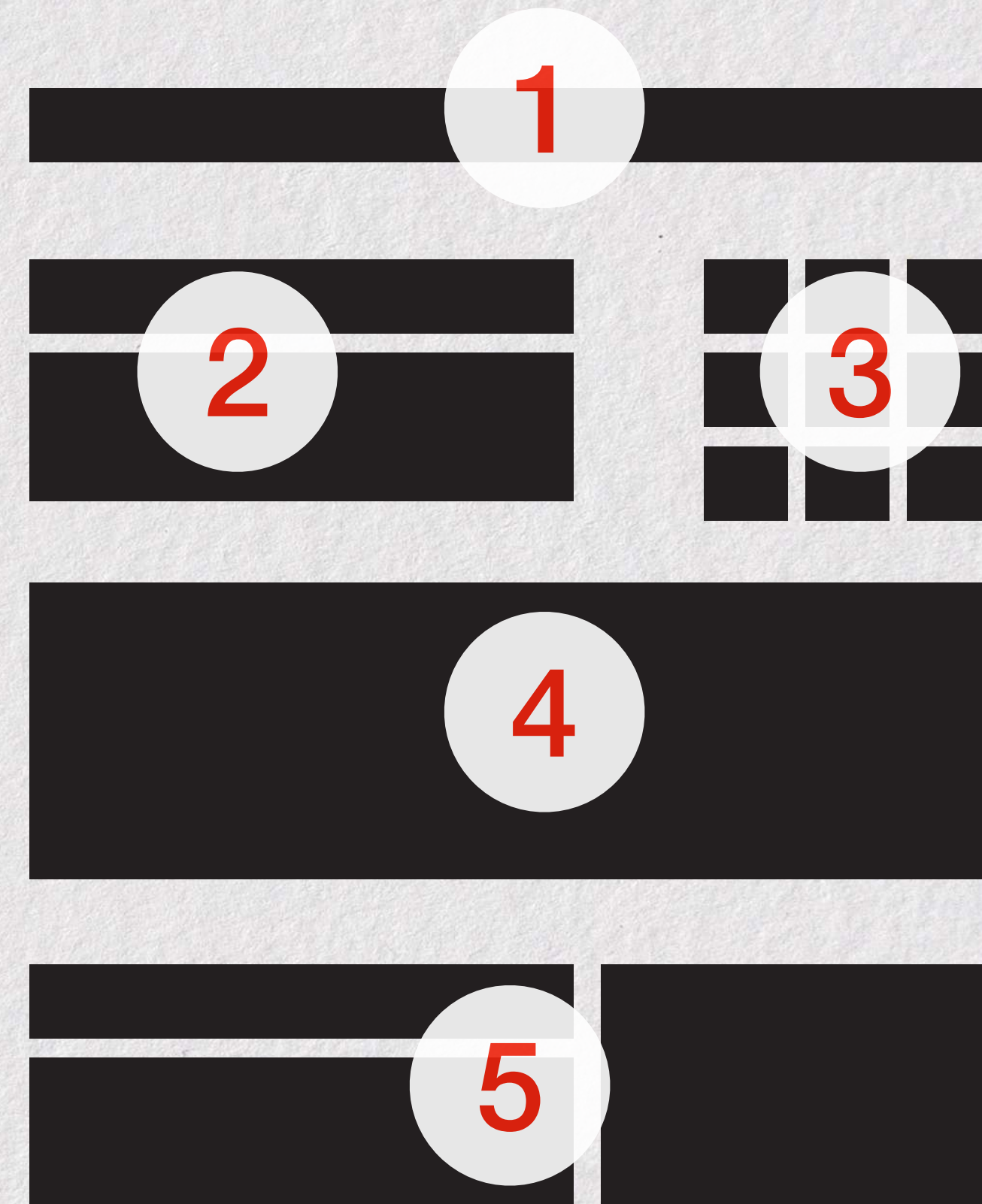
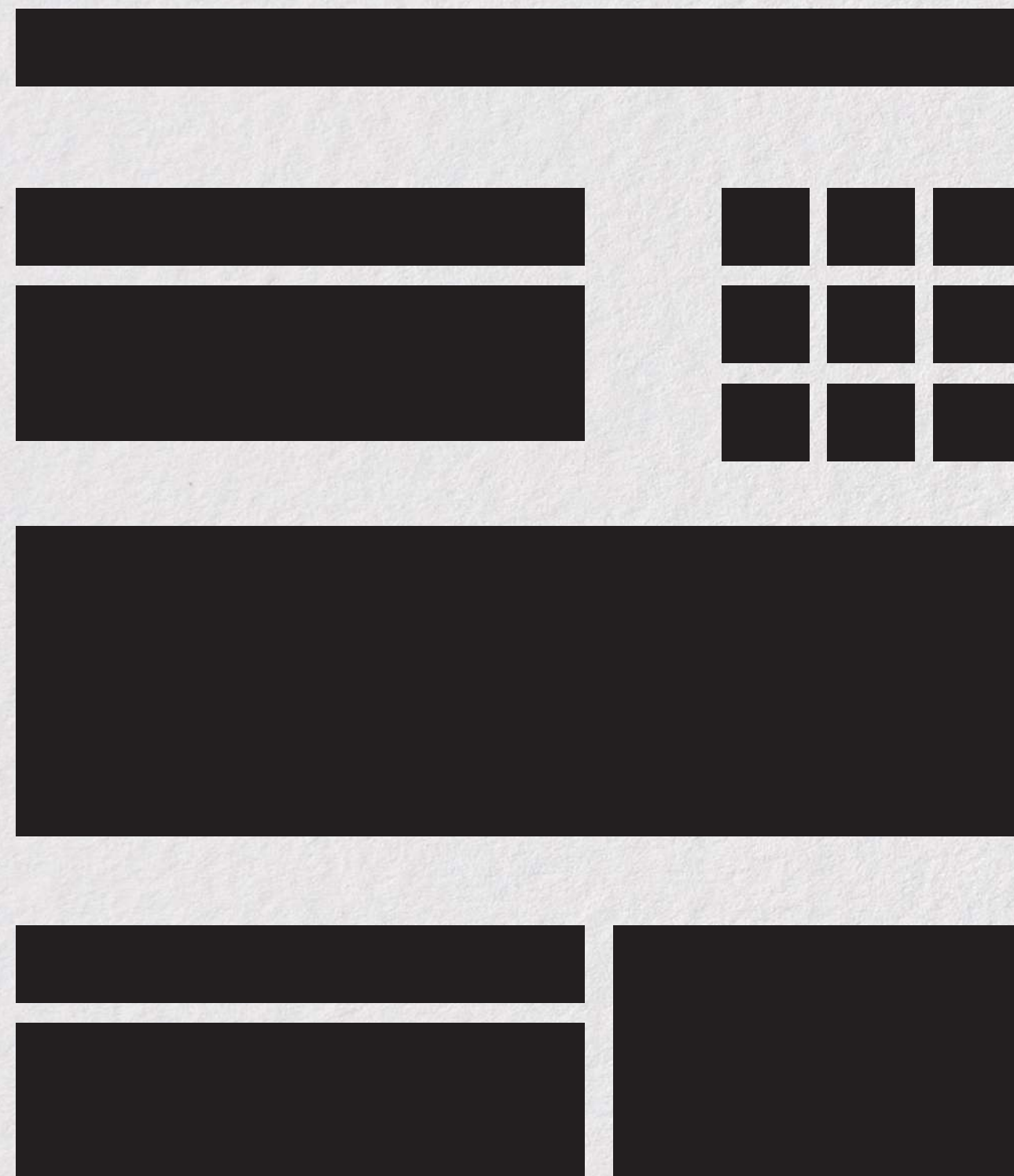

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

FUNDAMENTOS DE COMPOSIÇÃO

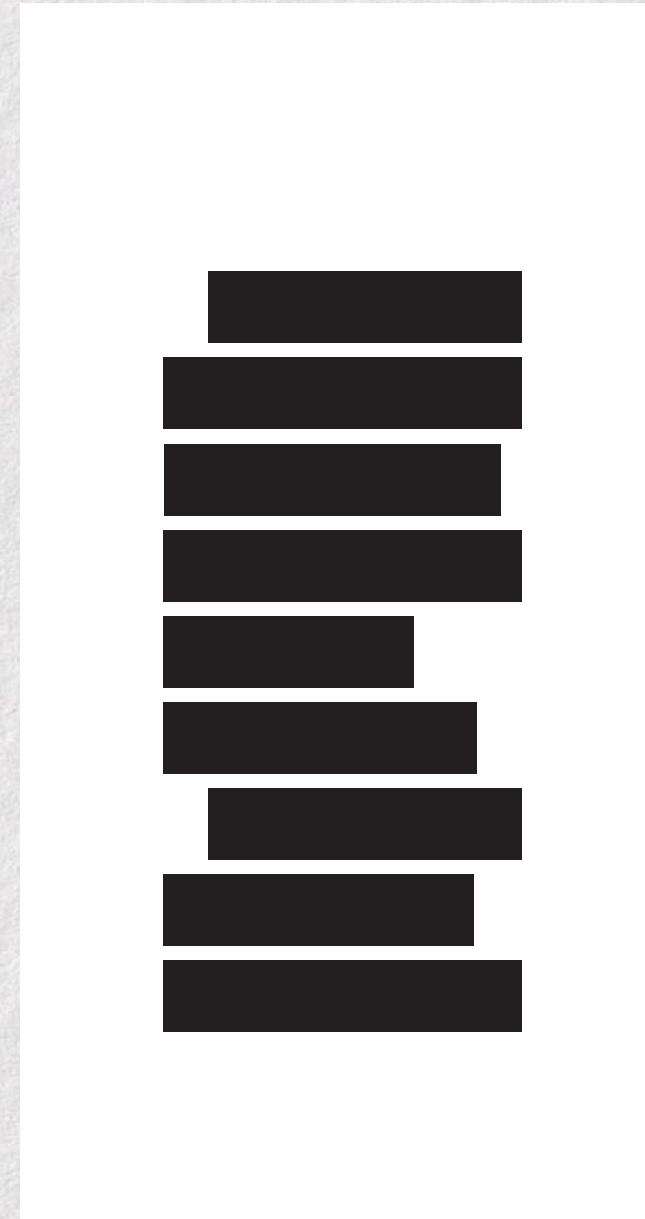
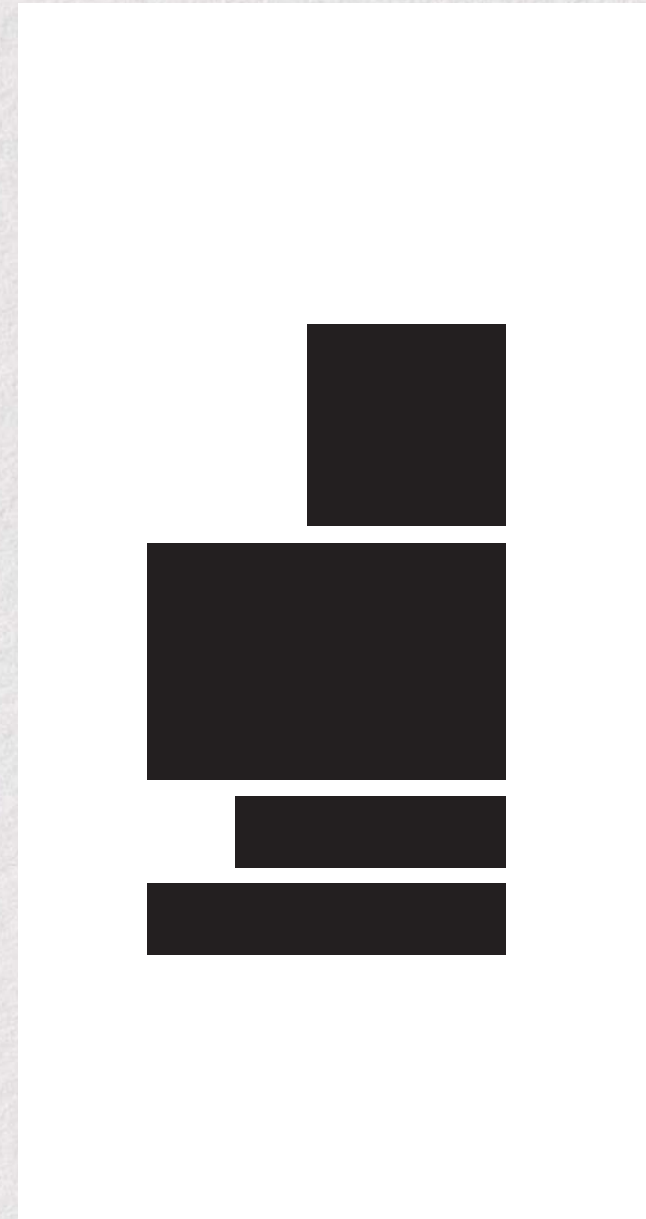
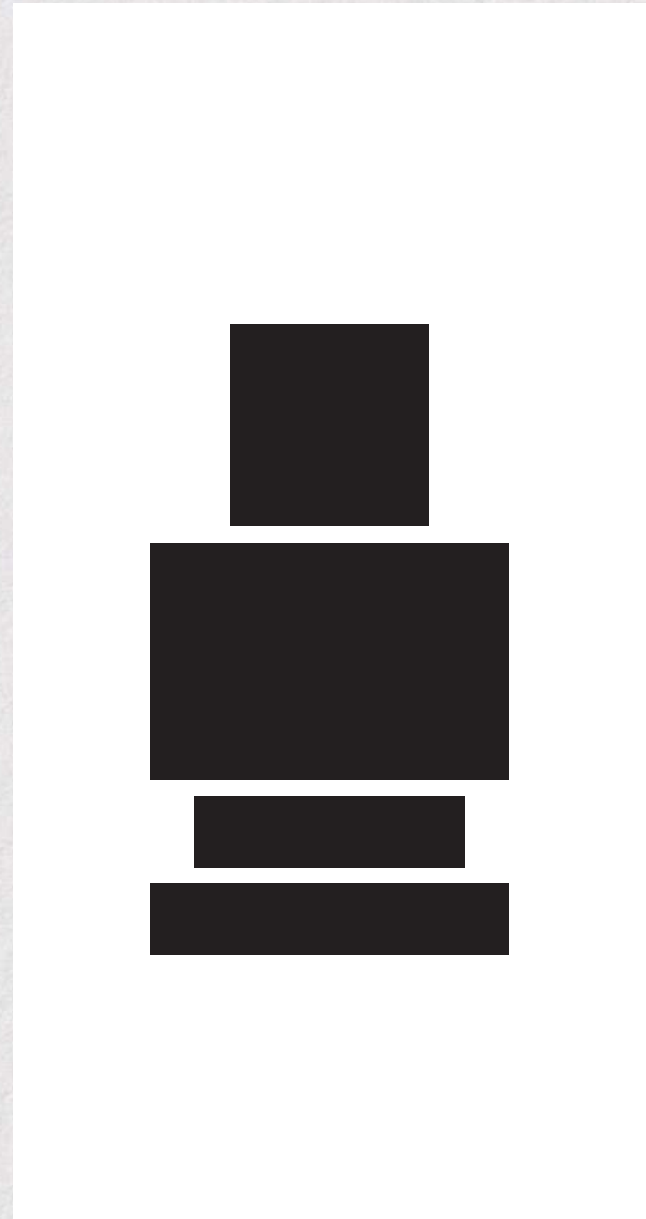
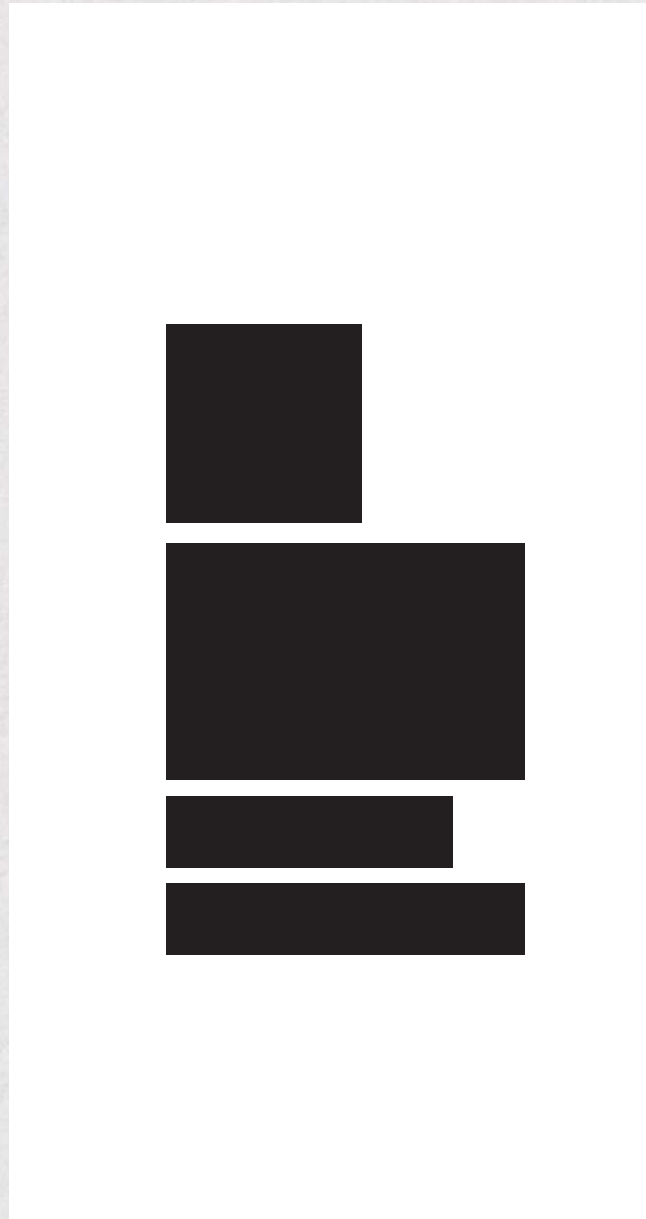
PROXIMIDADE

FUNDAMENTOS DE COMPOSIÇÃO

ALINHAMENTO

Alinhamentos à direita,
centralizado e à esquerda

Alinhamento à
direita com recuo

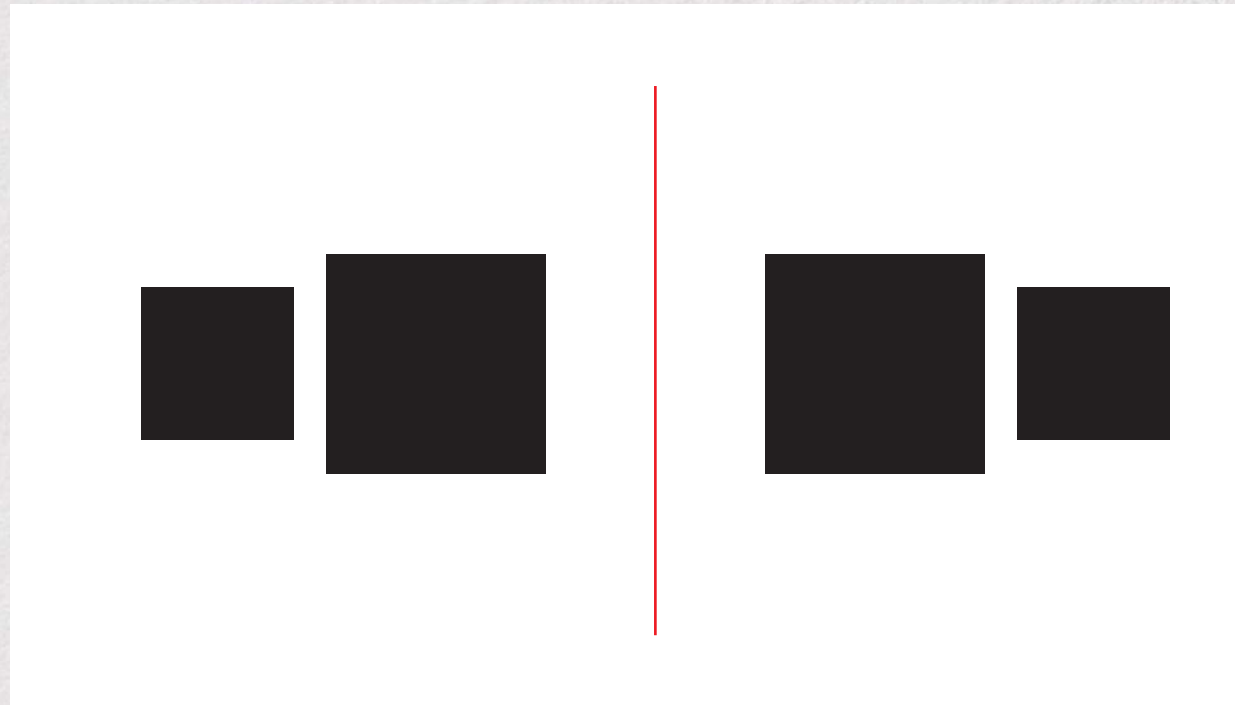

FUNDAMENTOS DE COMPOSIÇÃO

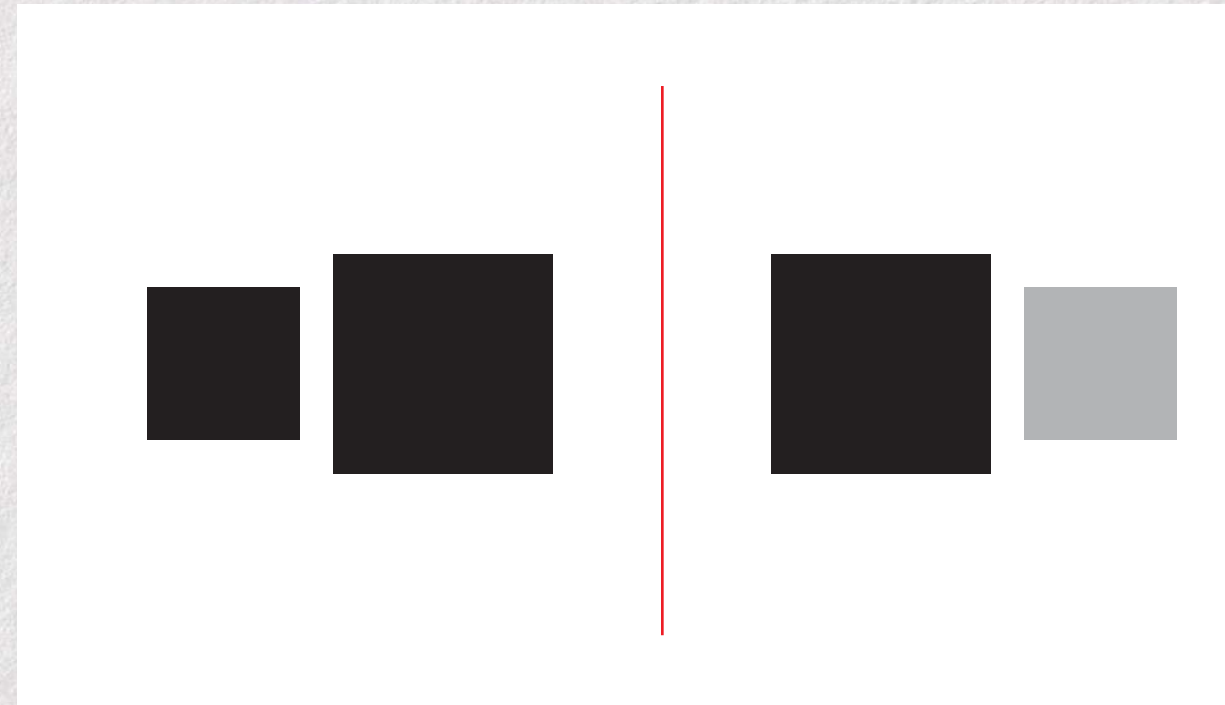
EQUILÍBRIO

Simétrico

Composição **simétrica** equilibrada

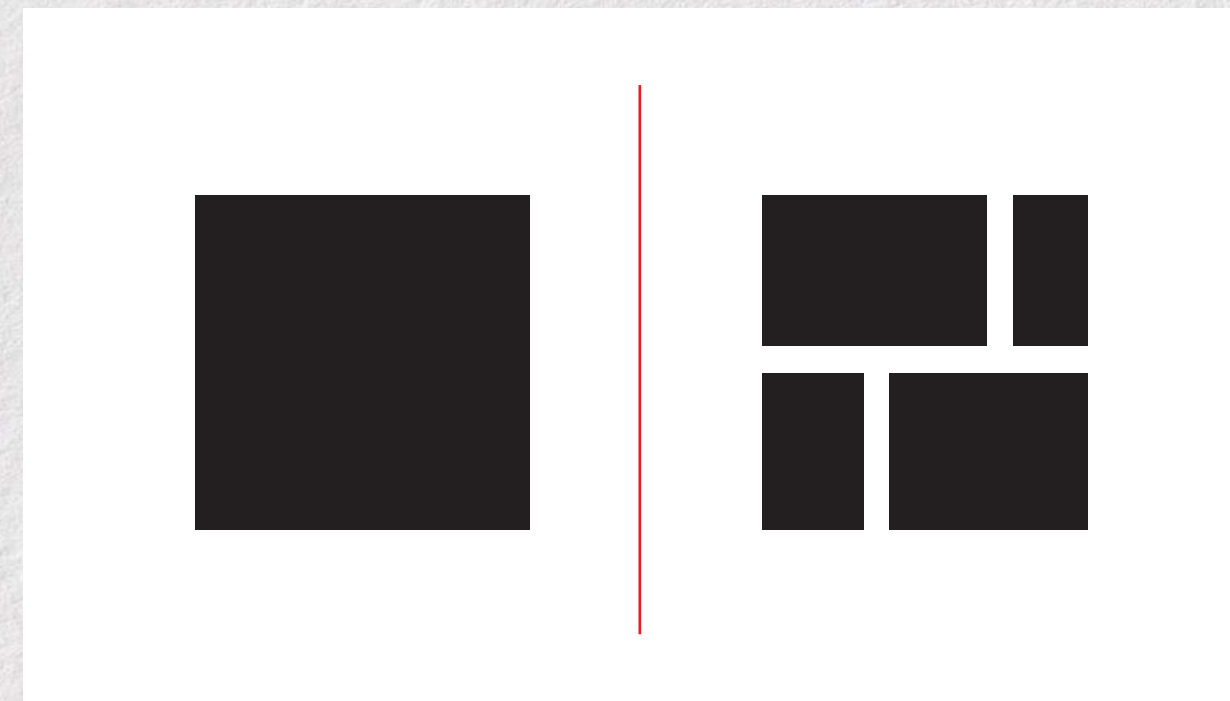

Composição **simétrica** desequilibrada

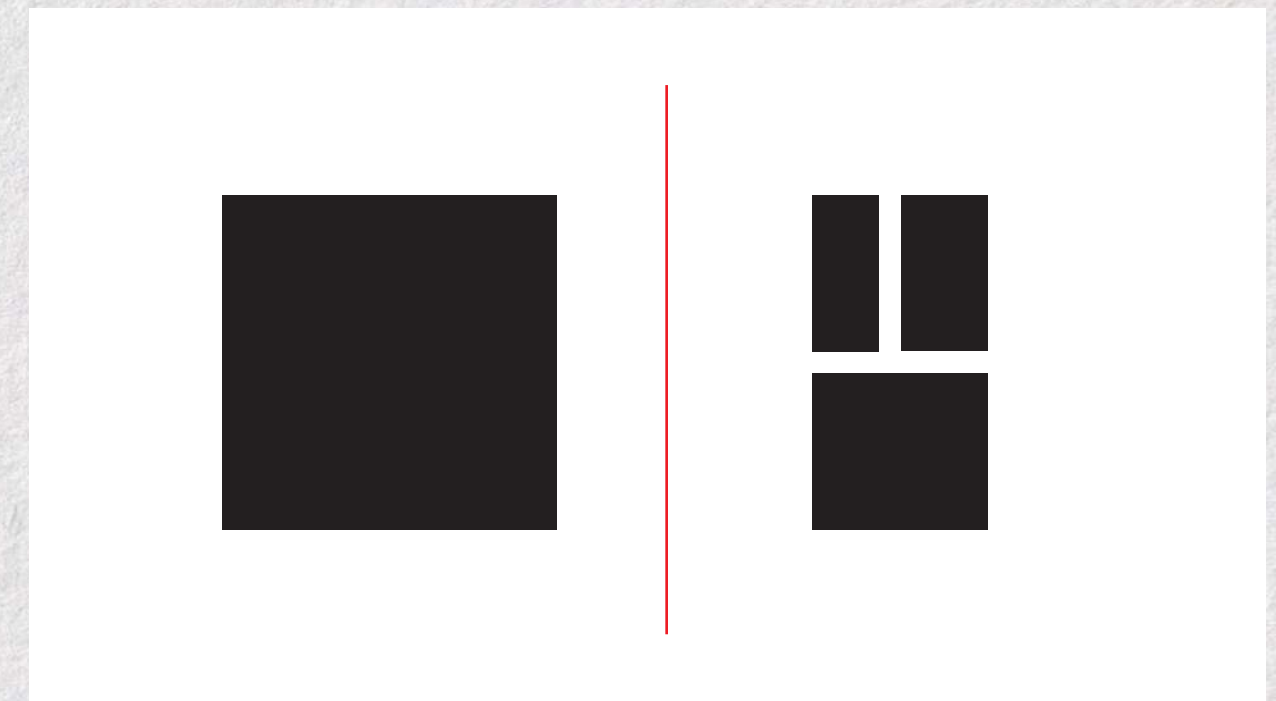

Assimétrico

Composição **assimétrica** equilibrada

Composição **assimétrica** desequilibrada

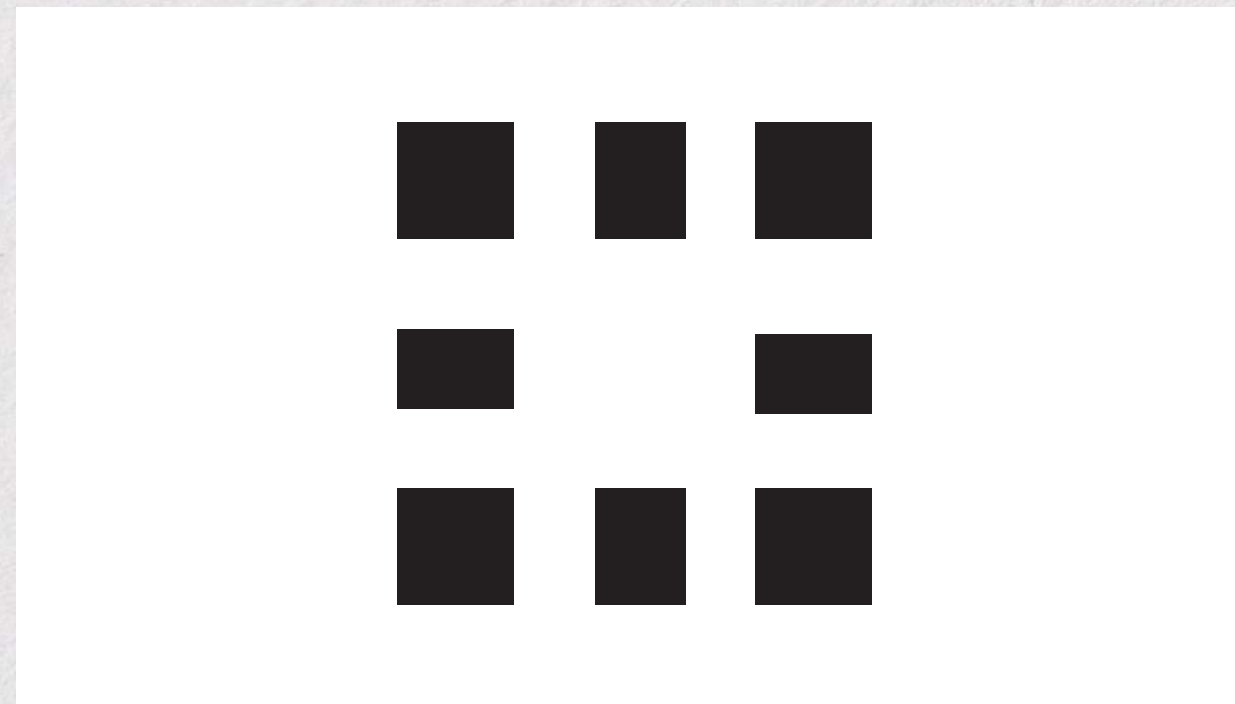

FUNDAMENTOS DE COMPOSIÇÃO

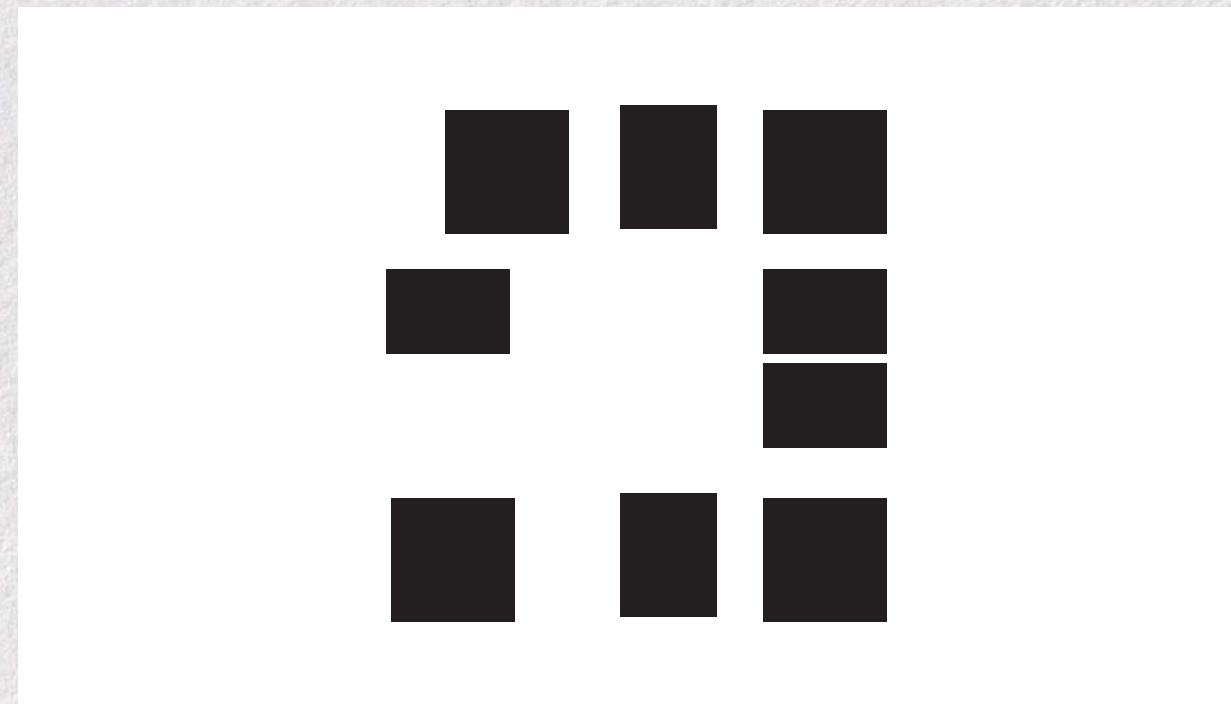
EQUILÍBRIO

Radial

Composição **radial** equilibrada

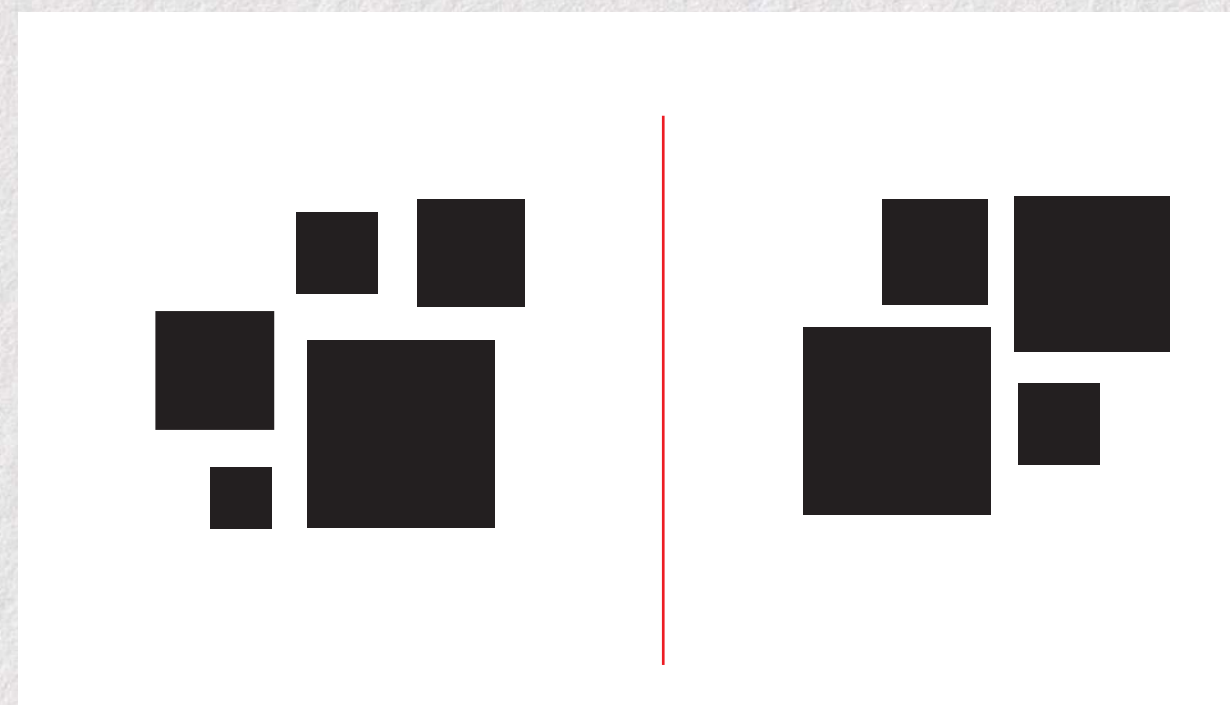

Composição **radial** desequilibrada

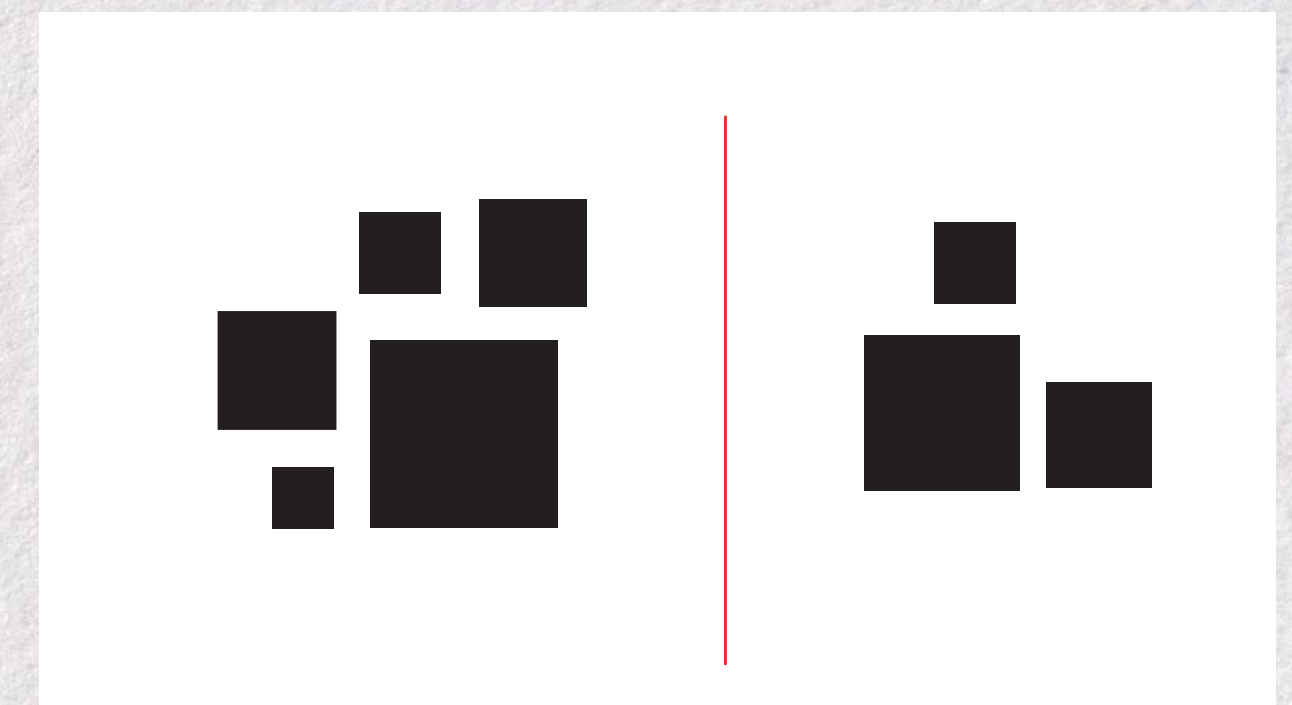

Mosaico

Composição **mosaico** equilibrada

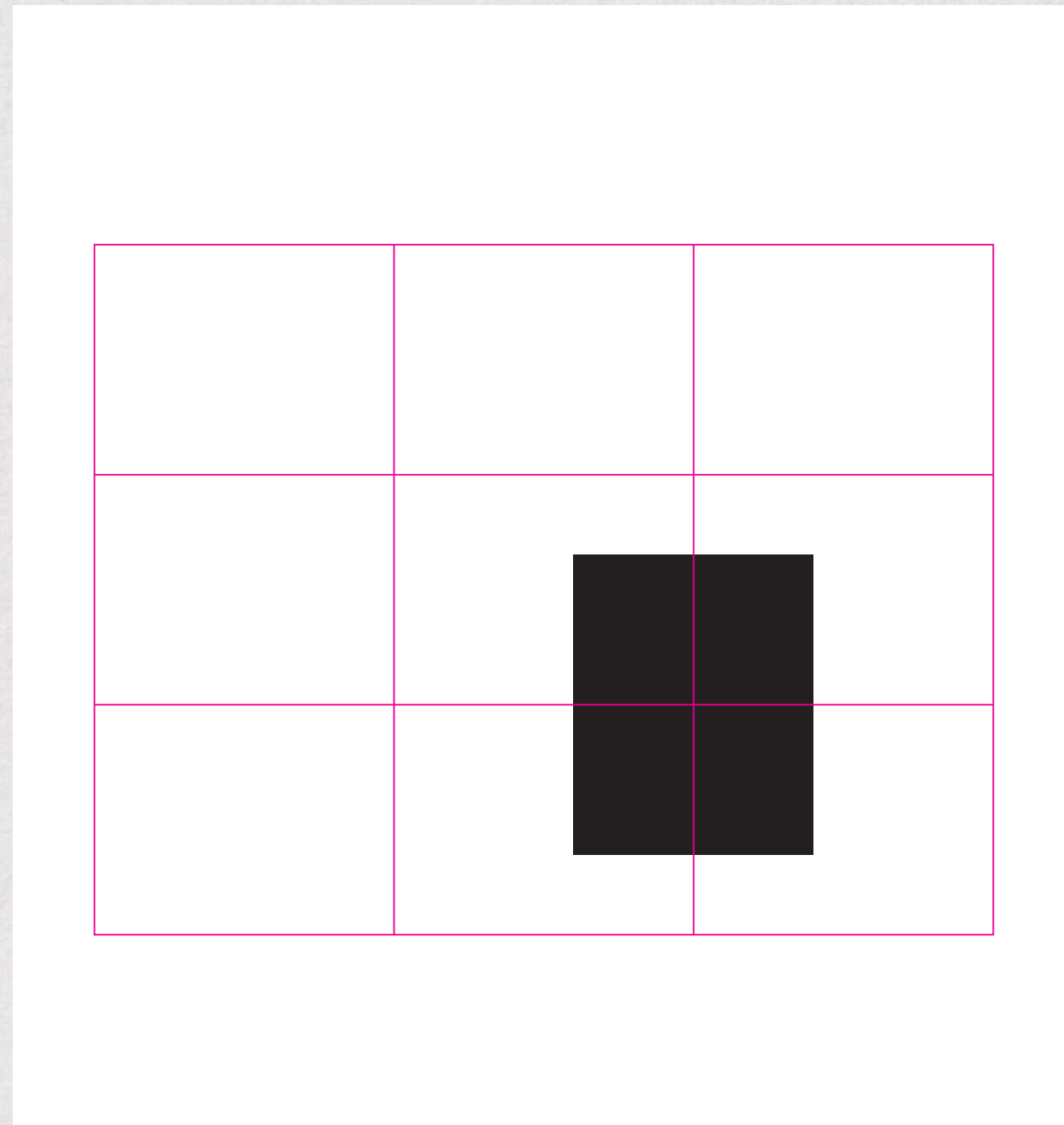
Composição **mosaico** desequilibrada

FUNDAMENTOS DE COMPOSIÇÃO

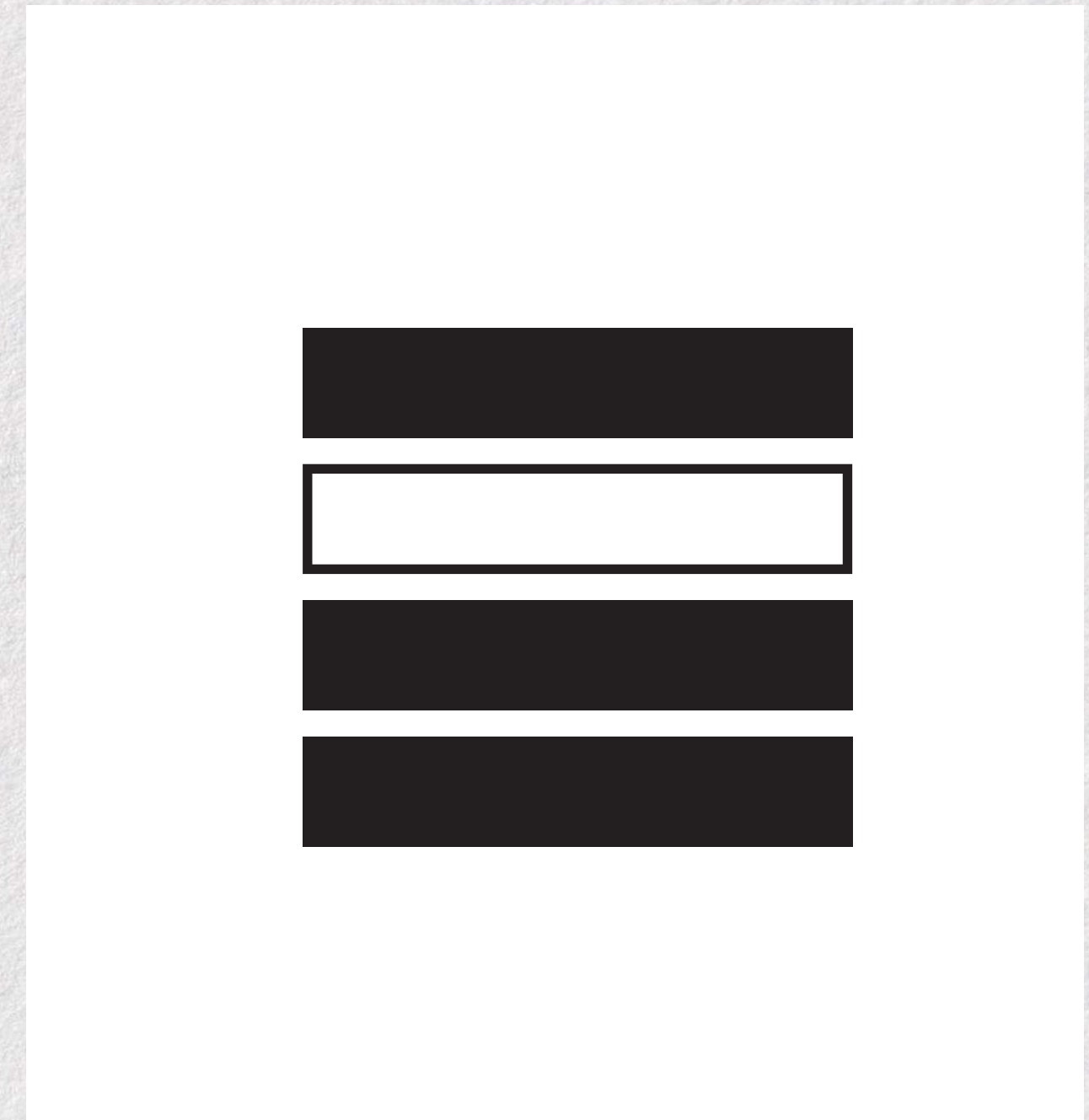
ÊNFASE

Posição

Escala

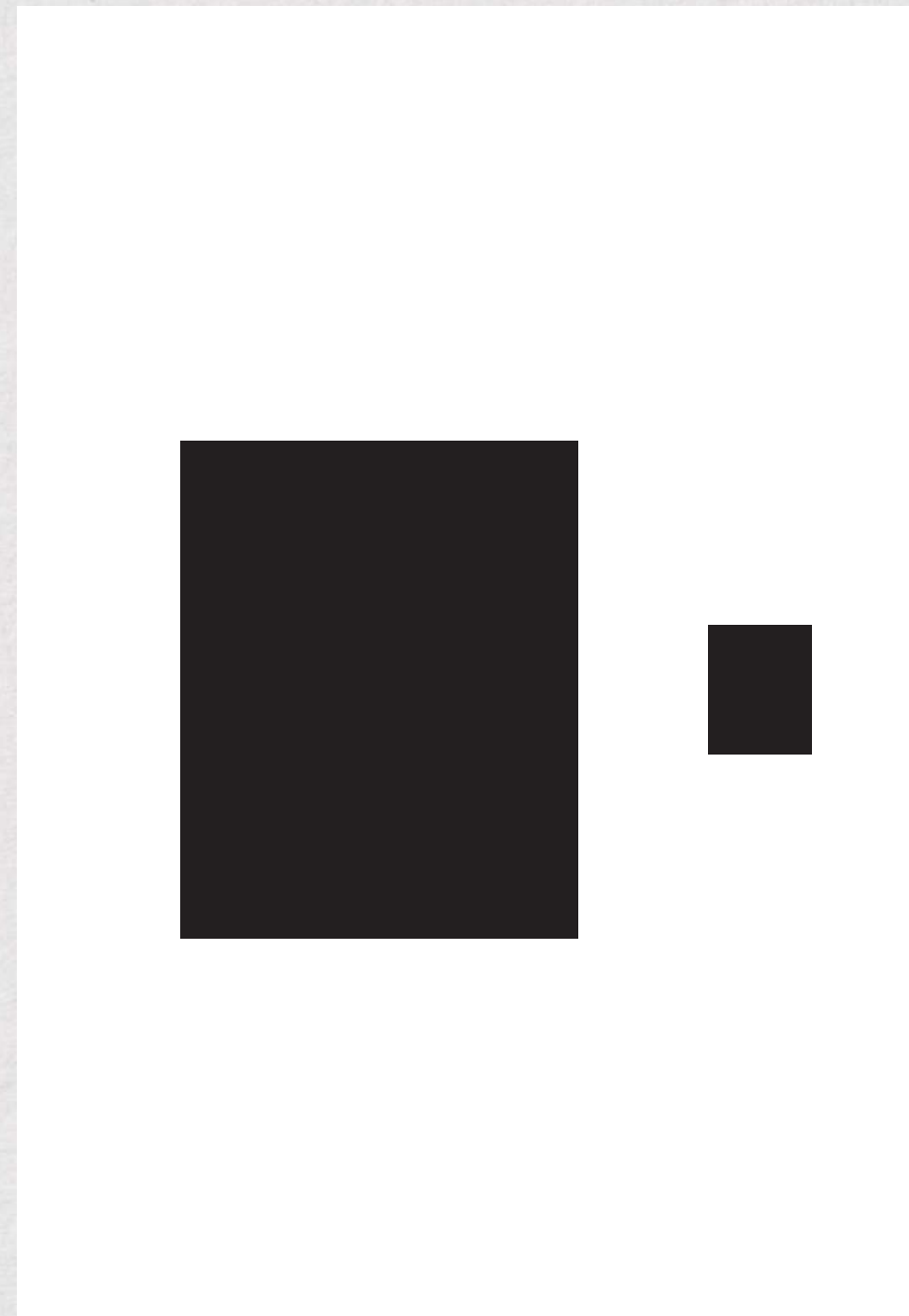

Cor

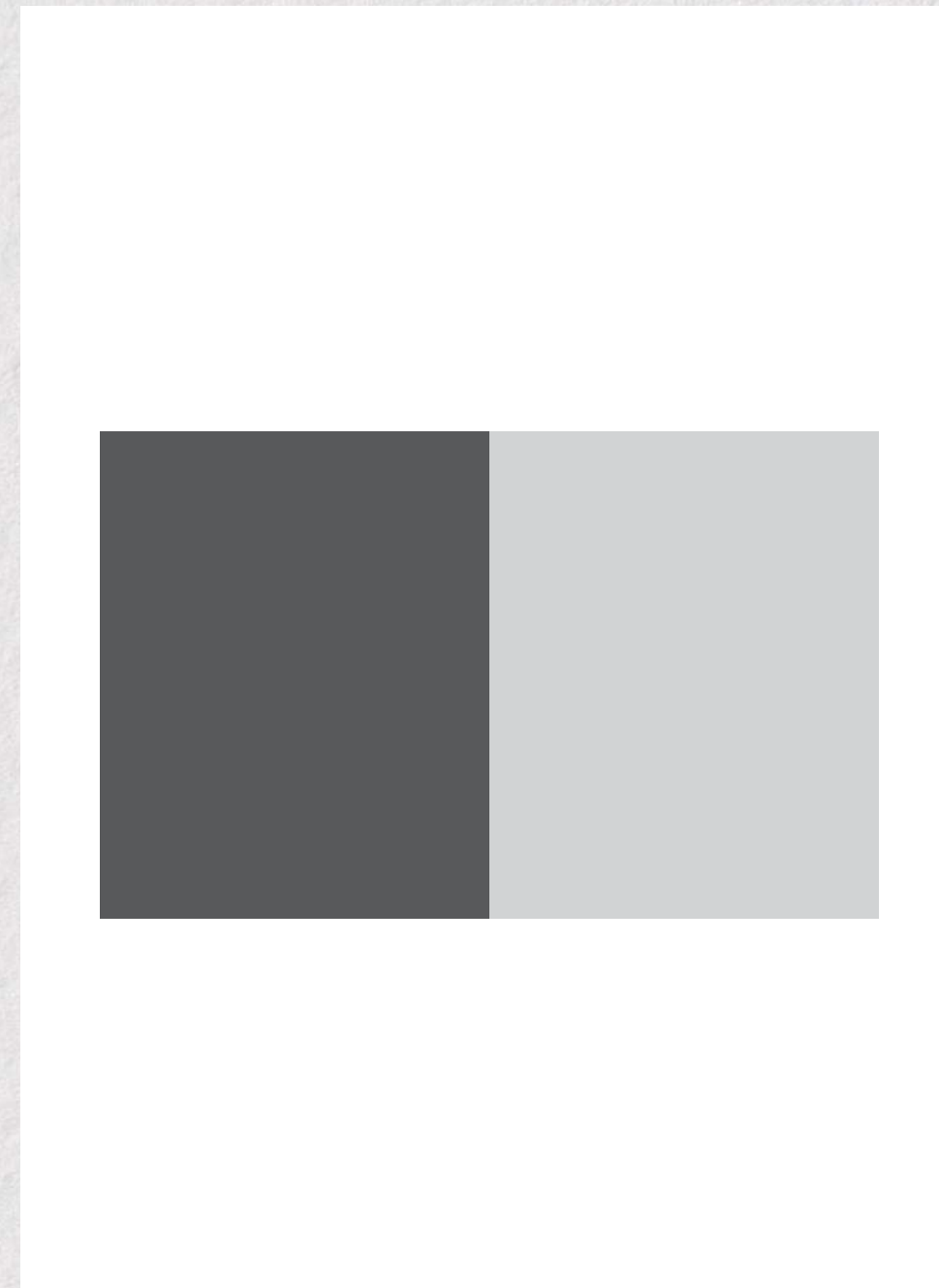

FUNDAMENTOS DE COMPOSIÇÃO

Contraste

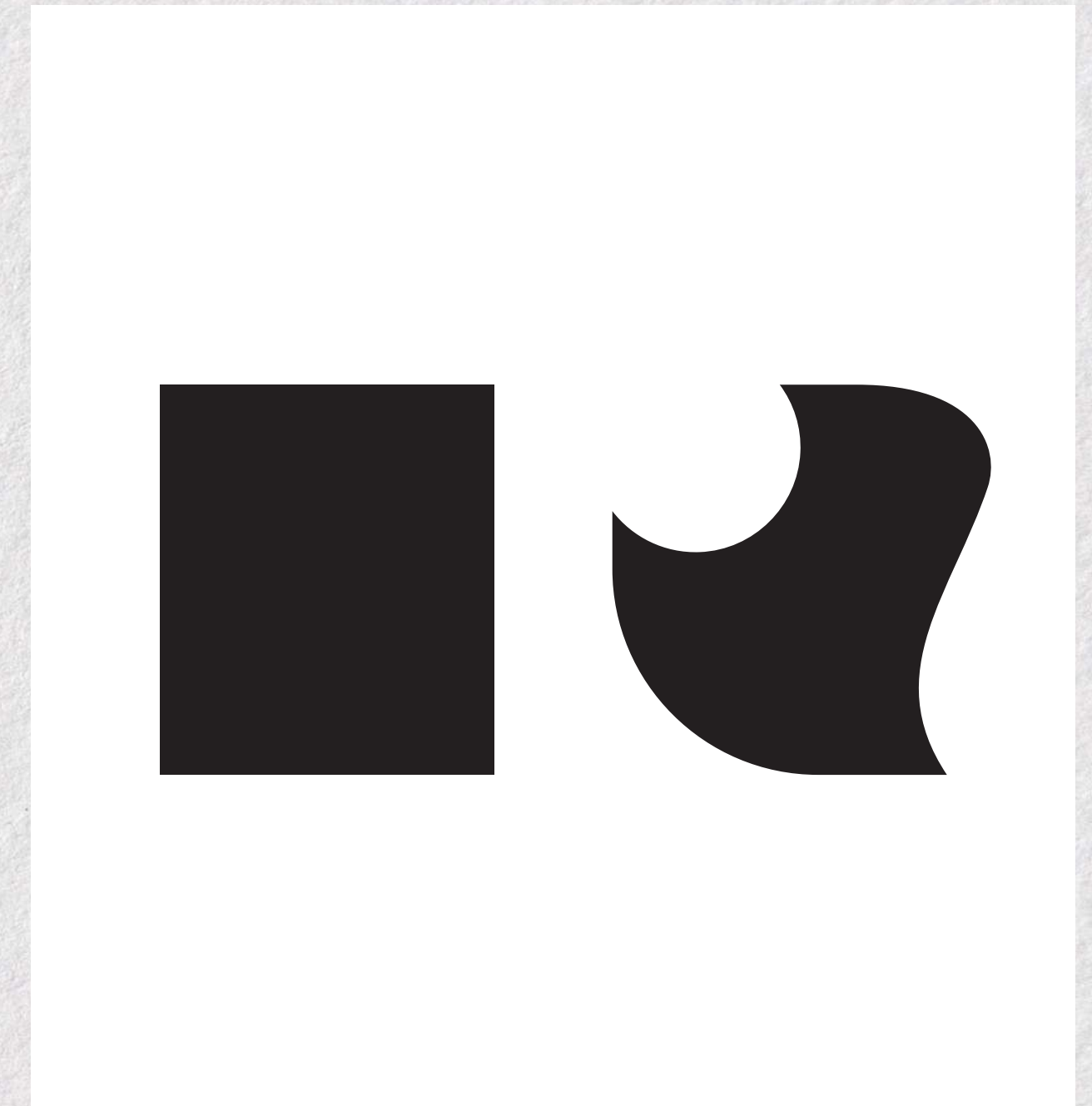
Tamanho

Tom

Cor

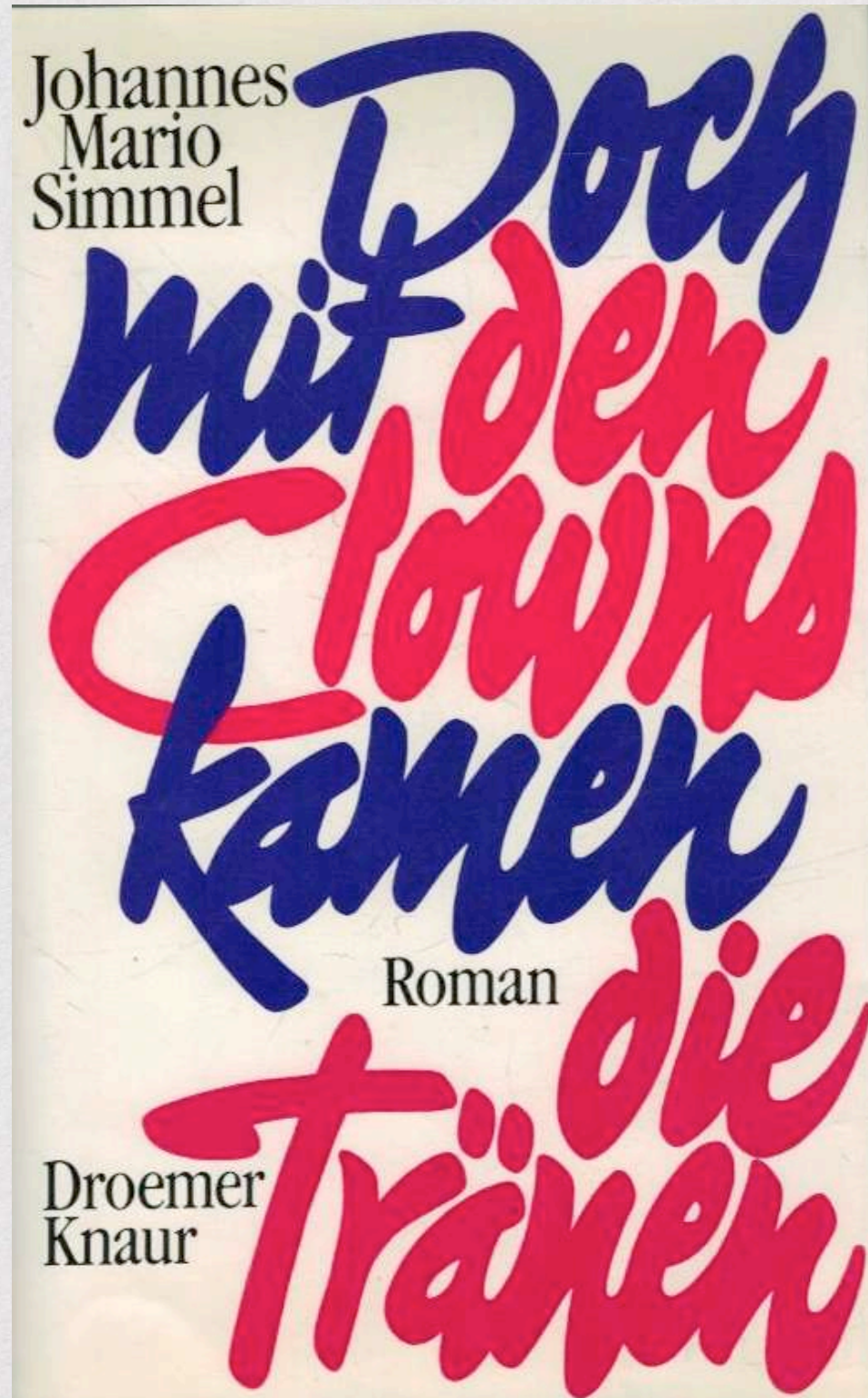

Forma

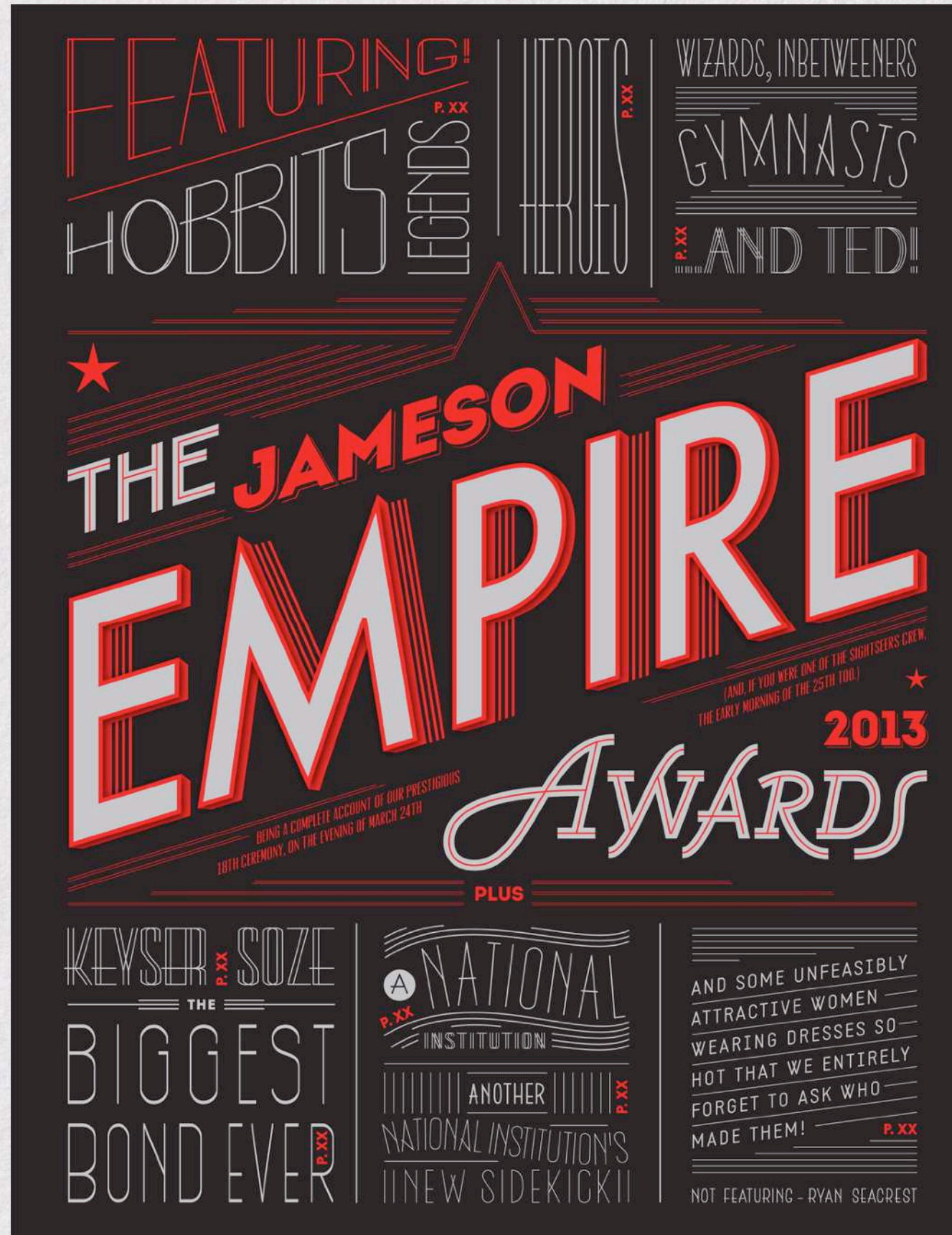

FUNDAMENTOS DE COMPOSIÇÃO

Unidade

Fritz Blankenhorn

Martina Flor

Juliana Moore

Victor Tognollo

FUNDAMENTOS DE COMPOSIÇÃO

Unidade

Design por Ettore Sottsass

Caligrafia **e LETTERING**

TÉCNICAS DE COMPOSIÇÃO

Gui Menga

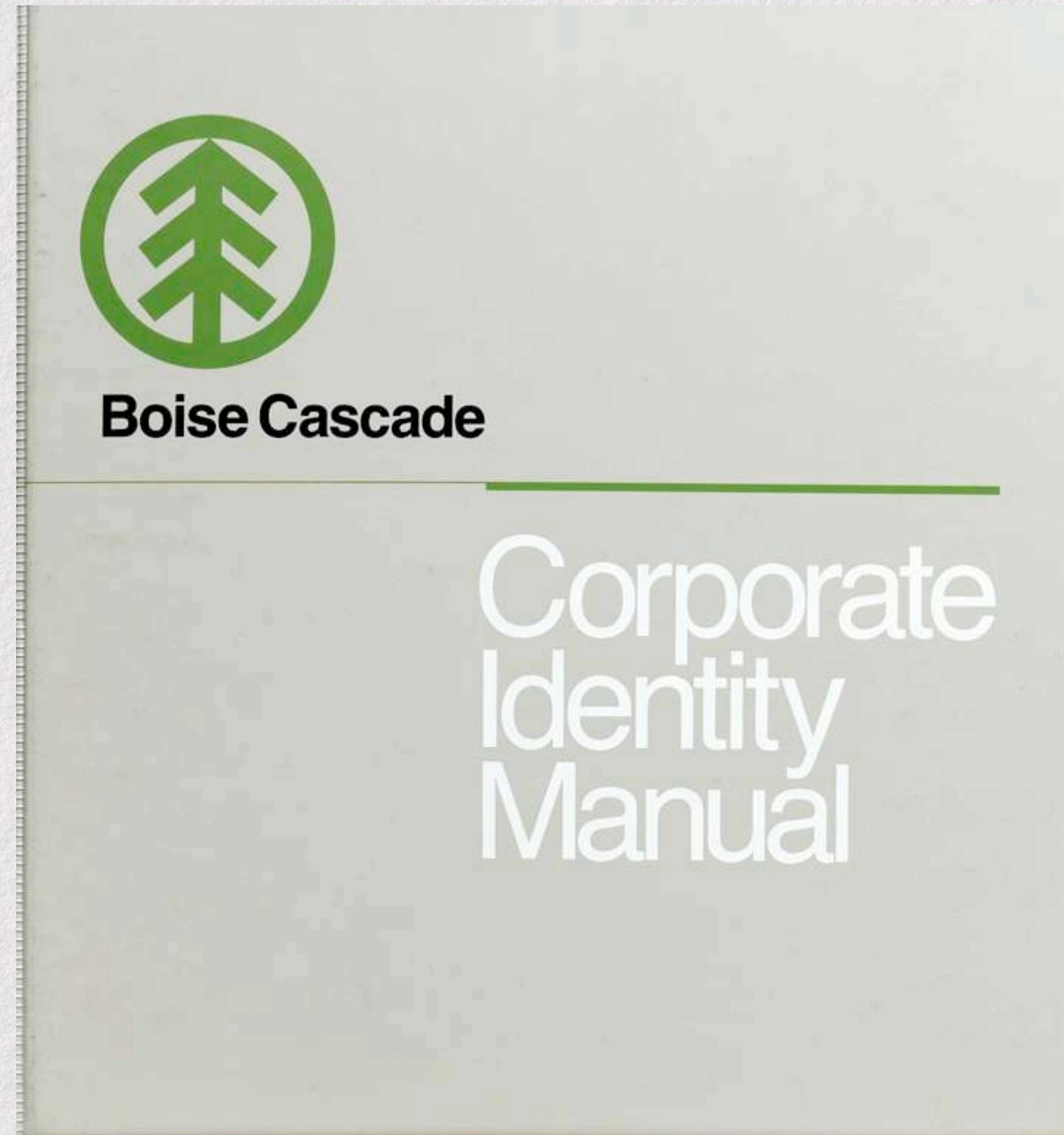
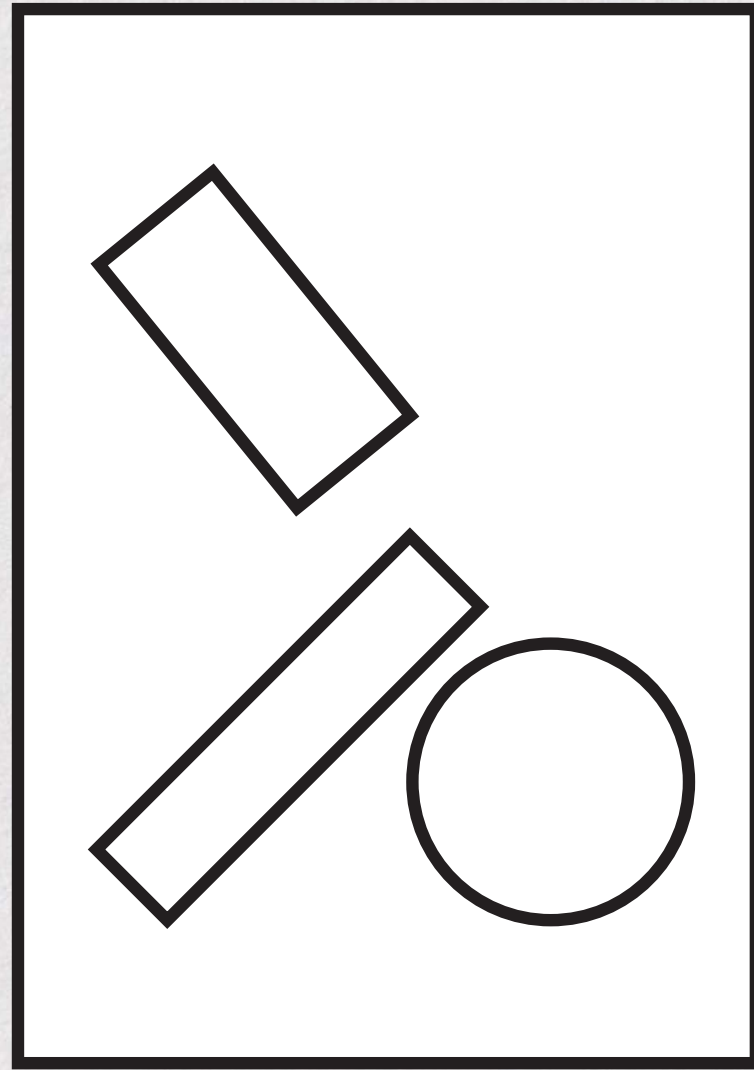
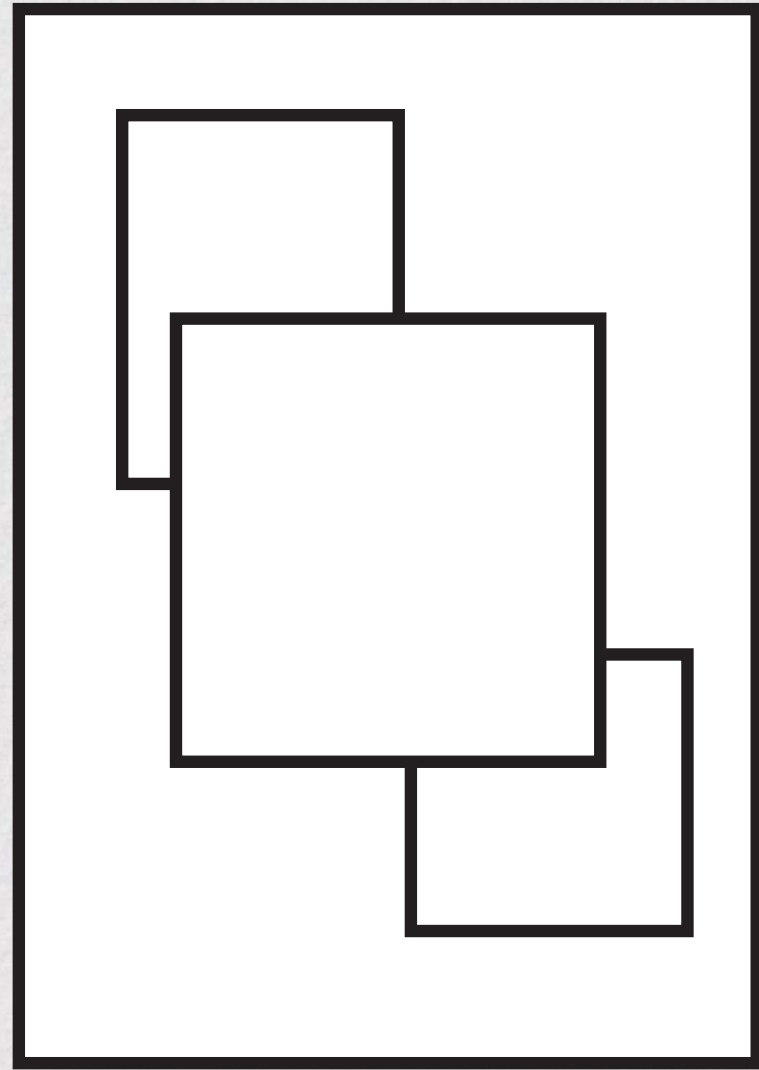

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

TÉCNICAS DE COMPOSIÇÃO

EQUILÍBRIO x INSTABILIDADE

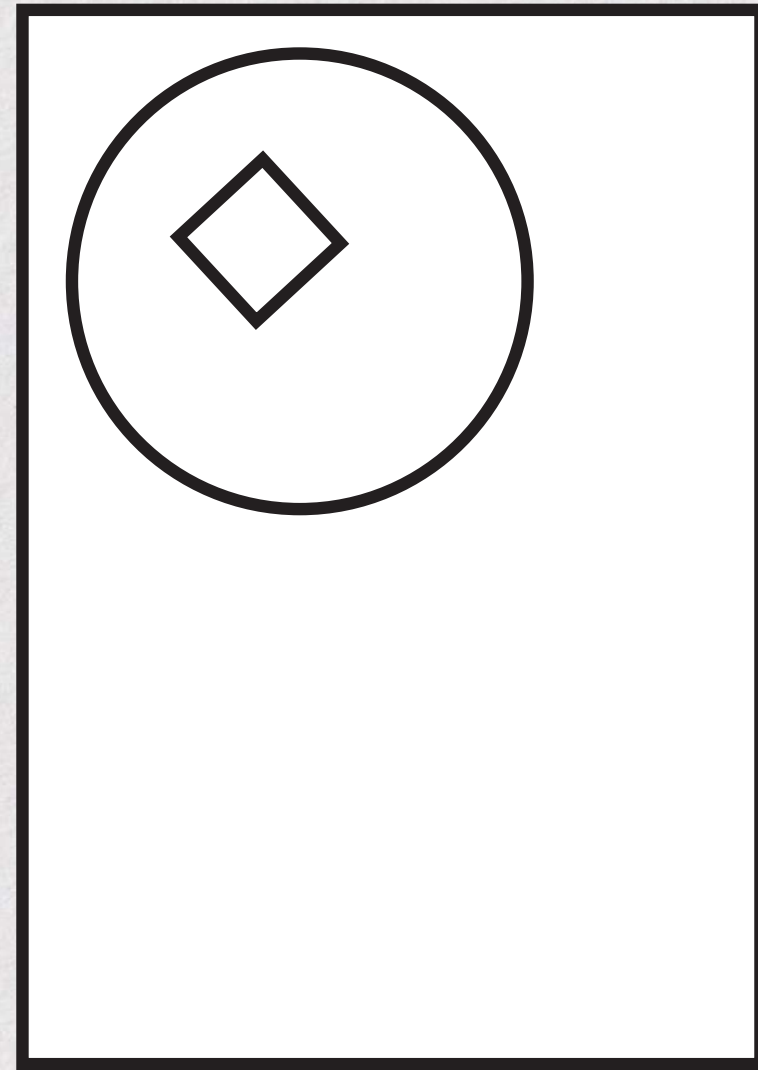
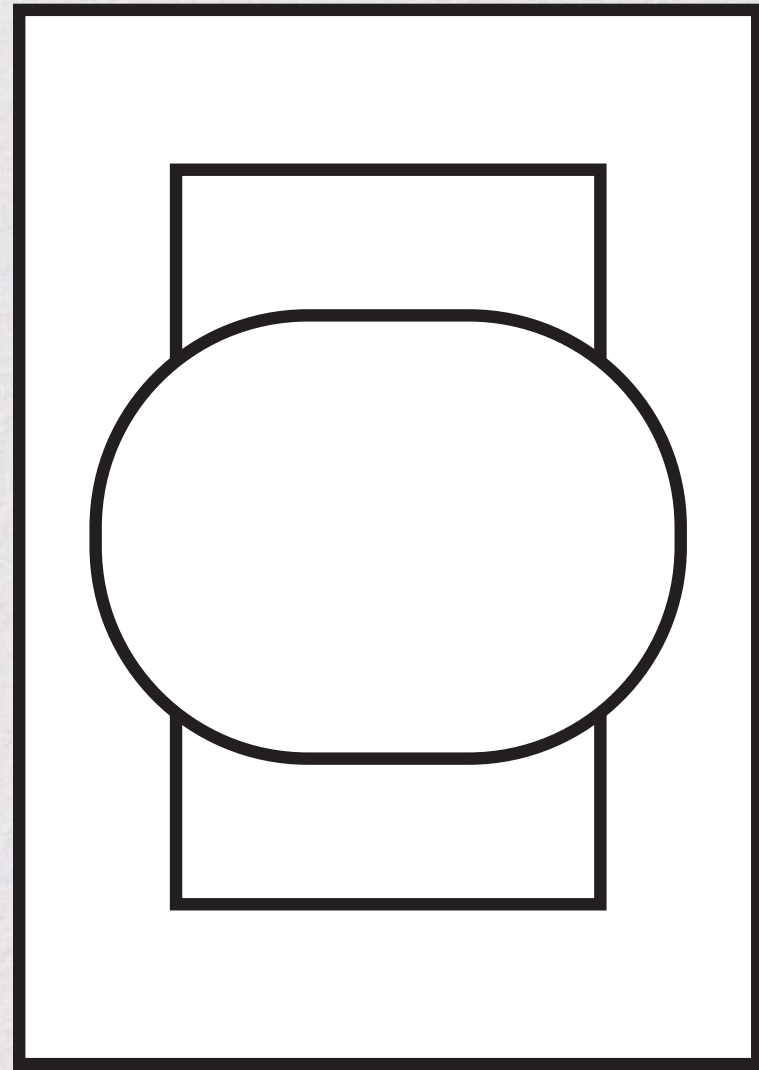

El Lissitzky

TÉCNICAS DE COMPOSIÇÃO

SIMETRIA x ASSIMETRIA

Cyla Costa

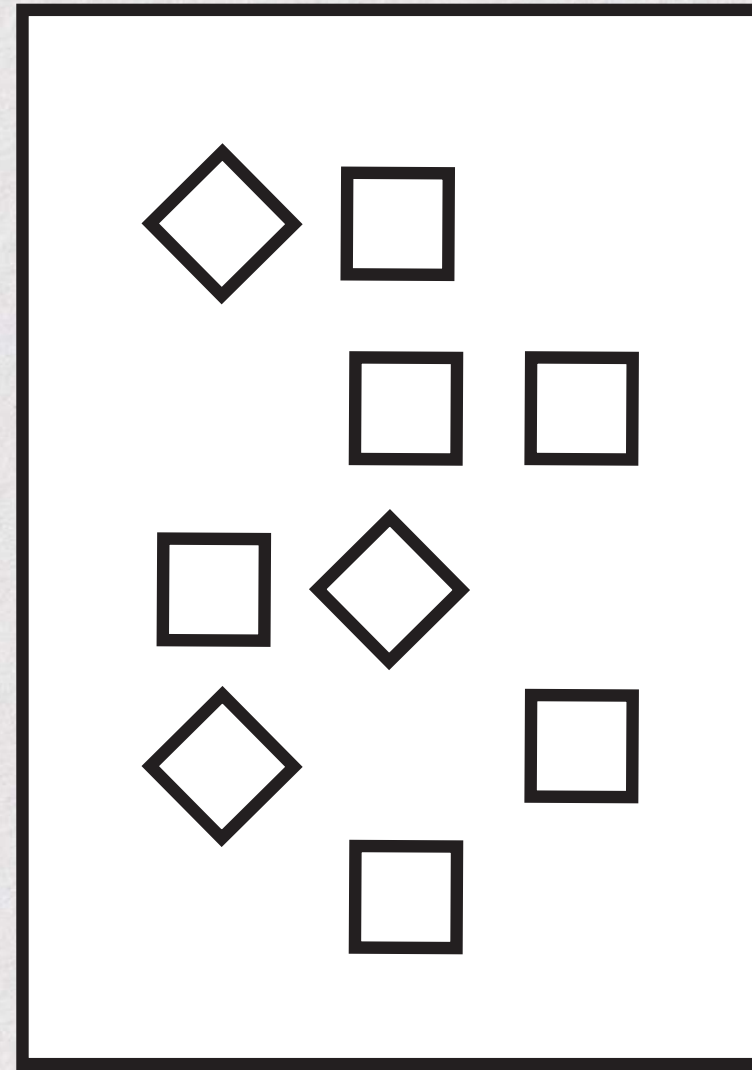
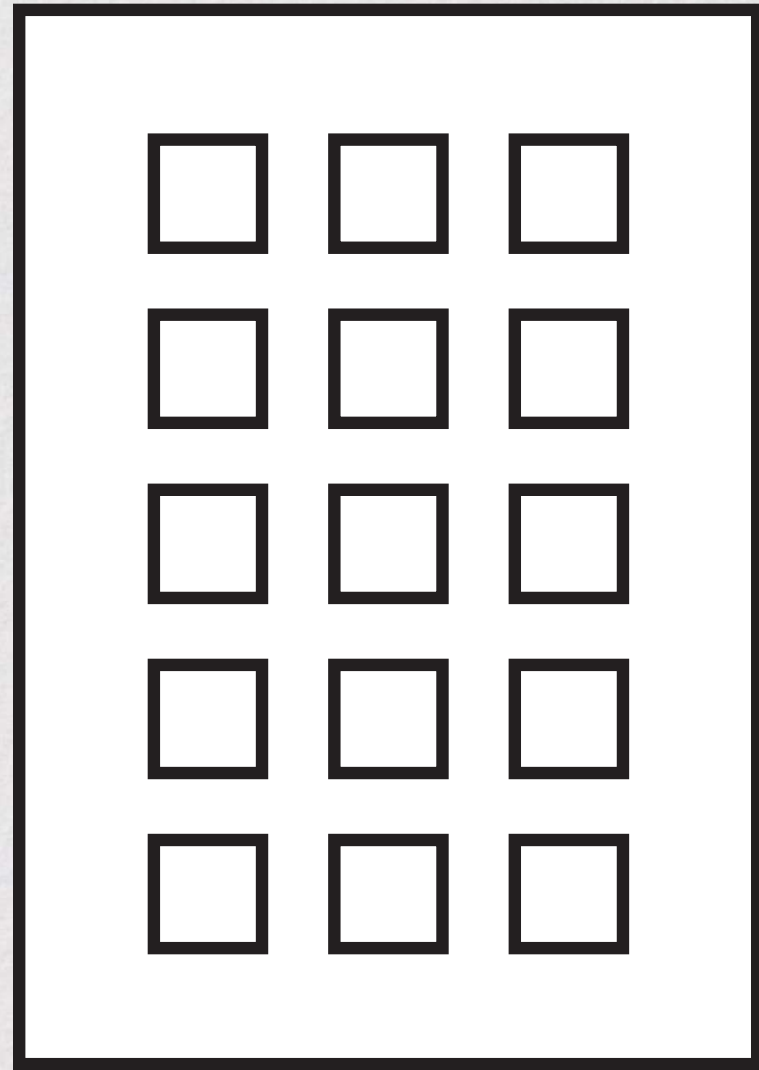

Lygia Pires

TÉCNICAS DE COMPOSIÇÃO

REGULARIDADE x IRREGULARIDADE

CETERAS VERO RES PUBLICAS NE
APPELLANDAS QUIDEM PUTANT IIS
NOMINIBUS QUIBUS ILLAE SESE
APPELLARI VELINT / CUR ENIM REGEM
APPELLEM IOVIS OPTIMI NOMINE
HOMINEM DOMINANDI CUPIDUM AUT
IMPERII SINGULARIS. POPULO OPPRESSO
DOMINANDEM. NON TYRANNUM POTIUS
TAM ENIM ESSE CLEMENS TYRANNUS
QUAM INPORTUNUS POTEST: UT
HOC POPULORUM INTERSIT UTRUM
COMI DOMINO AN ASPERO SERVIAN
QUIN SERVIAN QUIDEM FIERI NON
POTEST / QUO AUTEM MODO ADSEQUI
POTERAT LACEDAEMO ILLA TUM CUM
PRAESTARE PUTABATUR DISCIPLINA
REI PUBLICAE. UT BONIS UTERETUR IUSTIS
QUE REGIBUS. CUM ESSET HABENDUS
REX QUICUMQUE GENERE REGIO
NATUS ESSET / NAM OPTIMATIS QUIDEM
QUIS FERAT. QUI NON POPULI CONCESSU
SED SUIS COMITIIS HOC SIBI NOMEN
ADROGAVERUNT / QUI ENIM
IUDICATUR ISTE OPTIMUS / DOCTRINA
ARTIBUS STUDIIS. AUDIO: QUANDO.
CICERO - DE RE PUBLICA

Werner Schneider

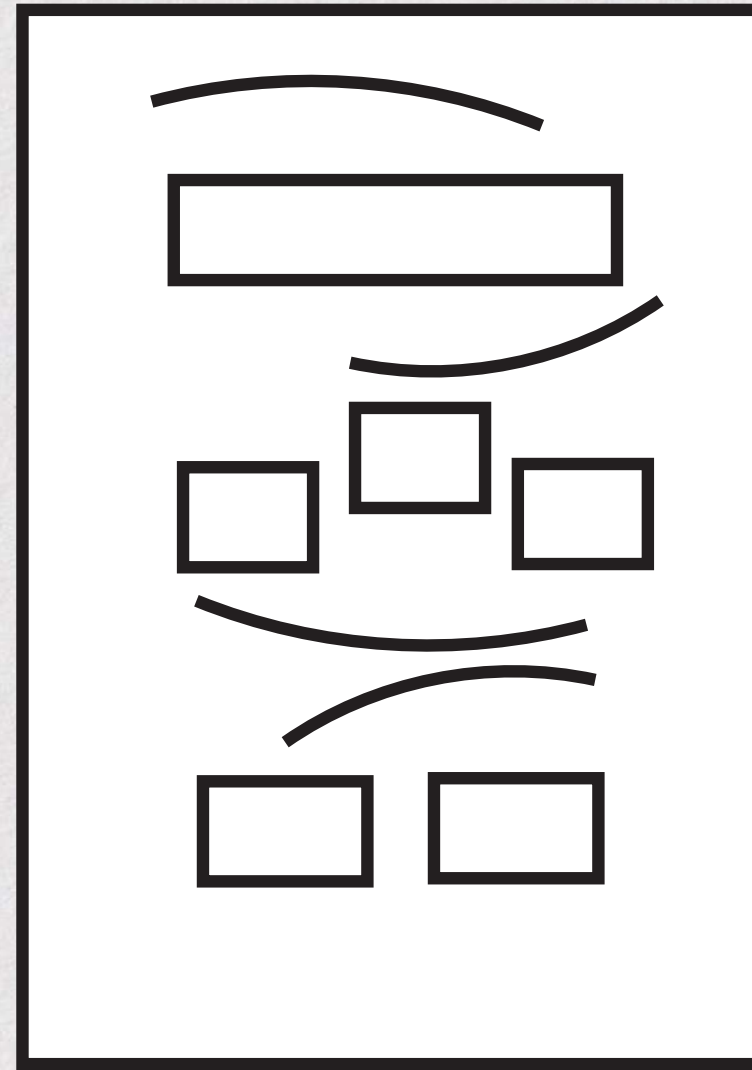
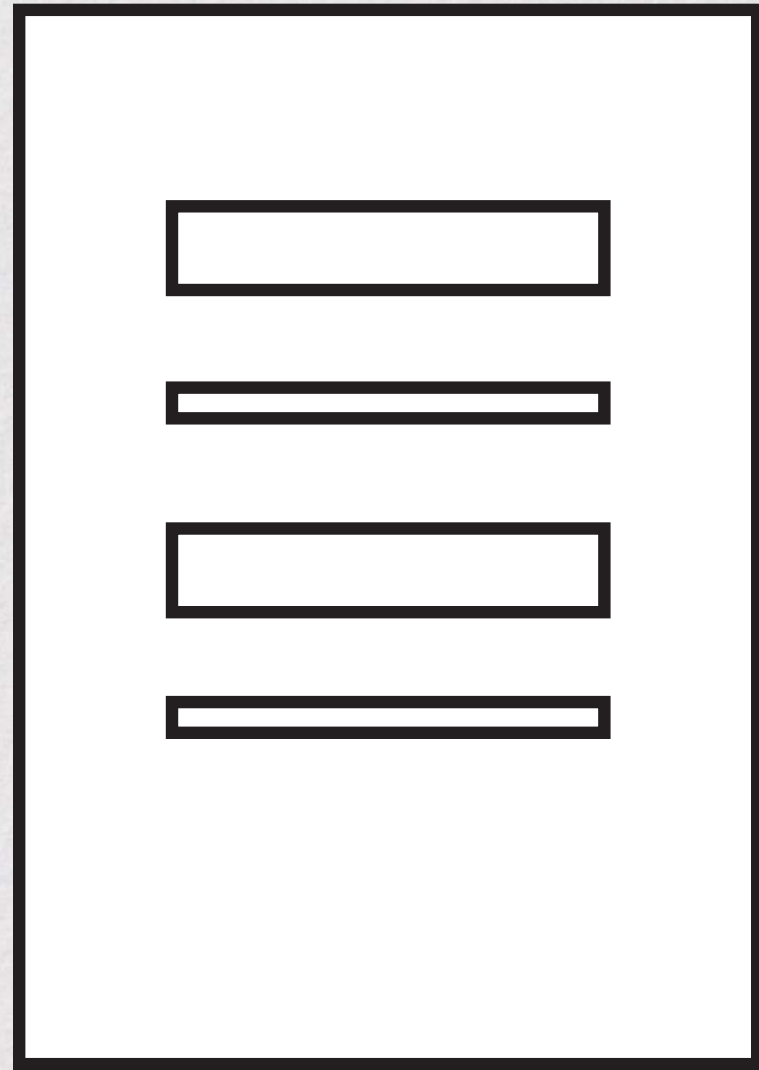

Juliana Moore

TÉCNICAS DE COMPOSIÇÃO

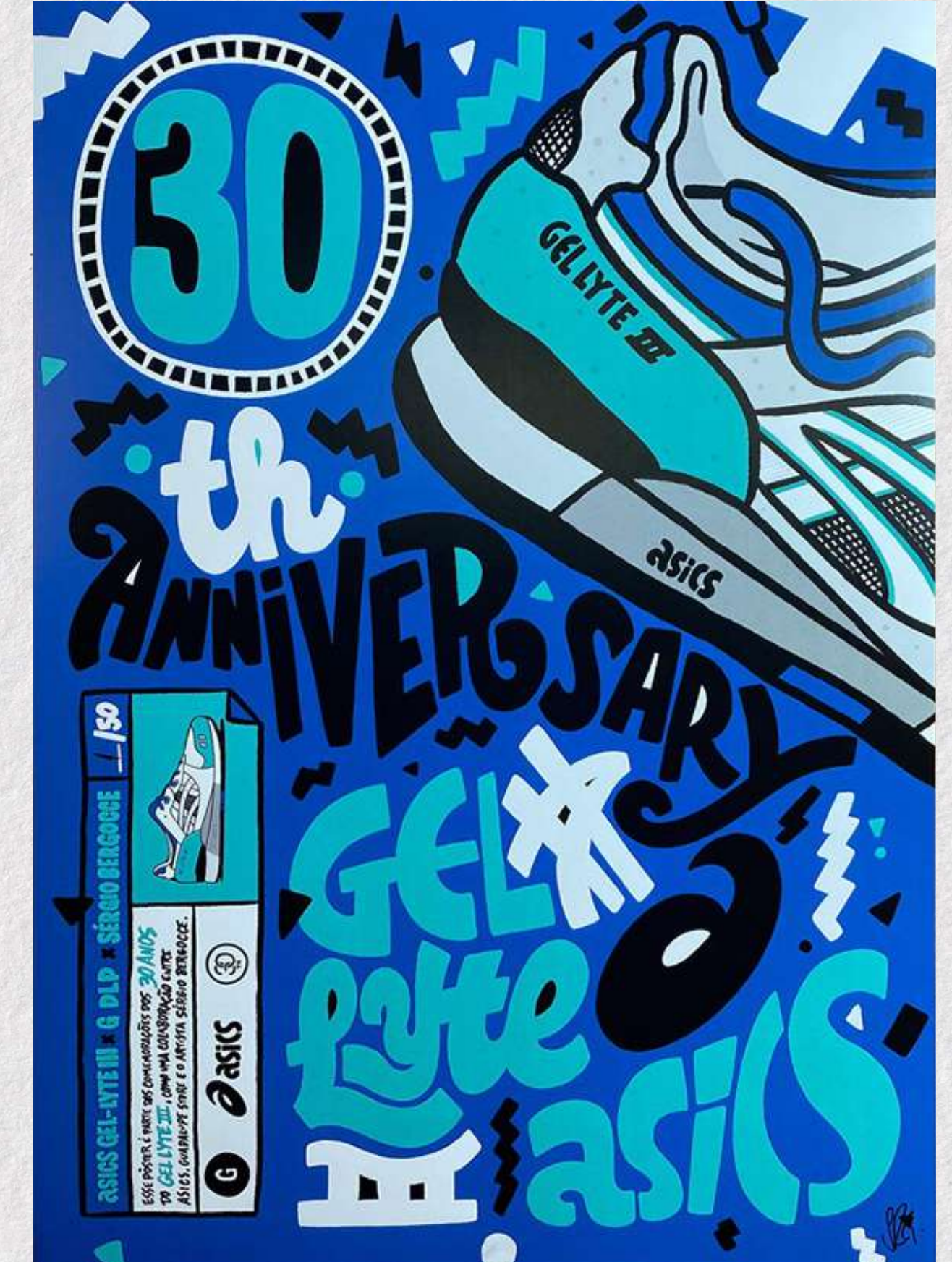
SIMPLICIDADE x COMPLEXIDADE

A espantosa
realidade das coisas
É a minha descoberta
de todos os dias
**CADA COISA
É O QUE É**
E é difícil explicar a
alguém o quanto
isso me alegra
E quanto isso me basta
**BASTA EXISTIR PARA
SER COMPLETO**

ALBERTO CAEIRO

Gui Menga

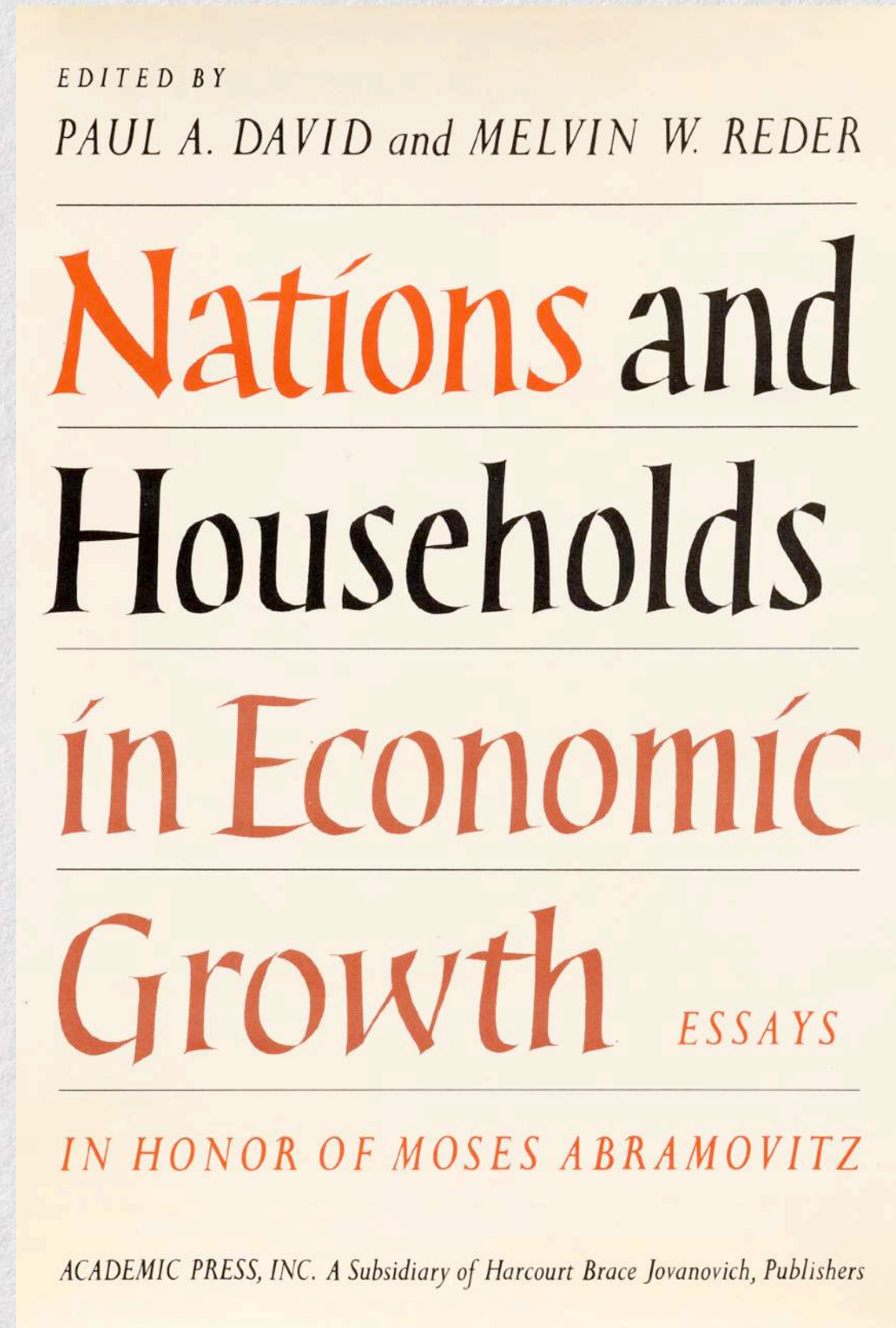
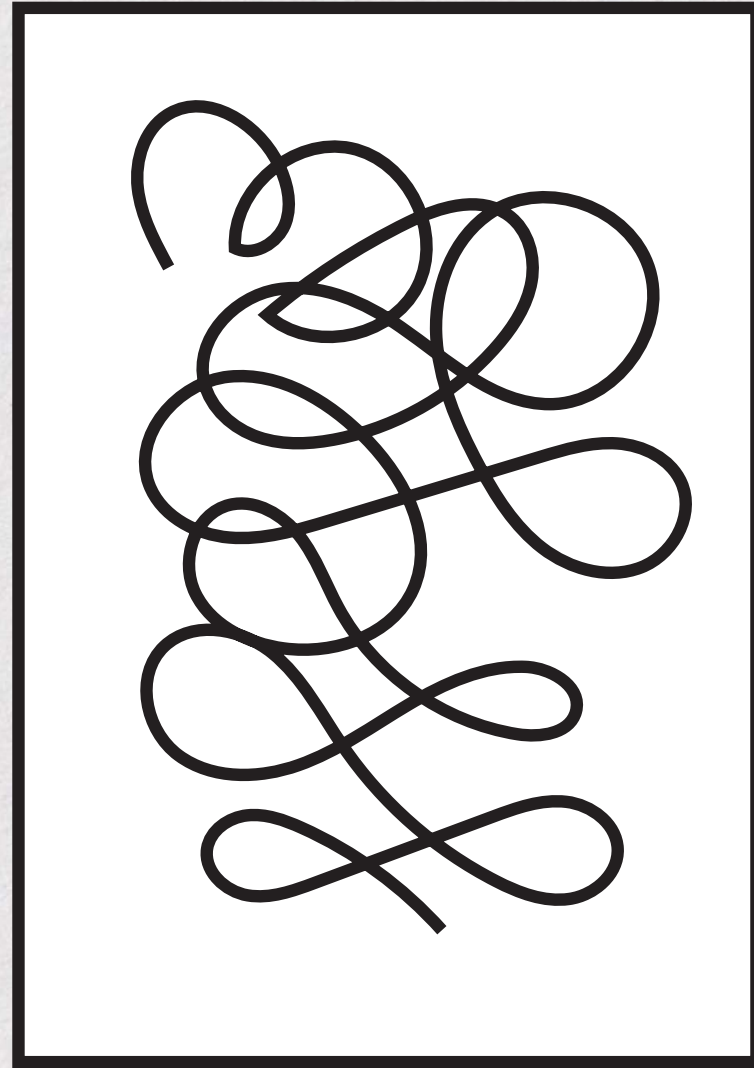
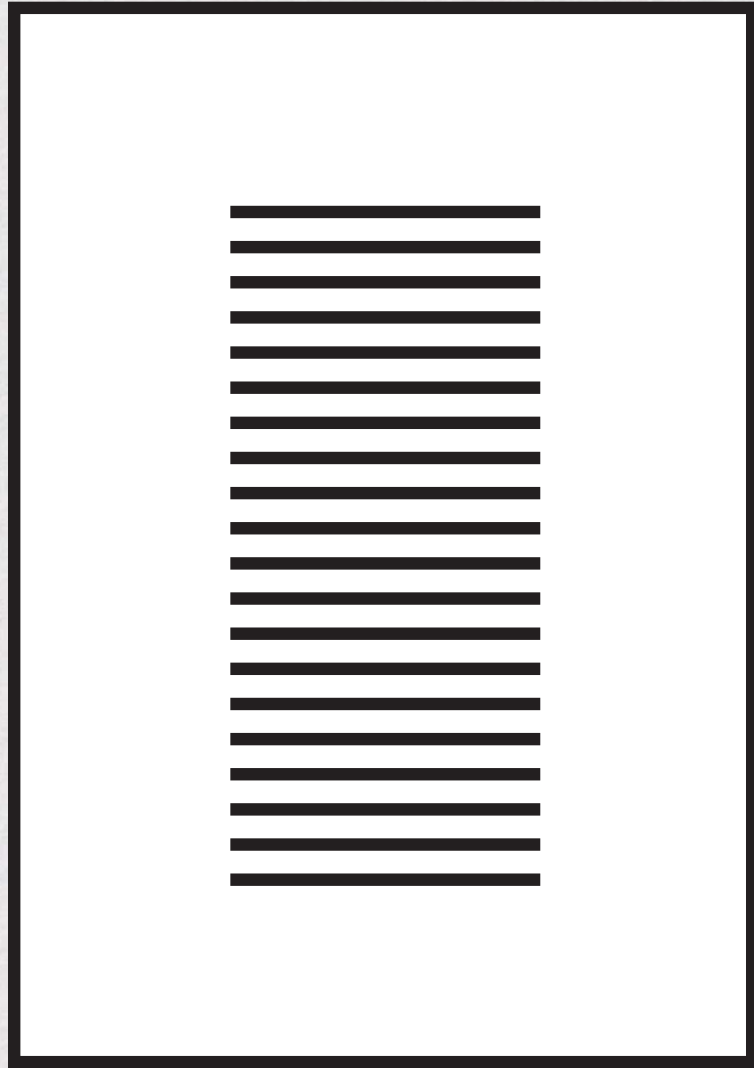

Sergio Bergocce

TÉCNICAS DE COMPOSIÇÃO

ECONOMIA x PROFUSÃO

Philip Grushkin

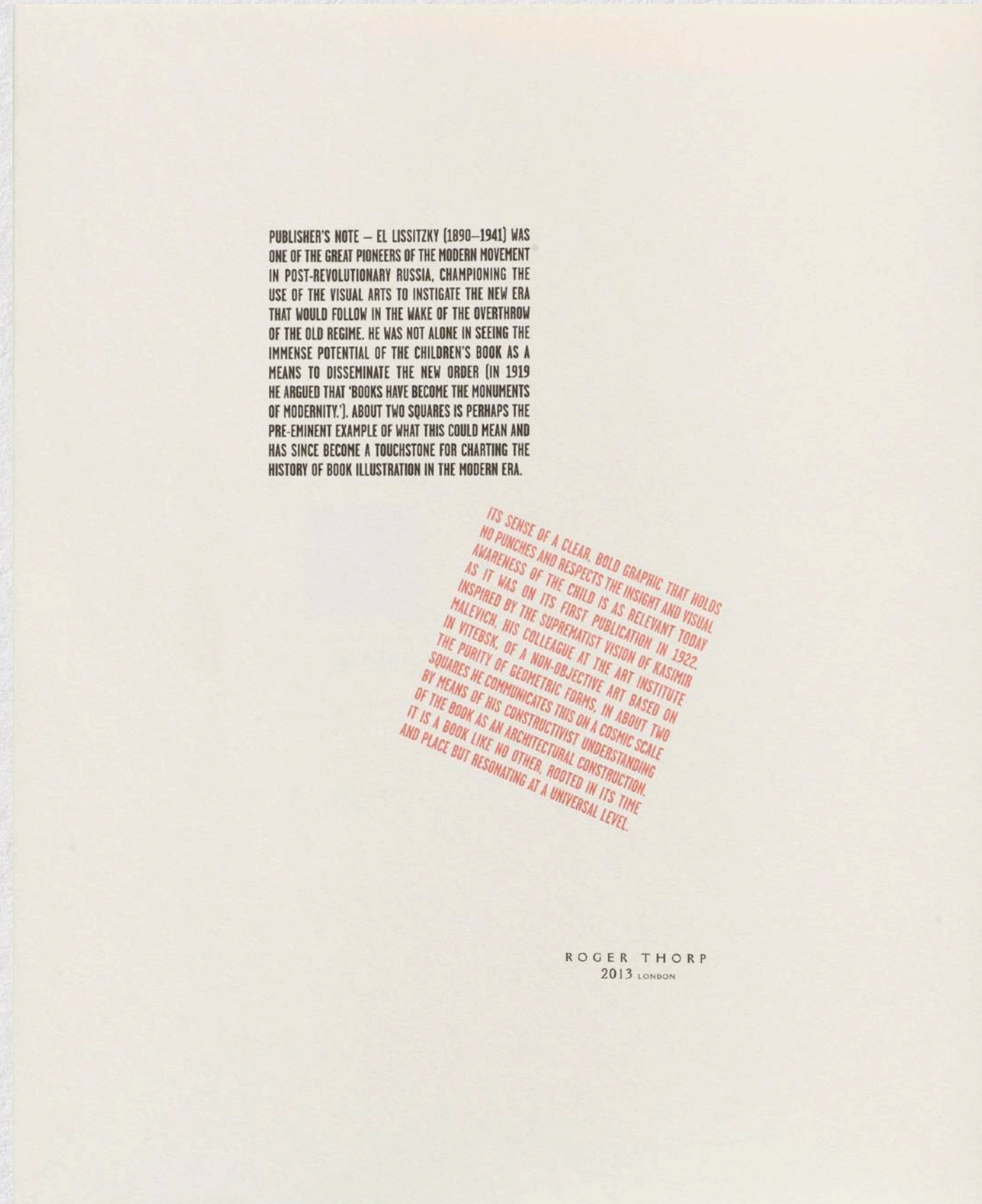
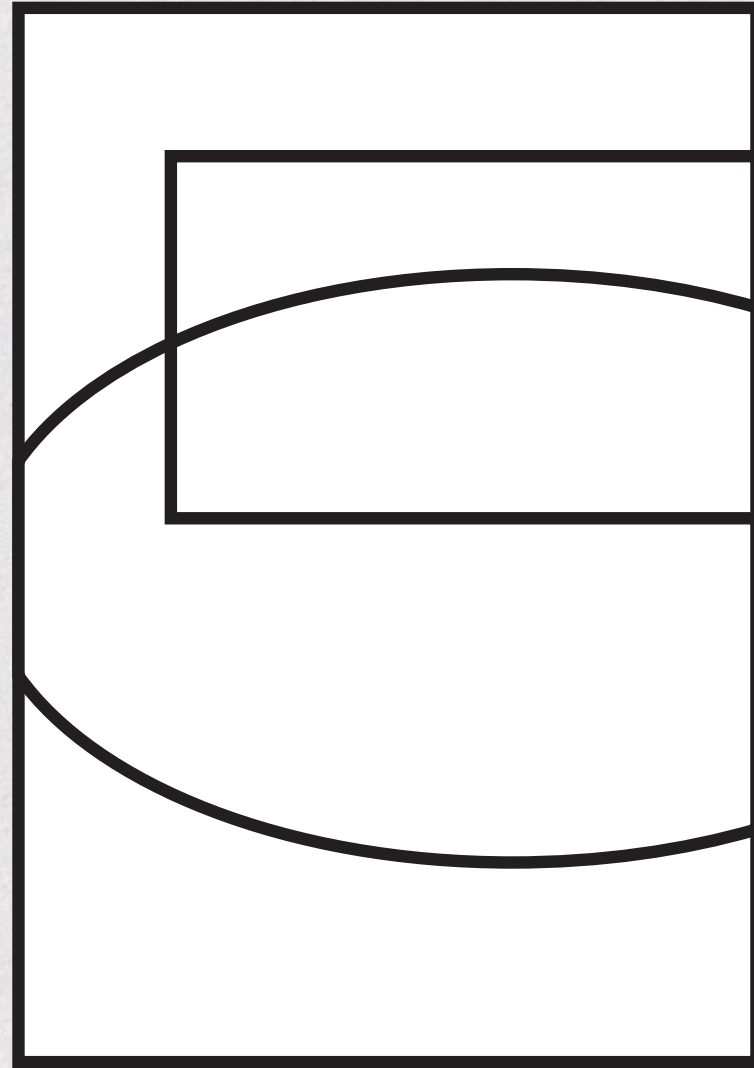
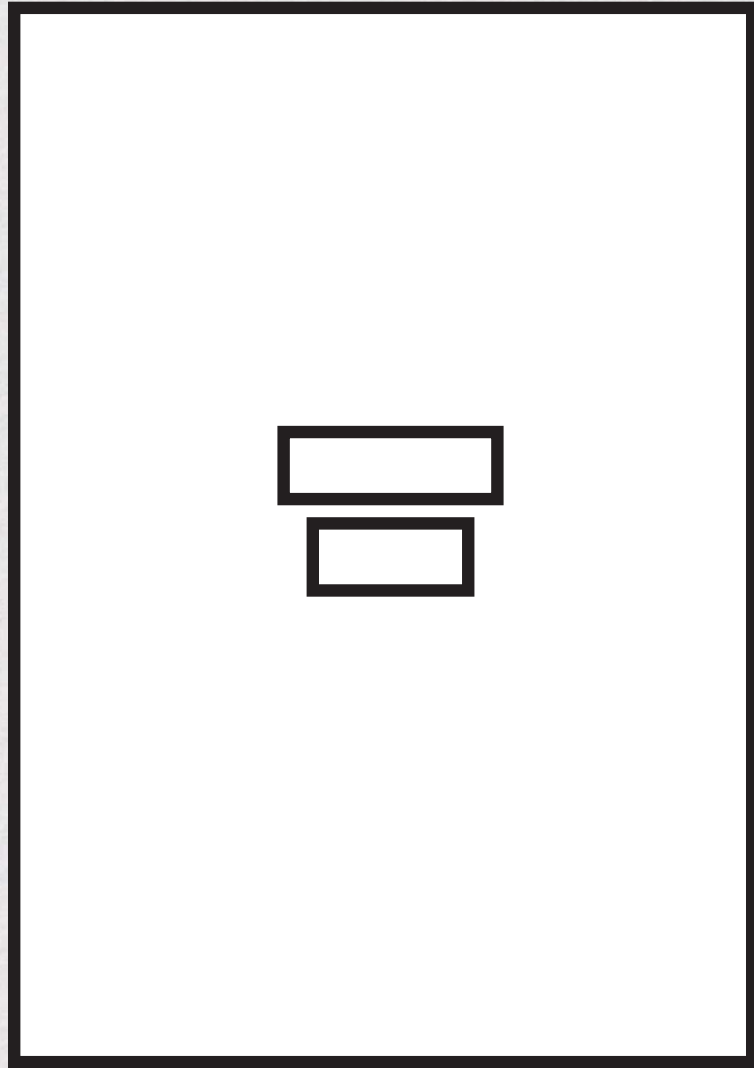

Aline Kaori

TÉCNICAS DE COMPOSIÇÃO

MINIMIZAÇÃO x EXAGERO

El Lissitzky

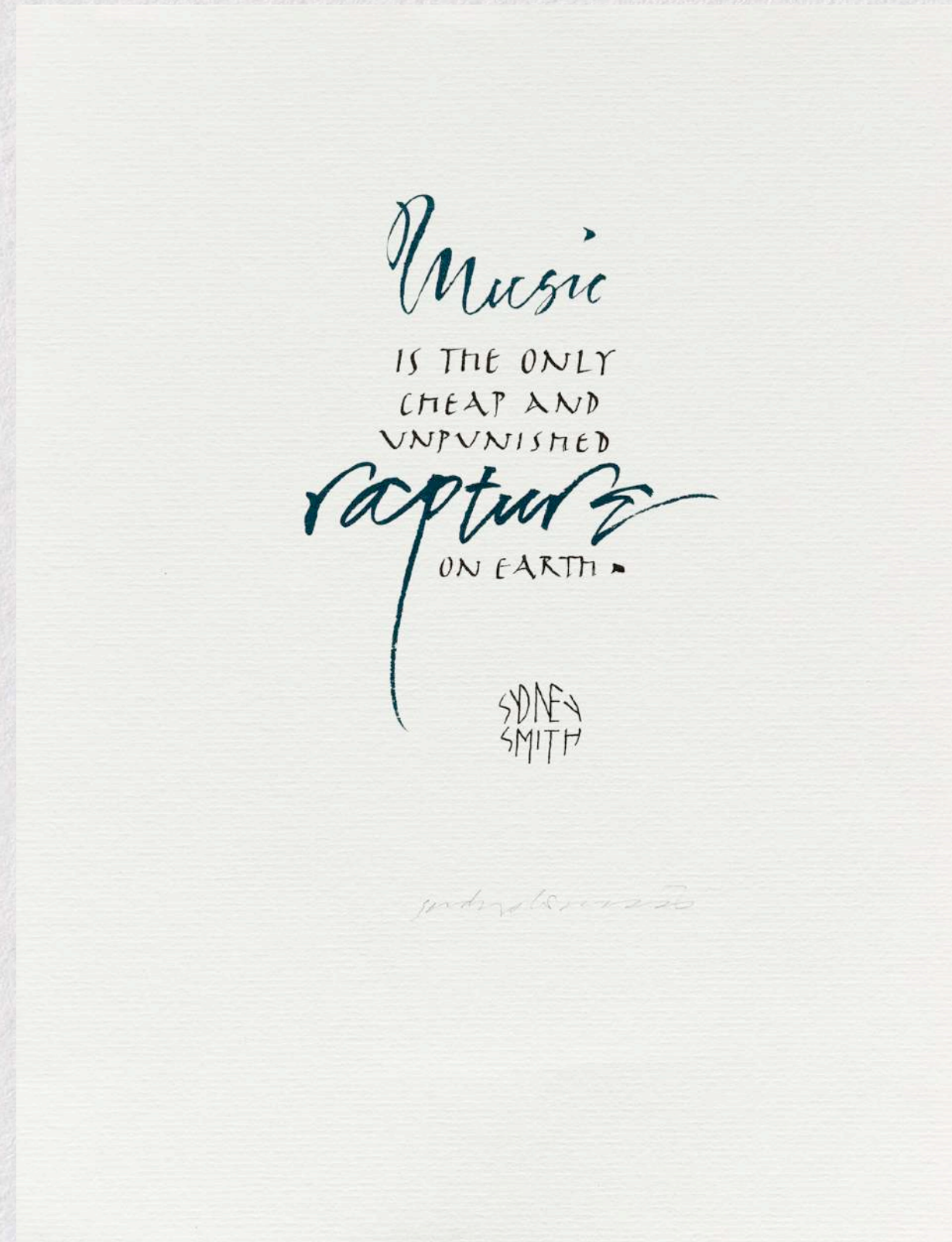
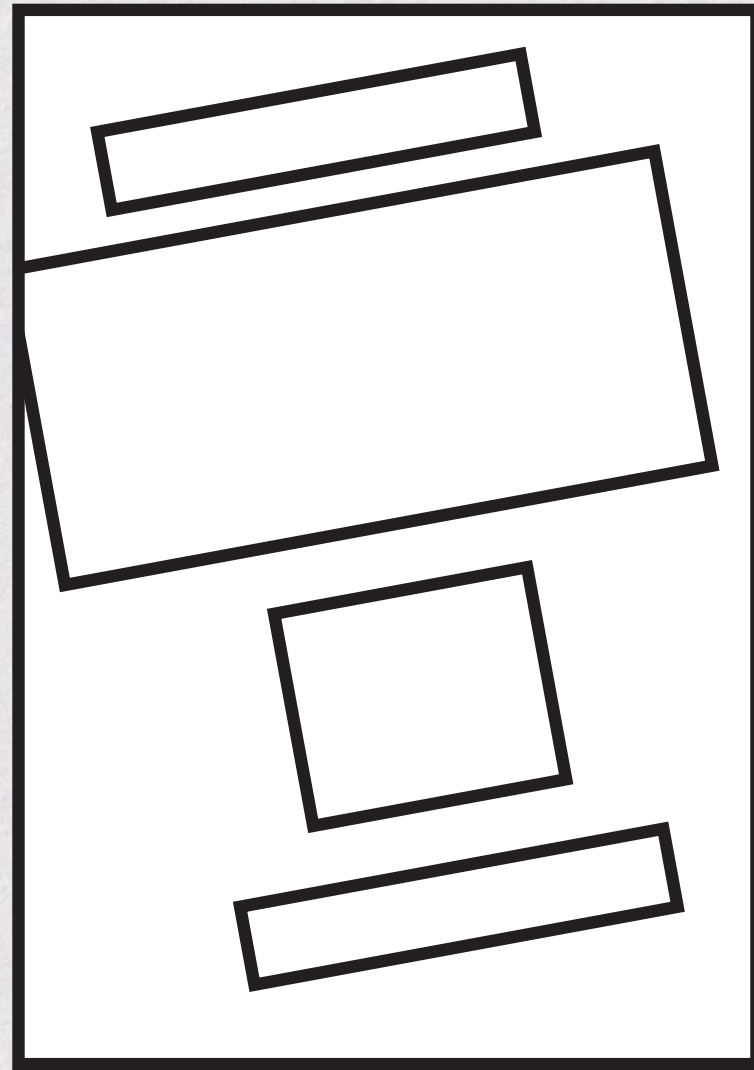
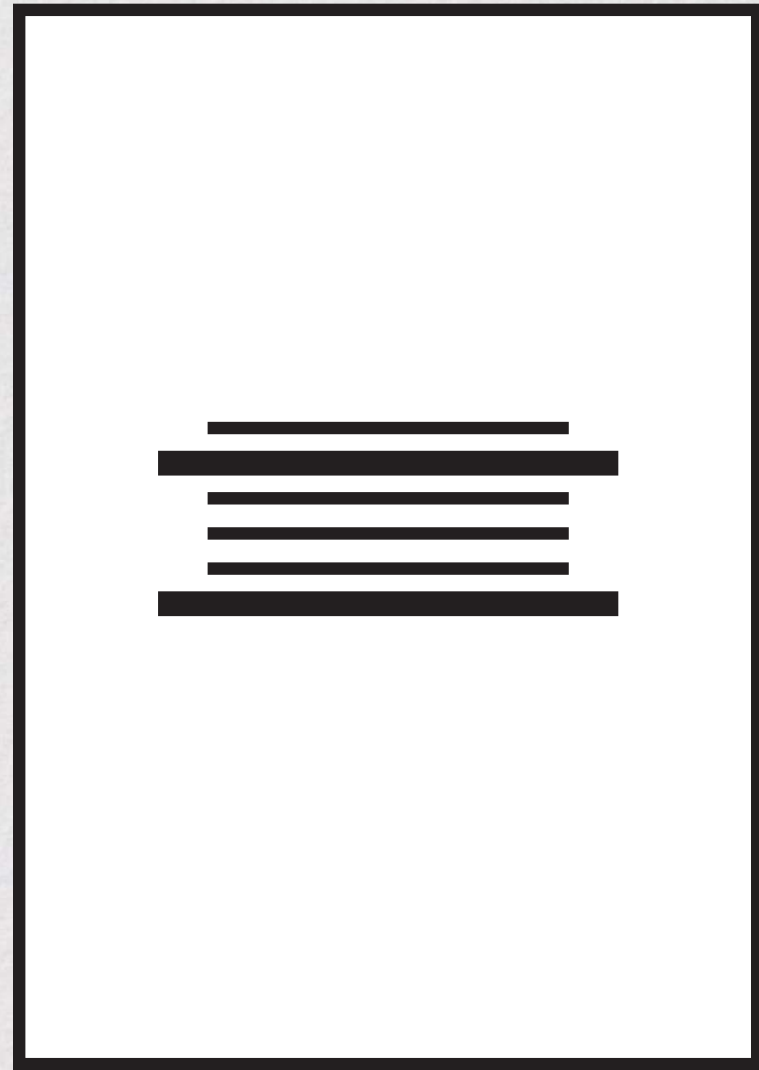

NB Studio

TÉCNICAS DE COMPOSIÇÃO

SUTILEZA x OUSADIA

Sandy Diamond

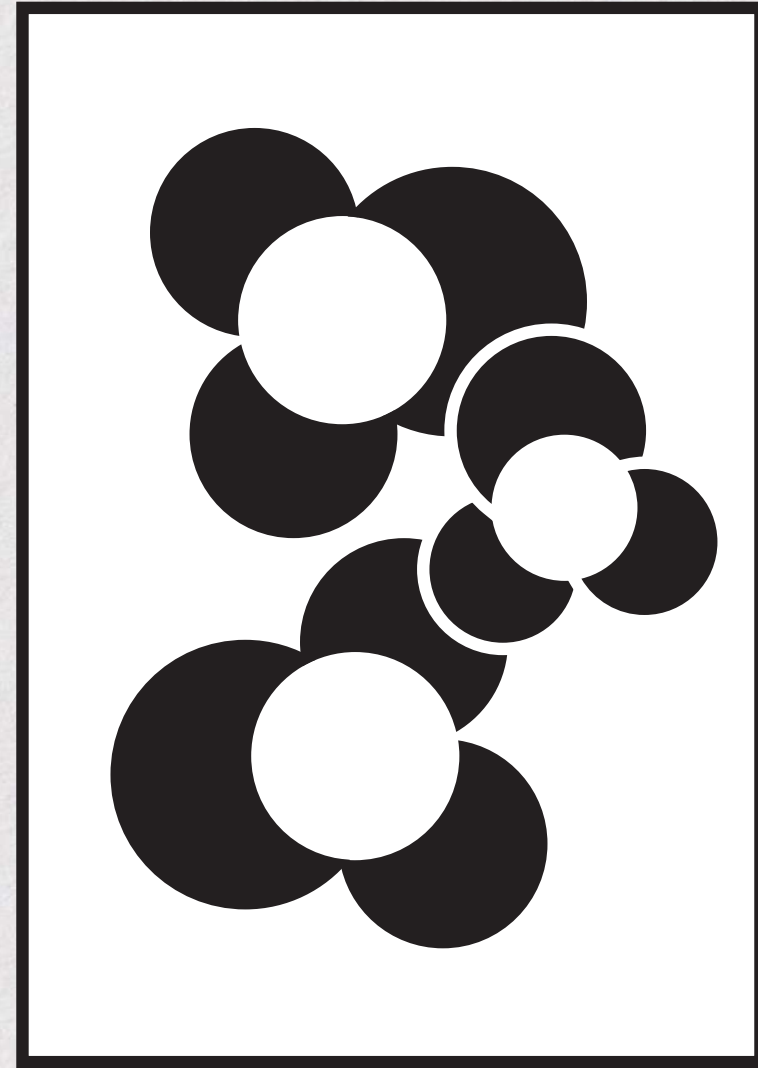
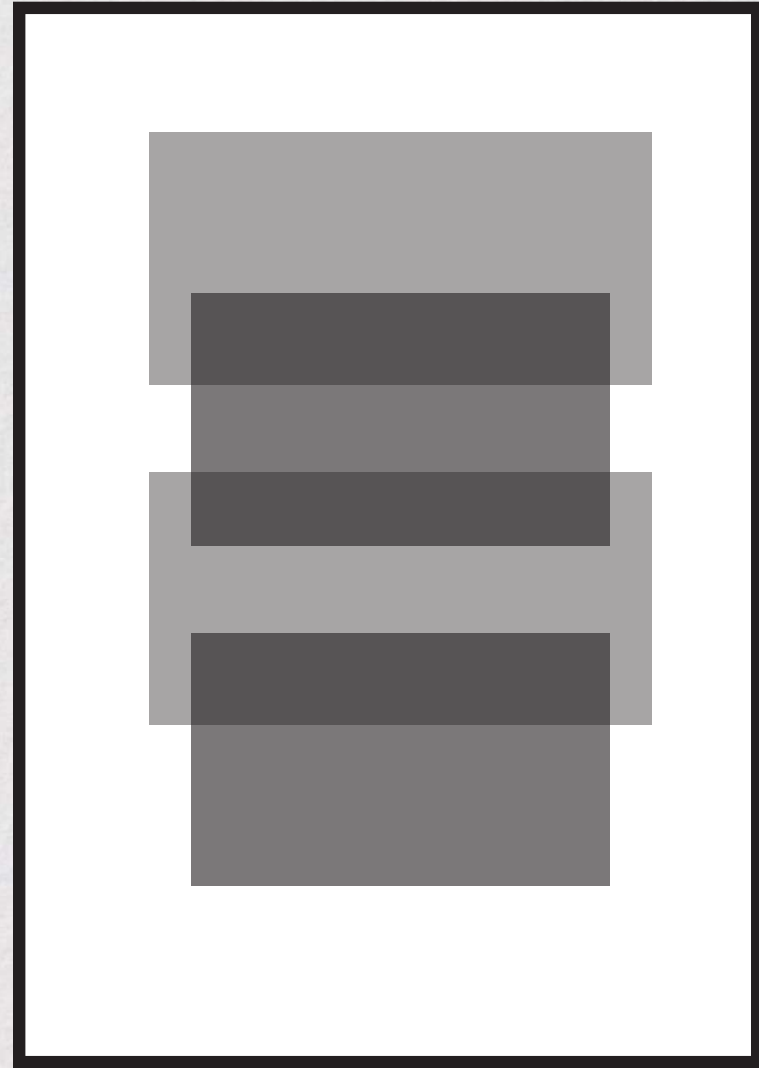

Erik Marinovich

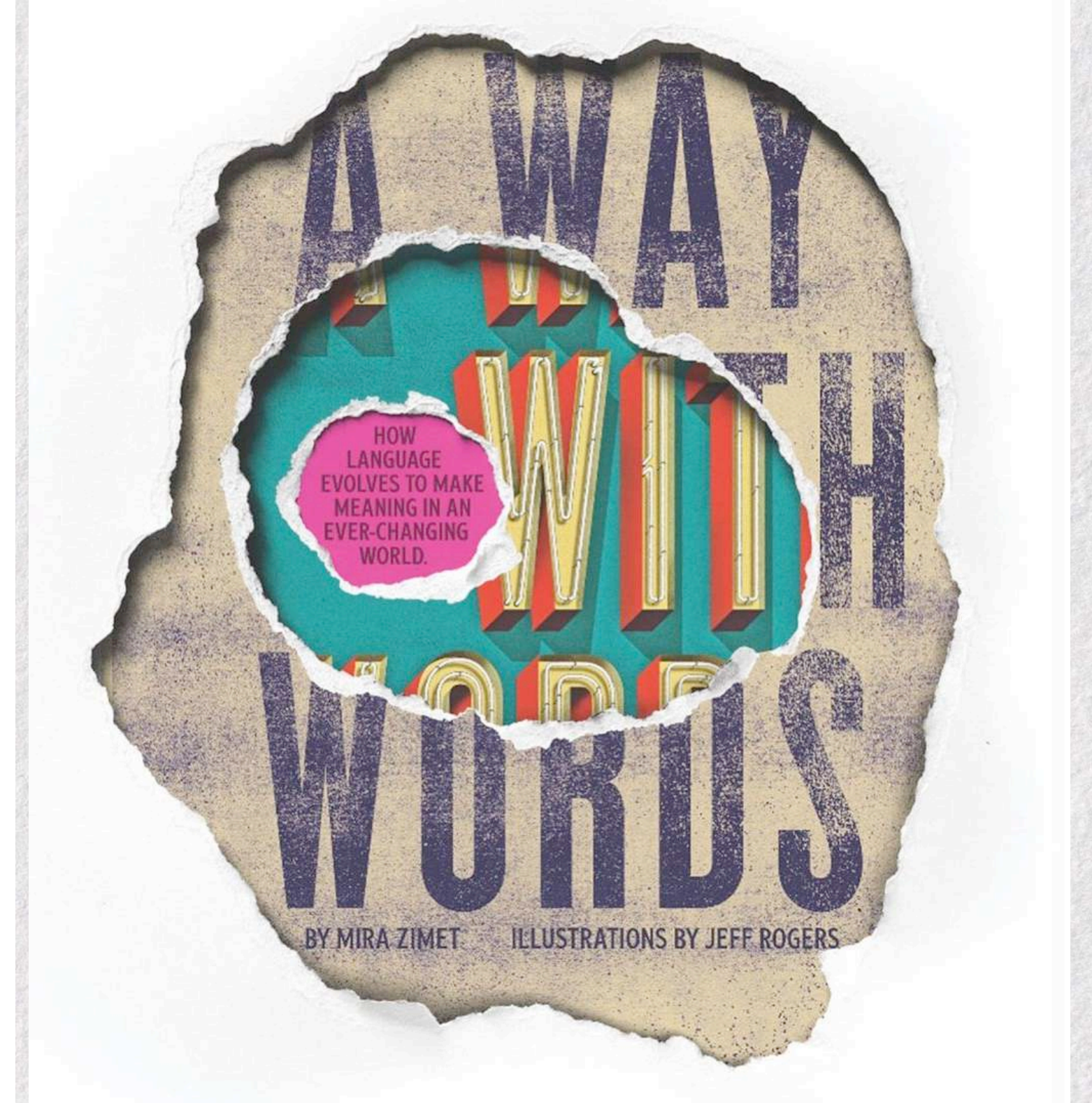

TÉCNICAS DE COMPOSIÇÃO

TRANSPARÊNCIA x OPACIDADE

Gen Ramirez

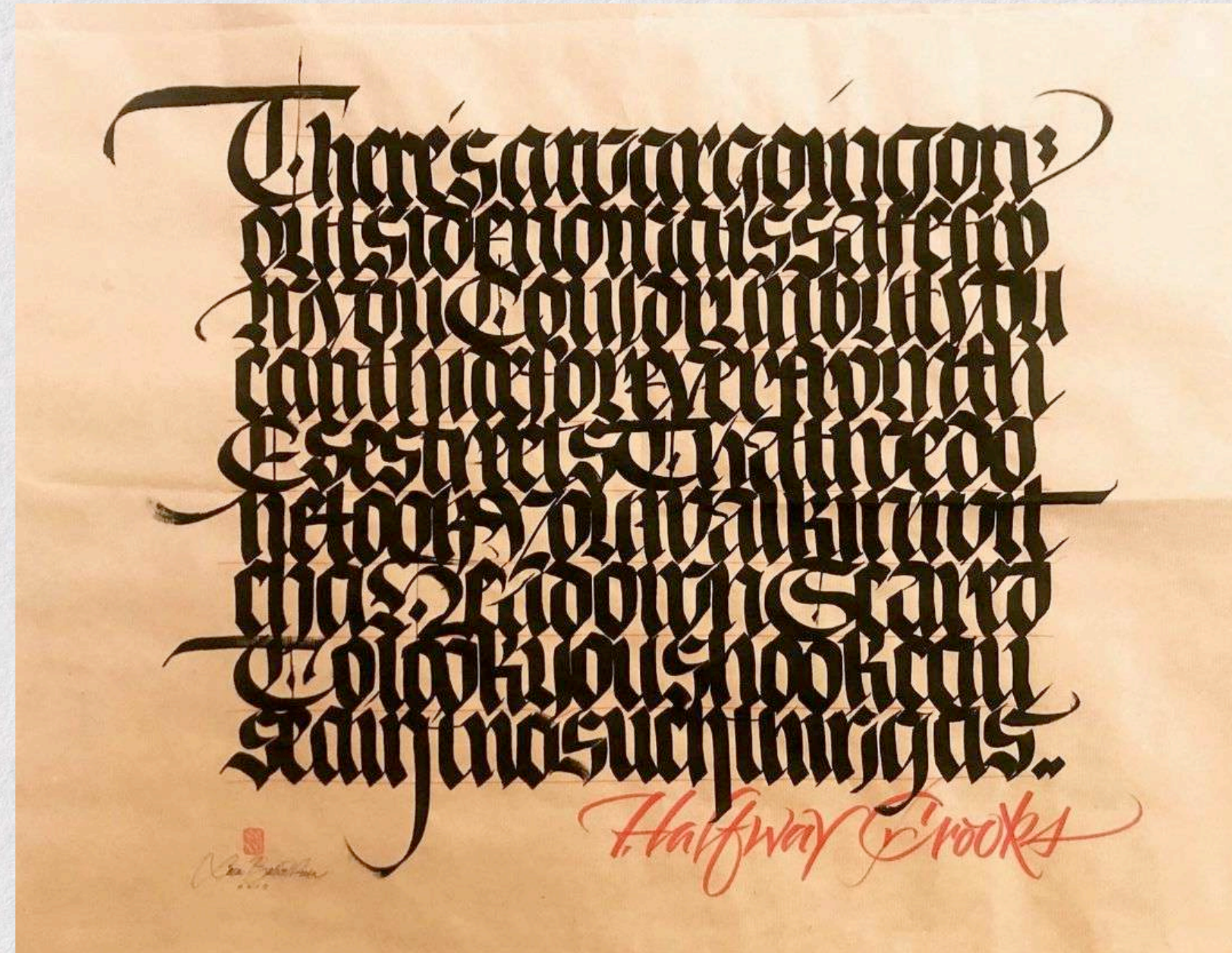
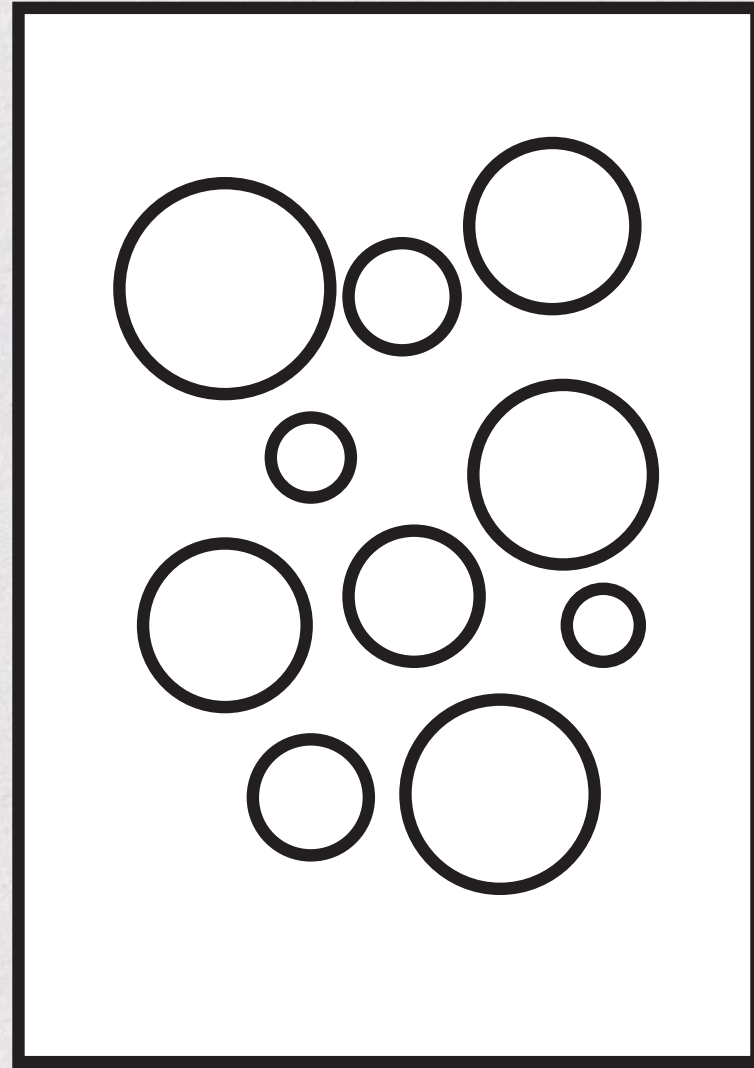
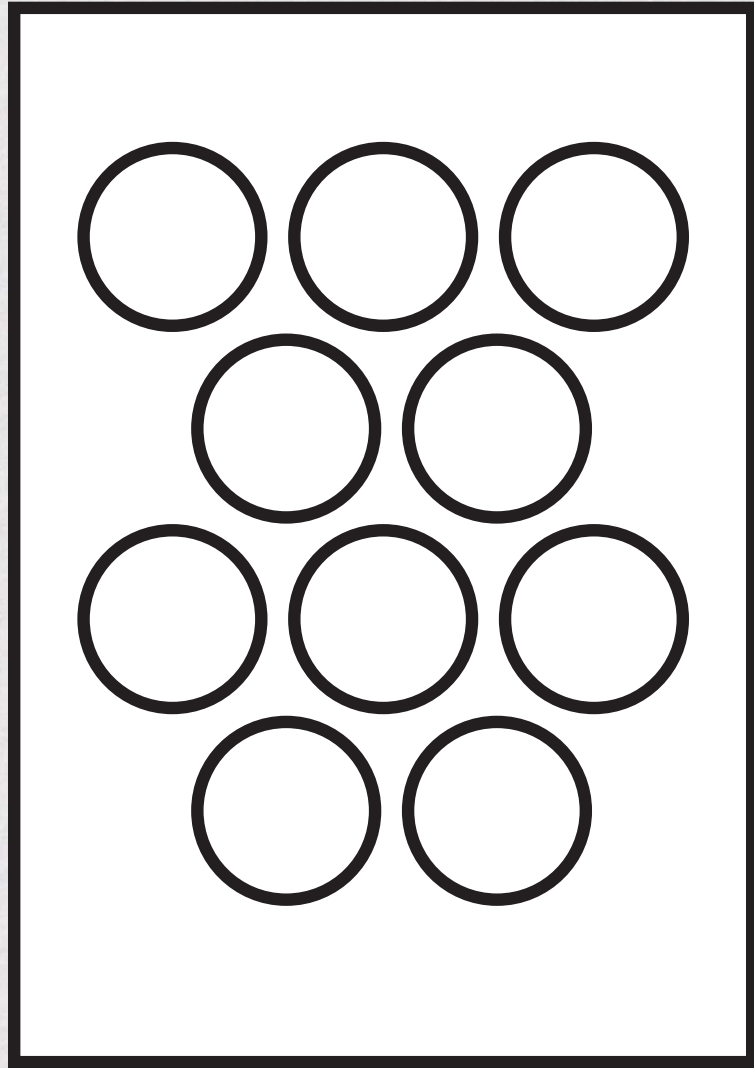

Jeff Rogers

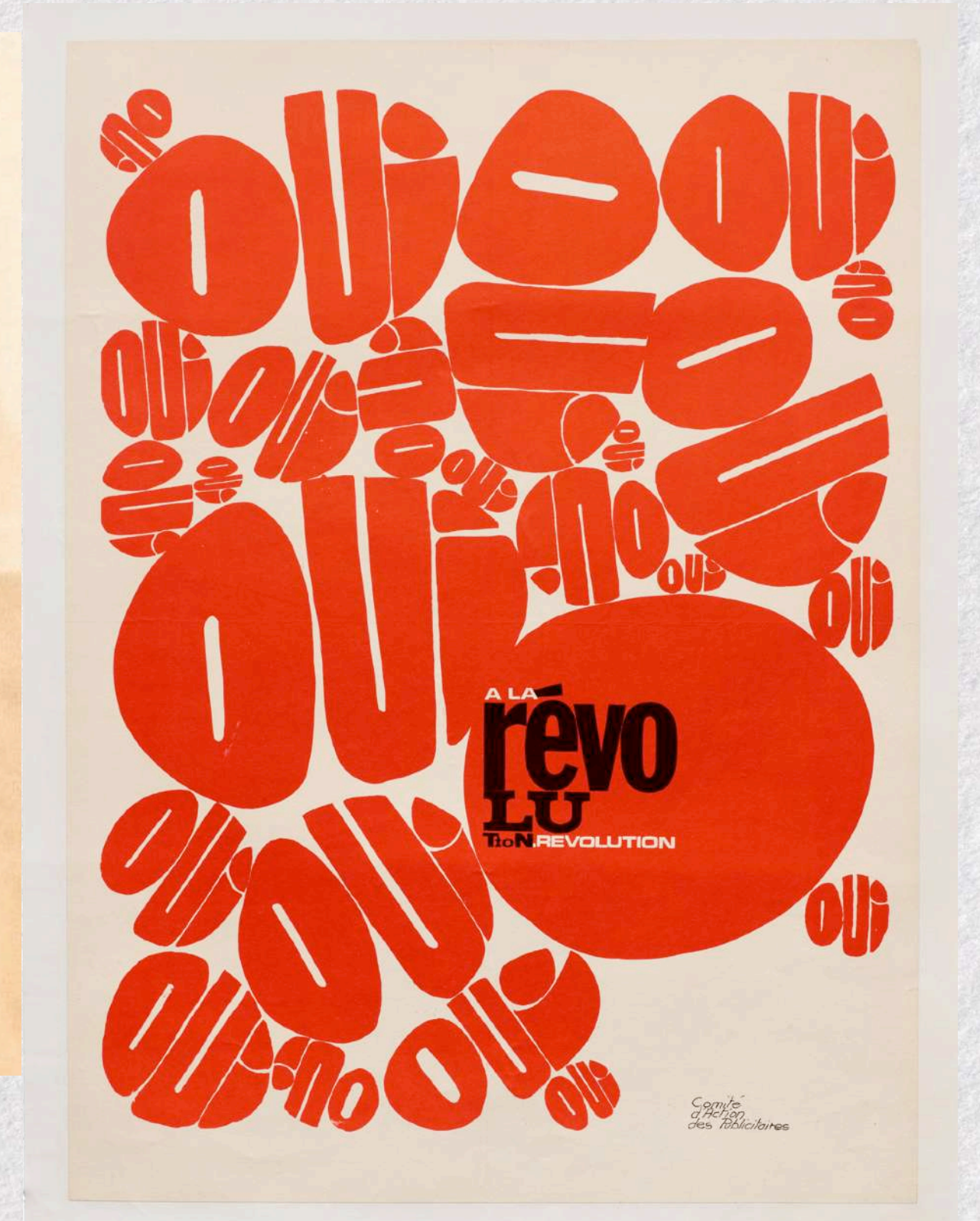

TÉCNICAS DE COMPOSIÇÃO

ESTABILIDADE x VARIAÇÃO

Luca Barcellona

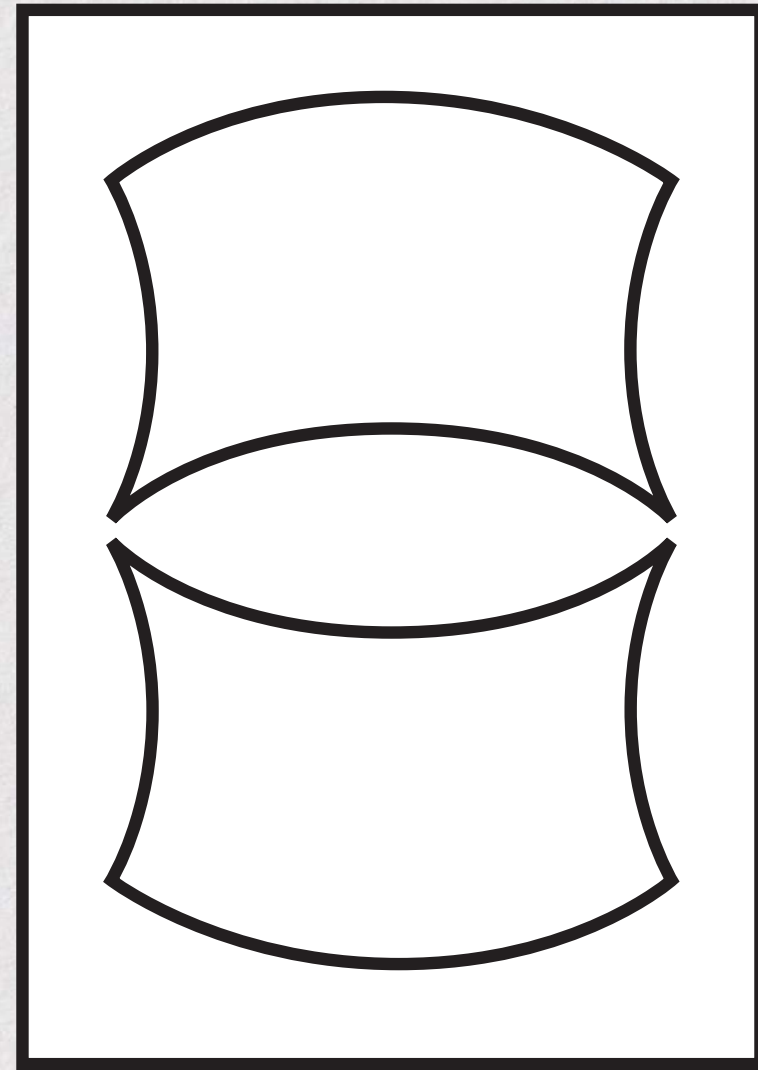
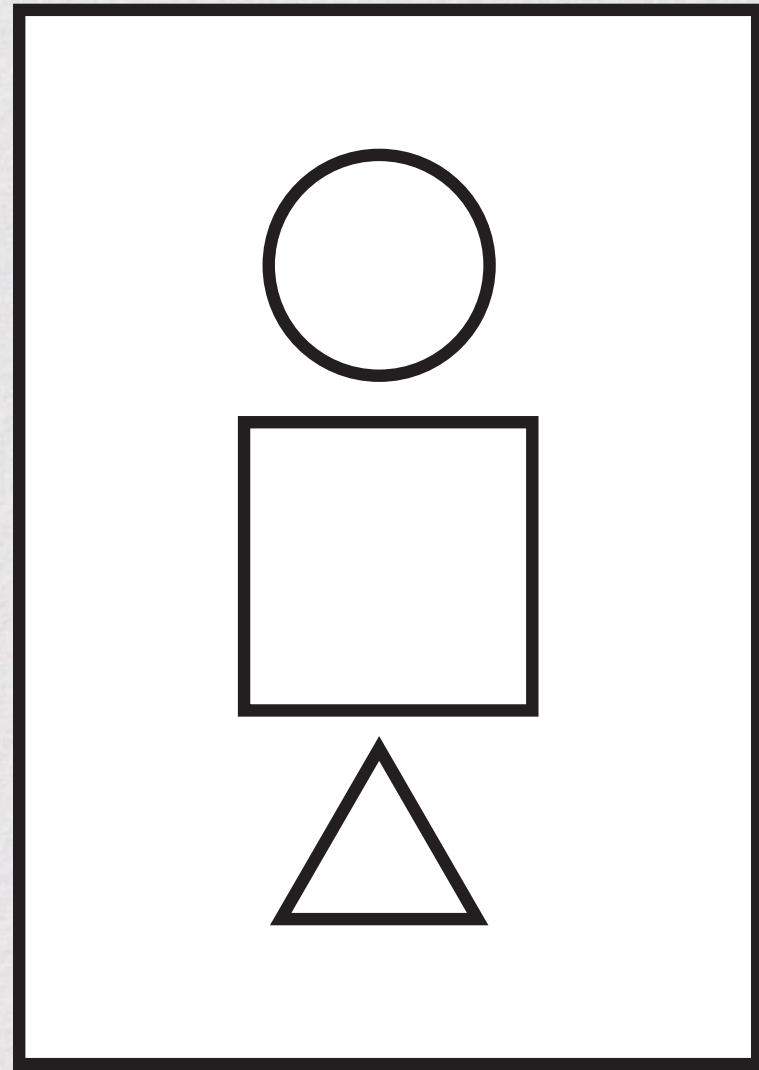

Atelier Populaire

TÉCNICAS DE COMPOSIÇÃO

EXATIDÃO x DISTORÇÃO

Philip Bouwsma

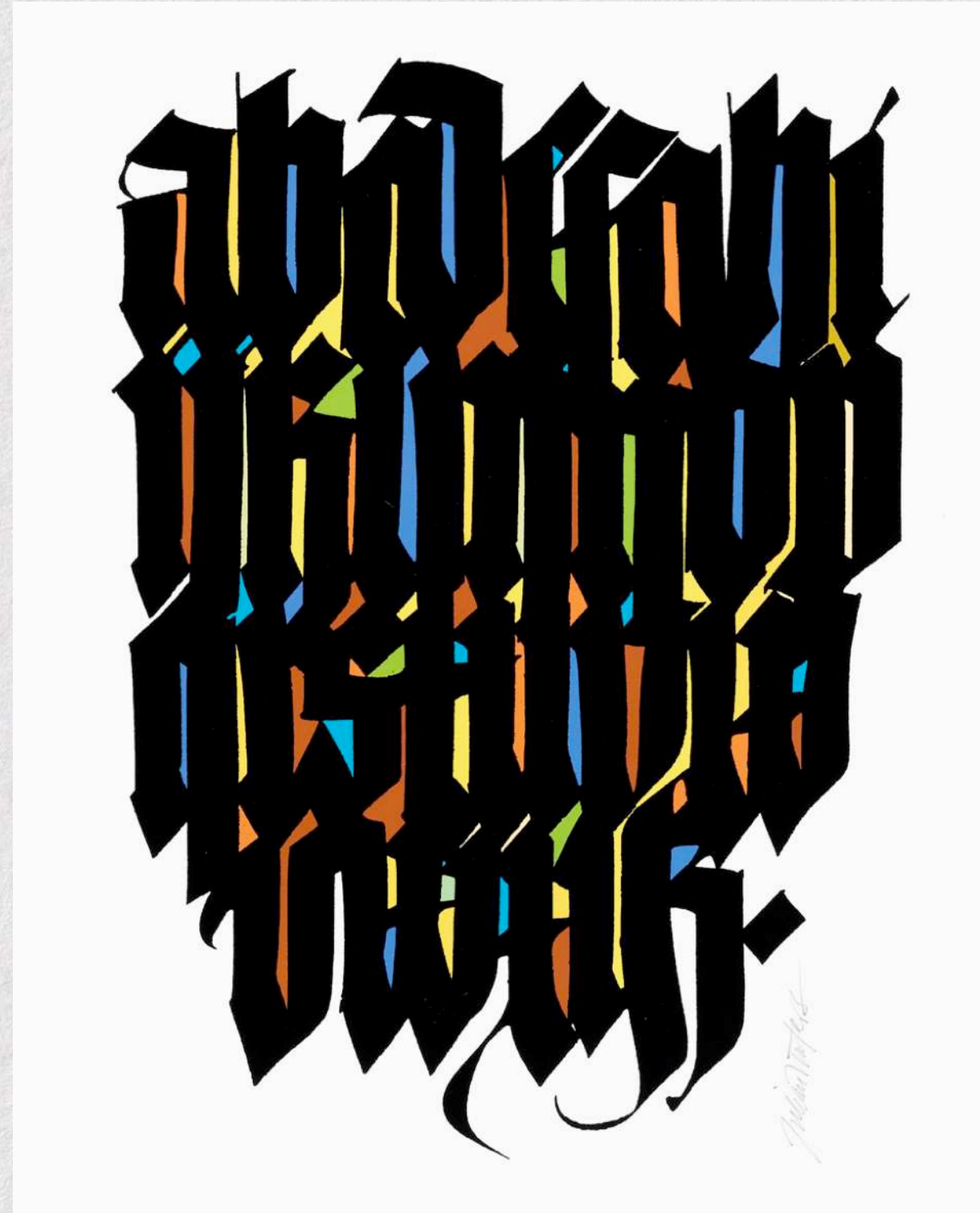
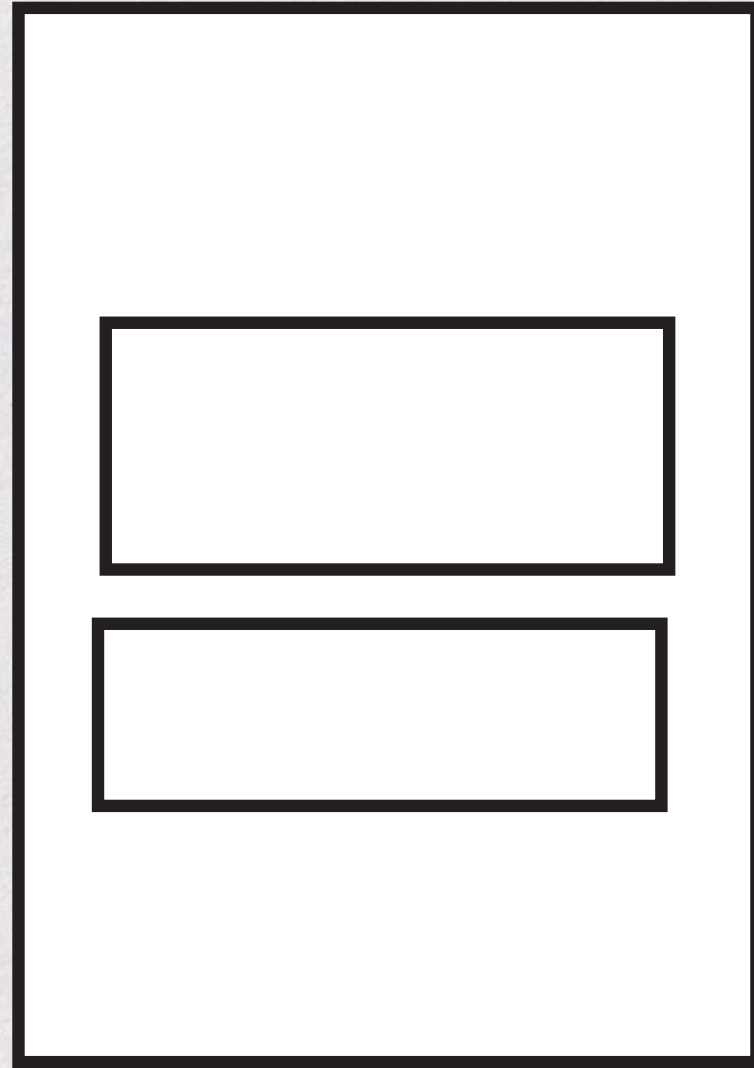
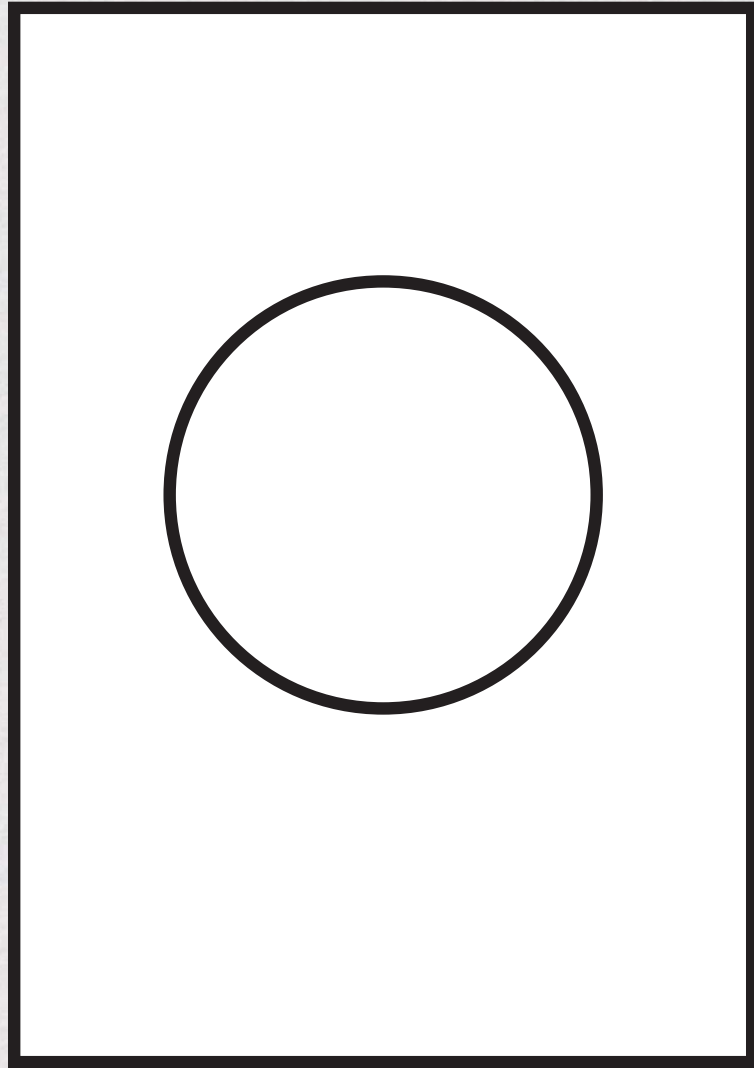

Rylsee

TÉCNICAS DE COMPOSIÇÃO

SINGULARIDADE x JUSTAPOSIÇÃO

Julian Waters

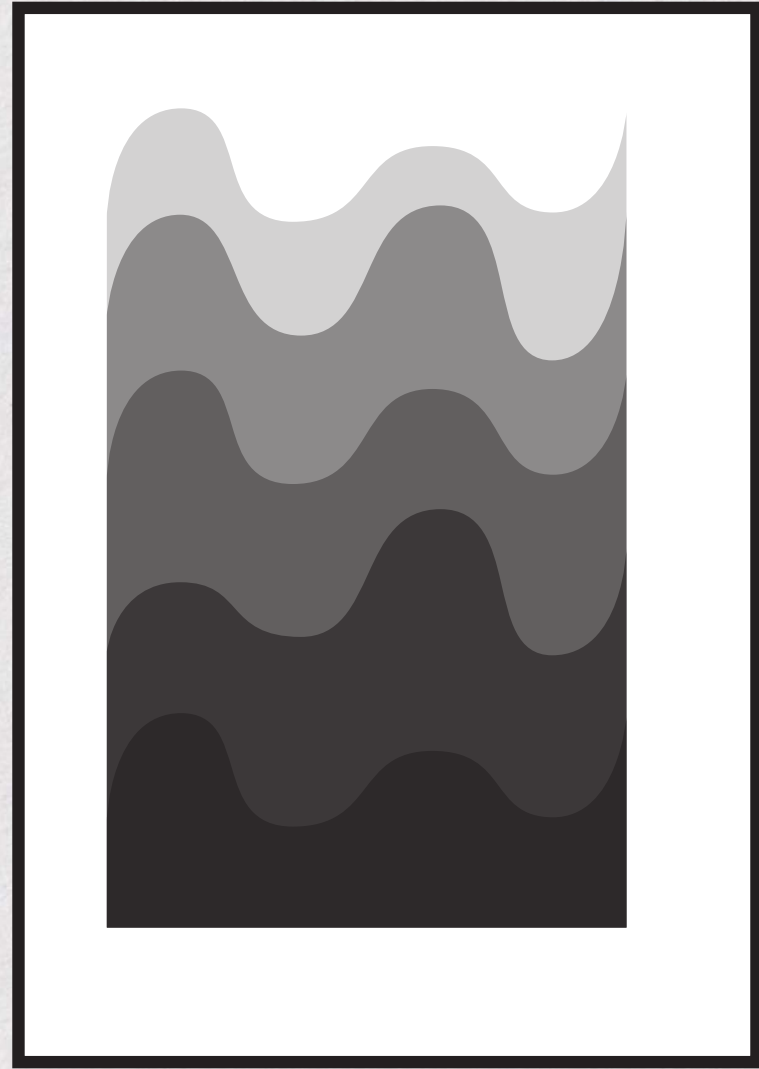
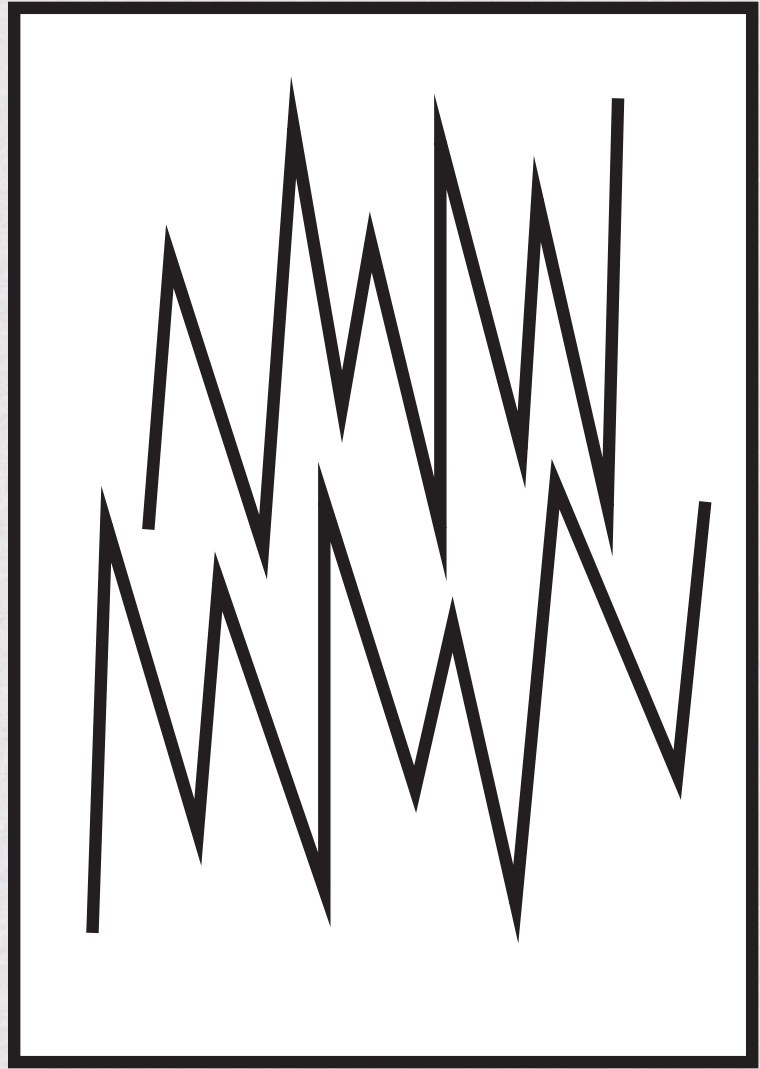

Sergio Bergocce

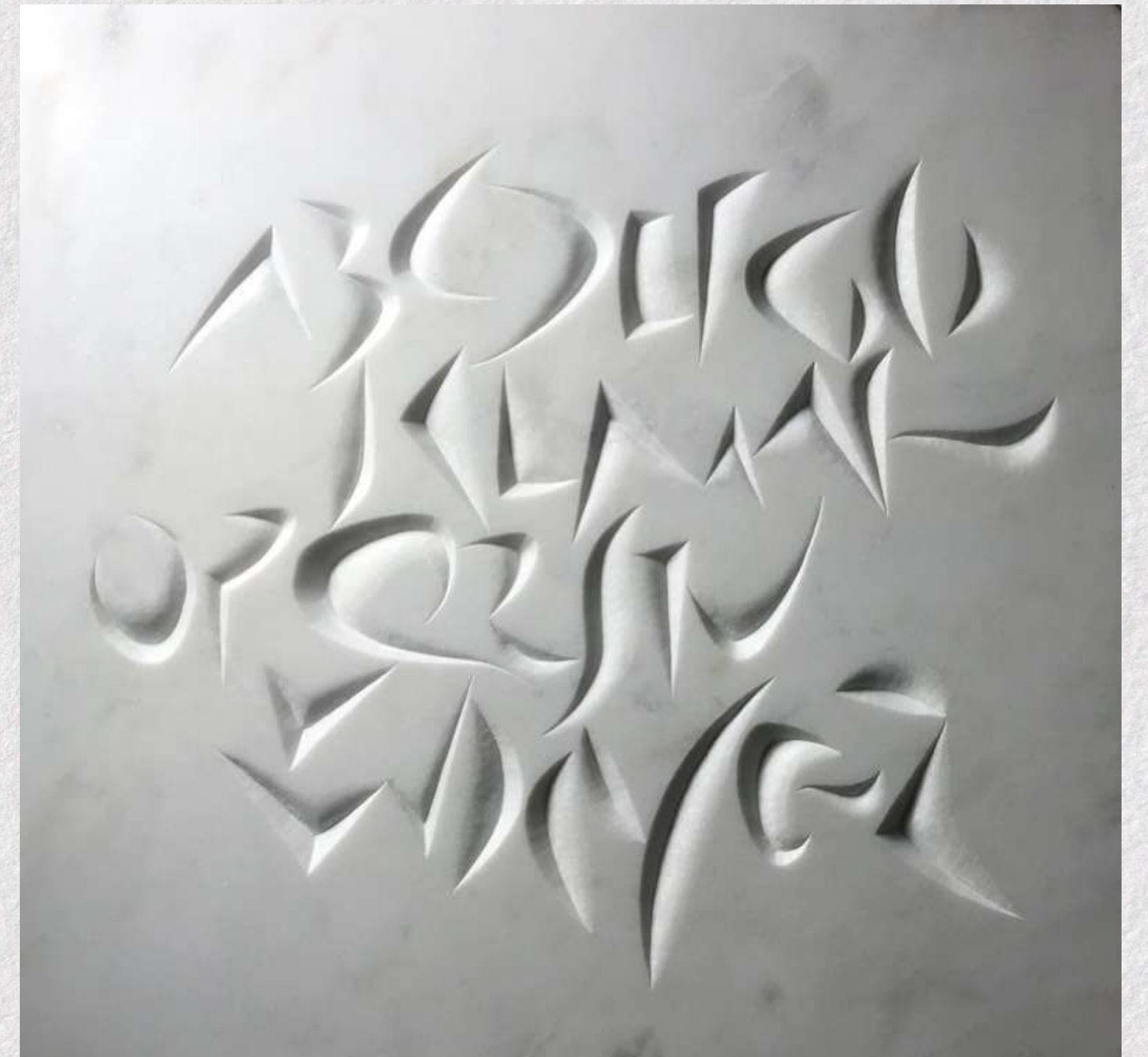

TÉCNICAS DE COMPOSIÇÃO

AGUDEZA x DIFUSÃO

John "Fud" Benson

Alicia Márquez

Caligrafia e LETTERING

PROCESSO DE COMPOSIÇÃO

Gui Menga

BVA
UCC

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

ETAPAS

*Hierarquia > Estrutura > Miniaturas >
Rascunhos e Variações > Refinamento
> Finalização > Pintura/Digitalização*

HIERARQUIA

Antes de começar a rascunhar, defina a hierarquia da sua frase.

Qual/Quais palavras têm mais destaque?

É possível também criar composições em que todas as palavras têm a mesma importância, mas mesmo nesses casos é importante definir um ponto central/focal da frase.

Certeza
é quando a
idéia cansa
de procurar
e para

ESTRUTURA E MINIATURAS

Velocidade e quantidade são o mais importante nesse momento. Sem preciosismo!

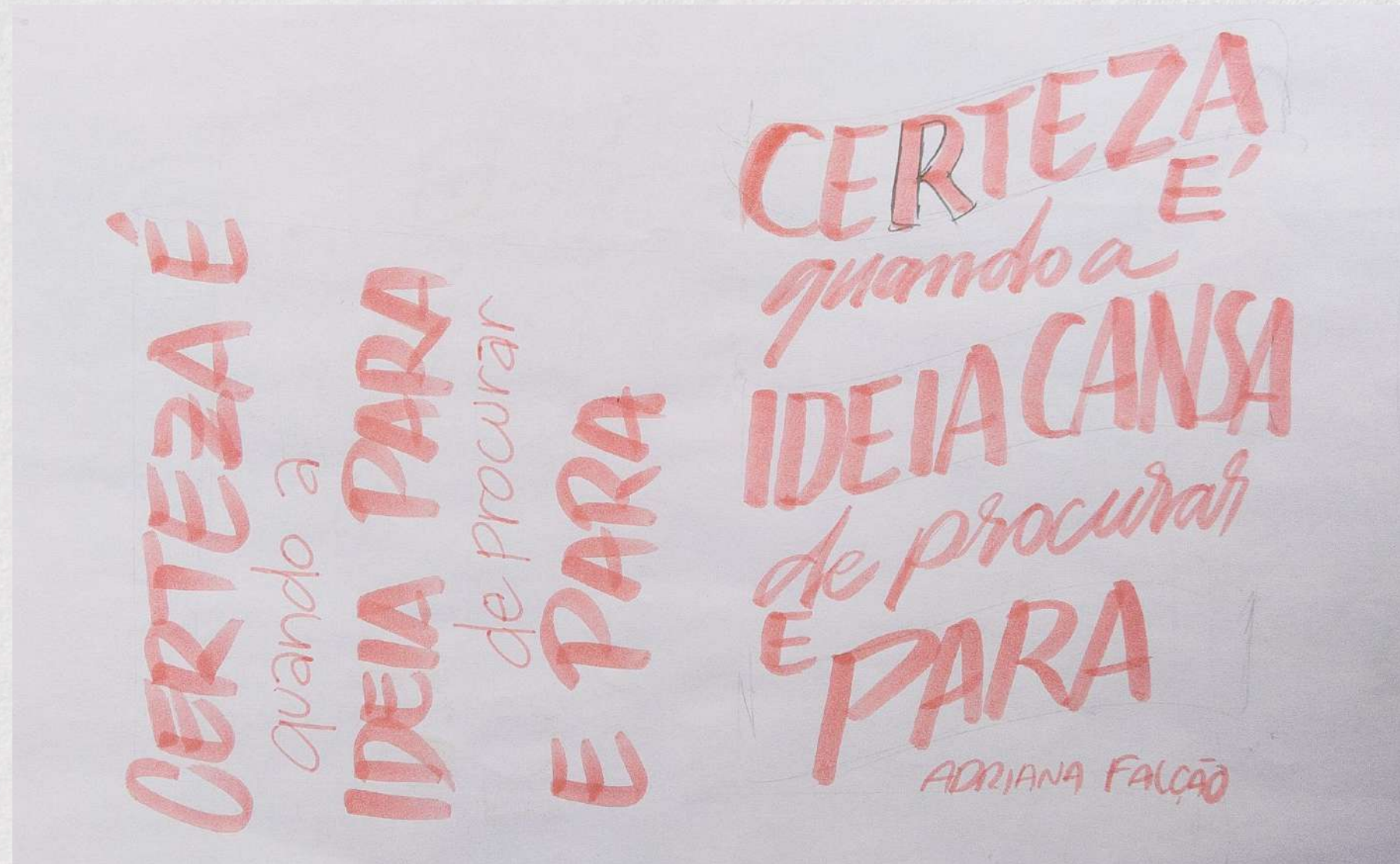
Crie a maior variedade que conseguir o mais rápido que puder.

Deixe para julgar suas idéias depois.

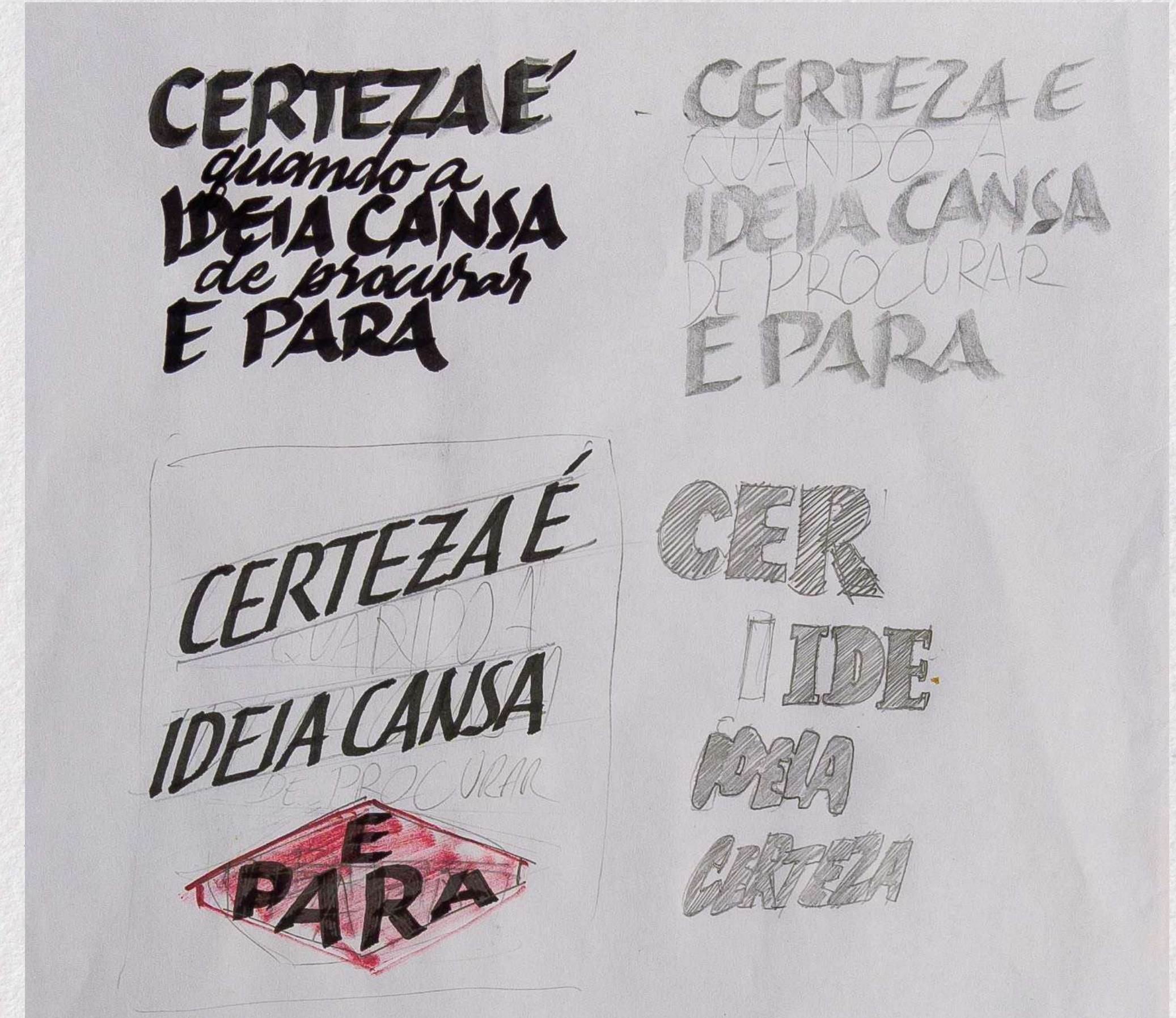

RASCUNHOS E VARIAÇÕES

Trabalhe em tamanhos maiores, mas ainda rápido – sem preciosismo. Teste as estruturas e idéias que pensou ali atrás em um tamanho que consiga visualizar como vai ficar seu desenho final – e, principalmente, um tamanho que você consiga mostrar sua idéia para uma cliente ou diretora de arte!

REFINAMENTO

Com um rascunho aprovado, é hora de trabalhar na arte final, refinando sua composição passo a passo até a forma final.

Agora não é mais hora de buscar variações. Se sua idéia mudar, OK, mas trabalhe em uma única linha de pensamento em direção à finalização.

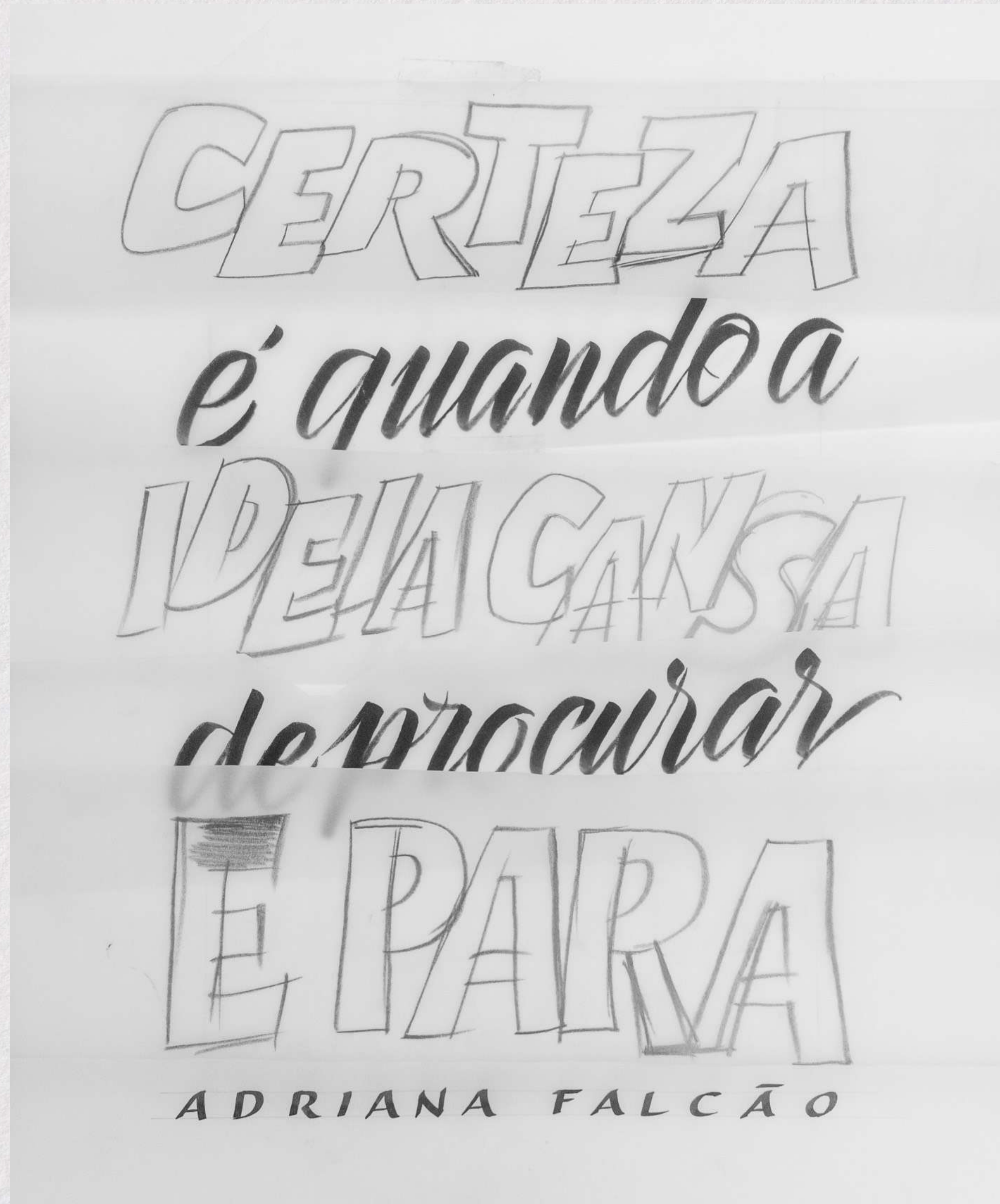

FINALIZAÇÃO

Transfira seu desenho refinado para o papel final final, ou para o computador se for digitalizar.

Aqui eu utilizei papel vegetal para acertar o espaçamento final da composição.

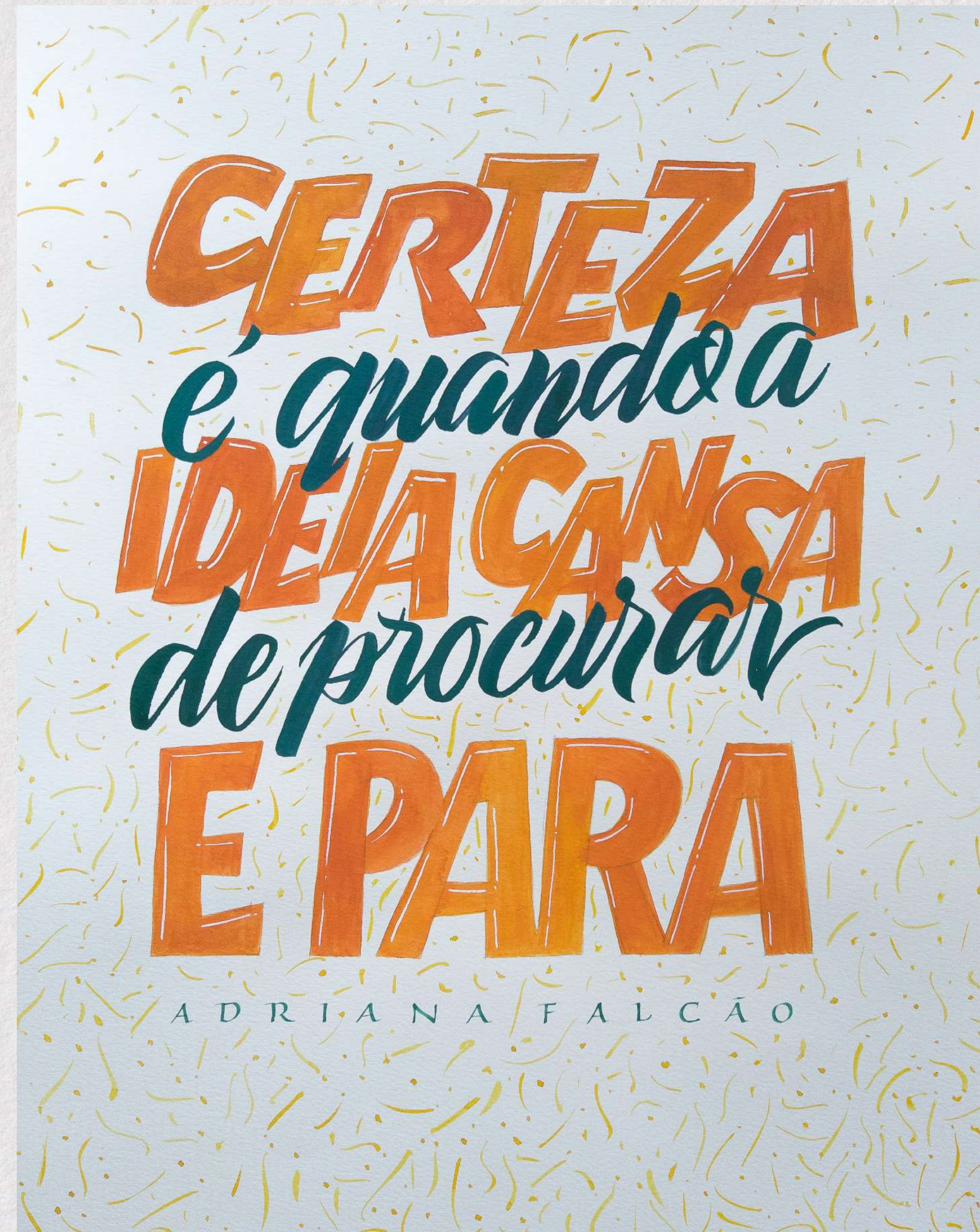

COR OU DIGITALIZAÇÃO

Por fim, adicione cores e efeitos usando tinta, ou diretamente no computador.

Lembre-se: as cores fazem parte da sua composição, mas ela precisa funcionar em preto e branco também.

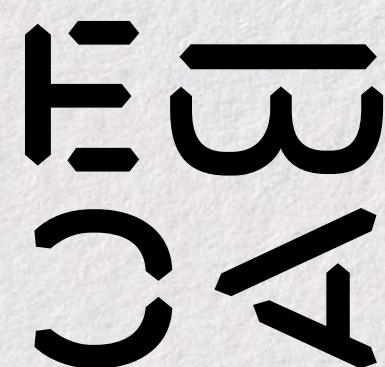
BIBLIOGRAFIA

- *Sintaxe da Linguagem Visual, Donis A. Dondis. Ed. Martins Fontes*
- *Arte e Percepção Visual, Rudolf Arnheim*
- *Novos Fundamentos do Design, Ellen Lupton*
- *Princípios de Forma e Desenho, Wucius Wong. Martins Fontes*

Caligrafia e **LETTERING**

Gui Menga

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia