

Lettering

Arte com letras

Salvóá

Paulo Bruno

Índice

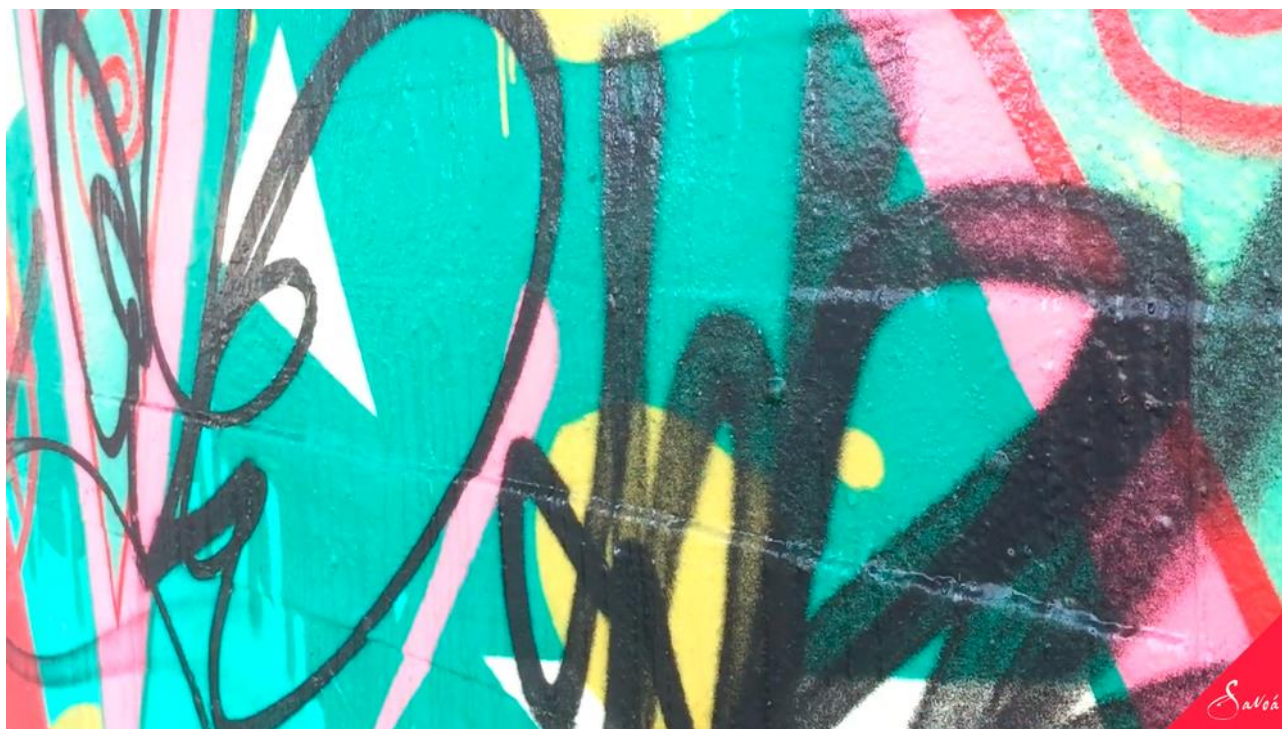
Aula 1	
Construção de uma carreira	Página 03
Aula 2	
Conceito individual	Página 07
Aula 3	
Possibilidades do mercado	Página 18
Aula 4	
Materiais	Página 27
Aula 5	
Exercício de aquecimento e peso visual	Página 35
Aula 6	
Exercício com caneta e pincel	Página 39
Aula 7	
Variações de letras	Página 44
Aula 8	
Criação de grids	Página 56
Aula 9	
Exercício de traços	Página 77
Aula 10	
Construindo letras	Página 80
Aula 11	
Técnica de camadas	Página 82
Aula 12	
Técnica de composição	Página 87
Aula 13	
Acabamento e análise da obra	Página 90
Aula 14	
Possibilidades do mercado	Página 94
Aula 15	
Caminhos para divulgação e comercialização	Página 101
Aula 16	
Projeto final	Página 105

Aula 1 Construção de uma carreira

Foi nas ruas que surgiram as primeiras inspirações....

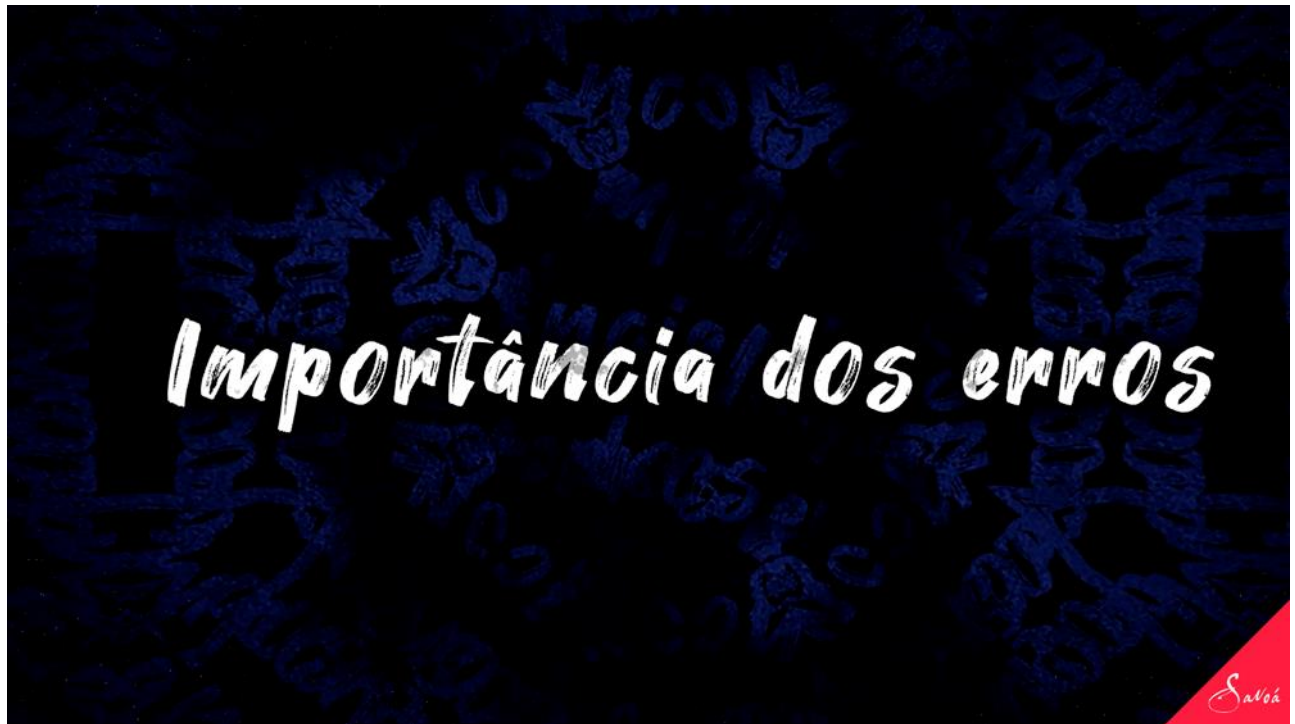

Aula 2

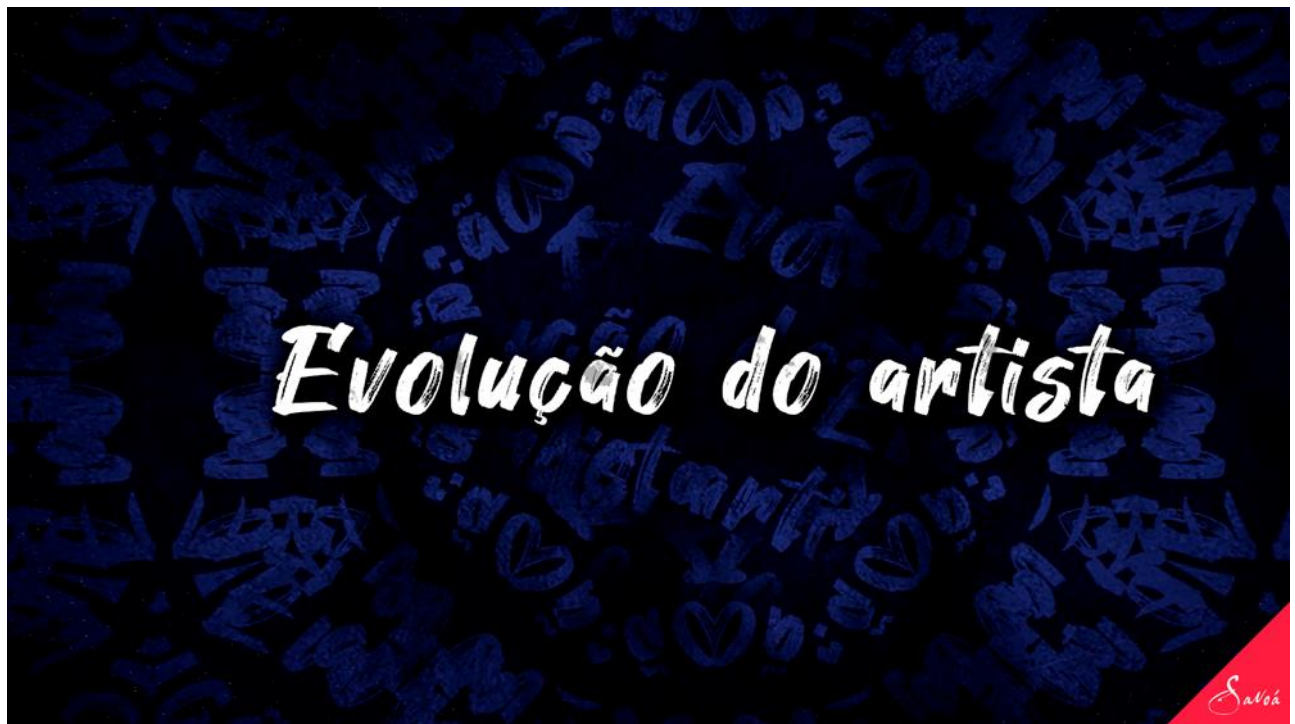
Conceito individual

Todo artista se inspira, busca referências, se atualiza com o que está acontecendo no mundo.

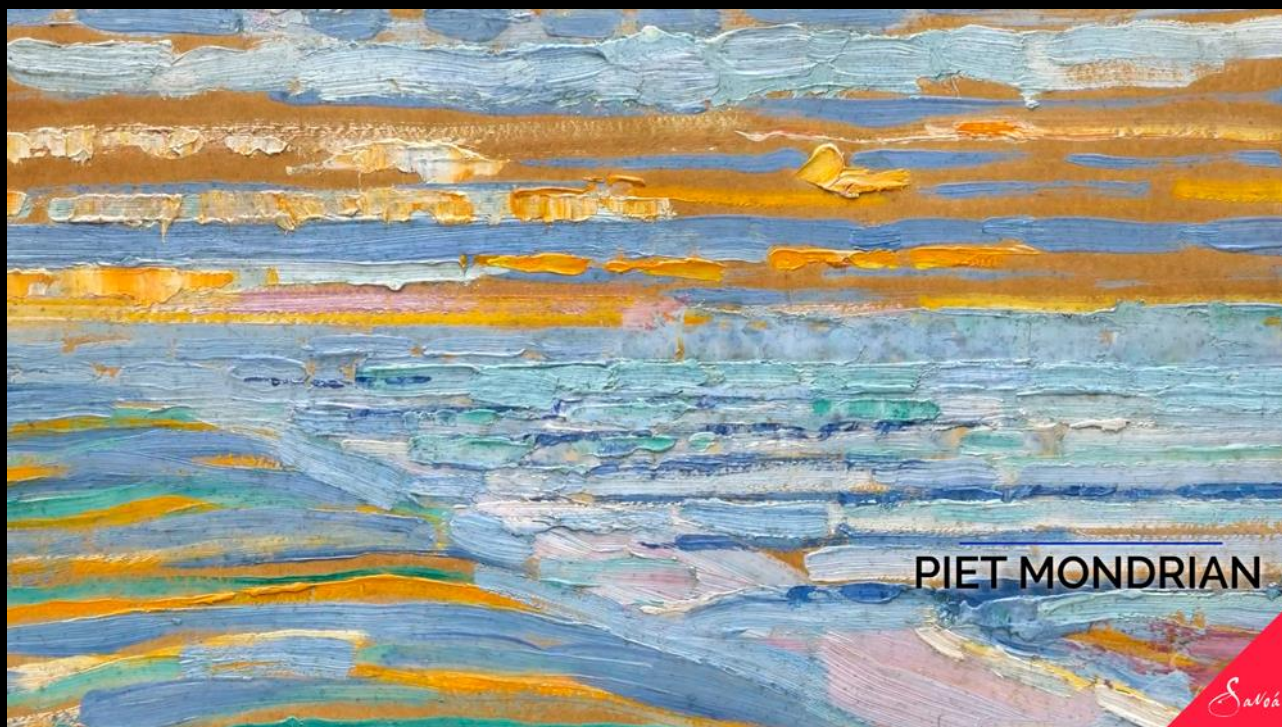
Tão importante quanto conhecer o trabalho de artistas atuais é conhecer também os grandes mestres!

Quais são as suas referências? E as referências das suas referências?

Entender o processo, a evolução, o caminho que um artista trilhou até chegar ao reconhecimento, ao auge de sua carreira, provavelmente te ajudará a trilhar seu caminho pessoal, único e com características que só você irá criar.

Paulo Bruno tem como grandes referências Mondrian, Picasso e Ruy Ohtake.

Árvore vermelha, 1908

Vista das dunas com praia e cais, Domburg, 1909

Árvore acinzentada, 1911

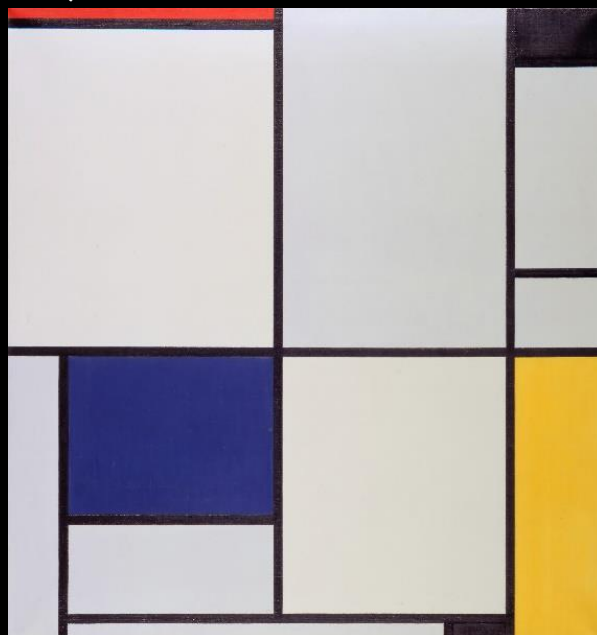
Árvore II, 1912

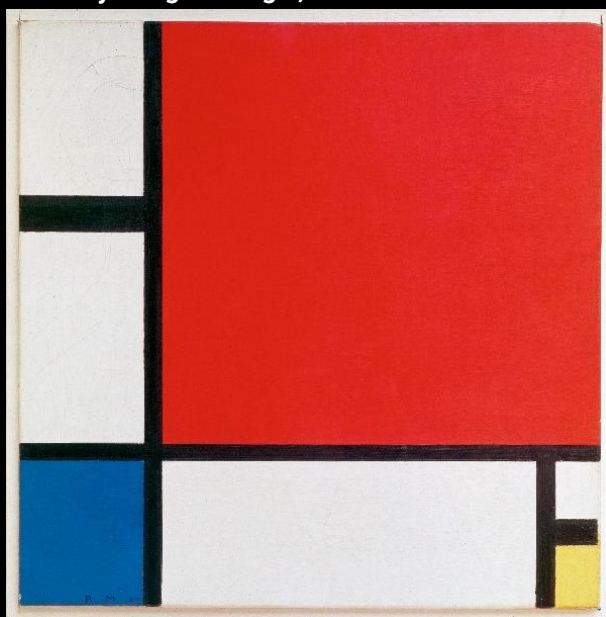
Macieira florescendo, 1912

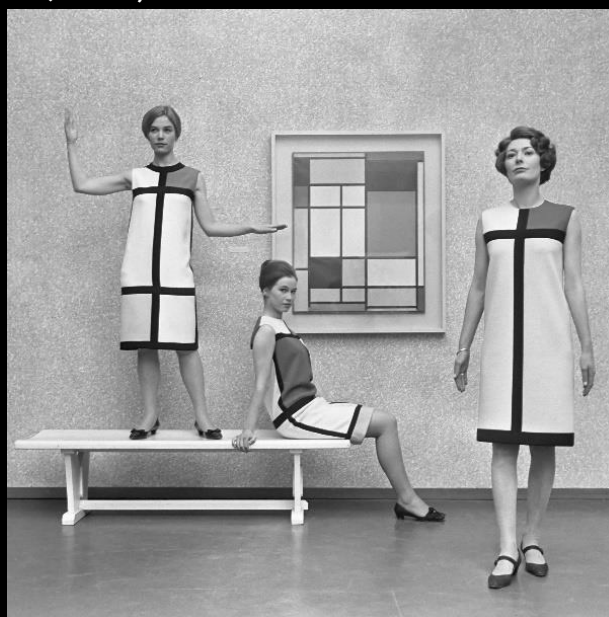
Victory Boogie Woogie, 1942

Quadro I, 1921

Composição II em vermelho, azul e amarelo, 1929

Coleção de Yves Saint Laurent, 1966

Nascido na Holanda, Mondrian denominou seu desejo de transformar sua de arte com a expressão "Sempre além".

A partir de 1905, suas composições tradicionais de paisagens começaram a revelar um novo senso de drama e luz.

As pinturas de Mondrian mudaram drasticamente com o tempo, integrando, por exemplo, a cor ousada e as pinceladas de Vincent van Gogh e a técnica pontilhista de Georges Seurat. Mesmo em seus primeiros trabalhos, fez-se presente a tendência de trabalhar em série, focando um assunto singular. Ambas as facetas seriam inestimáveis para o desenvolvimento de seu estilo abstrato e maduro.

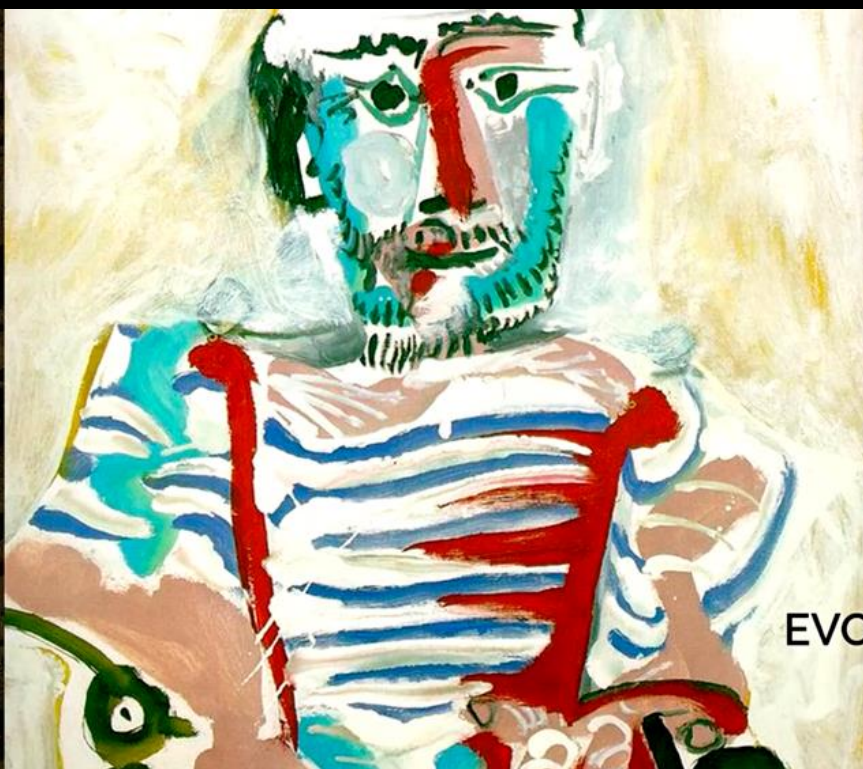
A influência do cubismo marcou um ponto de virada em sua carreira. Em 1912, mudou-se para Paris, que era um centro próspero do mundo da arte de vanguarda, que se tornou totalmente familiarizada com as obras de Picasso, e outros artistas, passando de um estilo representacional neoimpressionista para abstrações modernas.

O cubismo analítico deu a ele a estrutura necessária para destilar suas paisagens aos elementos mais escassos de linhas e formas: ele fez uso da grade cubista, reduzindo suas imagens de árvores e edifícios a uma estrutura esquematizada. No entanto, diferente dos cubistas, Mondrian desejava enfatizar o achatamento da superfície da pintura, em vez de aludir à profundidade ilusionista tridimensional, como os cubistas representavam.

O refinamento das abstrações de Mondrian, bem como os ideais utópicos por trás de sua obra, tiveram um imenso impacto no desenvolvimento da arte moderna, tanto quanto ainda estava vivo, como após sua morte.

Seu trabalho foi imediatamente referenciado pela Bauhaus, particularmente nas linhas e cores simplificadas da estética da escola, bem como no seu ideal de que as artes pudessem trazer concordância a todos os aspectos da vida. Mais tarde, o estilo de Mondrian foi visto no desenvolvimento minimalista, do final da década de 1960, que também optou por formas e uma paleta reduzida.

Não apenas influente na arte moderna, o impacto de longo alcance de Mondrian esteve presente em todos os aspectos da cultura moderna e pós-moderna, na coleção de Yves Saint Laurent em seu traje "Mondrian", com uso do estilo e de sua paleta.

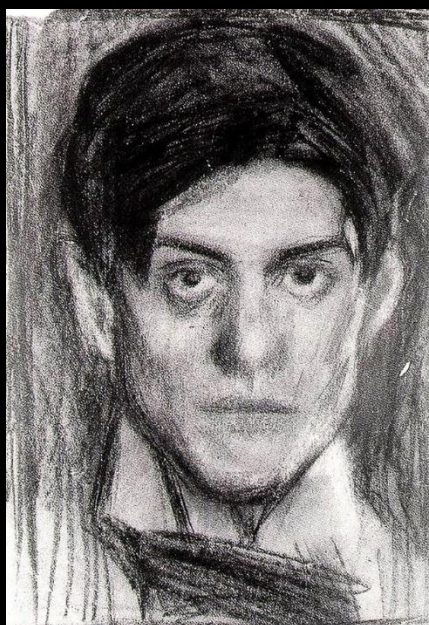

PICASSO
EVOLUÇÃO ARTÍSTICA

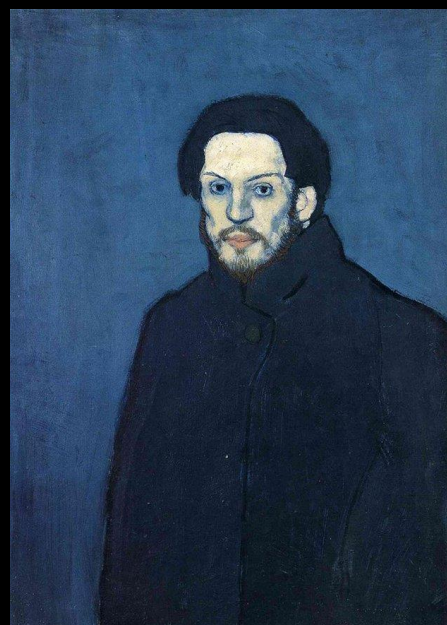
Salvã

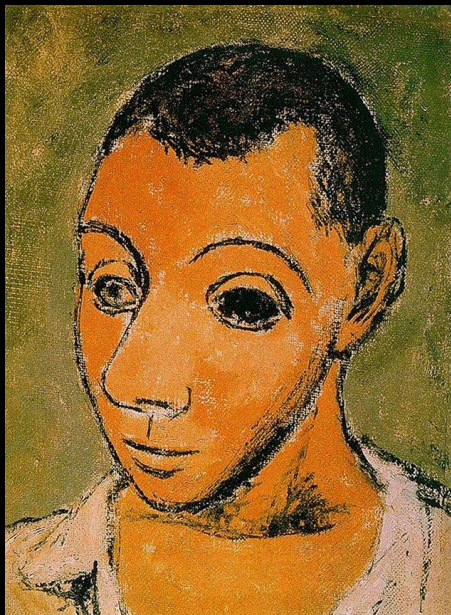
Autorretrato 15 anos, 1896

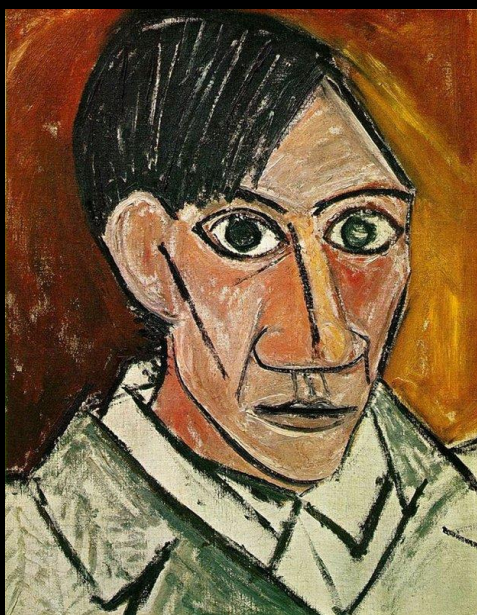
Autorretrato 8 anos, 1900

Autorretrato 20 anos, 1901

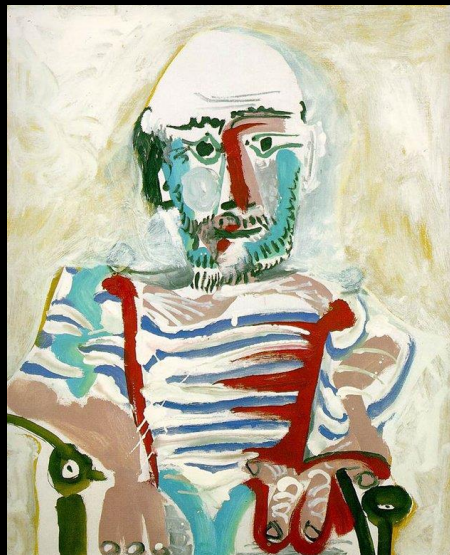
Autorretrato 24 anos, 1906

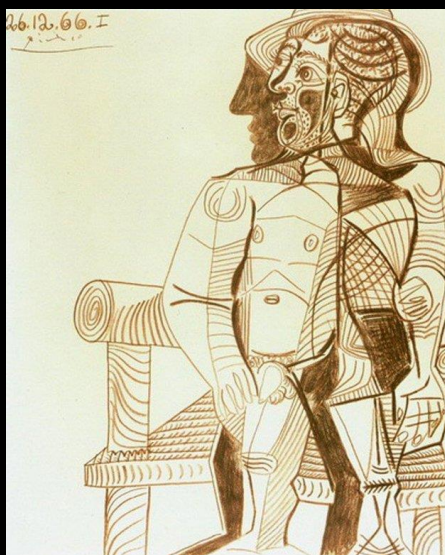
Autorretrato 25 anos, 1907

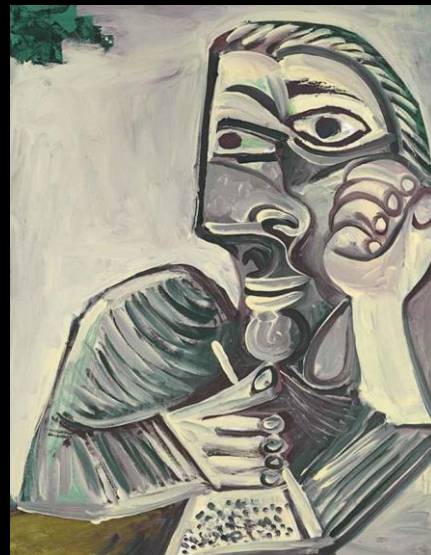
Autorretrato 56 anos, 1938

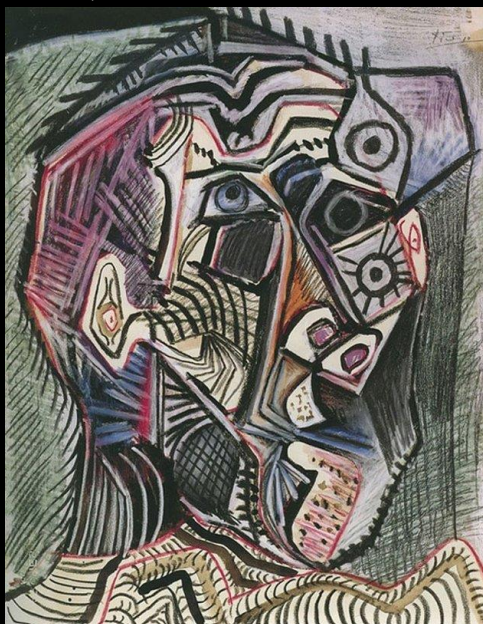
Autorretrato 83 anos, 1965

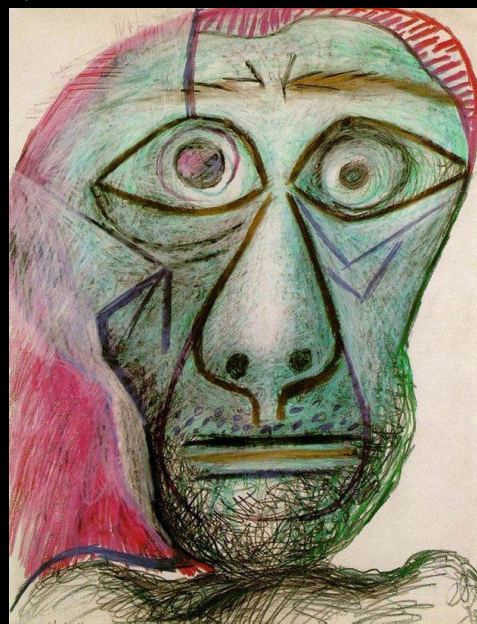
Autorretrato 85 anos, 1966

Autorretrato 89 anos, 1971

Autorretrato 90 anos, 1972

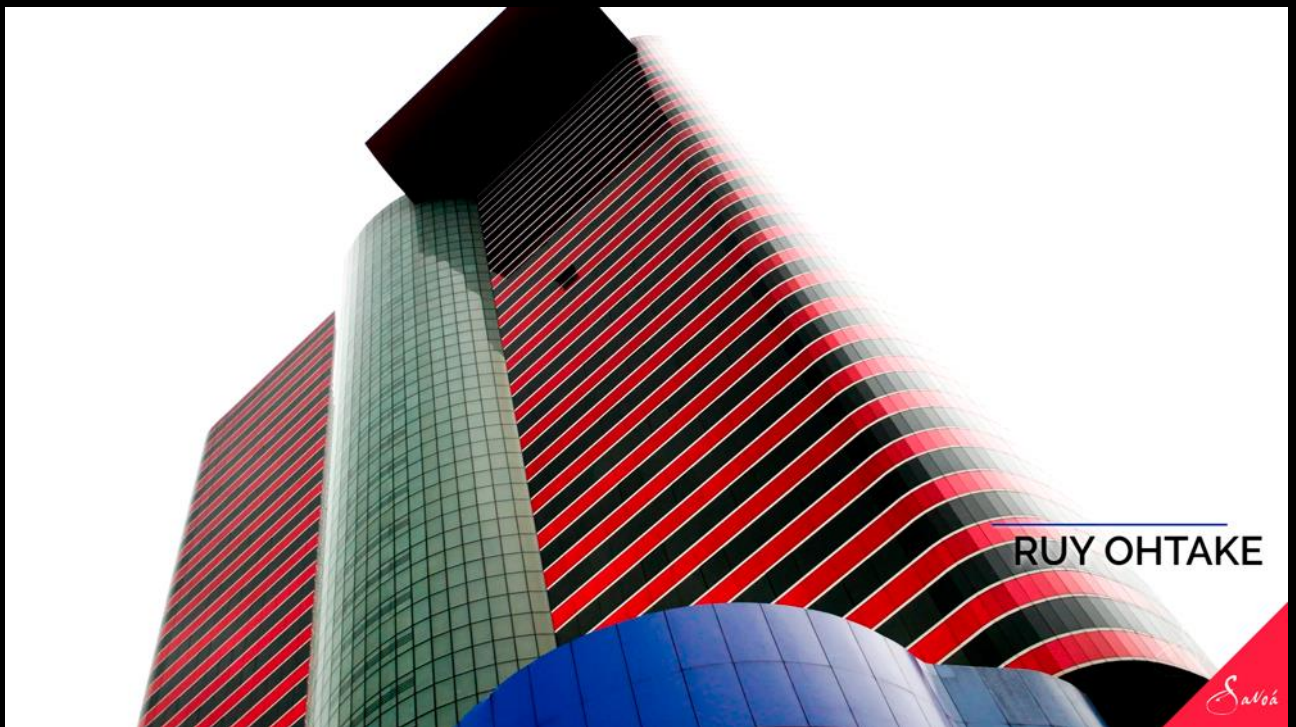
Autorretrato 90 anos, 1972

Pablo Ruiz Picasso, nasceu em 25 de outubro de 1881, em Málaga, na Espanha, e faleceu em 8 de abril de 1973, em Mougins, na França. Pintor espanhol, escultor, gravador, ceramista e cenógrafo, foi um dos maiores e mais influentes artistas do século XX e o criador, com Georges Braque, do cubismo.

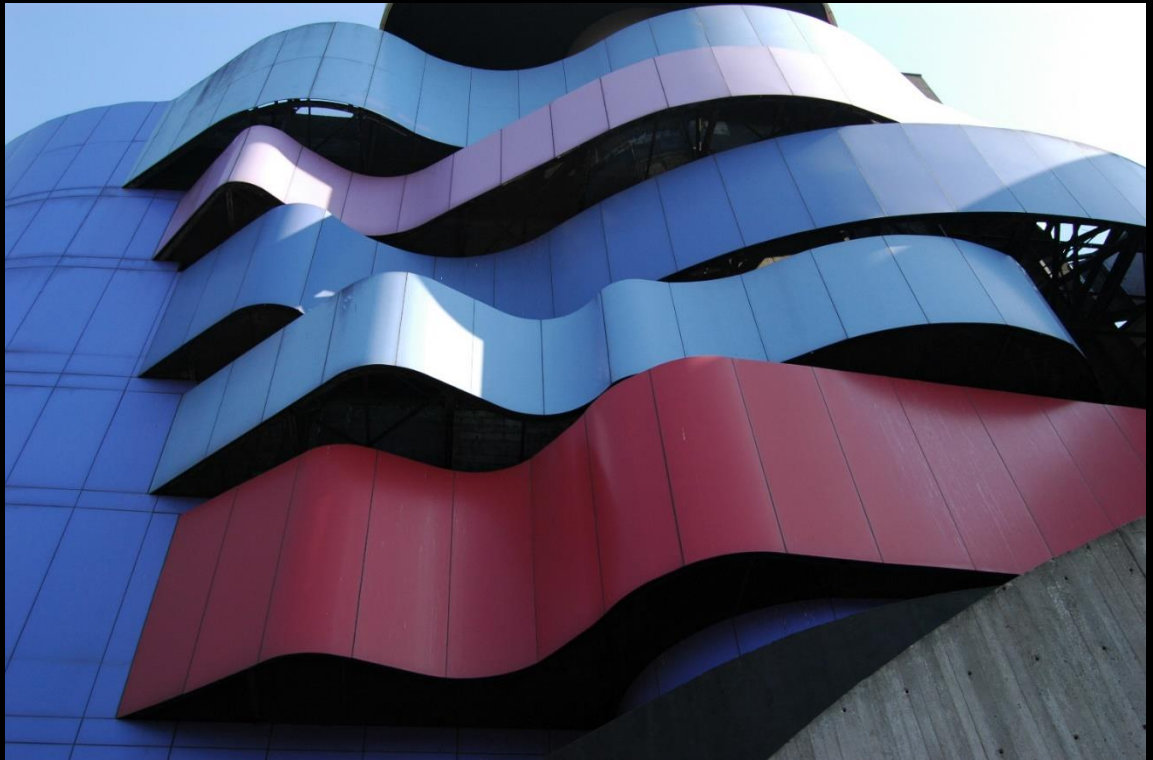
O enorme corpo da obra de Picasso permanece, e a lenda continua viva - uma homenagem à vitalidade do espanhol "inquietante" com os olhos "sombrios ... e penetrantes", que supersticiosamente acreditava que o trabalho o manteria vivo.

Por quase 80 de seus 91 anos, Picasso se dedicou a uma produção artística que contribuiu de forma significativa e, foi um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento da arte moderna no século XX.

Hotel Unique, São Paulo

Instituto Tomie Ohtake, São Paulo

Expresso Tiradentes, São Paulo

Formado pela FAU – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em 1960, o arquiteto paulista Ruy Ohtake vem imprimindo uma linguagem própria em mais de 300 obras realizadas no Brasil e no exterior.

Sua arquitetura, mescla a pesquisa tecnológica, atenta a nossa indústria de construção, com depurada e original plasticidade. Graças a isso, sua obra logra o difícil êxito de ser a um só tempo autoral e sensível às nossas condições e necessidades.

Comprometido em realizar uma arquitetura brasileira contemporânea, tendo a inovação como princípio, Ruy Ohtake consegue colocar a sua marca em projetos para os mais variados fins: obras públicas, escolas, cinemas, teatros, edifícios de apartamentos e de escritórios e residências. (Fonte: <https://www.galeriadaarquitetura.com.br/escritorio-de-arquitetura/a-p/ruy-ohtake/65750/>)

Aula 3

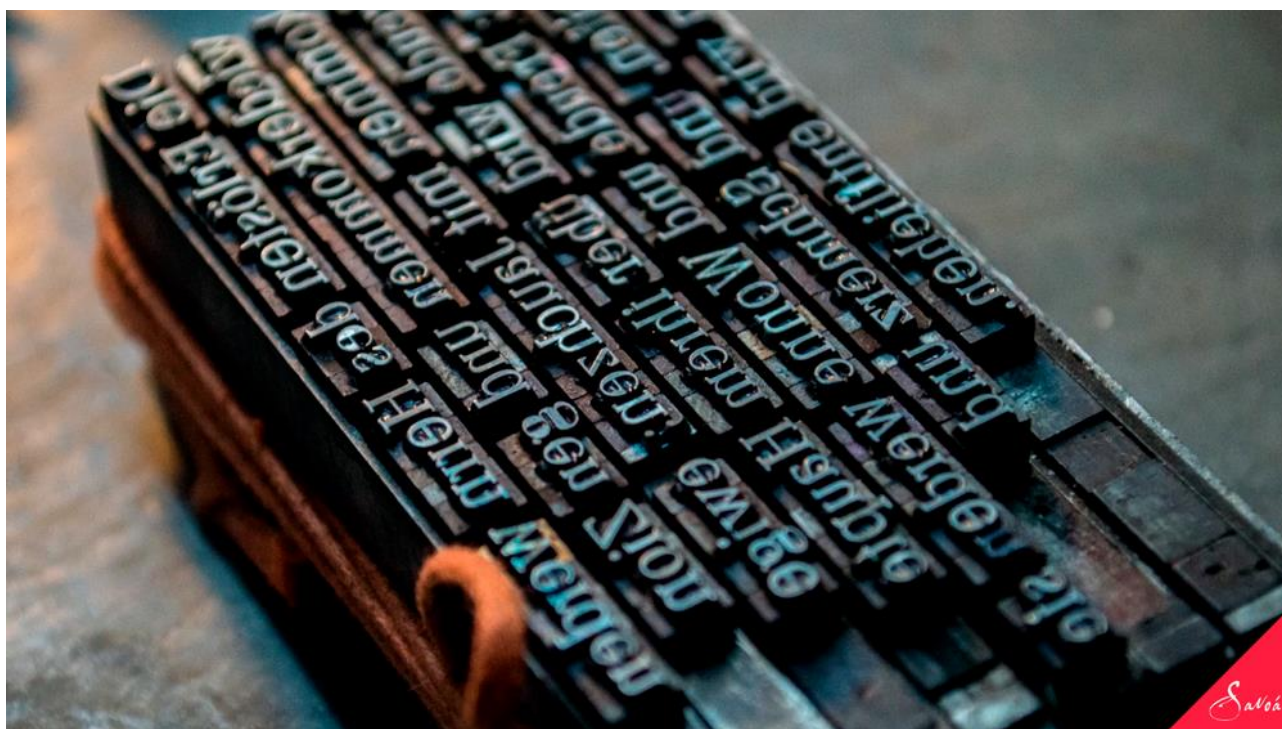
Possibilidades do mercado

Como entender e diferenciar cada estilo.

A arte, design gráfico e tipografia, se referem à criação de letras desenhadas à mão ou impressas, para serem aplicadas a um objeto ou superfície.

Você sabe qual a diferença entre tipografia, caligrafia e lettering?

... é a arte e a técnica de compor e imprimir com uso de tipos.

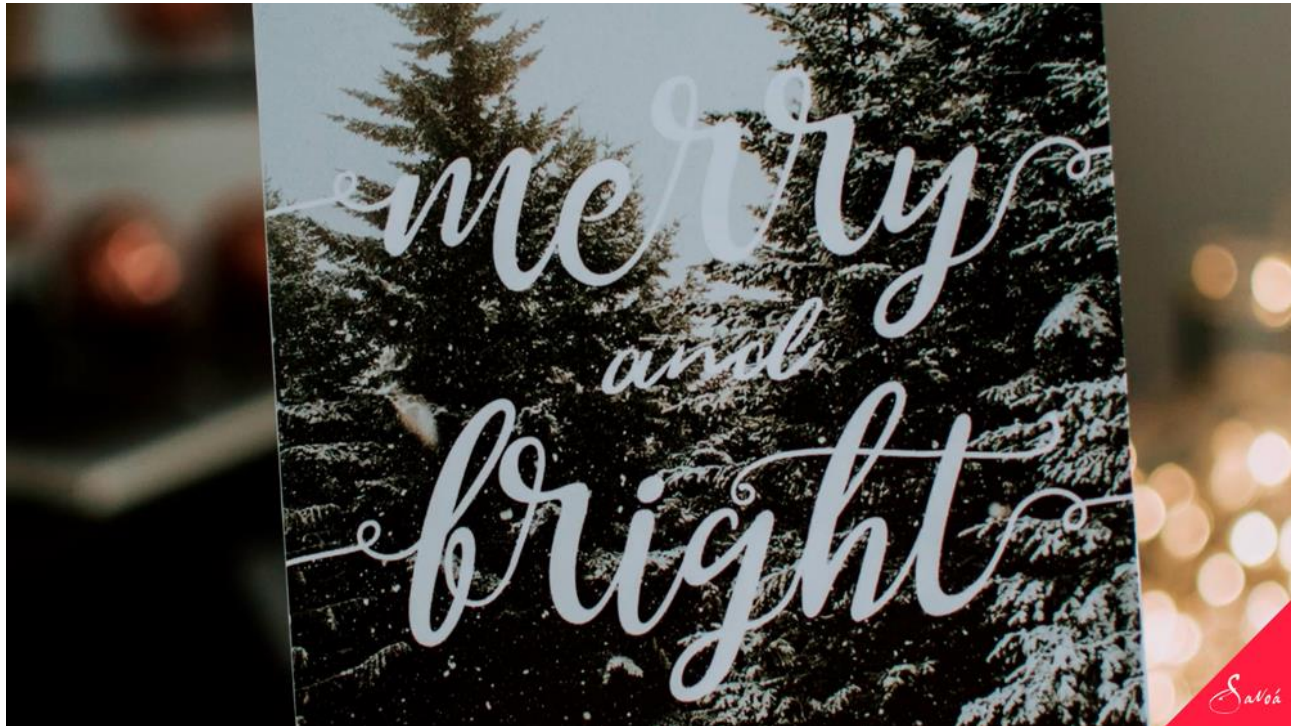
RESERVA SANS • STYLES

Reserva Sans Thin
Reserva Sans Light
Reserva Sans Regular
Reserva Sans Medium
Reserva Sans Bold
Reserva Sans Black

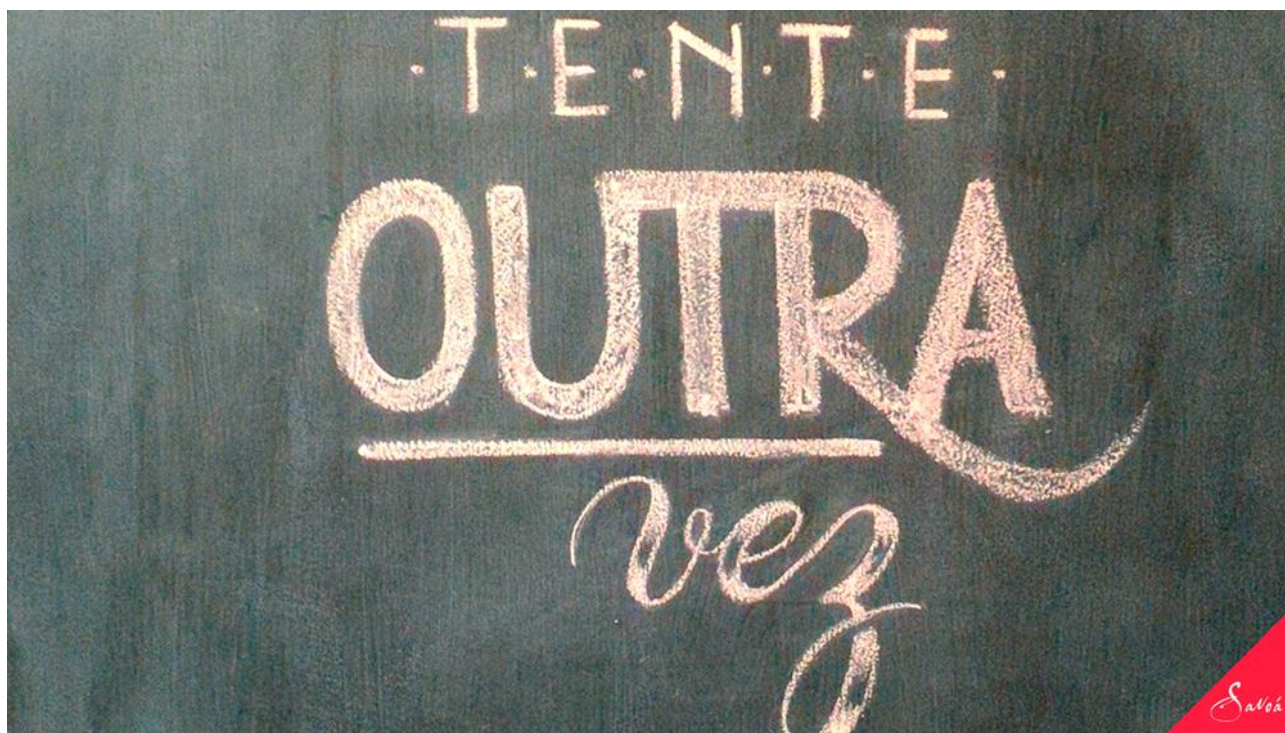
Reserva Sans Thin Italic
Reserva Sans Light Italic
Reserva Sans Italic
Reserva Sans Medium Italic
Reserva Sans Bold Italic
Reserva Sans Black Italic

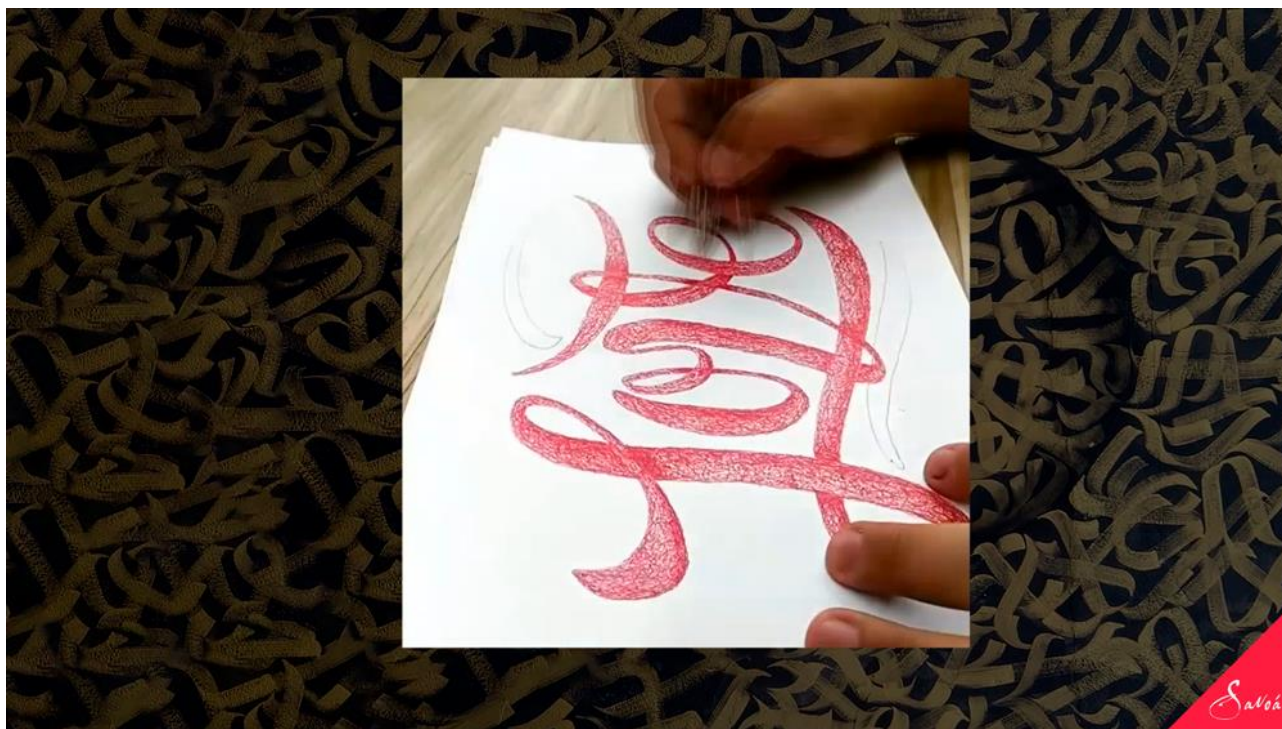

... é a arte ou técnica de escrever à mão, formando letras e outros sinais gráficos elegantes e harmônicos, segundo padrões e modelos de beleza e excelência.

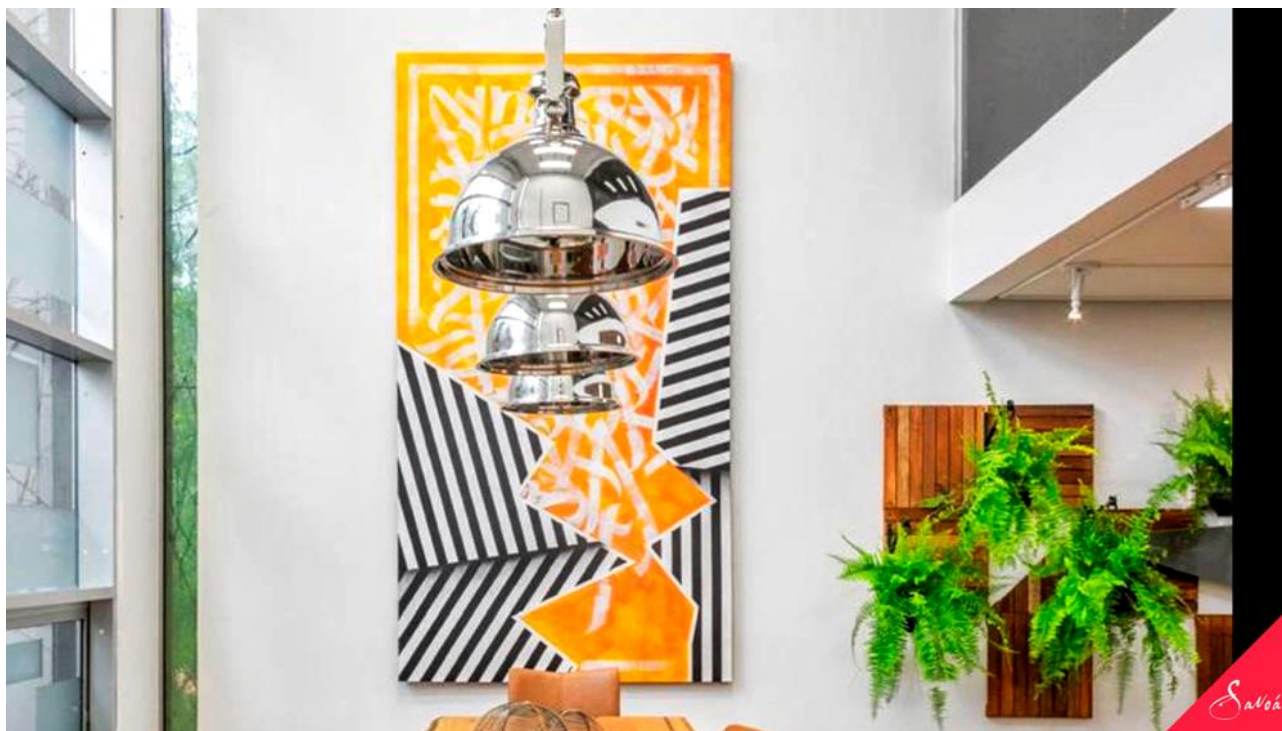

... pode ser definido como a arte de desenhar letras, e possui um conceito simples: uma combinação específica de letras trabalhadas, para uma única utilização e finalidade.

Aula 4 Materiais

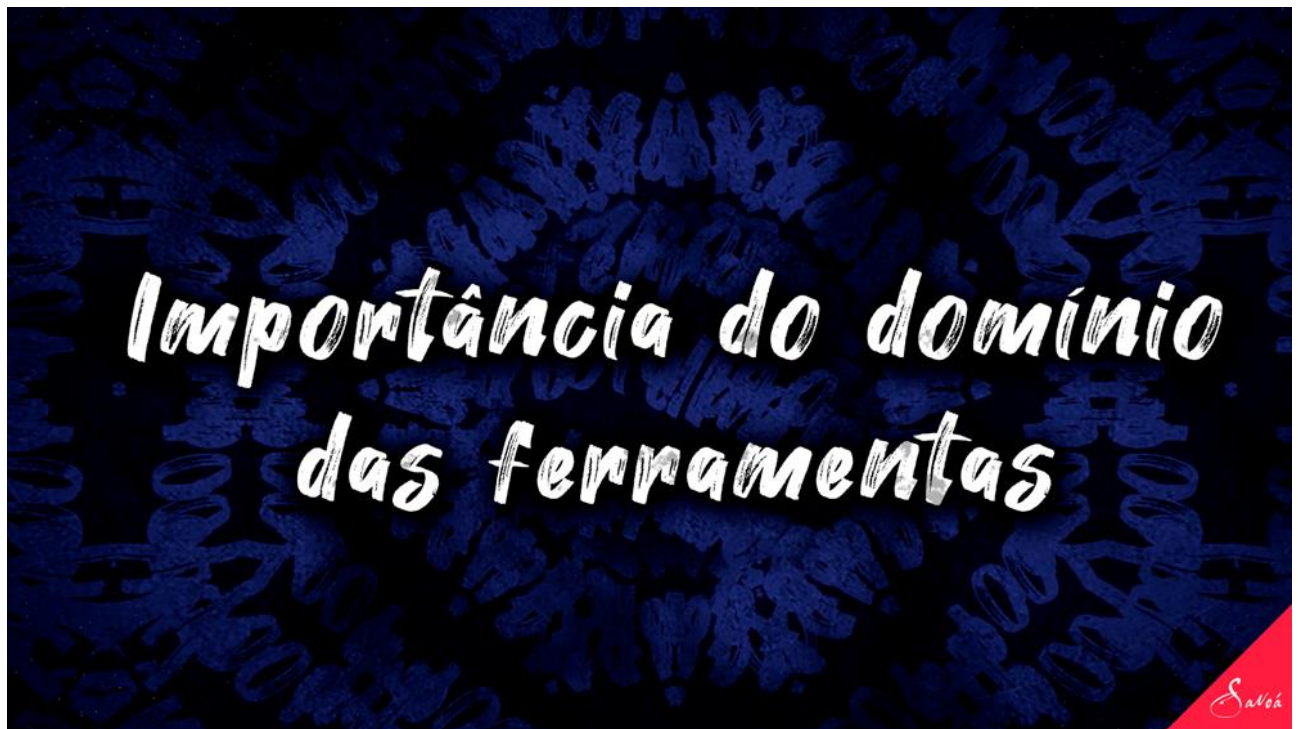

PINCEL DE R\$45,00

CARTÃO DE VISITA DE R\$00,45

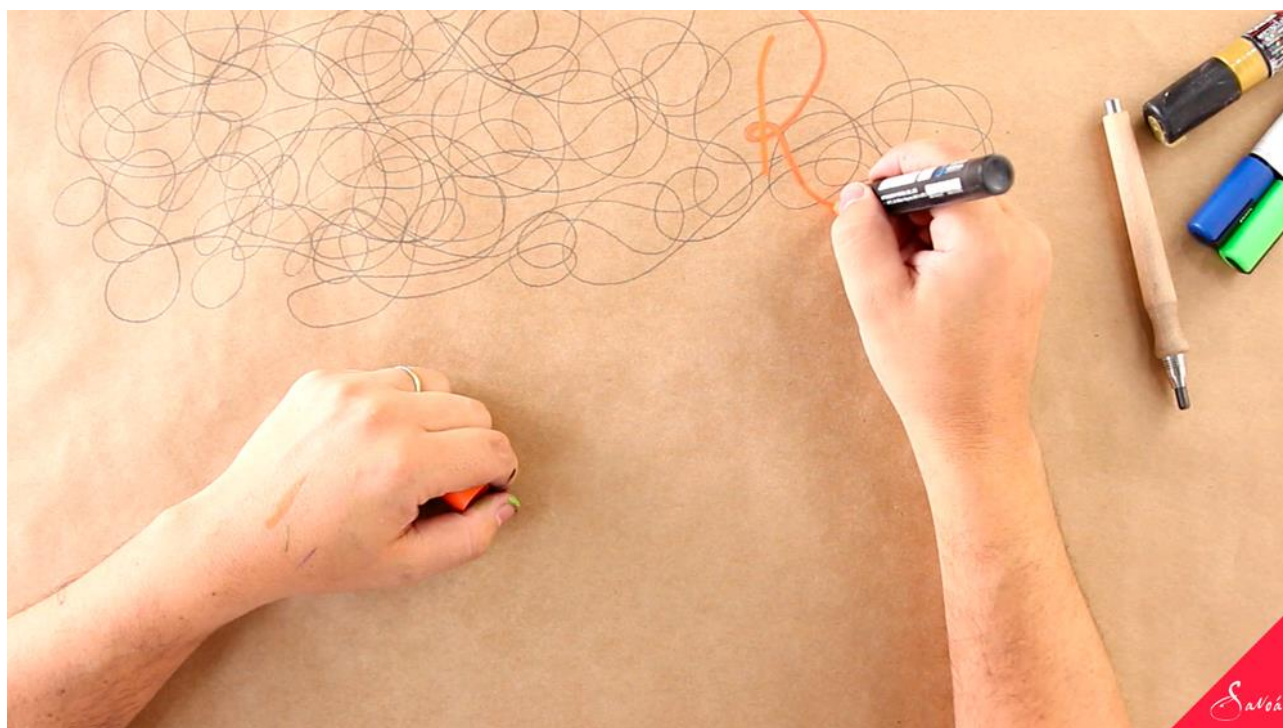
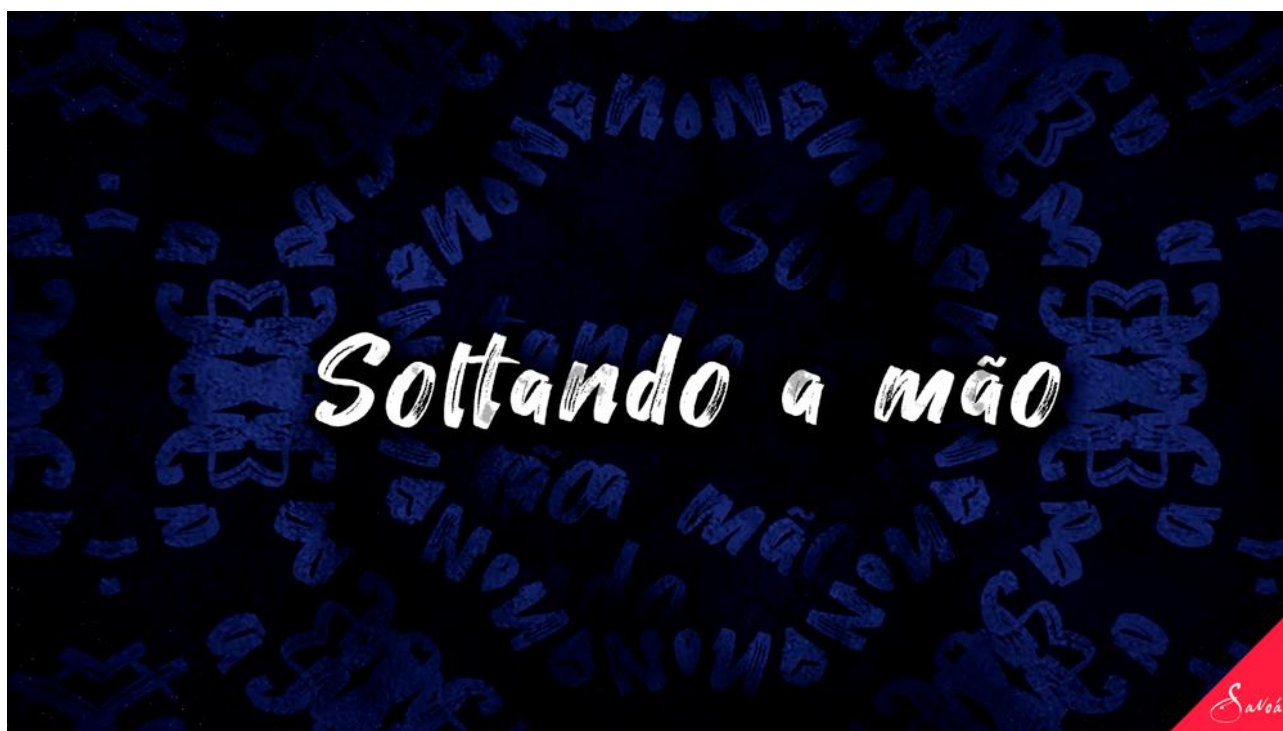

Faça teste com vários materiais e ferramentas!

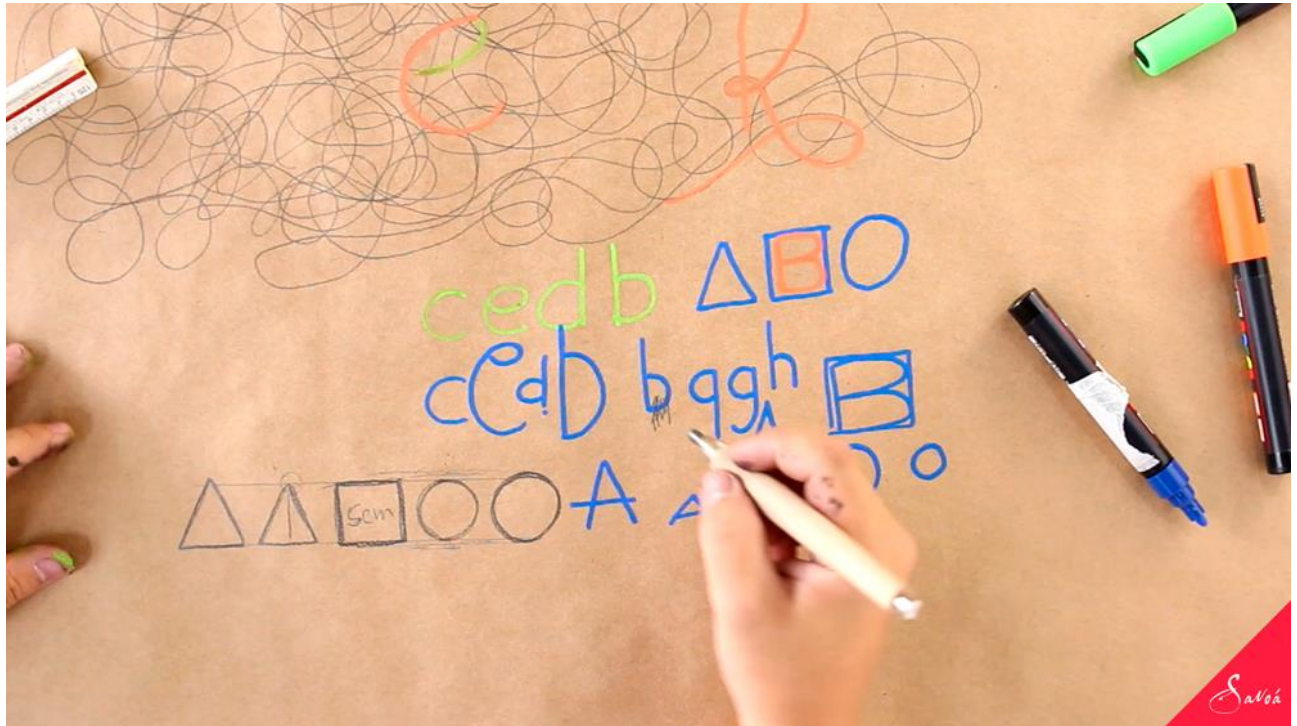

Aula 5

Exercício de aquecimento e peso visual

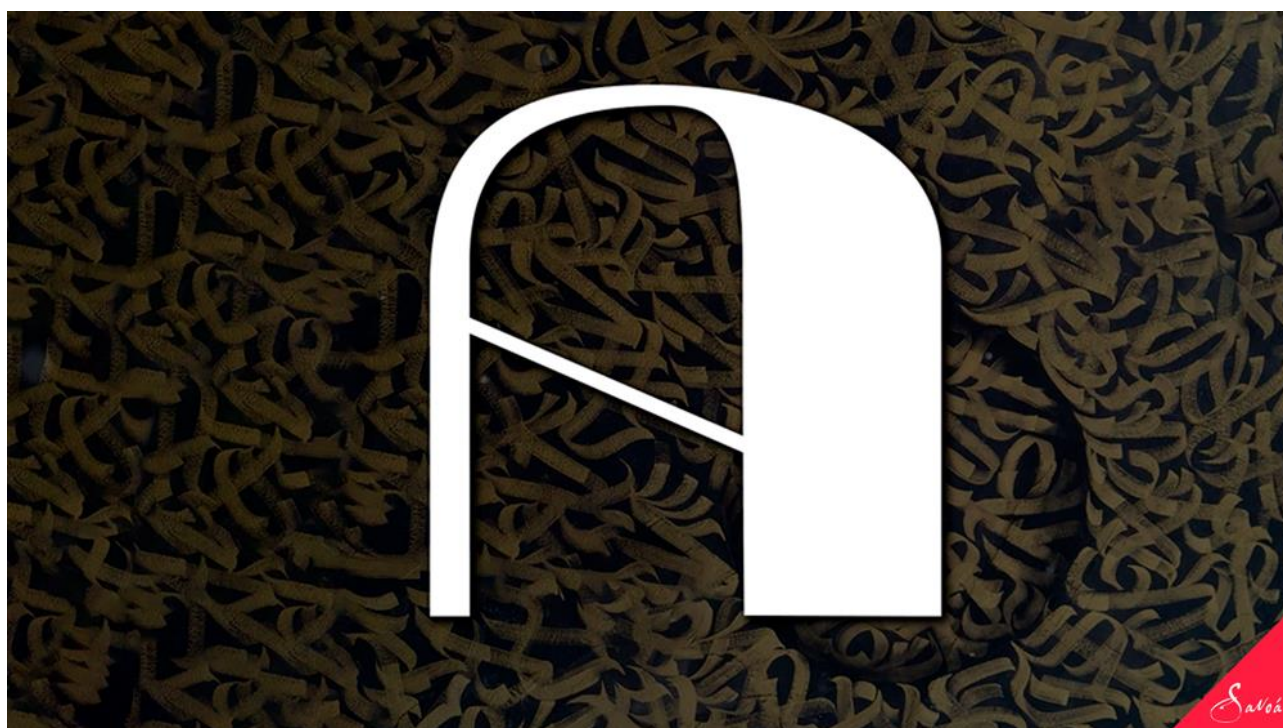

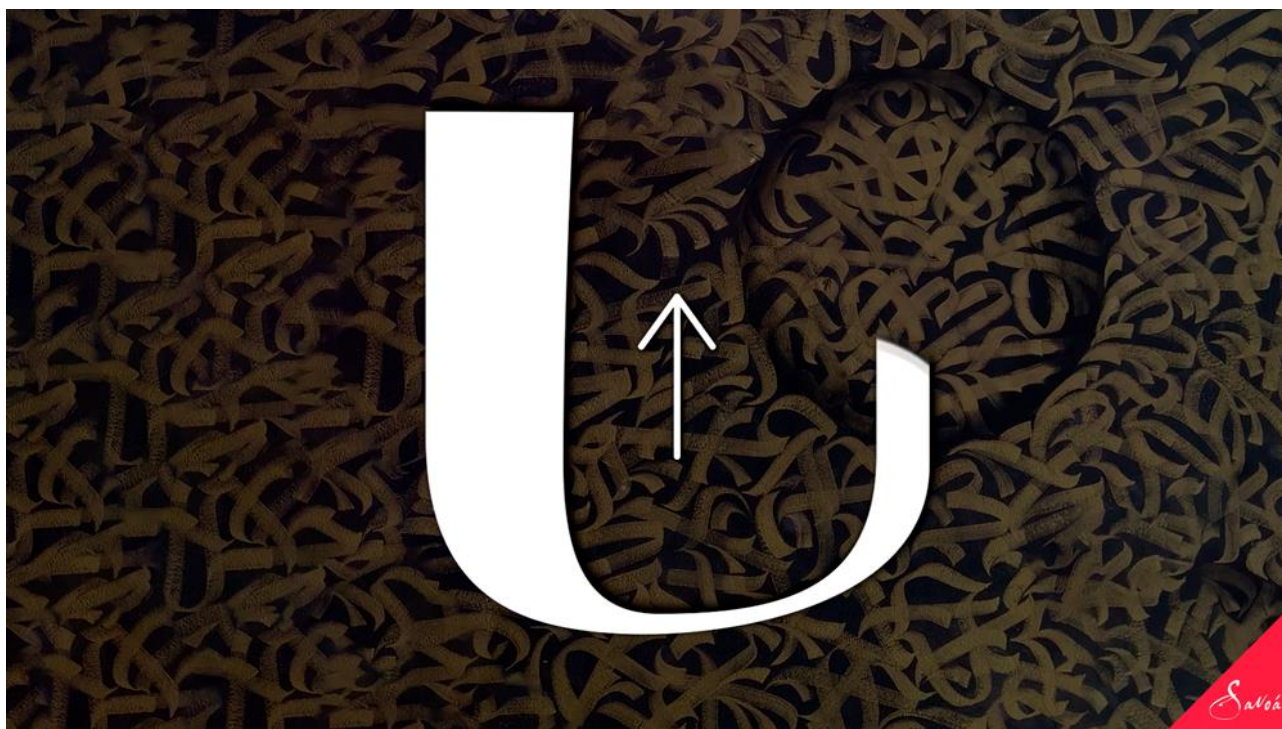
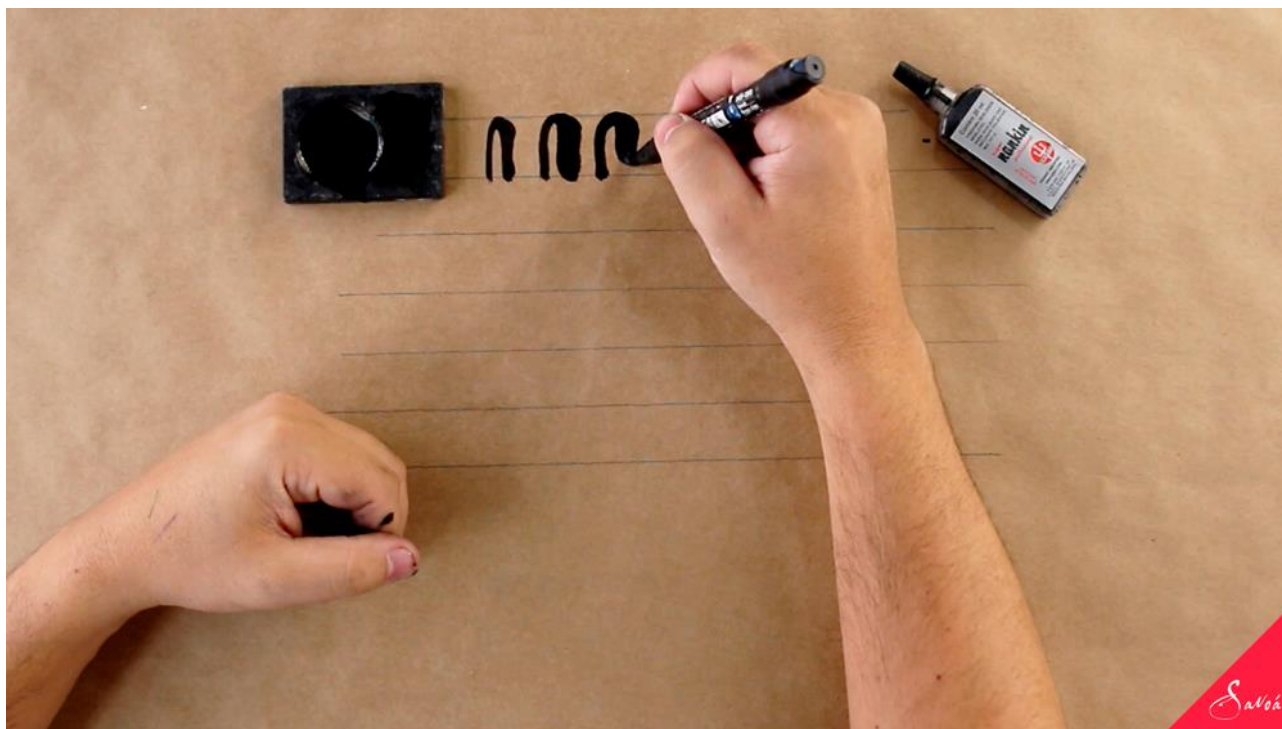
A regularidade e qualidade que você precisa é alcançada com treinamento!

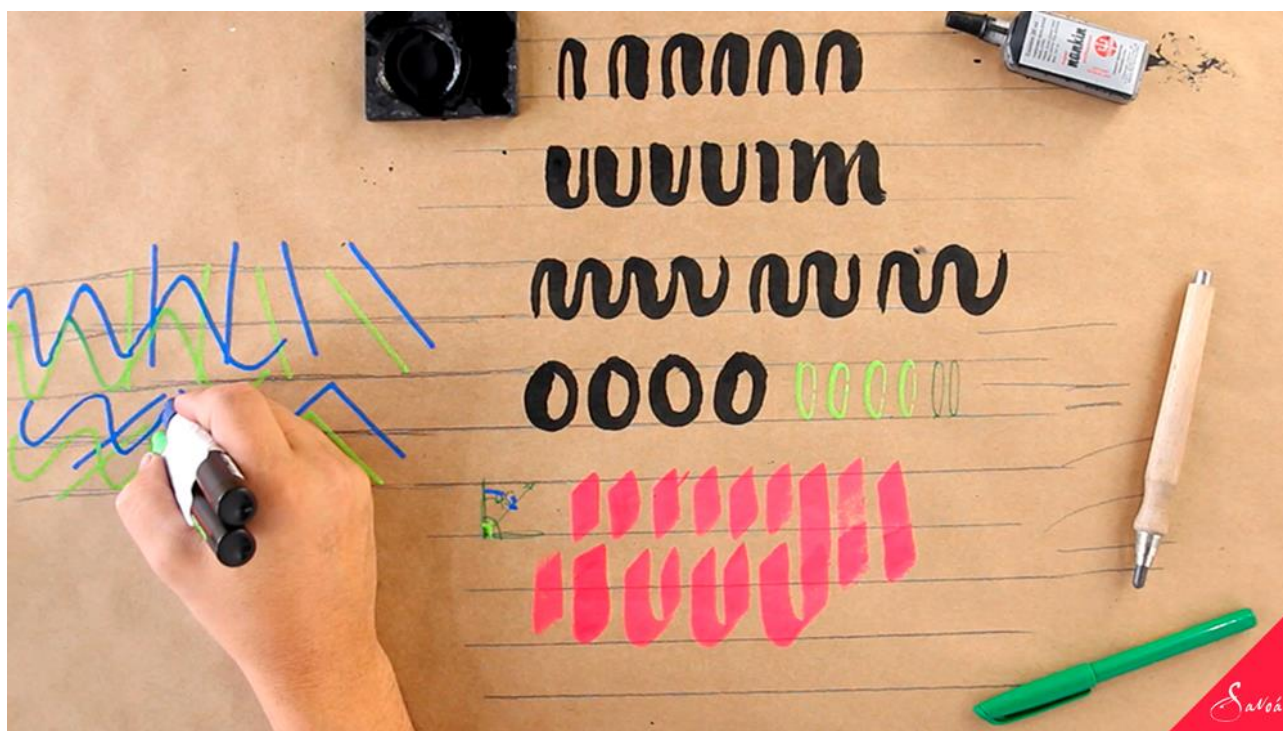
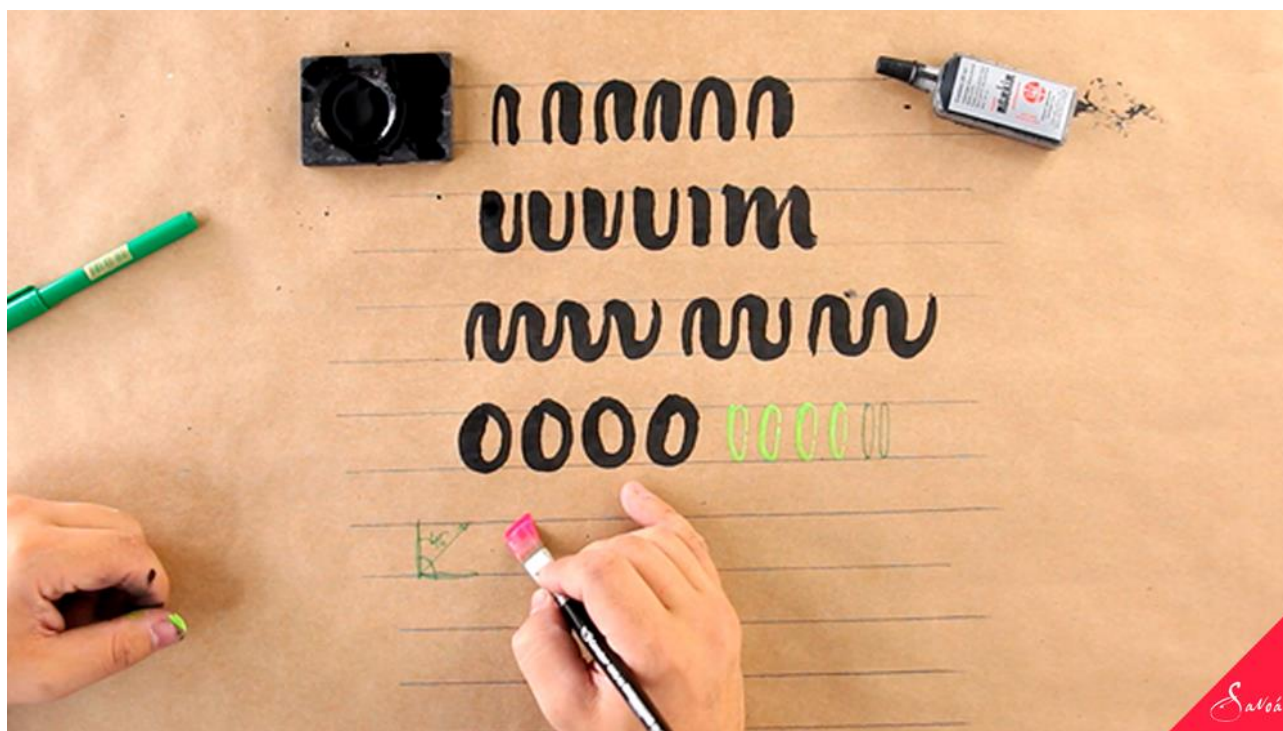

Aula 6

Exercício com caneta e pincel

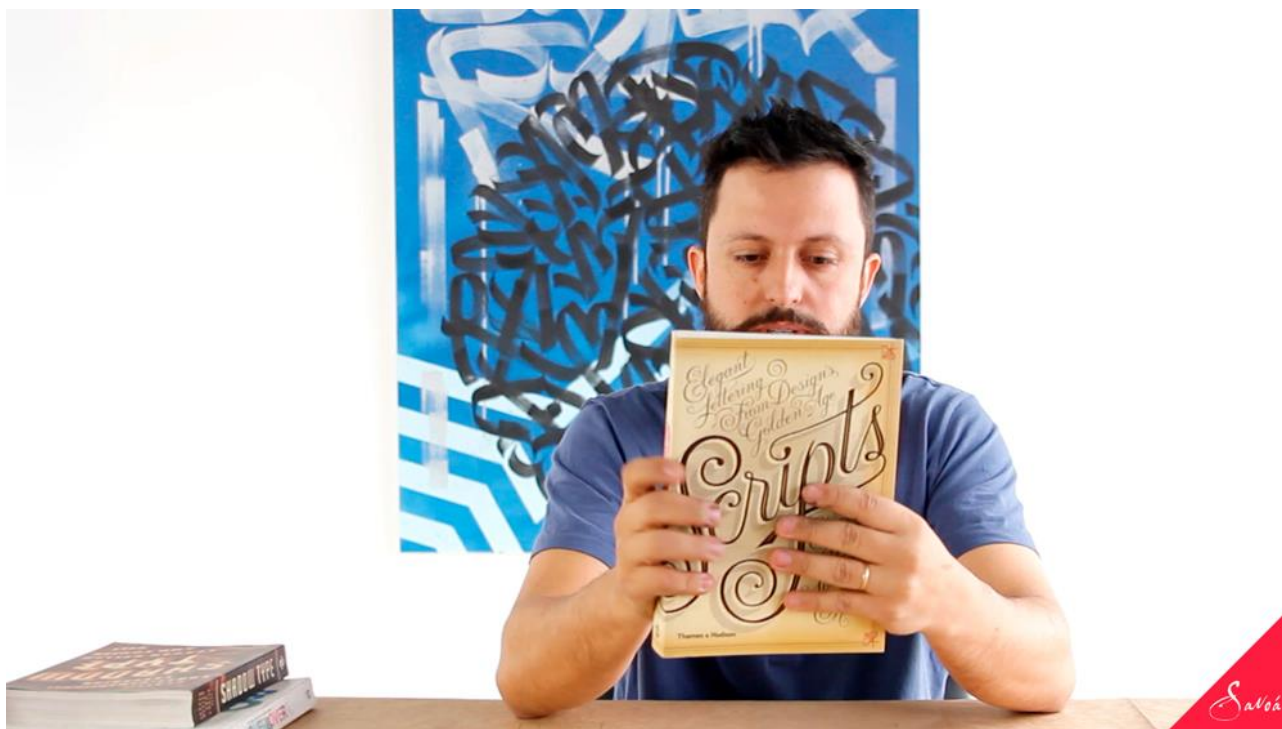
Treine bastante, repita várias vezes esse exercício para adquirir uma mão firme!

Aula 7

Variações de letras

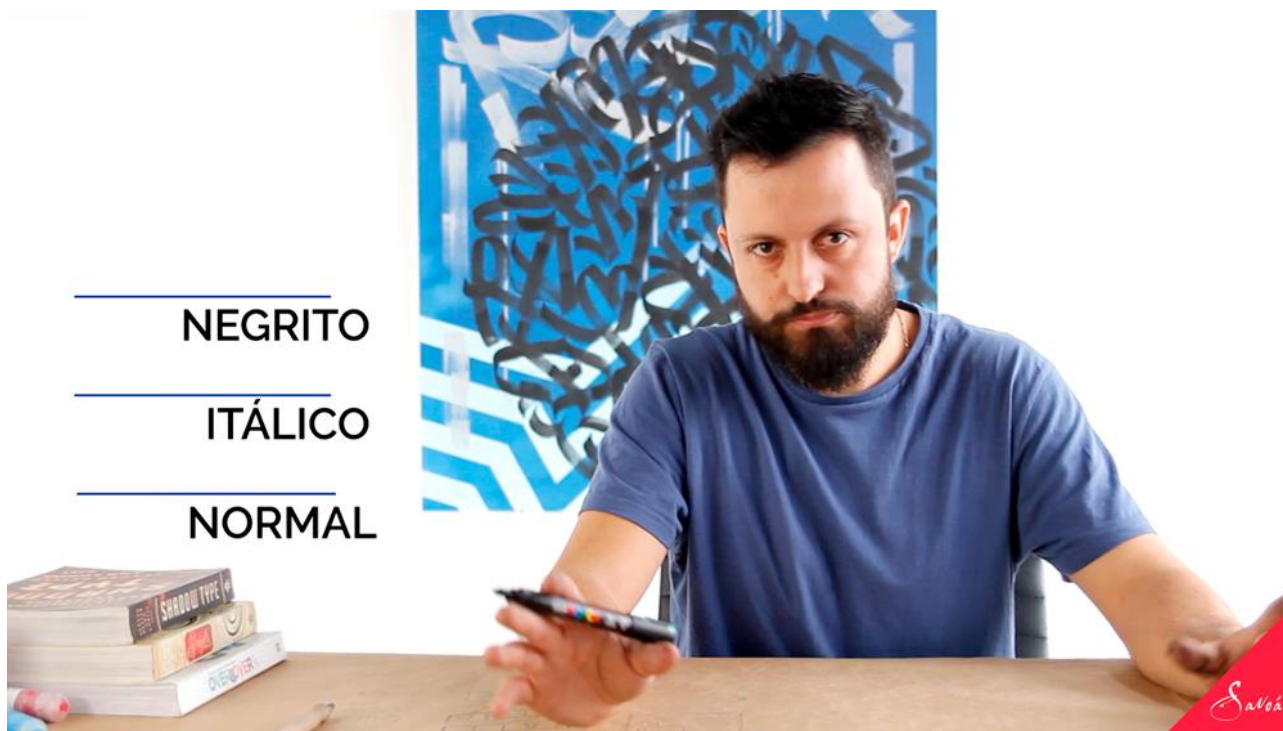
Busque um bom repertório. Treine seu olhar!

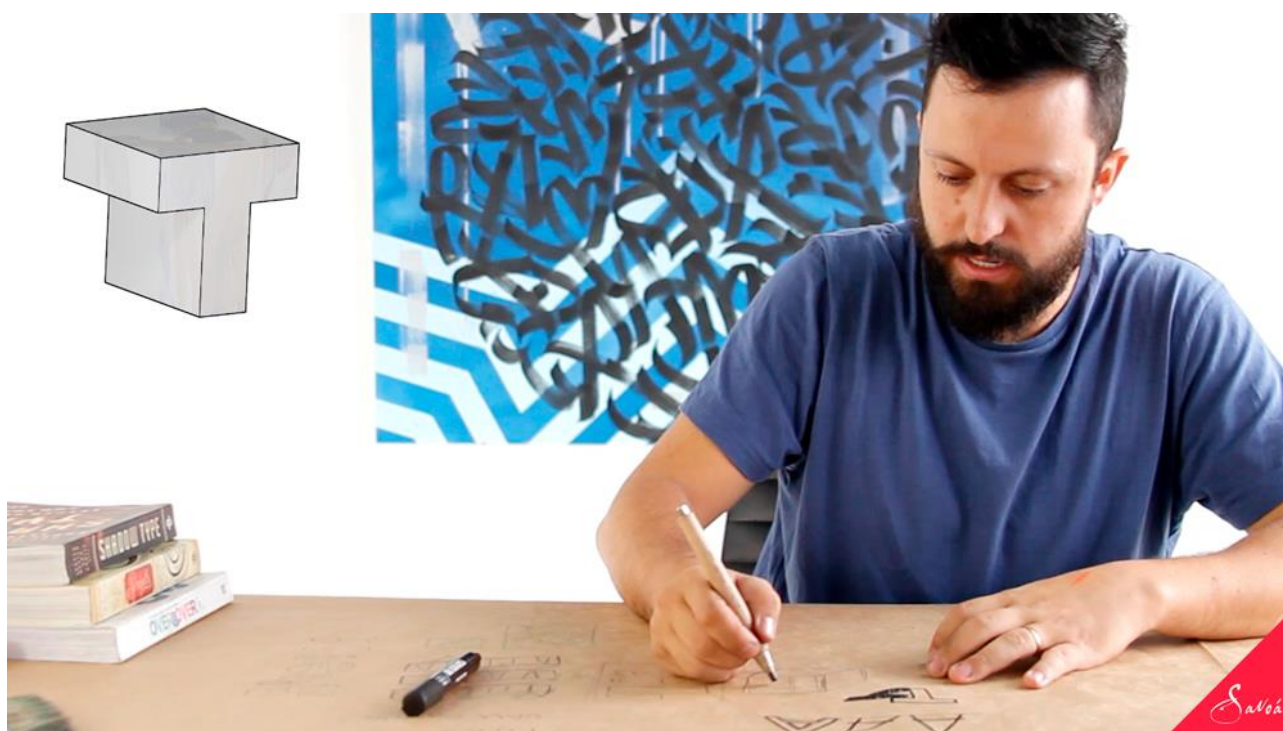

Tipos básicos das letras

LETRA CURSIVA

LETRA BASTÃO

Salvoá

LETRAS GÓTICAS

Salvoá

LETRAS COM E SEM SERIFA

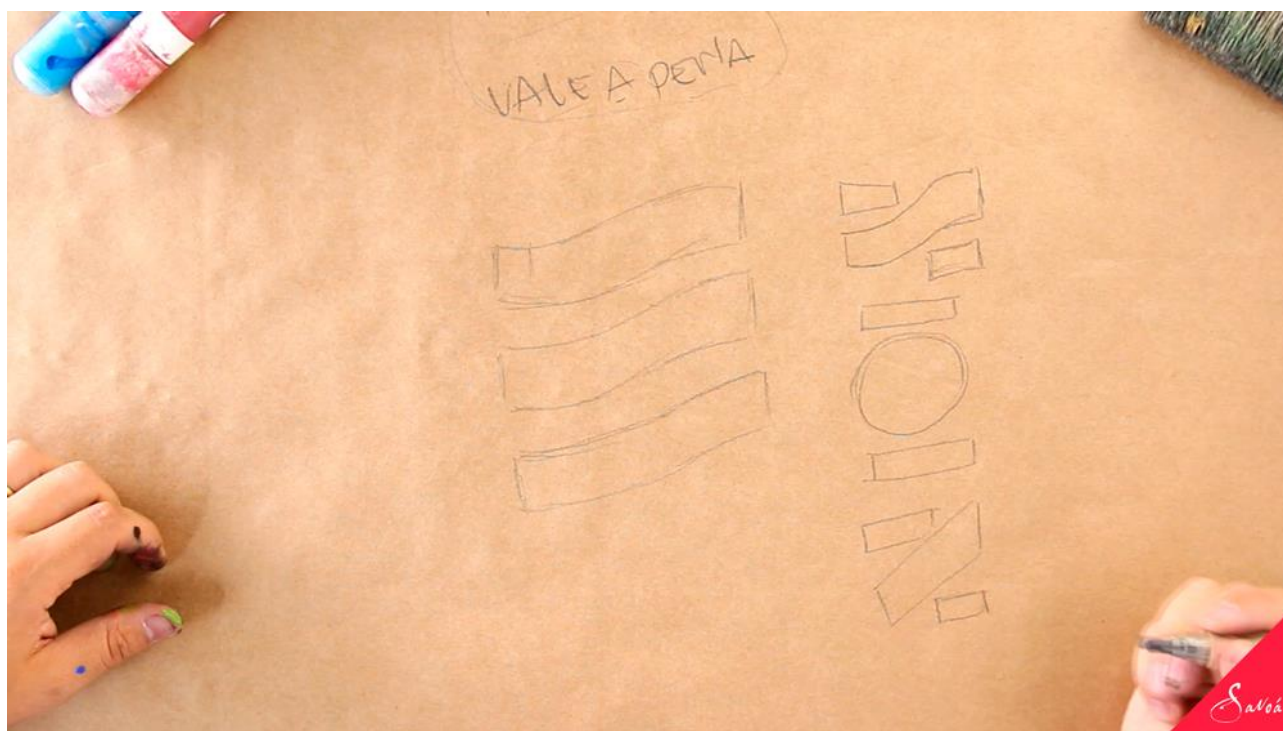
Aula 8

Criação de grids

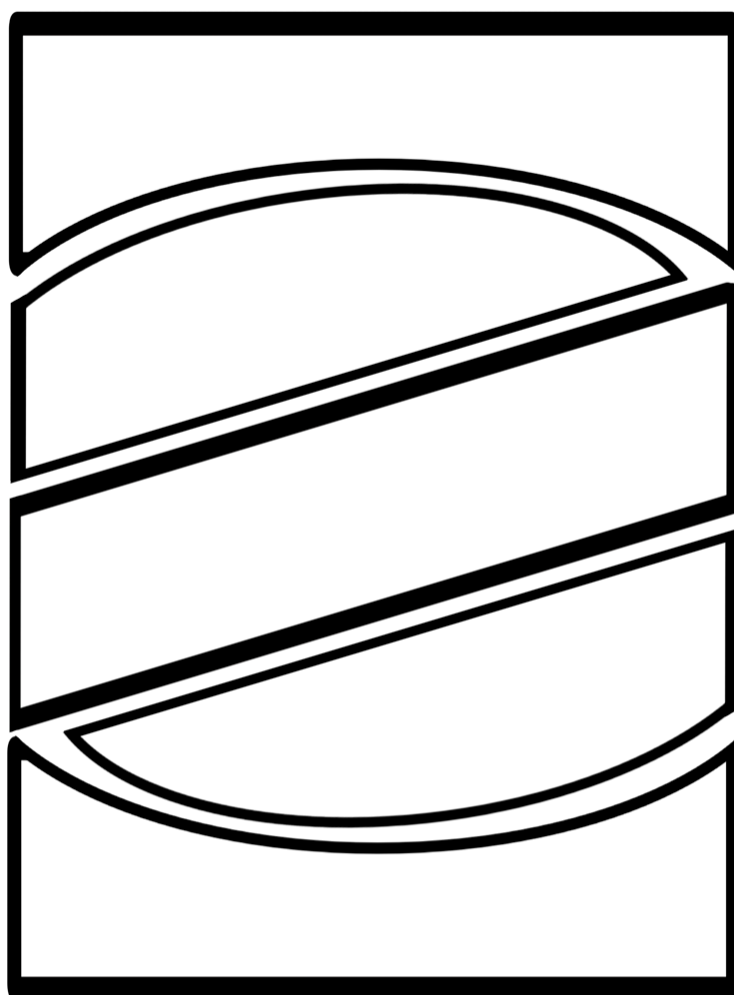
O grid é usado há muitos anos pelos melhores designers do mundo.

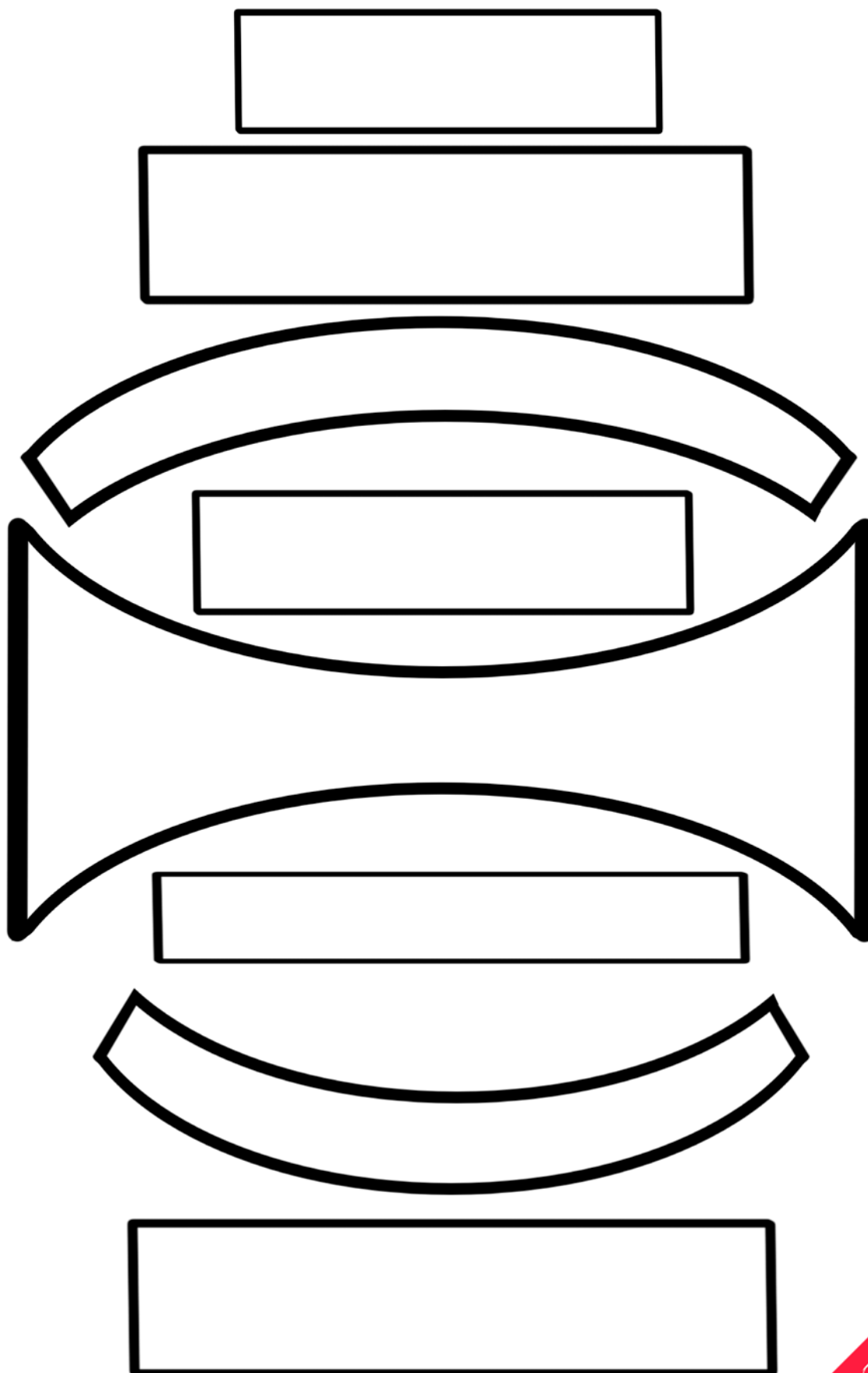

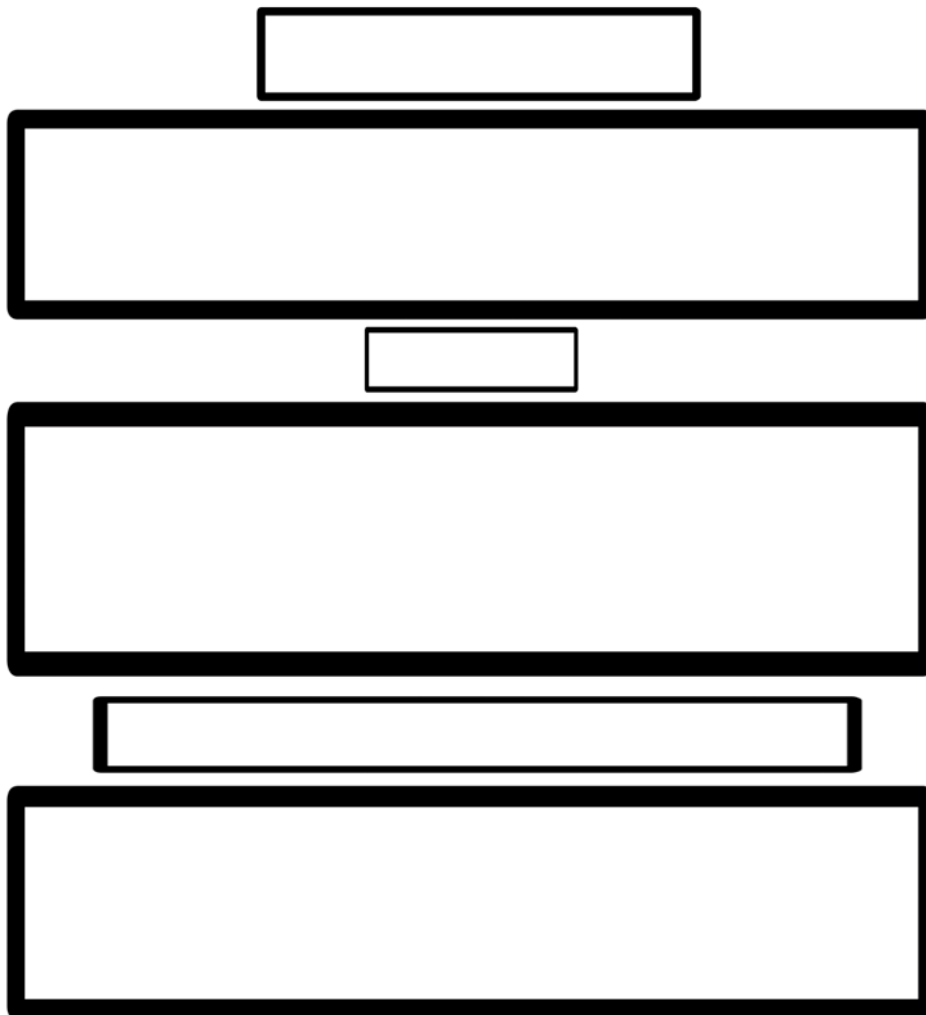
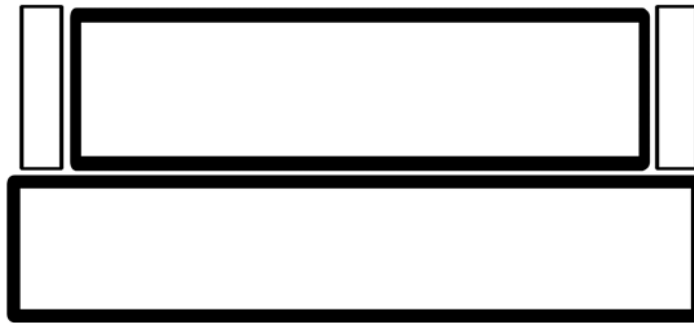
Ele é uma ferramenta de suporte que nos ajuda na construção, posicionamento dos elementos, etc.

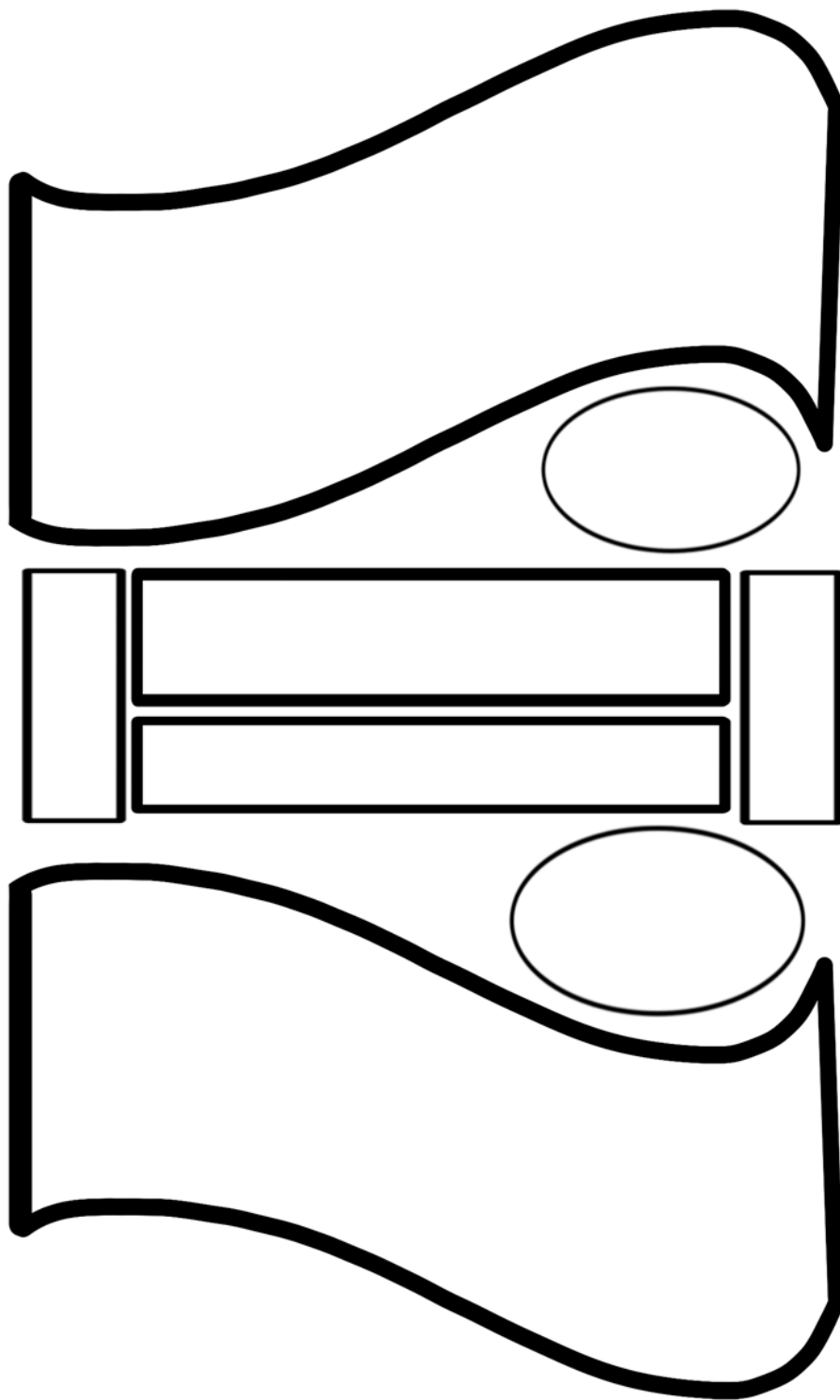

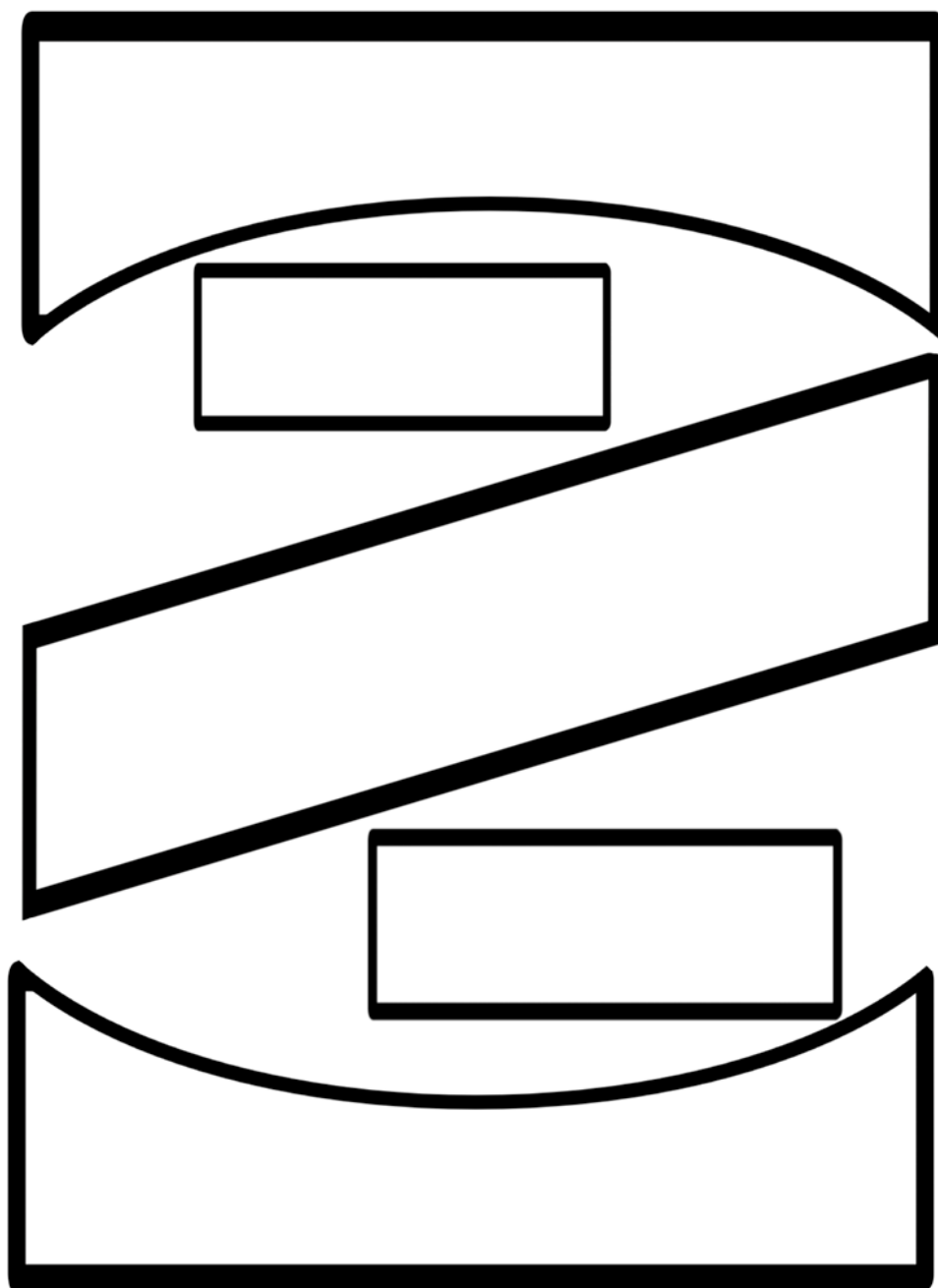
O Grid não é limitador, pelo contrário, ele ajuda a dispor melhor o layout.

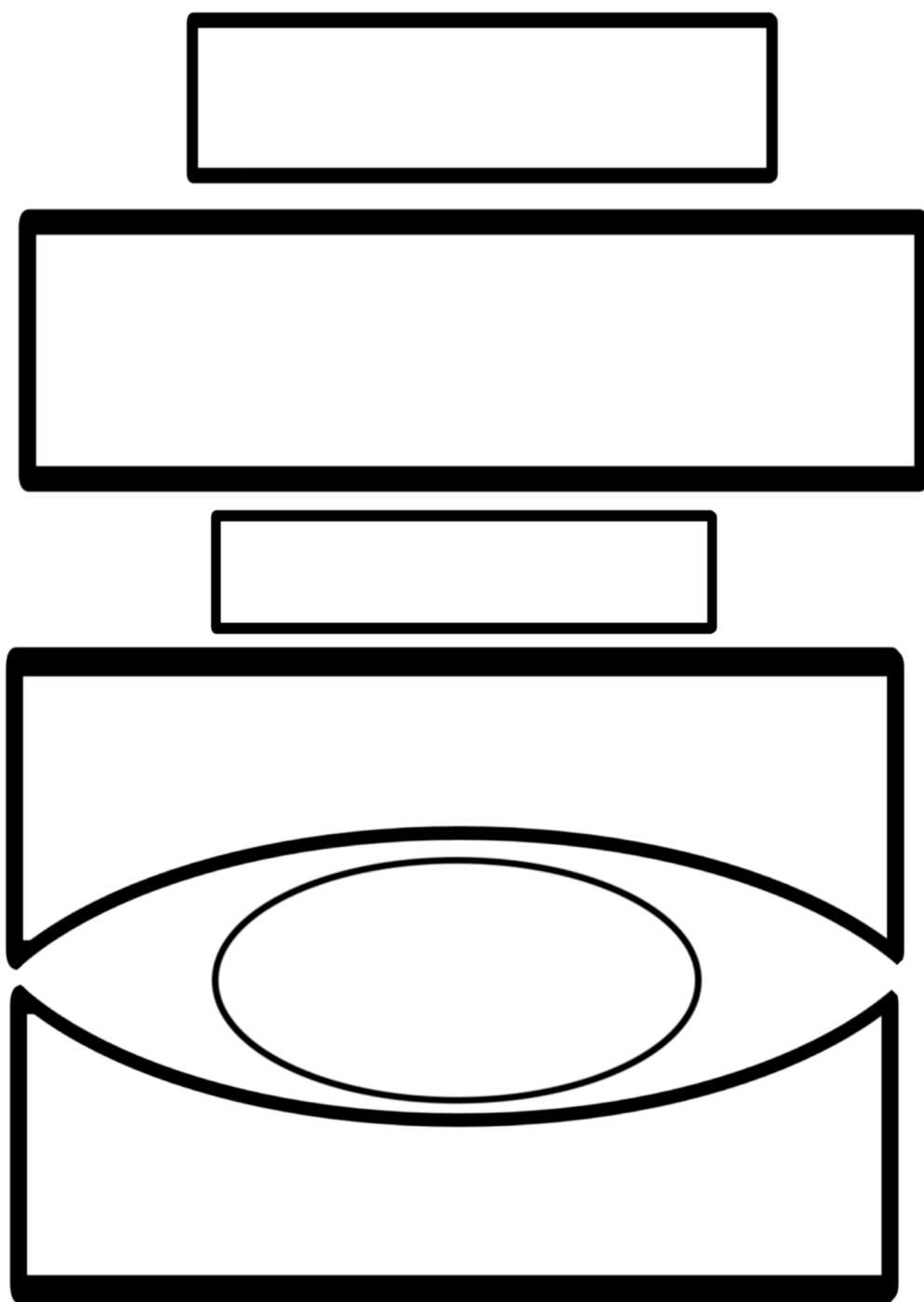

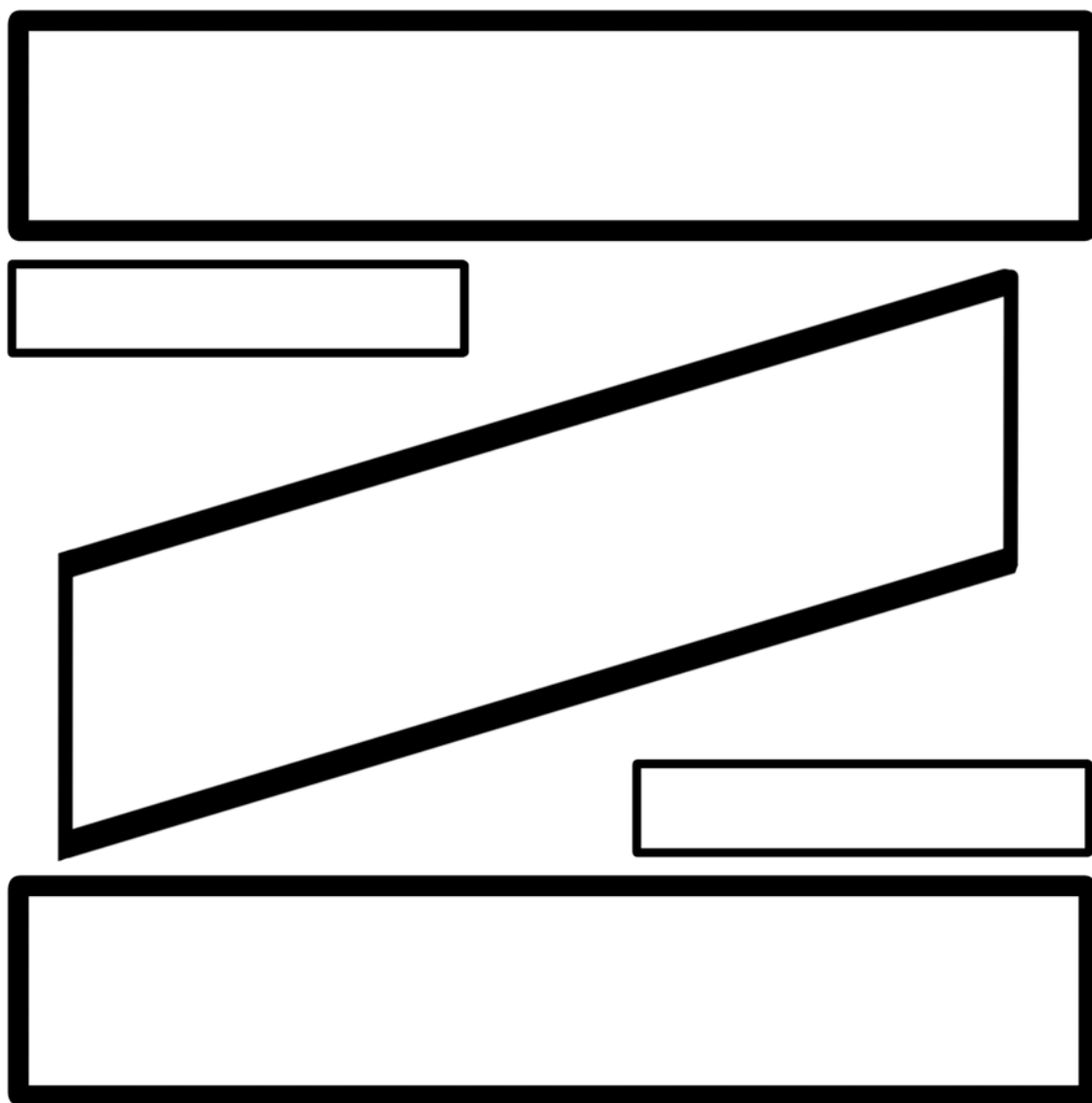

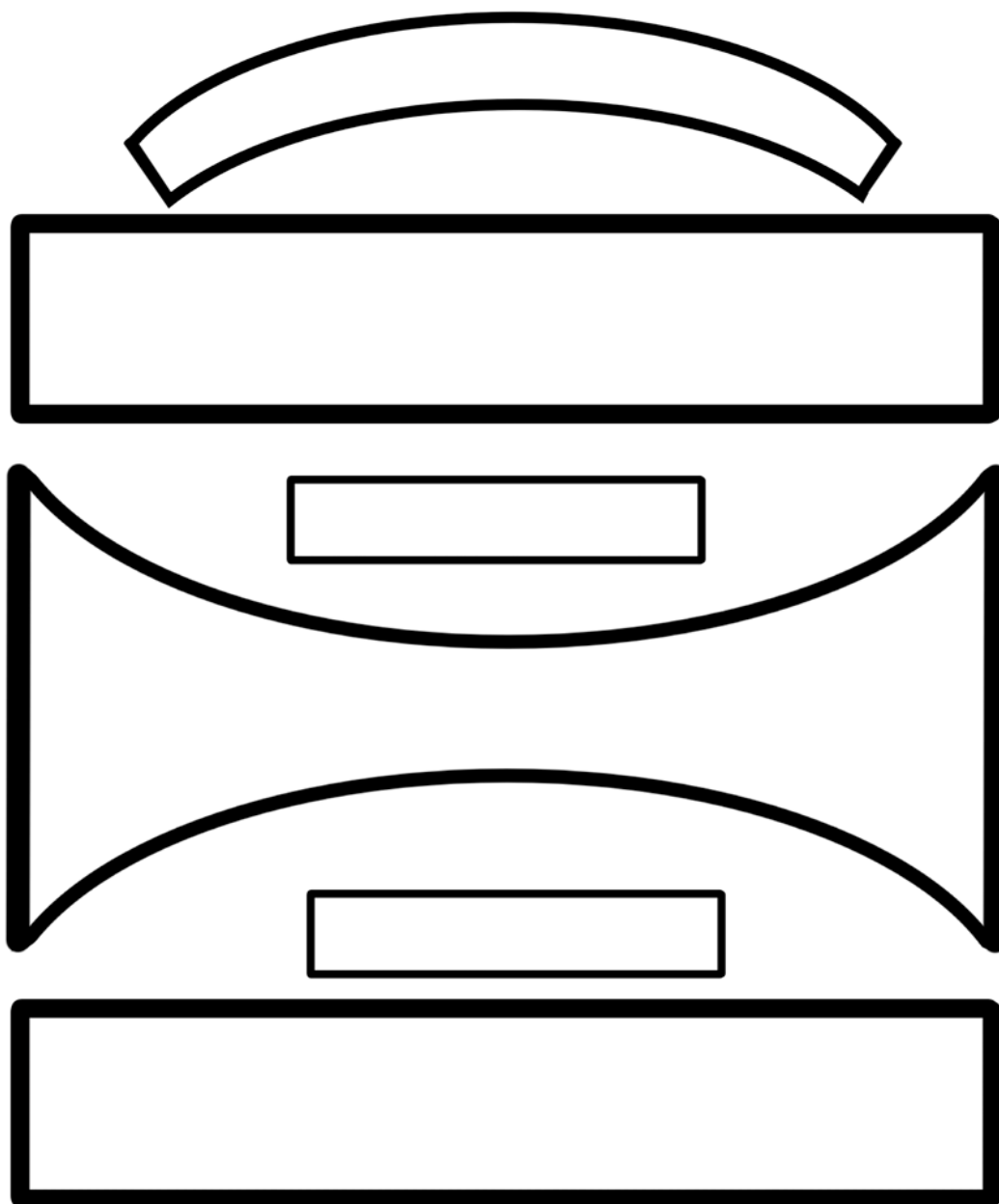

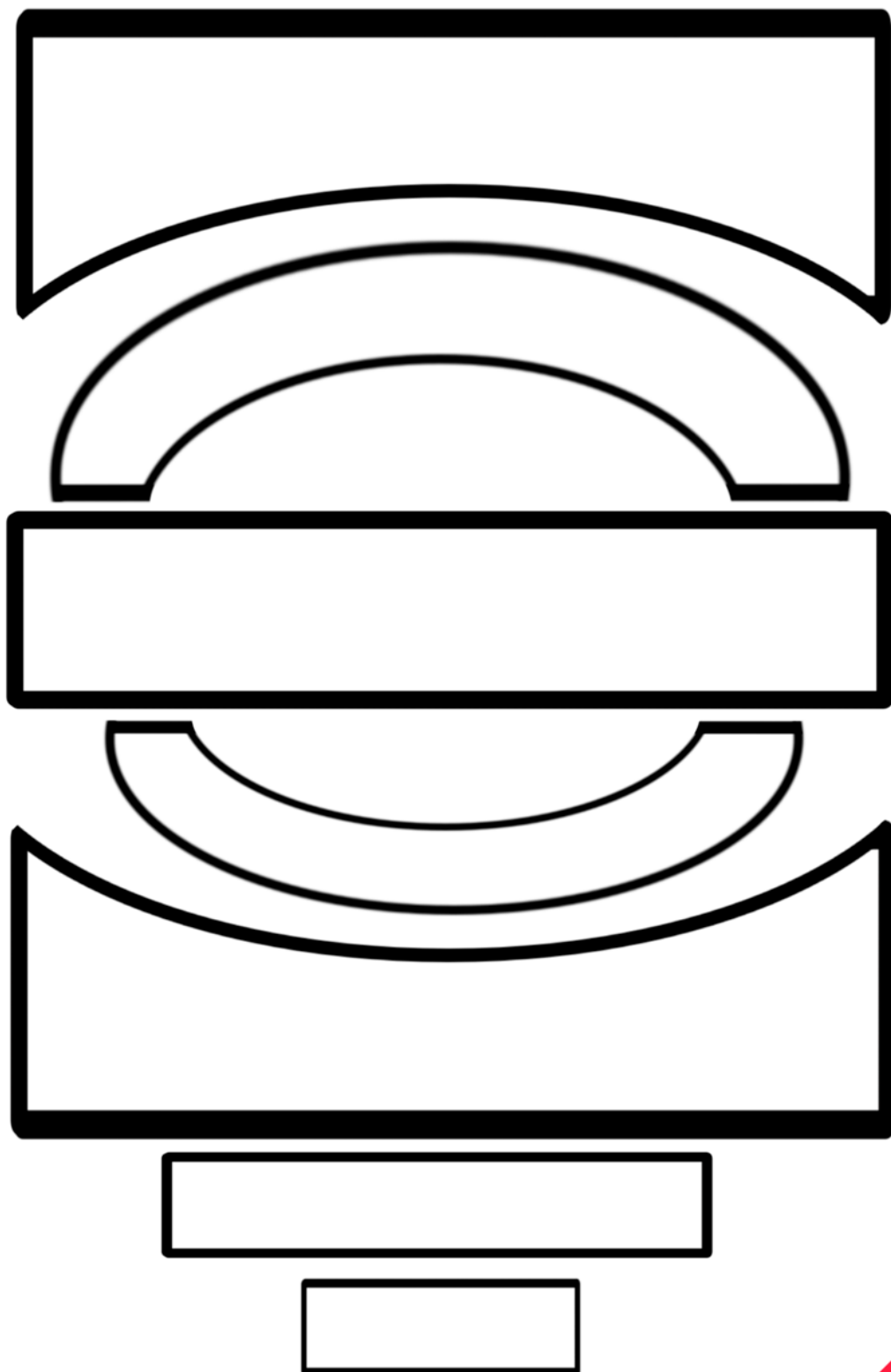

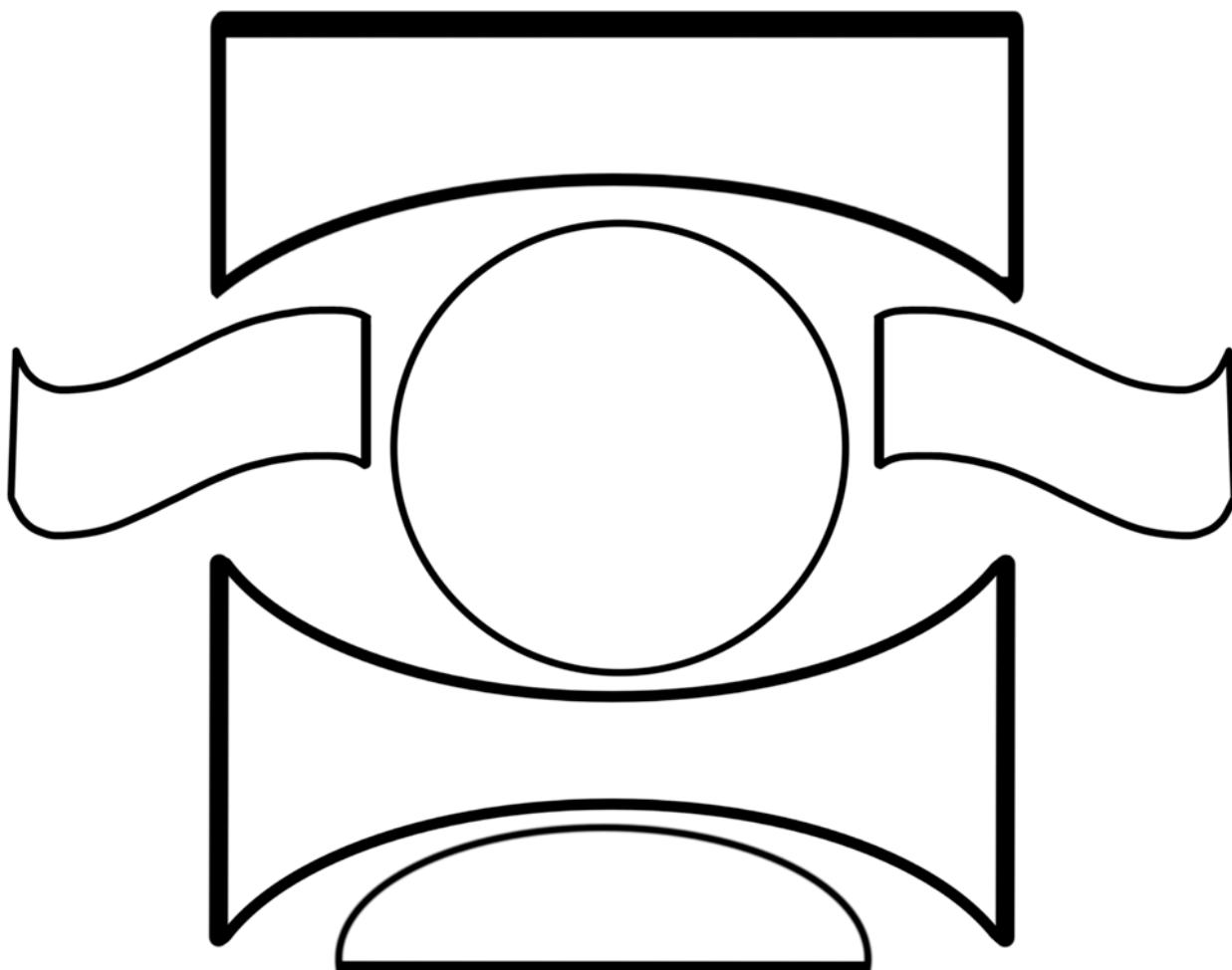

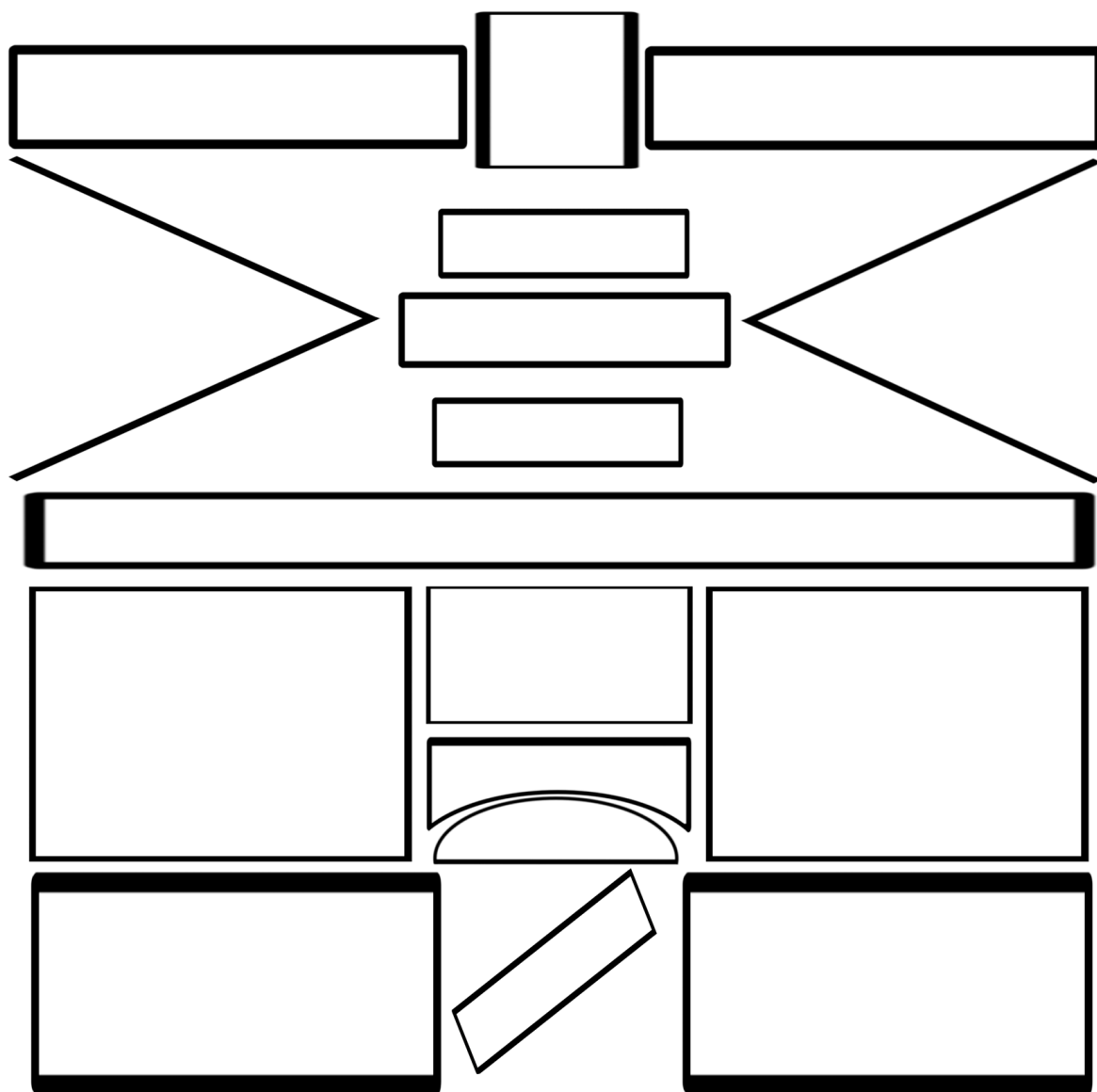

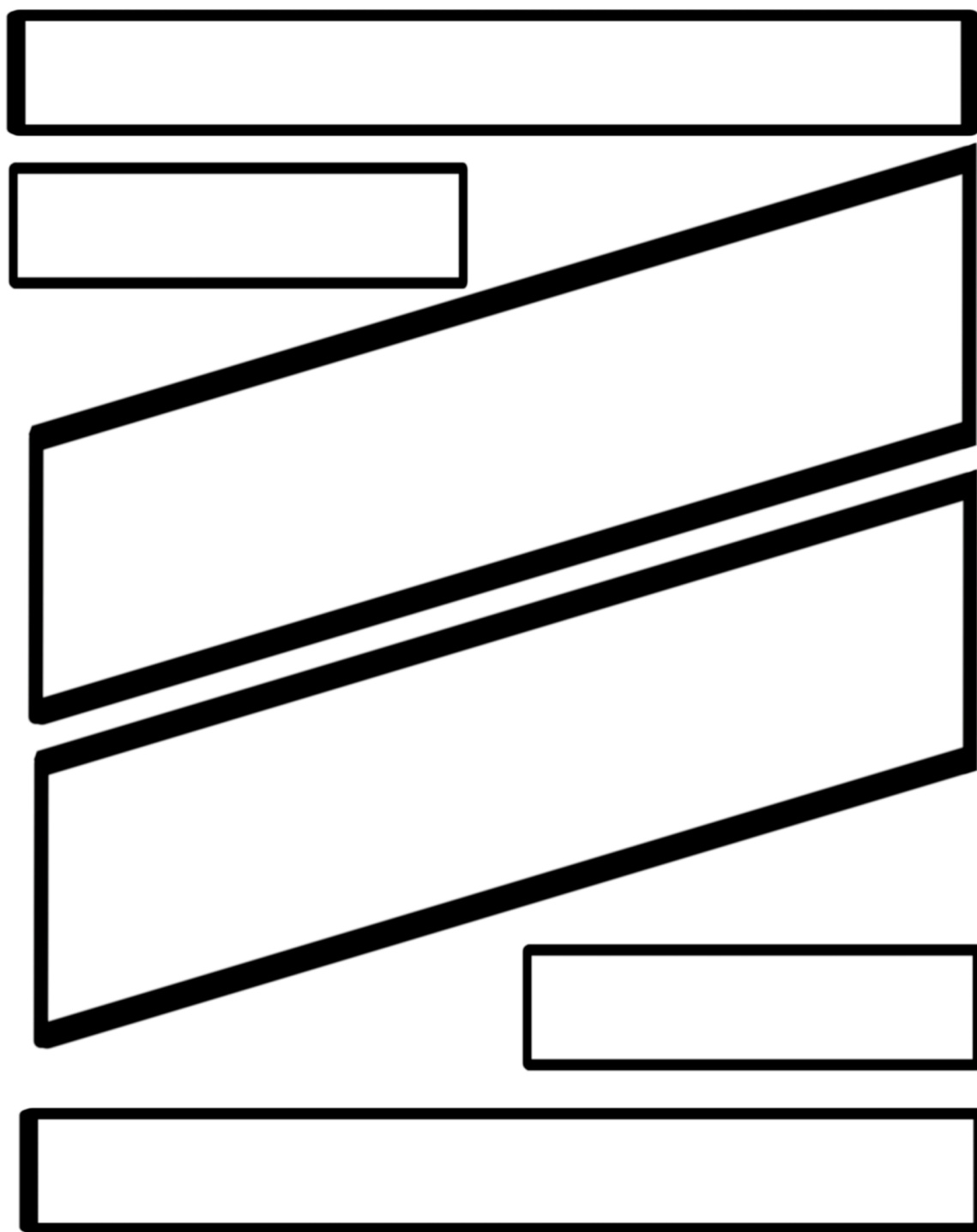

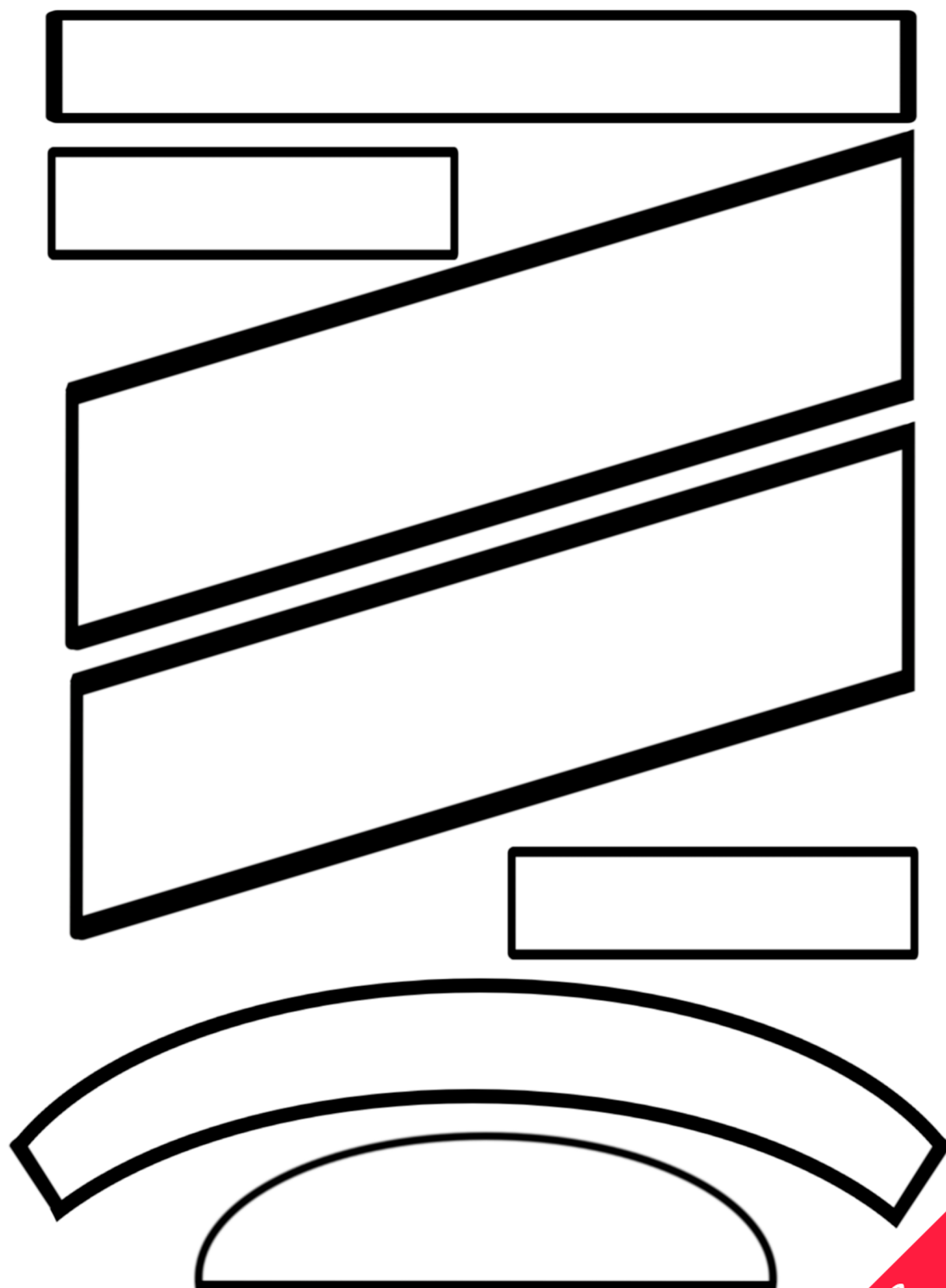

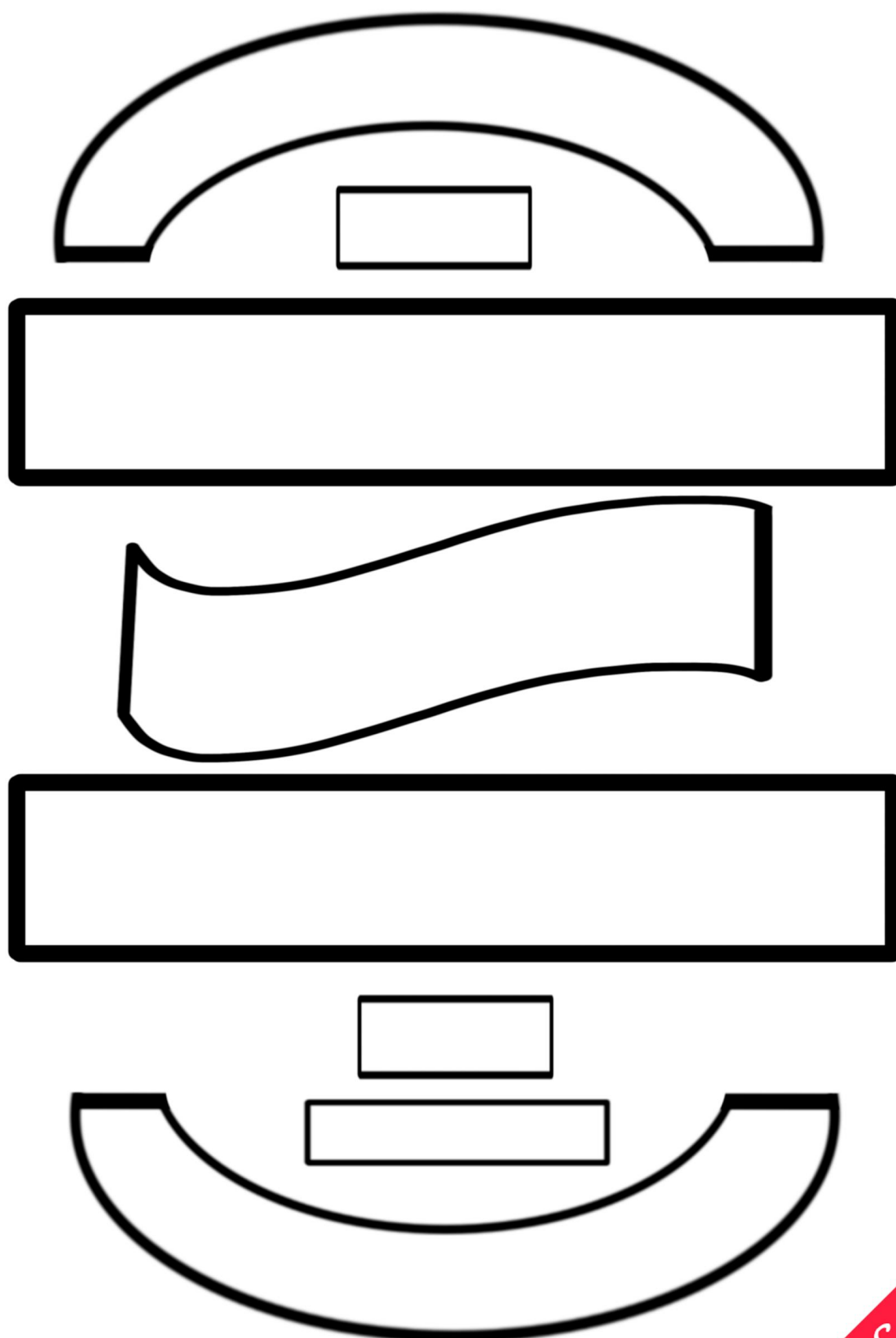

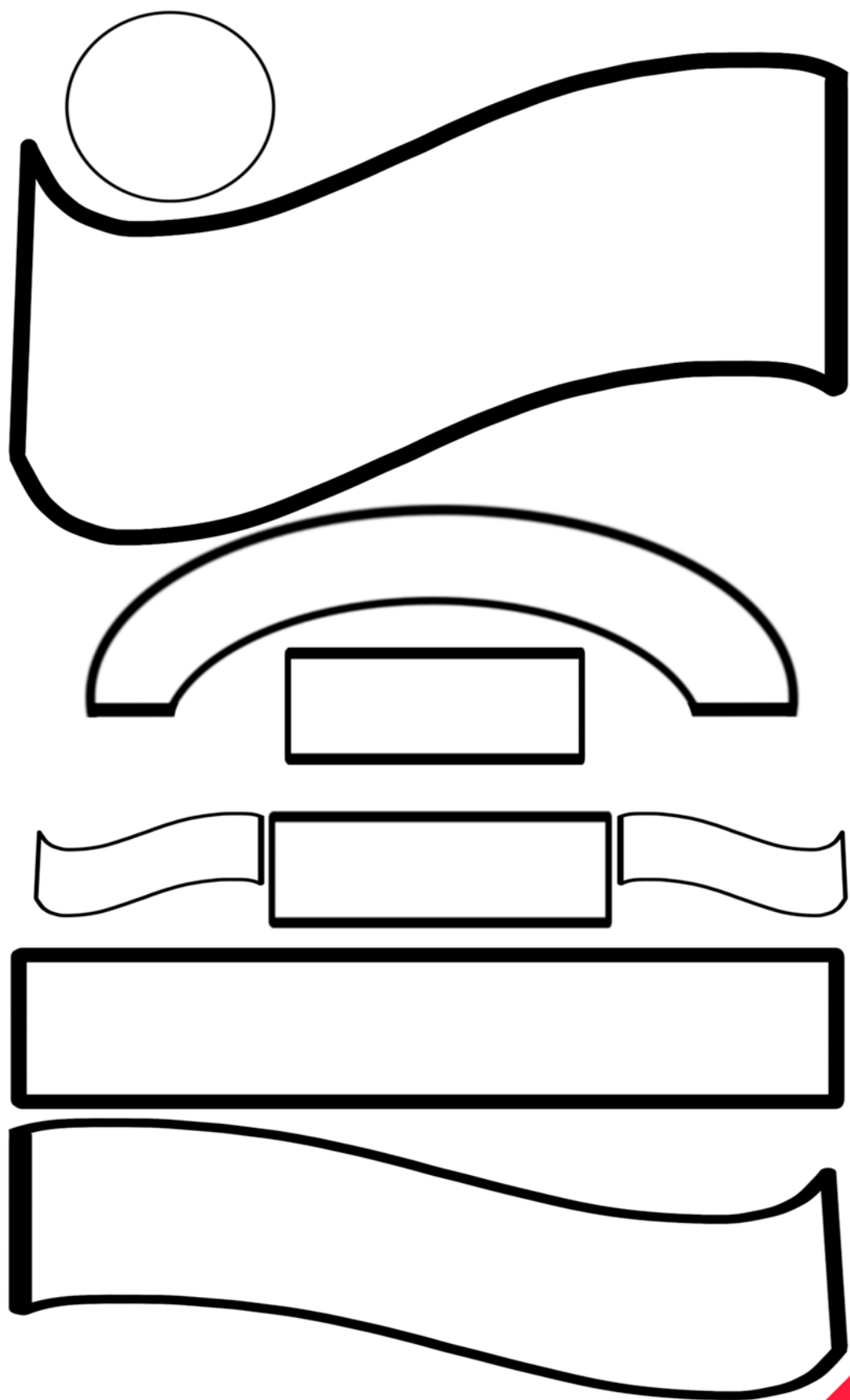

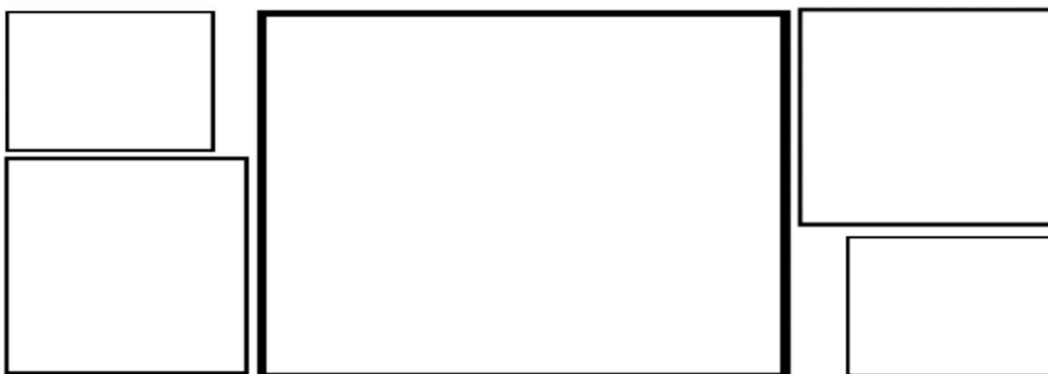
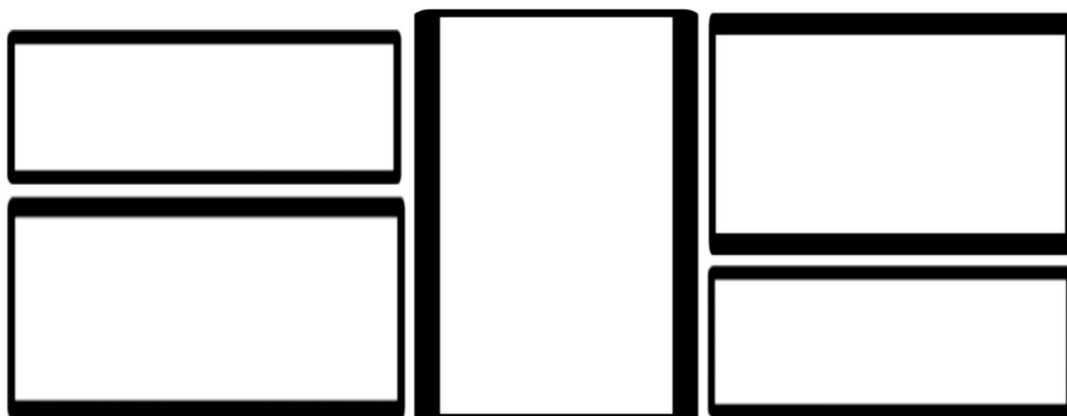

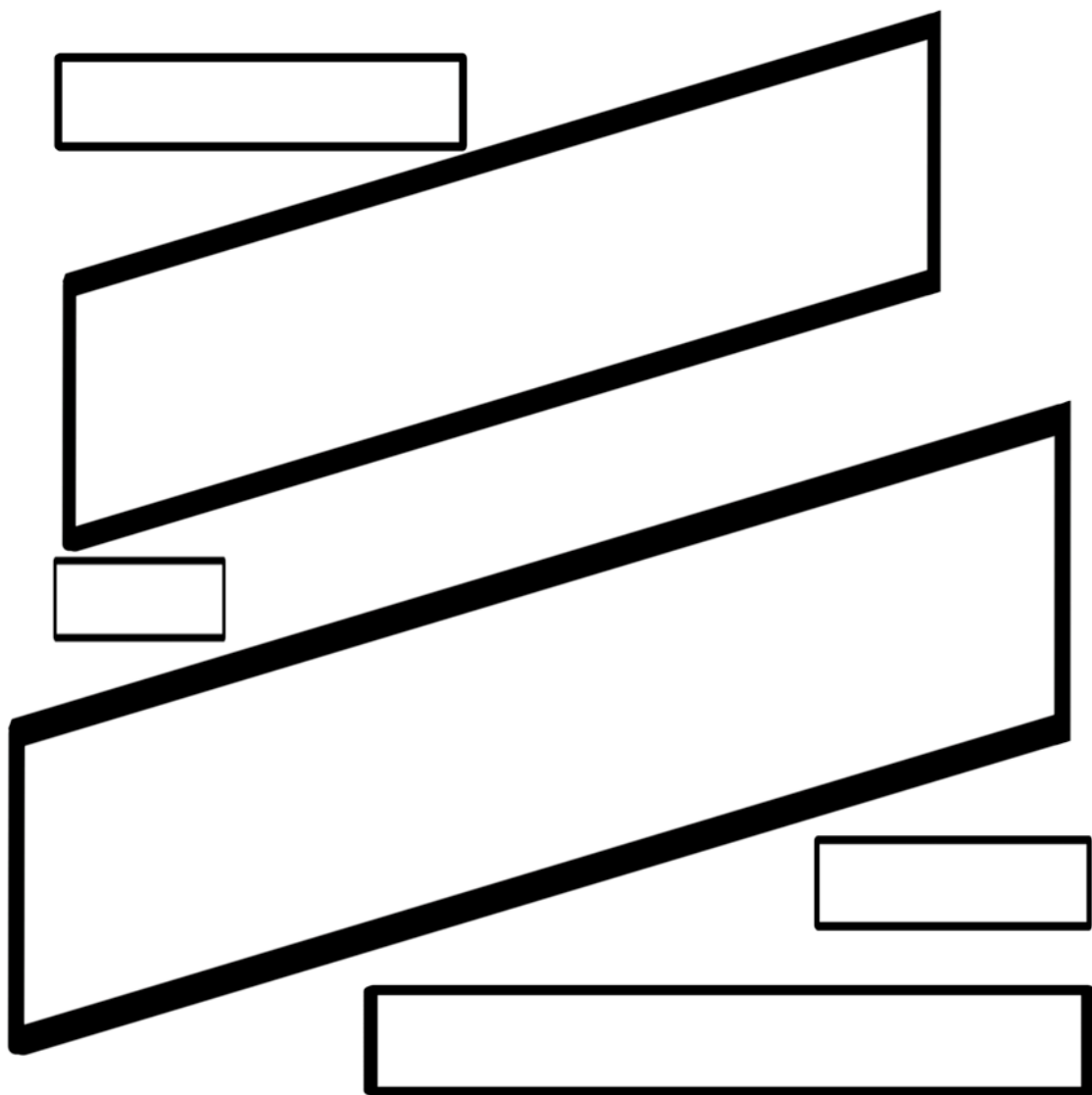

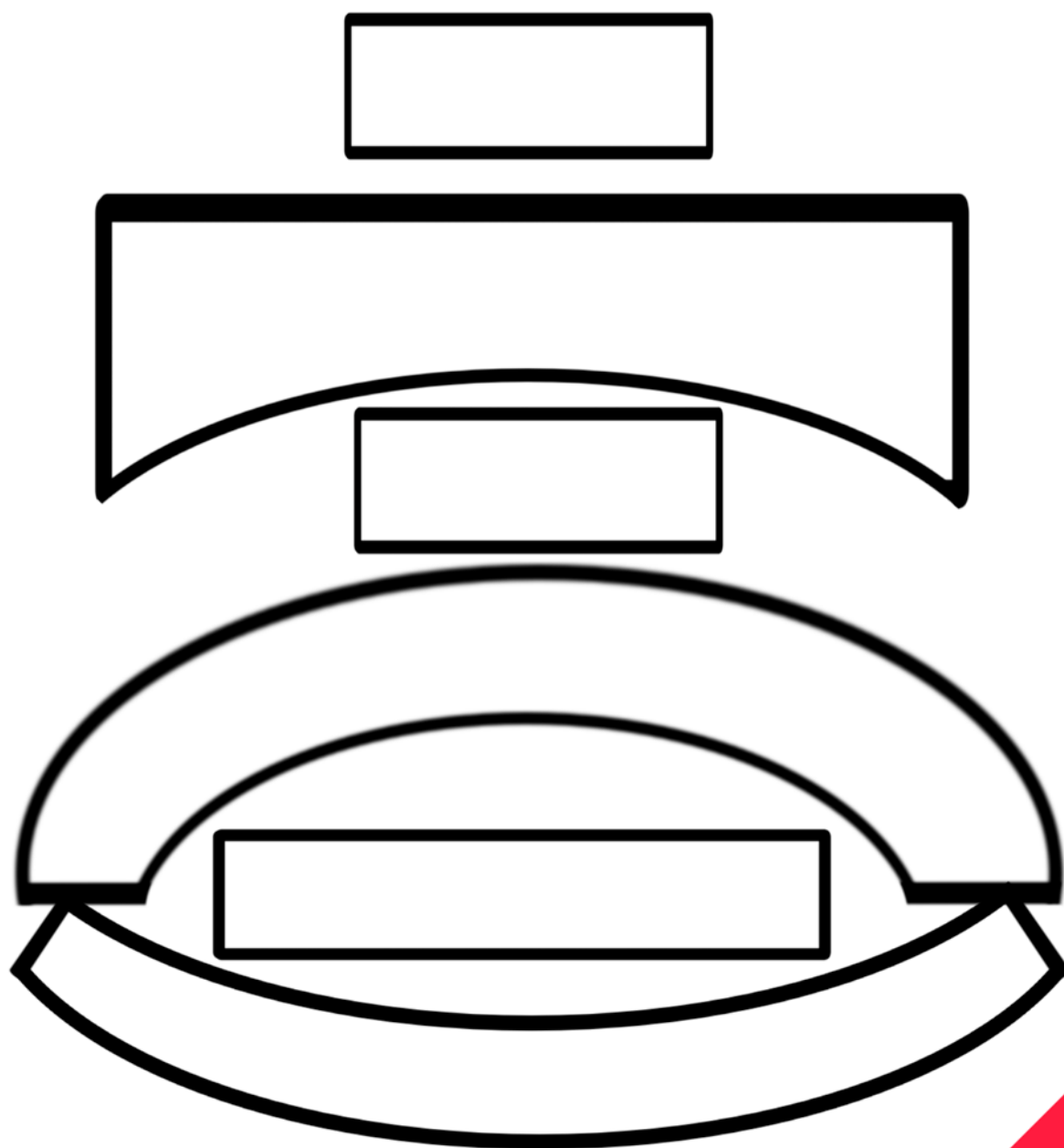

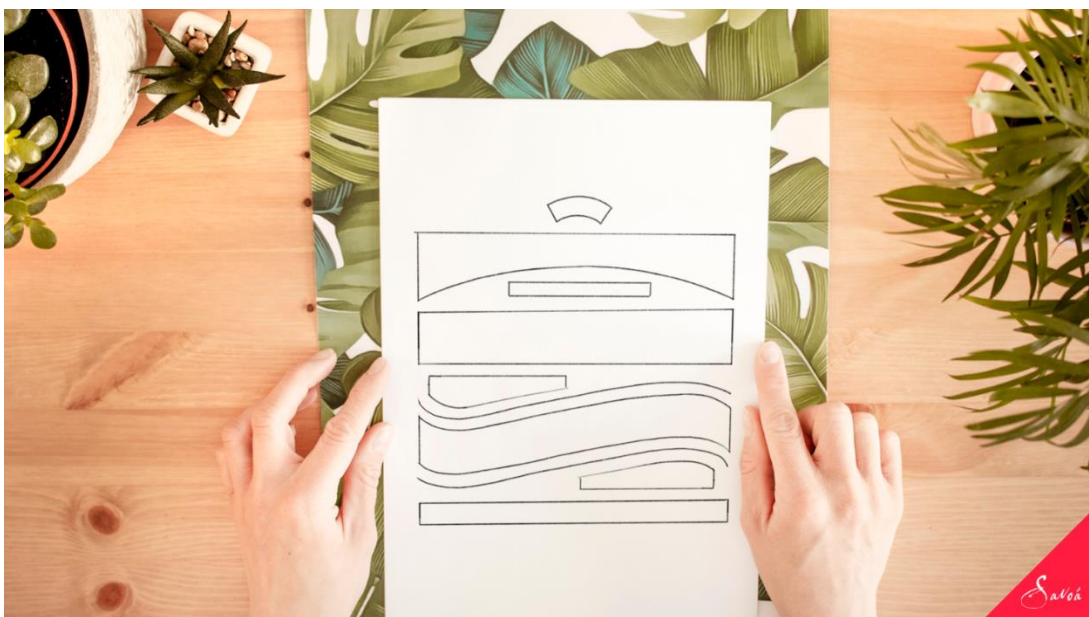

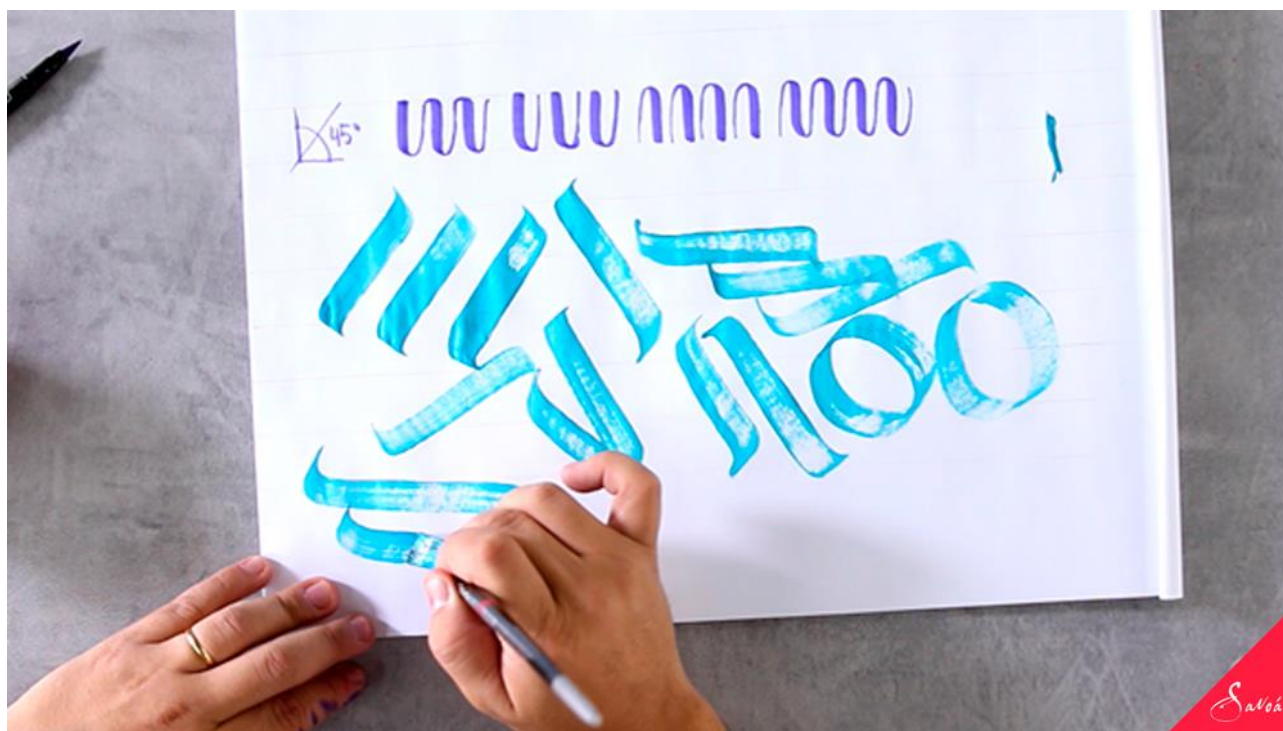
Aula 9

Exercício de traços

Brush pen

Pincel

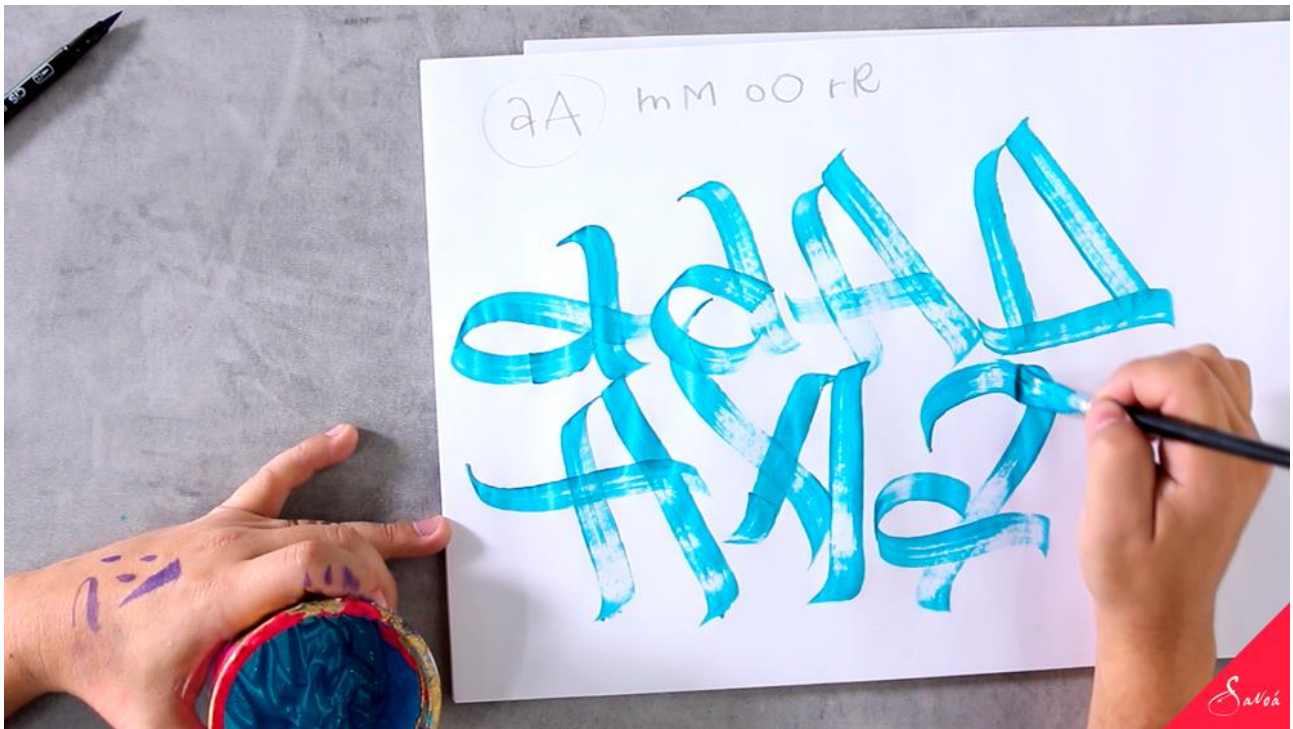

Aula 10

Construindo letras

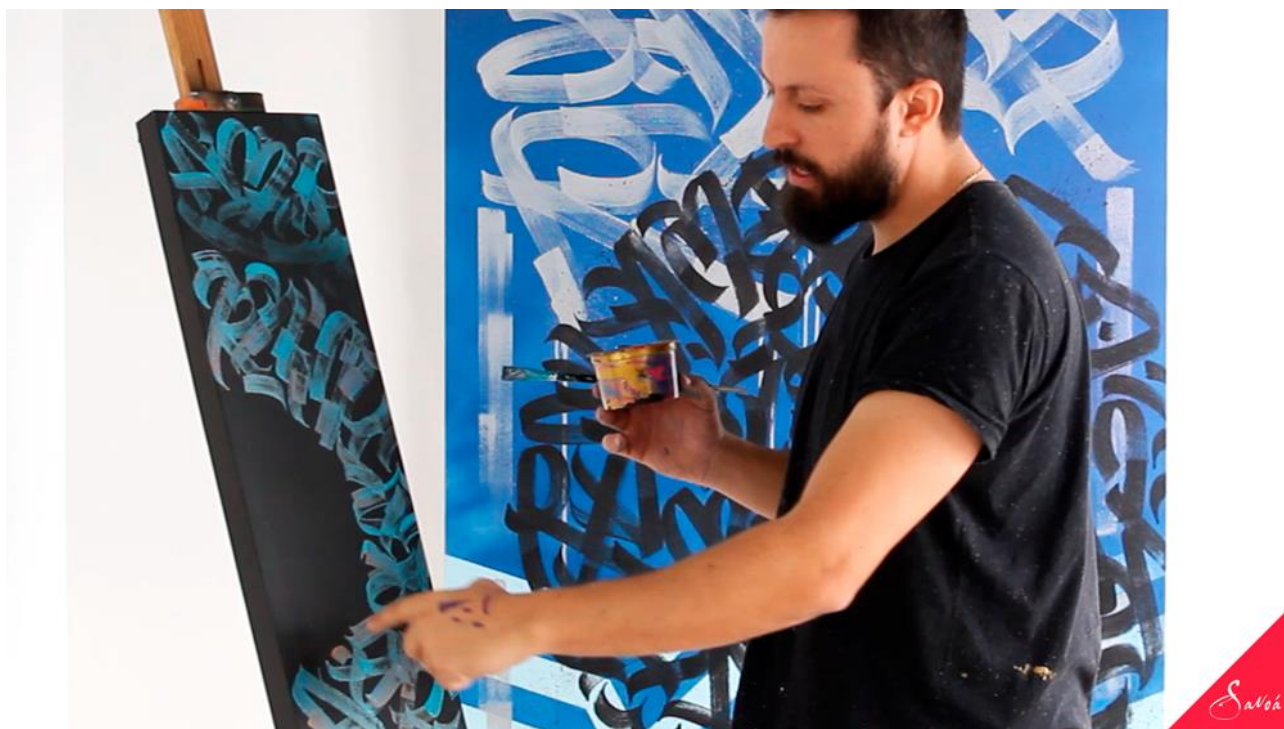

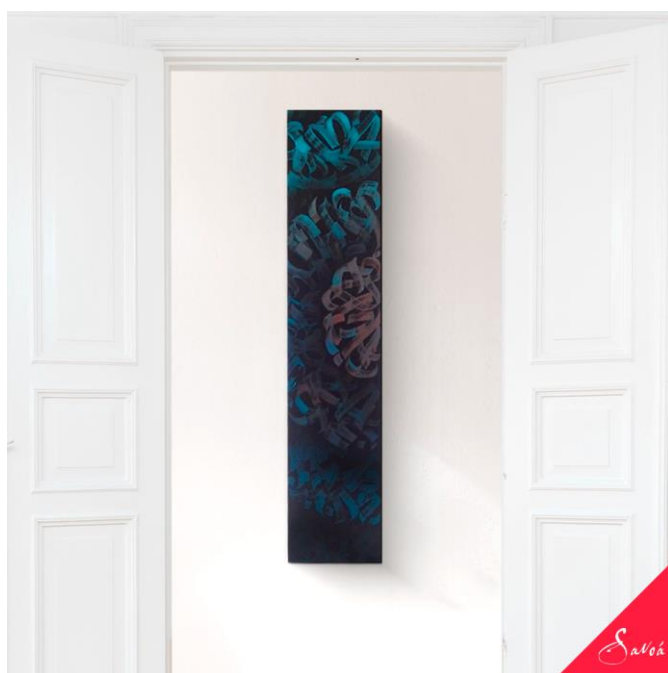
Aula 11

Técnica de camadas

Aula 12

Técnica de composição

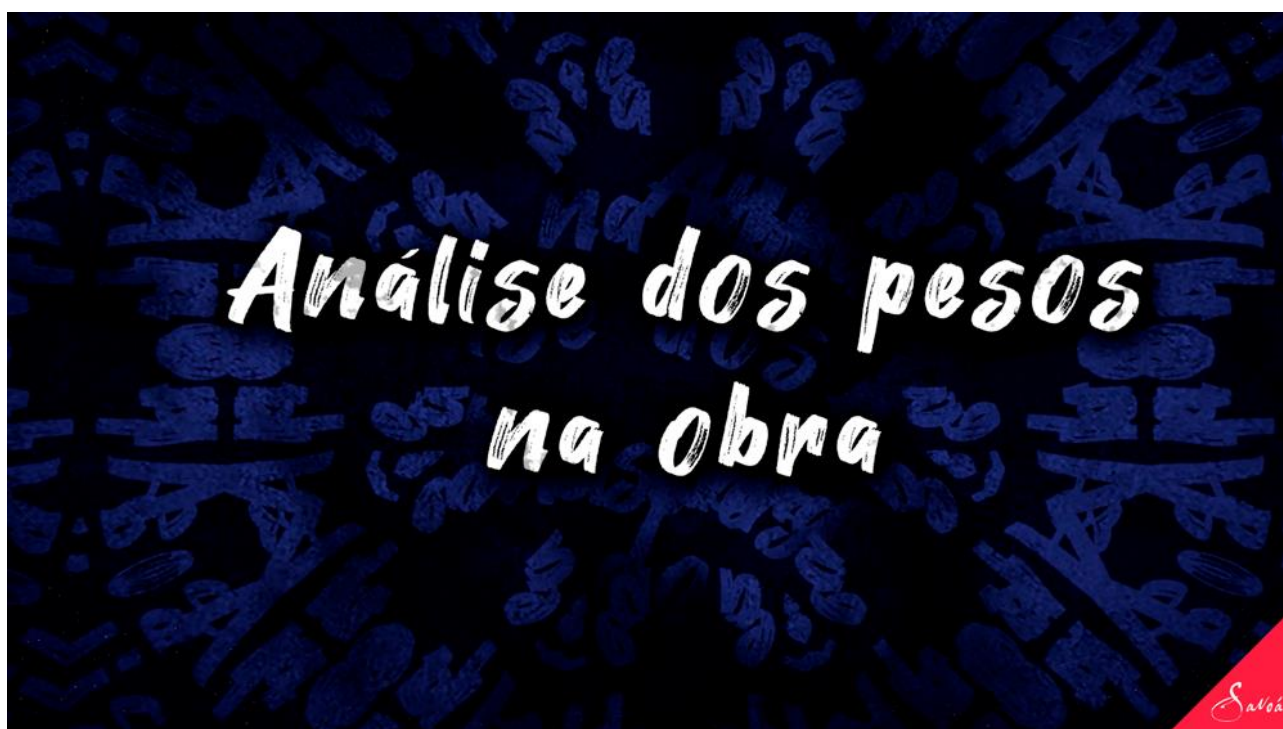

Aula 13

Acabamento e análise da obra

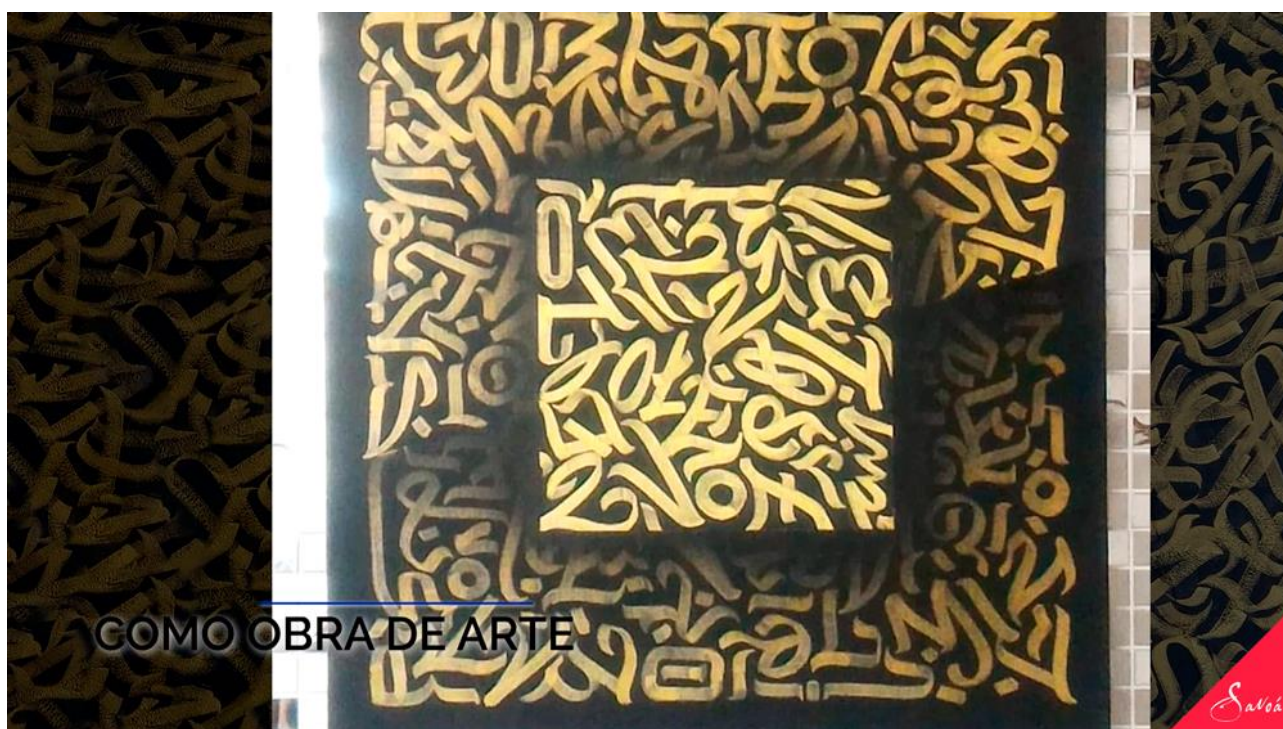

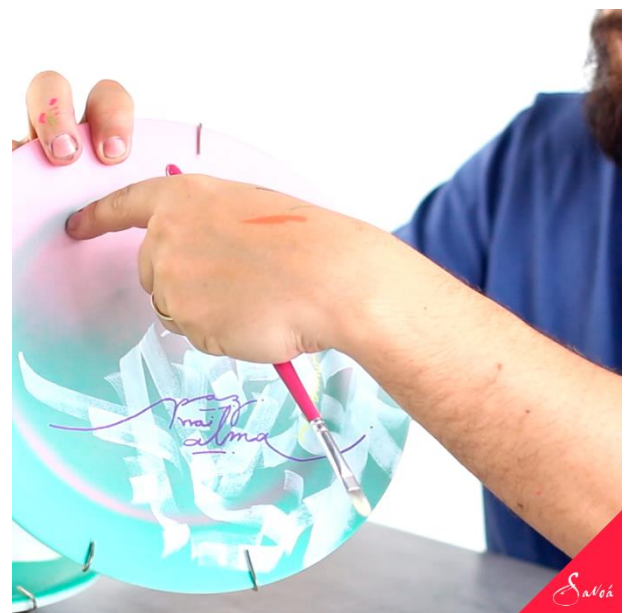
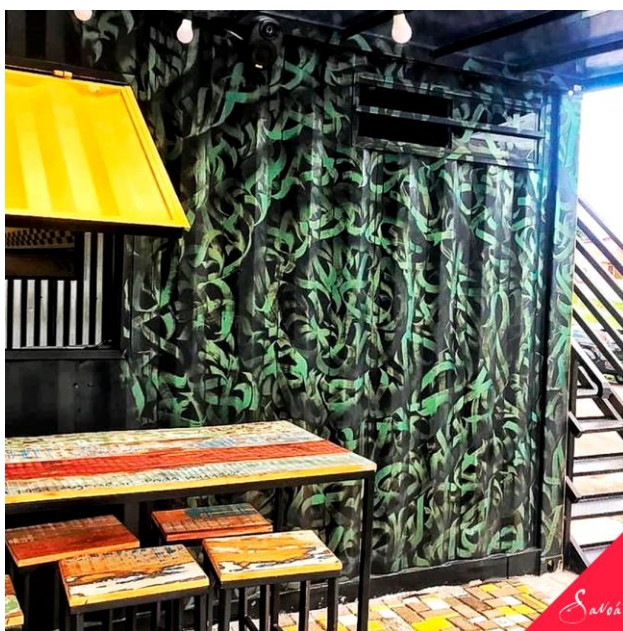

Aula 14

Possibilidades do mercado

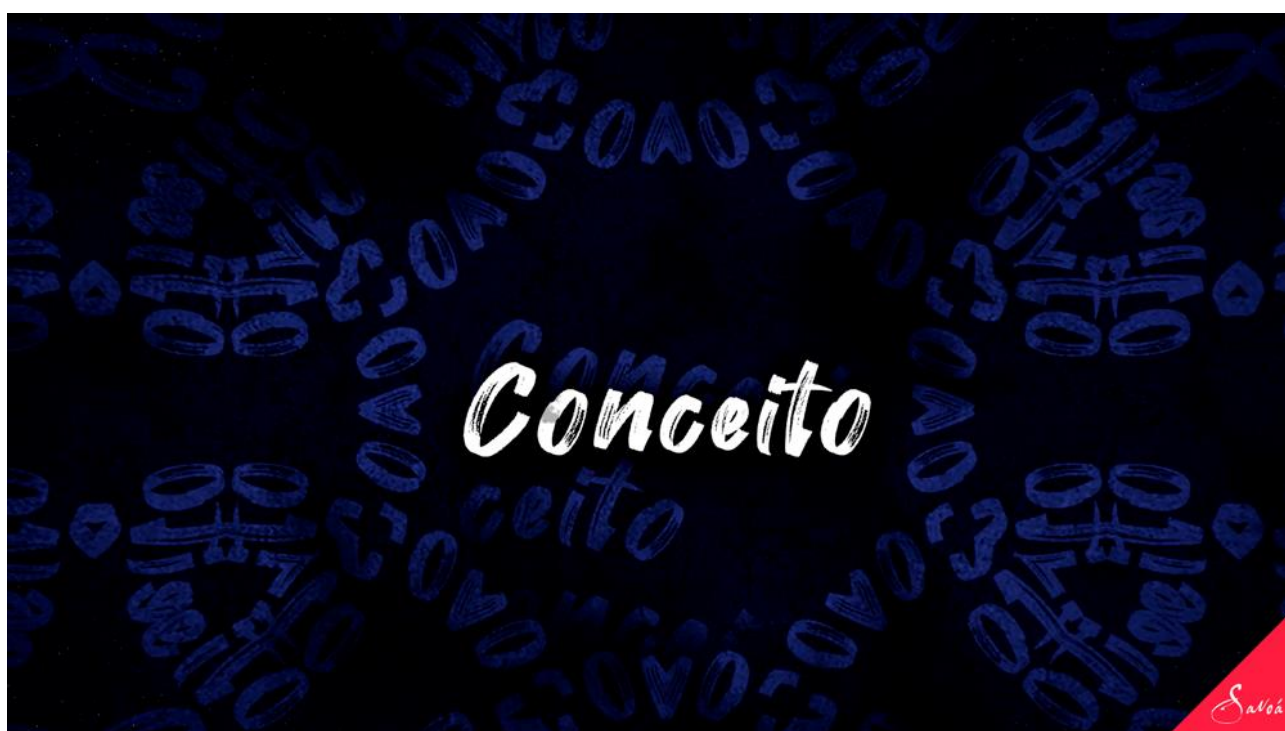
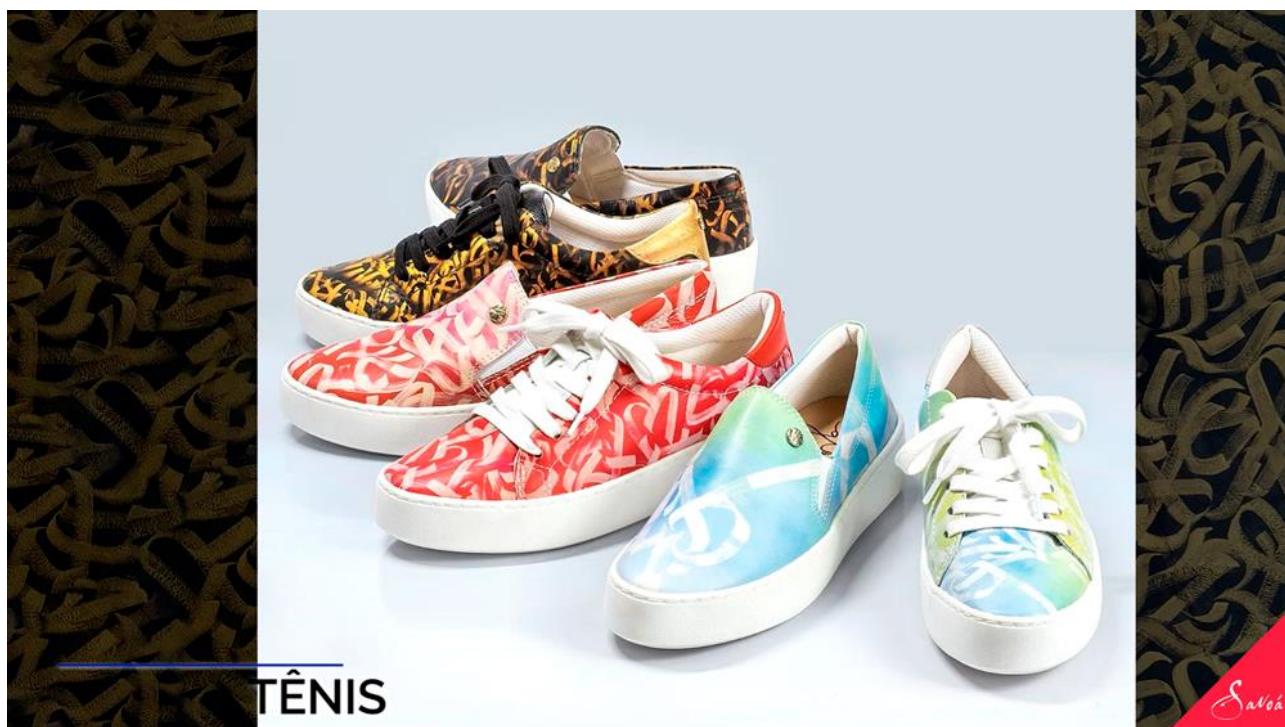

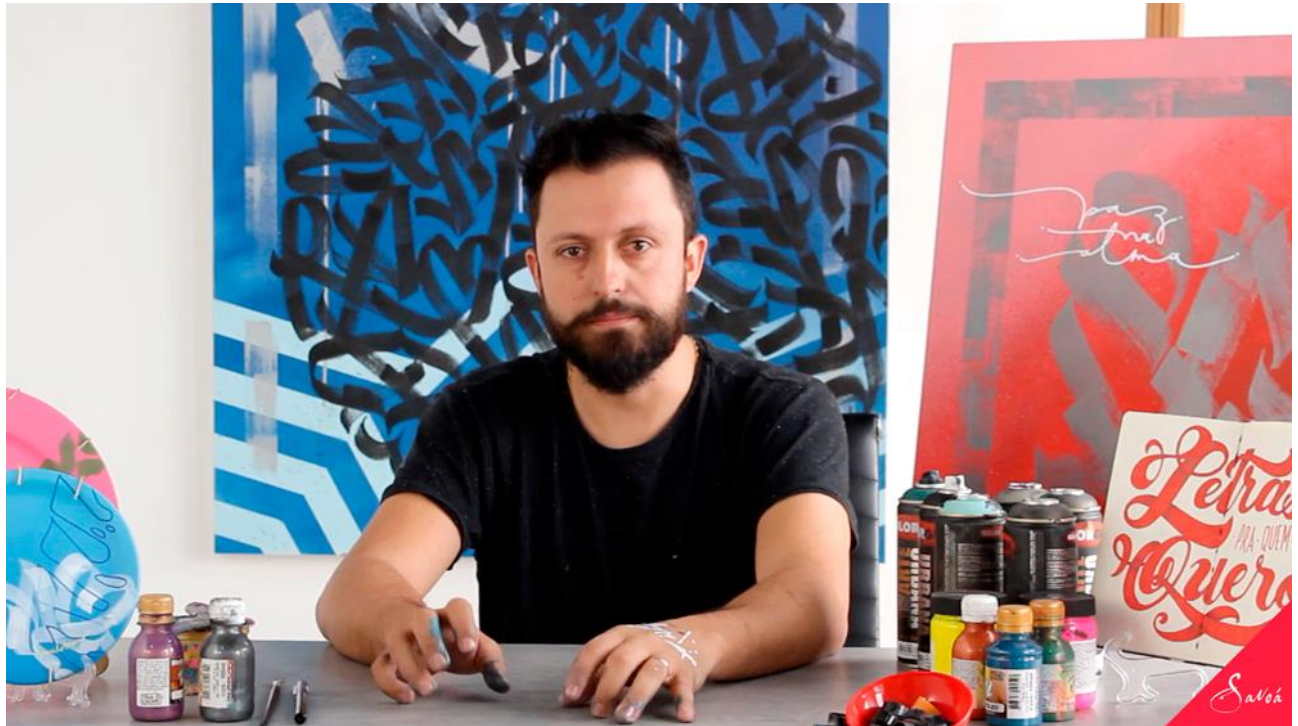

CONSTRUÇÃO DE MARCA

ESTAMPA DE CAMISETA

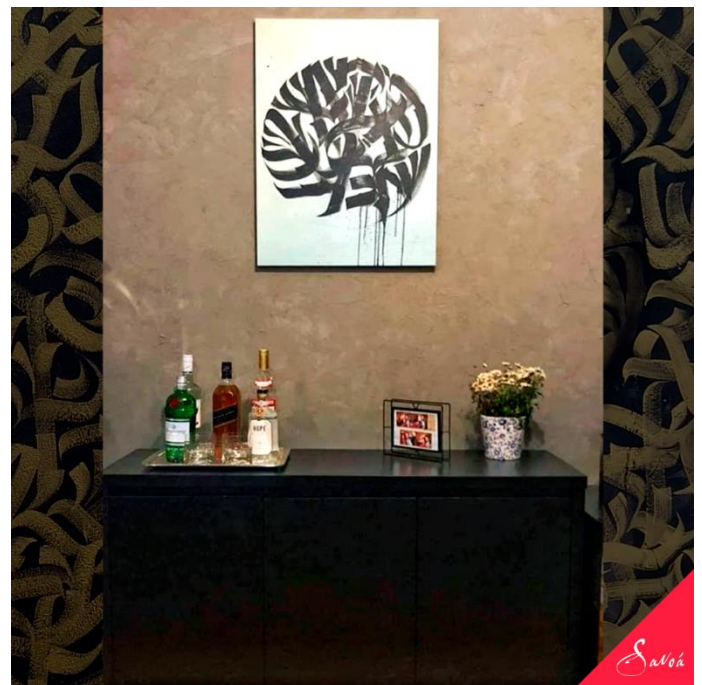
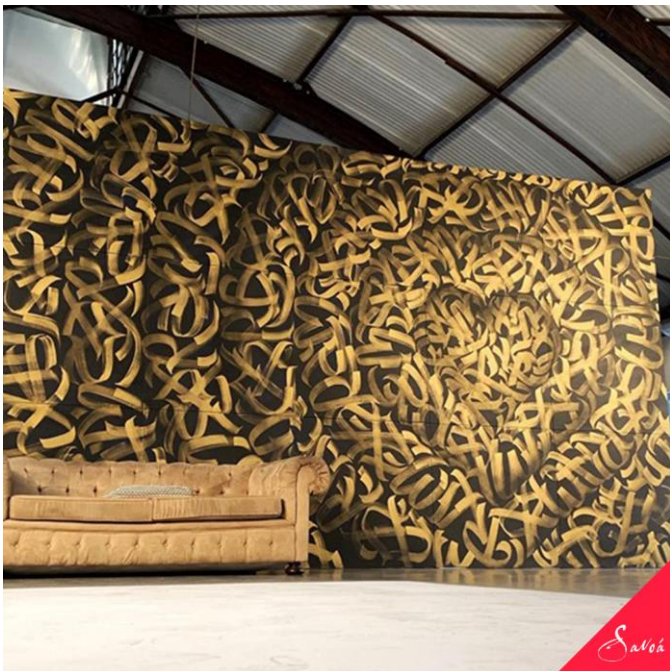

Aula 15

Caminhos para divulgação e comercialização

Aula 16

Projeto final

Agora chegou a sua vez!

Faça uma obra caprichada, tire uma foto e anexe no site da Savoá para ter acesso ao seu certificado.

Webgrafia:

Aula 3: vídeo fontes da Reserva

Plau Design. Plau & Reserva: Fontes Humanas
<https://www.youtube.com/watch?v=aEOXRBx118o>