

# **Botando a mão na massa!**

## Aula #03

# AULA #03

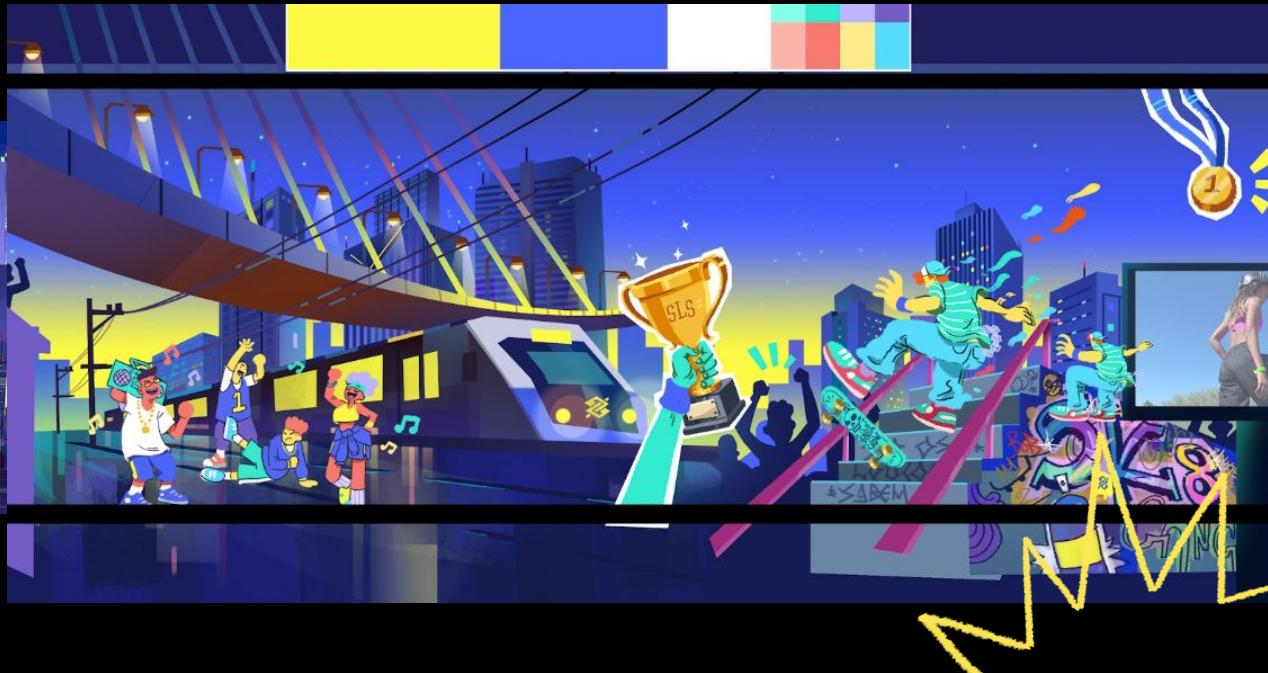
Referência para que te quero  
O famoso Quebra-galho  
Paleta de cor é plágio?  
Thumbnail/Esboço



# REFERÊNCIA

No dia a dia de um ilustrador profissional, não existe o questionamento se é errado ou não, o uso de imagens para auxiliar no trabalho. É quase que obrigatório. E assim conseguir um resultado melhor na sua arte!

mood board/painel de referência



# REFERÊNCIA

---

Trident  
**MAX**



# REFERÊNCIA

MINI SHOOTING - MAX, MASCOACH 30"



# REFERÊNCIA

MOOD - APLICAÇÕES DE FUNDO



# REFERÊNCIA

---

MOOD - ESCRITÓRIO MAX (VISTAS)



# REFERÊNCIA

mood board/painel de referência



# REFERÊNCIA

---



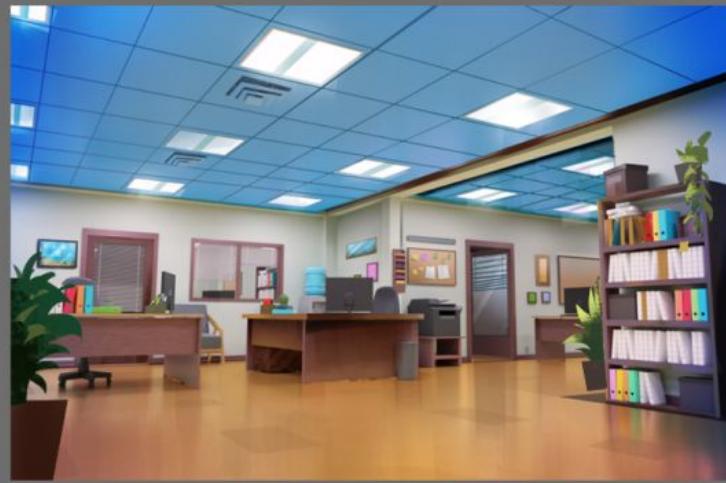
# REFERÊNCIA



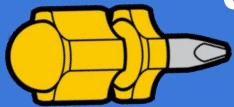
LIQUE  
O SOM



# MAXIMUS M. **MAXWELL** COACH MASCACIONAL



*Quando o prazo aperta e o boleto chega, como ir além do que você já praticou e domina?*



## • FERRAMENTAS

*Colecione recursos de suporte para agilizar seu trabalho, simplificar etapas, a fim de resolver com velocidade tarefas que seriam muito mais difíceis sozinhas.*

# SE ORGANIZEM

*Além de ferramentas que facilitam a prática do dia-a-dia, ferramentas de organização são imprescindíveis!*



The image displays two screenshots of the Miro platform against a blue background with yellow starburst graphics.

**Screenshot 1: Ideation & Brainstorming**

This screenshot shows a flowchart titled "Registration" with three main stages: "Onboarding" (blue), "Sign up flow" (pink), and "In-Product" (yellow). Each stage has associated notes from users:

- Registration:** "Messaging is not good", "Name field is not useful", "Button is too small".
- Sign up flow:** "2nd visit", "Invite to team is useful", "Start from scratch", "Use cases are appropriate".
- In-Product:** "Free", "Real-time collaboration", "Appn & Templates for role".

**Screenshot 2: Mind Mapping**

This screenshot shows a mind map centered around "Miro Mind Map". The root node branches into "Robust collaborative features" and "Mind mapping features".

- Robust collaborative features:** "Plugin for video record?", "We need a short instruction", "It is useful in marketing reports", "Real-time collaboration", "Endless canvas", "Comments", "Video chat", "Presentation mode", "High resolution export".
- Mind mapping features:** "It is useful for design and development departments", "Multicolored curved", "Monochromatic zigzag", "Different themes", "Keyboard shortcuts", "Auto arrange", "Links to anything".

Participants visible in the interface include David, Carina, Vera, Cristiano, Eric, Natalie, Victor, Luisa, Igor, Samuel, and Amer.

# ENCONTRE MODELOS 3D

*Não teve tempo para estudar e aprender a desenhar veículos e aviões com perspectiva e solidez precisas e exatas? Tudo bem! Você pode encontrar muita referência e usar como base em sites como:*

## Sketchfab

The screenshot shows the Sketchfab website. The top navigation bar includes links for 'EXPLORE', 'BUY 3D MODELS', 'FOR BUSINESS', and a search bar. The main content area features a large blue banner with the text 'The leading platform for 3D & AR on the web'. Below the banner, a sub-headline reads 'Manage your 3D assets. Distribute 3D & AR experiences. Collaborate with others. Showcase your work. Buy & sell models.' At the bottom of the banner are two buttons: 'JOIN FOR FREE' and 'SEE PLANS'. To the right, a detailed navigation menu lists various categories: Popular, Staff picks, Downloadable, Collections, Blog, Forum, Challenges, Community members, Sketchfab Masters, Animals & Pets, Furniture & Home, Architecture, Music, Art & Abstract, Nature & Plants, Cars & Vehicles, News & Politics, Characters & Creatures, People, Cultural Heritage & History, Places & Travel, Electronics & Gadgets, Science & Technology, Fashion & Style, Sports & Fitness, Food & Drink, and Weapons & Military.

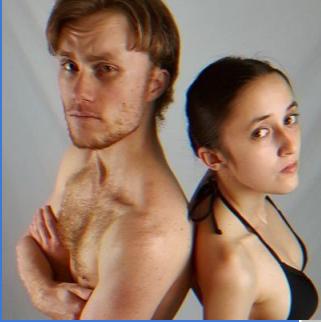
# ENCONTRE MODELOS 3D



Sketchfab



# USE REFERÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



@theposearchives



Você também pode encontrar diversos perfis que distribuem e vendem pacotes com poses de referências para artistas.  
O **The Pose Archives** é um desses, conhece algum?  
Indique lá no Discord para nós!



@AdorkaStock

# USE REFERÊNCIAS FOTOGRÁFICAS



Promovido por  
Lojas Renner

...



s.k. manor hill Unveils Stunning  
SS24 Collection



# BUSQUE REFERÊNCIAS DE COR



*Color Hunt é um site que oferece uma série de combinações de cores para os seus projetos. Com atualizações diárias, agora você pode ficar tranquilo para escolher uma boa paleta de cor.*

◆ New

⌚ Popular

⌚ Random

❤ Collection

Pastel

Vintage

Retro

Neon

Gold

Light

Dark

Warm

Cold

Summer

Fall

Winter

Spring

346      22 hours

282      Yesterday

796      2 days

342      3 days

655      4 days

622      5 days

1,122      6 days

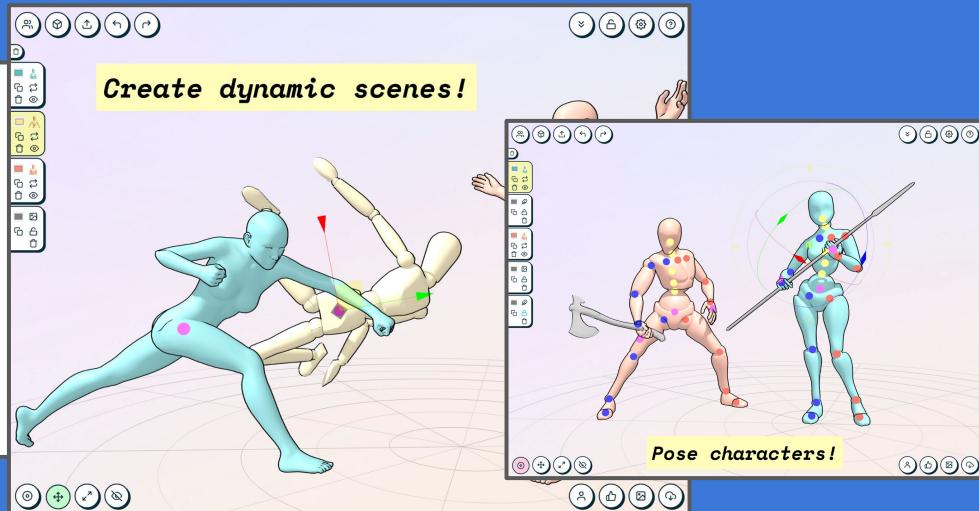
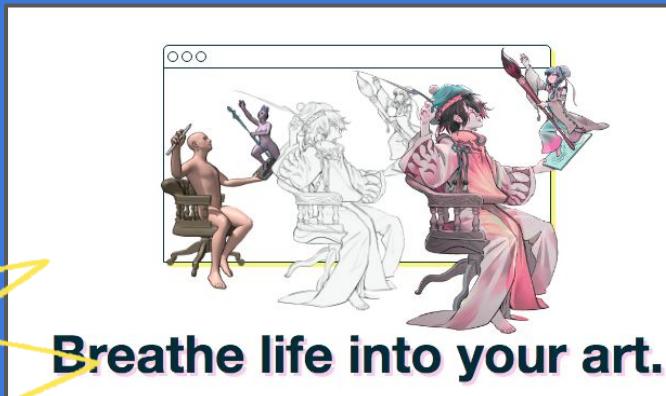
634      1 week

Category	Popularity	Age
New	346	22 hours
Popular	282	Yesterday
Random	796	2 days
Collection	342	3 days
Pastel	655	4 days
Vintage	622	5 days
Retro	1,122	6 days
Neon	634	1 week
Gold		
Light		
Dark		
Warm		
Cold		
Summer		
Fall		
Winter		
Spring		

# CRIE POSES 3D

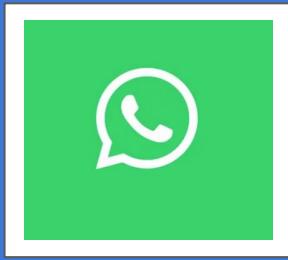
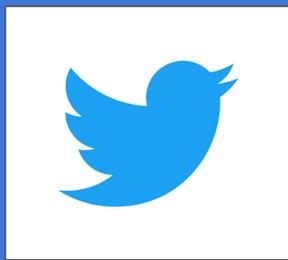


*Pose personagens 3D direto do seu browser gratuitamente com o **Just Sketch Me**, e crie bases sem a experiência de um programa 3D.*



# REVIRE TODAS AS PEDRAS

*Utilize de todas as ferramentas ao seu redor para tirar a sua dúvida. Não seja **bracinho curto**, pesquise antes de sair perguntando!*



# TÉCNICO VS CRIATIVO

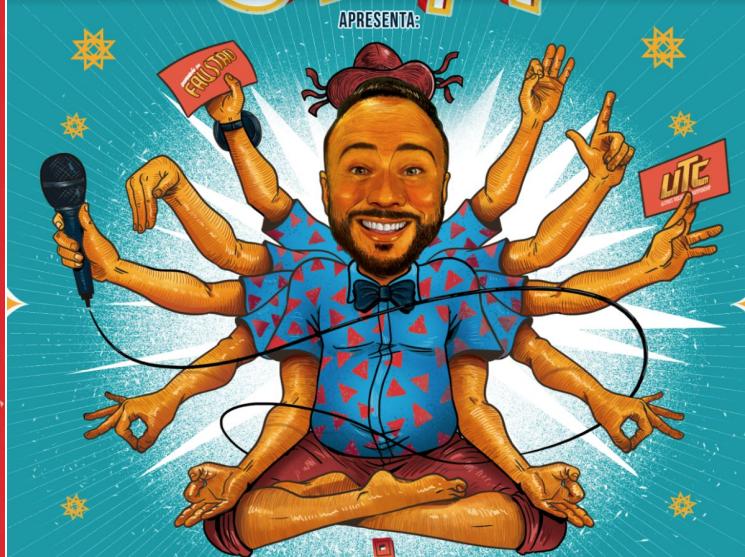
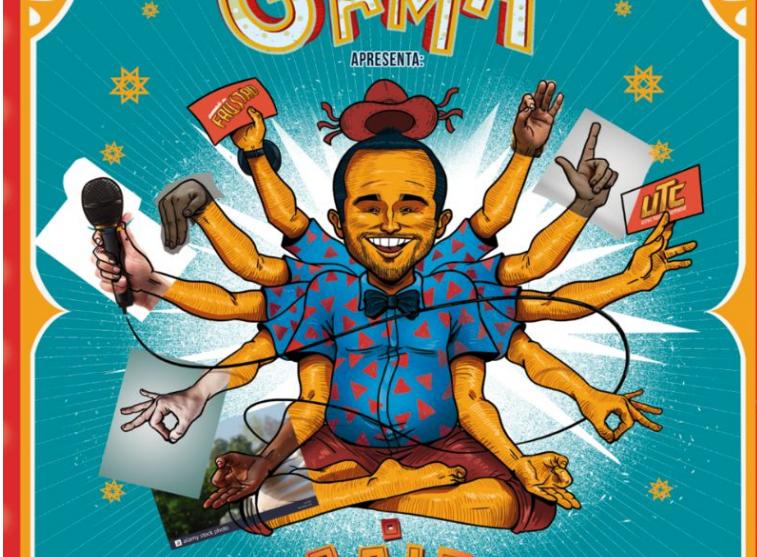
---

Encontrar **soluções criativas** para atingir o resultado desejado dentro de um prazo apertado é um diferencial importante. Mesmo que você consiga resolver com as **técnicas de desenho**, se uma foto de base resolver mais rápido vale a pena considerar.

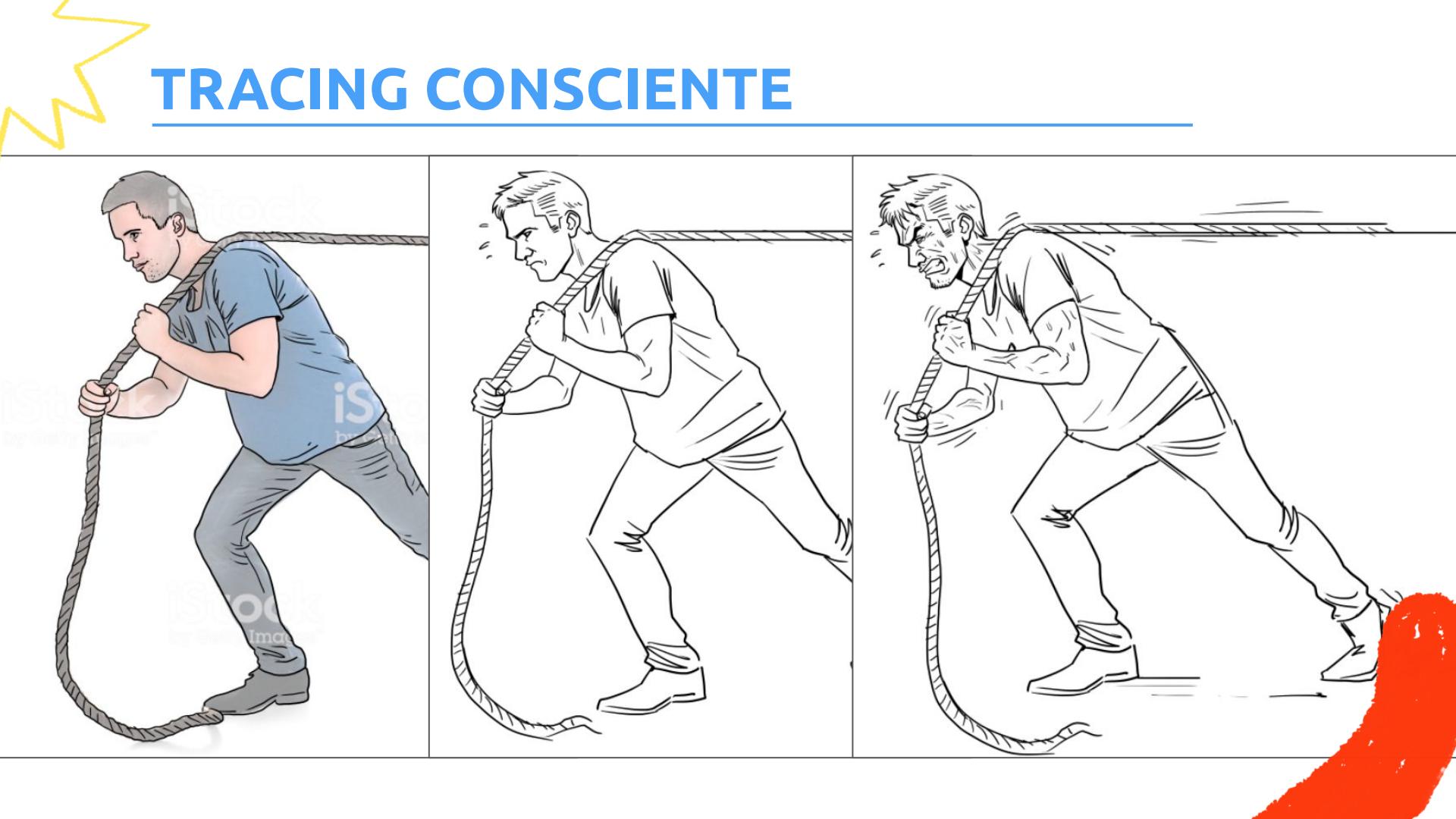


# TÉCNICO VS CRIATIVO

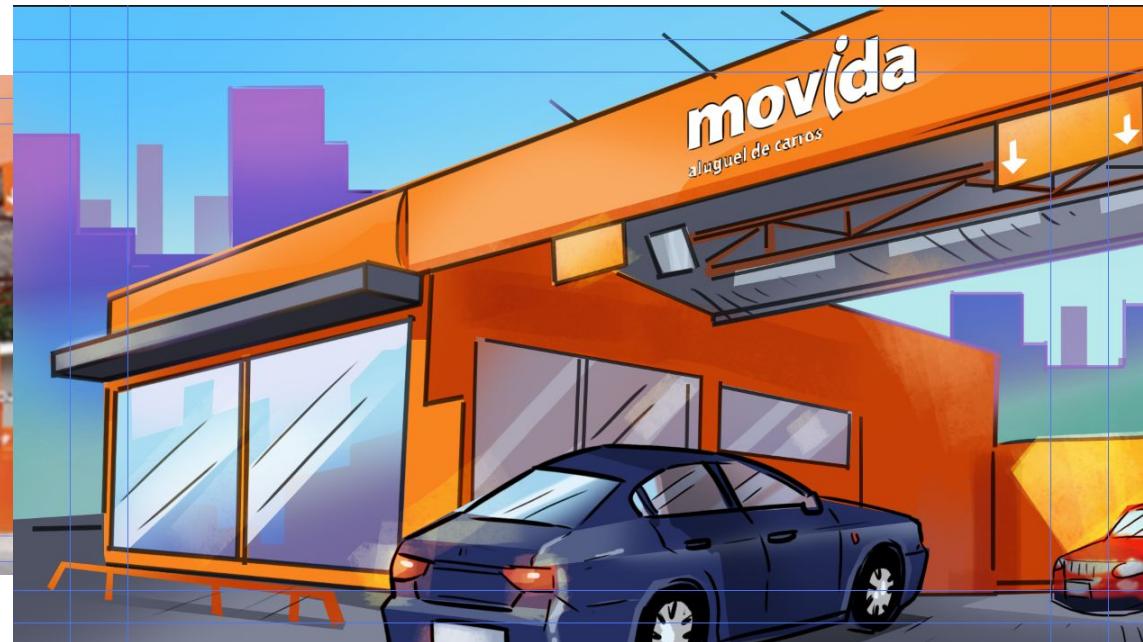




# TRACING CONSCIENTE



# TRACING CONSCIENTE



# Resolvendo um Job!

## Embalagem para Black Princess.

### Considerações:

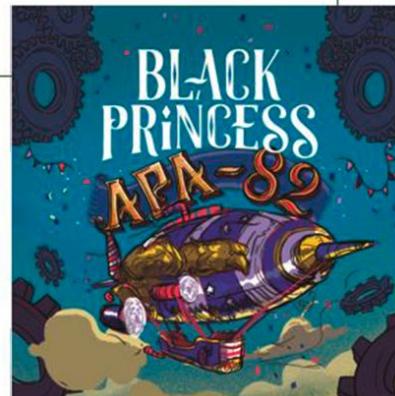
- o Substituir o Zeppelin, a ideia é que seja uma embarcação suspensa por balão(balões) conforme anexos abaixo, porém o foco será na embarcação (submarino – barco voador) e não no balão
- o Cítrico: Trazer uma sensação maior de "citicidade" para a arte. Utilizar cores que remetam à isso (tons cítricos nos detalhes). Como o produto não leva Maracujá em sua composição, não necessariamente ele precisa estar no rótulo, mas é importante que as cores tragam a sensação visual semelhante ao paladar percebido no líquido (mter a cor também no nome da cerveja)
- o Reduzir a quantidade de "engrenagens/catracas" dos arredores do rótulo.
- o Reduzir o tamanho do nome, para separá-lo do logo de Black Princess.



Barcos segurados por balões.  
Ideia de elementos à vapor.



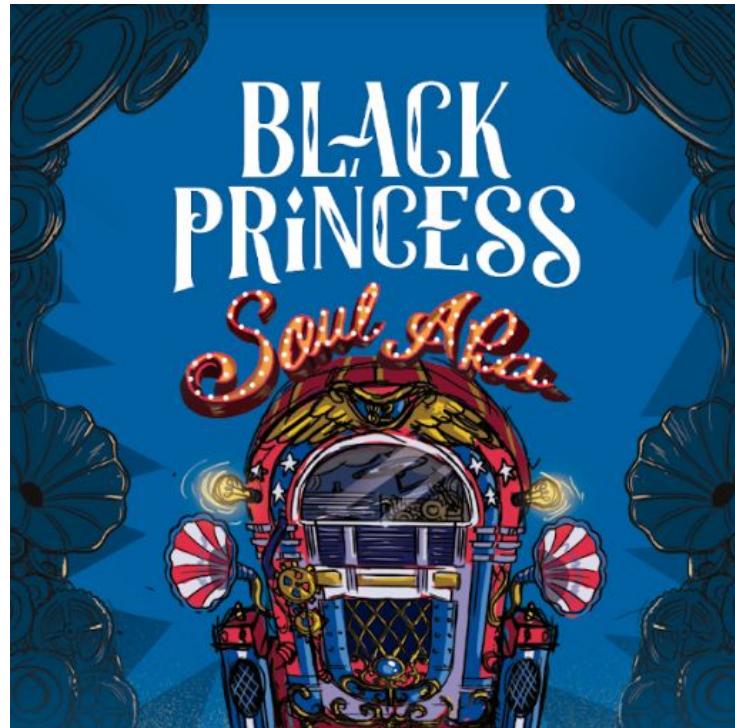
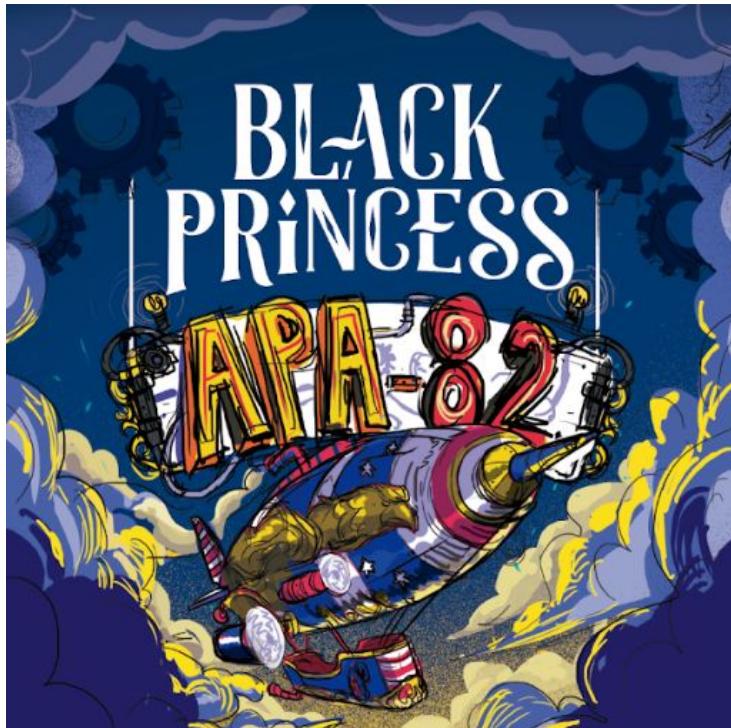
Cores cítricas, mas sem fugir  
do fundo azul.



# Resolvendo um Job!

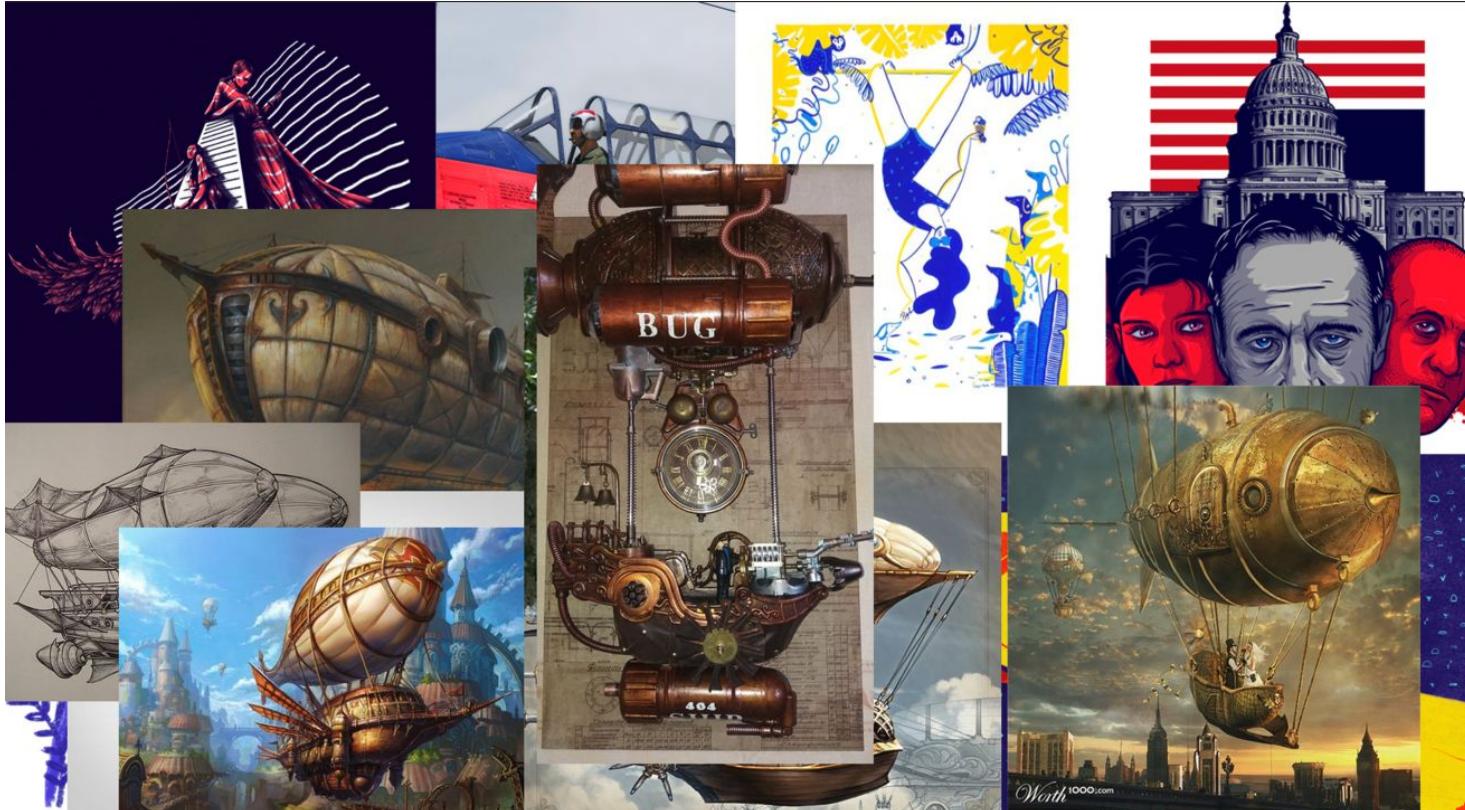
---

Embalagem para Black Princess.



# Resolvendo um Job!

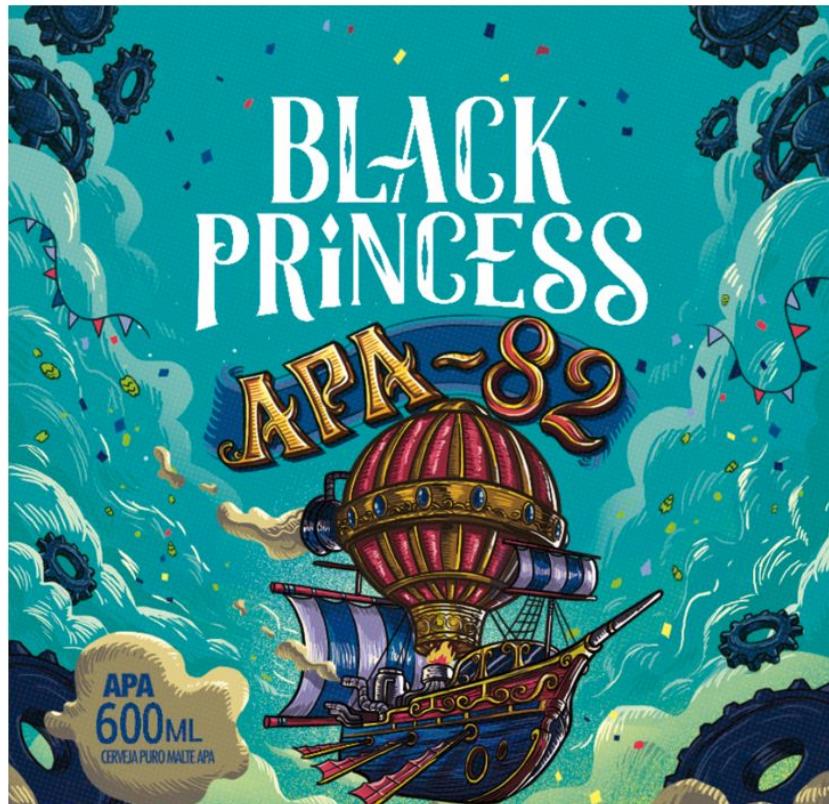
## Embalagem para Black Princess.



# Resolvendo um Job!

---

Embalagem para Black Princess.



# COLECIONE REFS

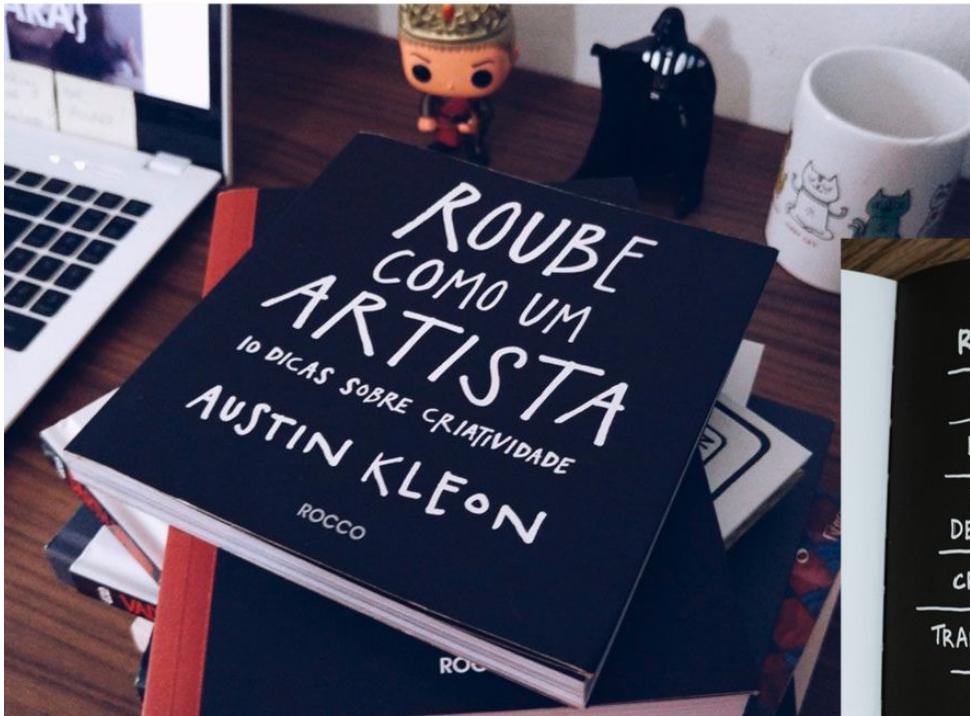
Sempre que encontrar algo que vale a pena guardar, reserve, não deixe escapar, pode ser útil num evento futuro.

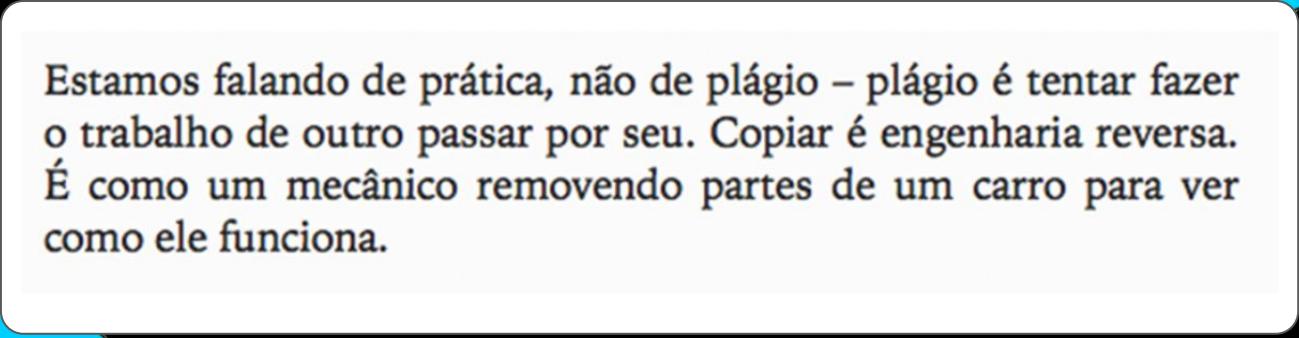
Isso vai permitir você reencontrar inspirações, seu repertório expande, e você tem mais alternativas criativas.

---

Cace, busque e coleccione projetos, artes, inspirações e soluções, às mantenha por perto.







Estamos falando de prática, não de plágio – plágio é tentar fazer o trabalho de outro passar por seu. Copiar é engenharia reversa. É como um mecânico removendo partes de um carro para ver como ele funciona.

Trecho do livro Roube como um Artista - Austin Kleon



# PALETA DE COR TEM DONO?

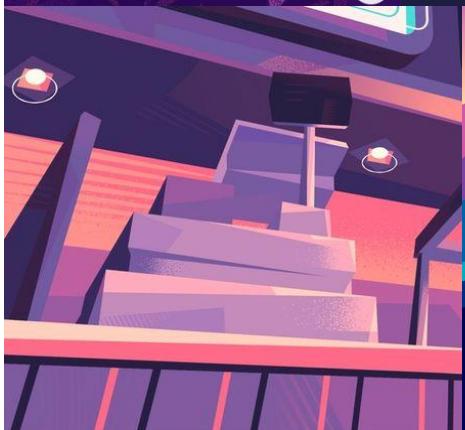
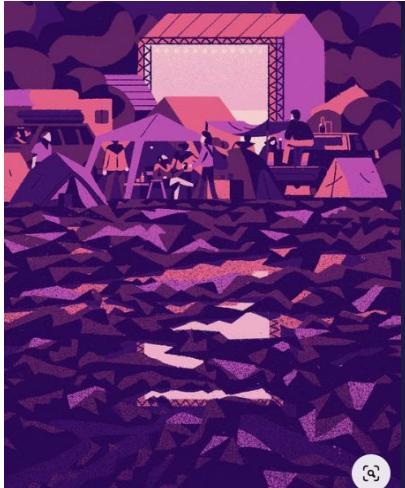
*No meio da ilustração dizer "Plágio de Cor" é quase uma piada. Você só enxerga uma cópia se ela tem a intenção de substituir ou imitar a outra.*

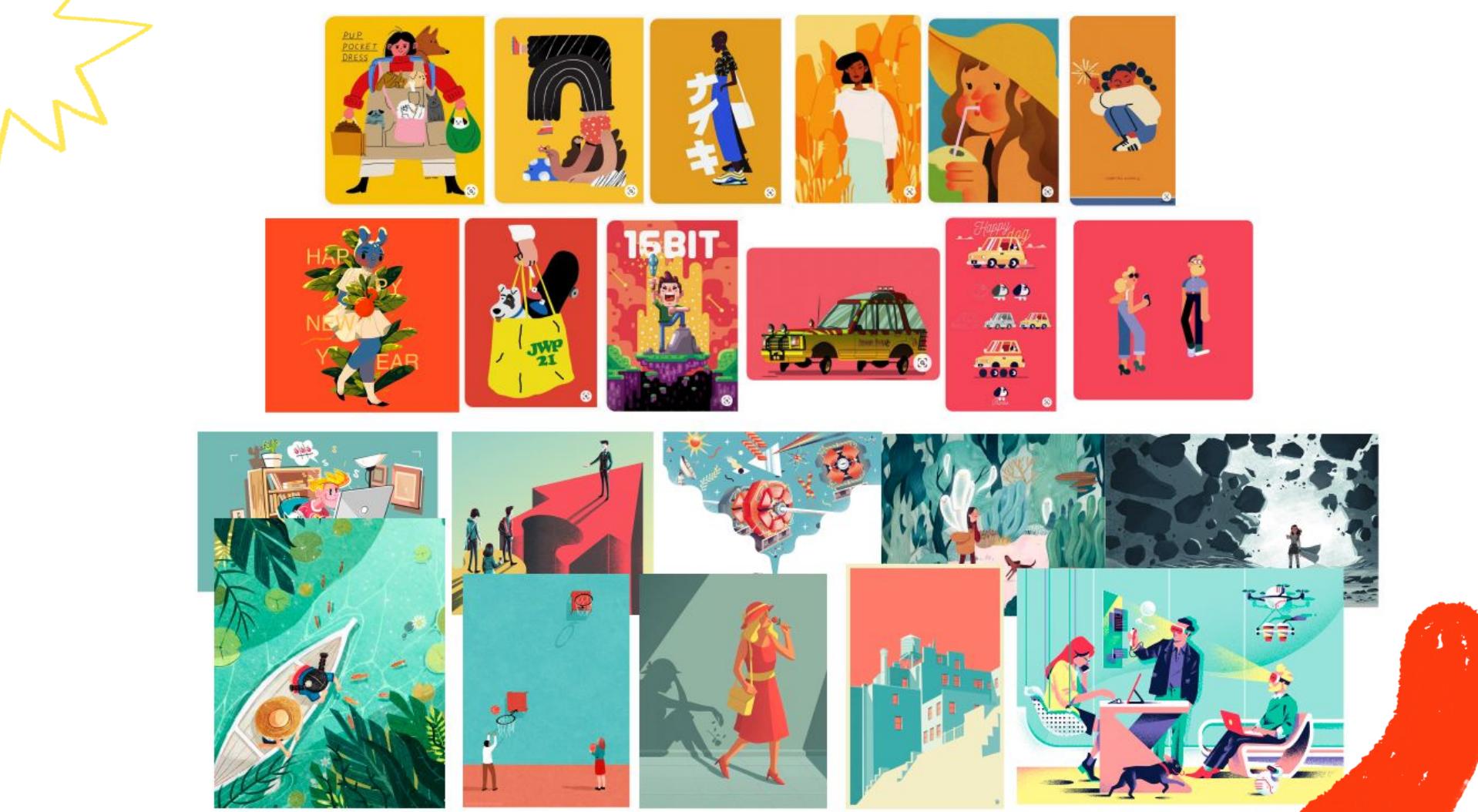
## REFERÊNCIA

---

*O uso de referência é comum no dia a dia e muitos artistas acham que plágio é referência é a mesma coisa, e não é. Se você utiliza a imagem como base, transformando, adaptando, remixando. Pode ficar despreocupado que isso é a coisa mais normal no dia de um ilustrador.*







# New Retro Wave



Wallpapers 80's Art City Girl Design 1980s Poster Aesthetic Fashion Photo



Incredible Retro 80's  
Inspired Synthwave & Outrun  
Artwork...



TIMECOP1983 - Night Drive -  
NewRetroWave - Stay Retro...



YouTube



New Retro Wave Restyling



Login



# Beat 'em up



@D4RGames

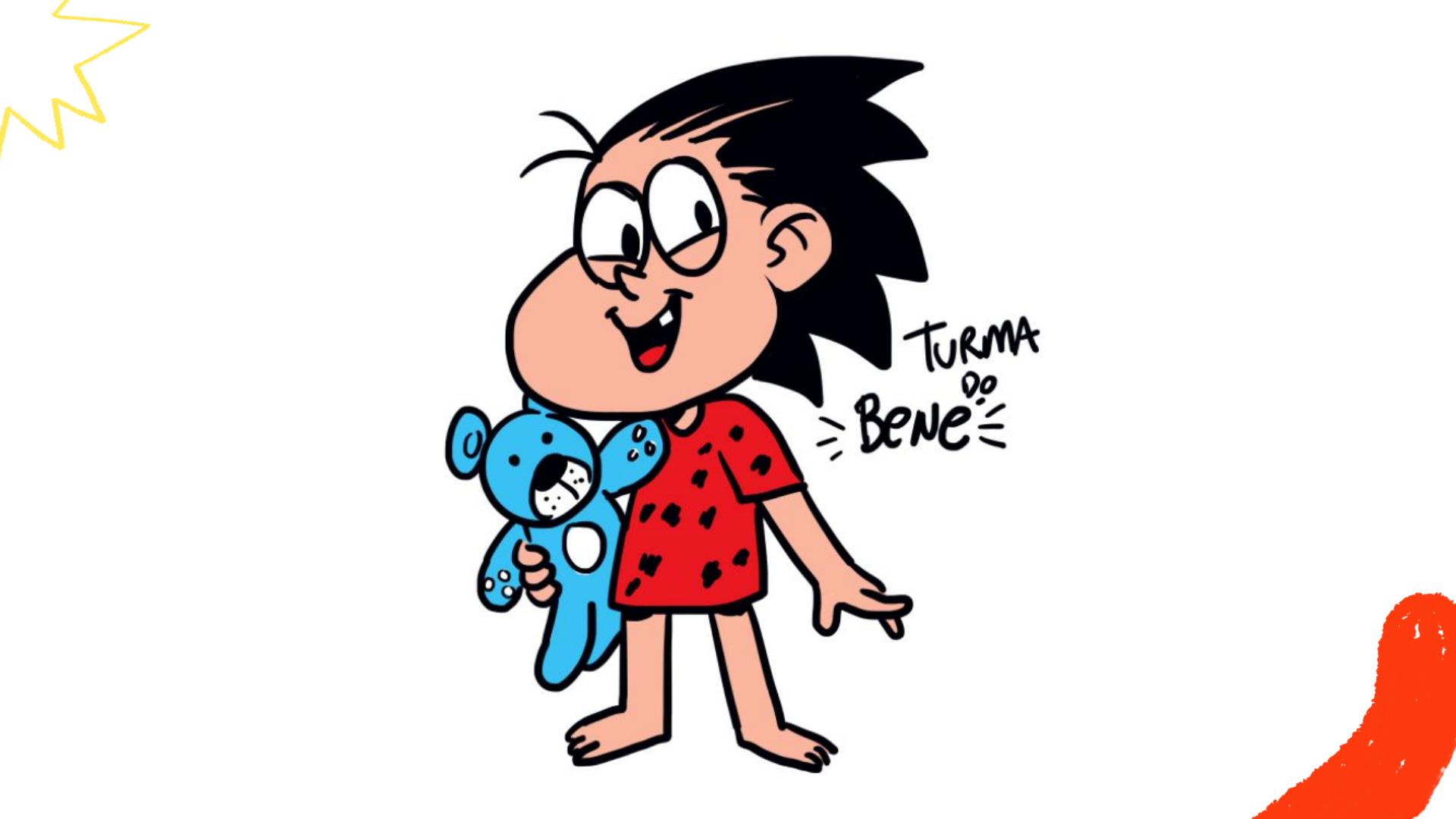




# USE O BOM SENSO

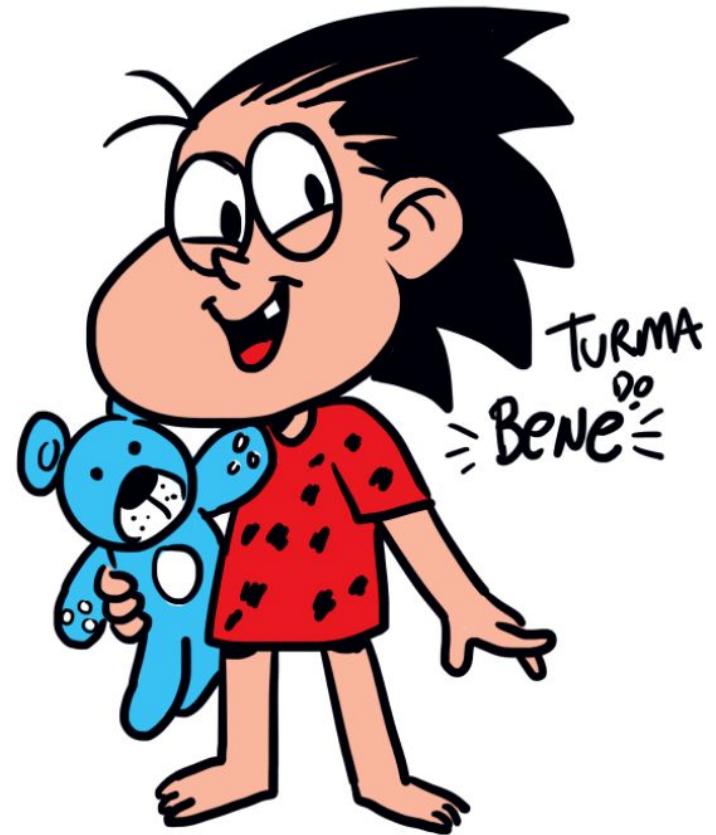
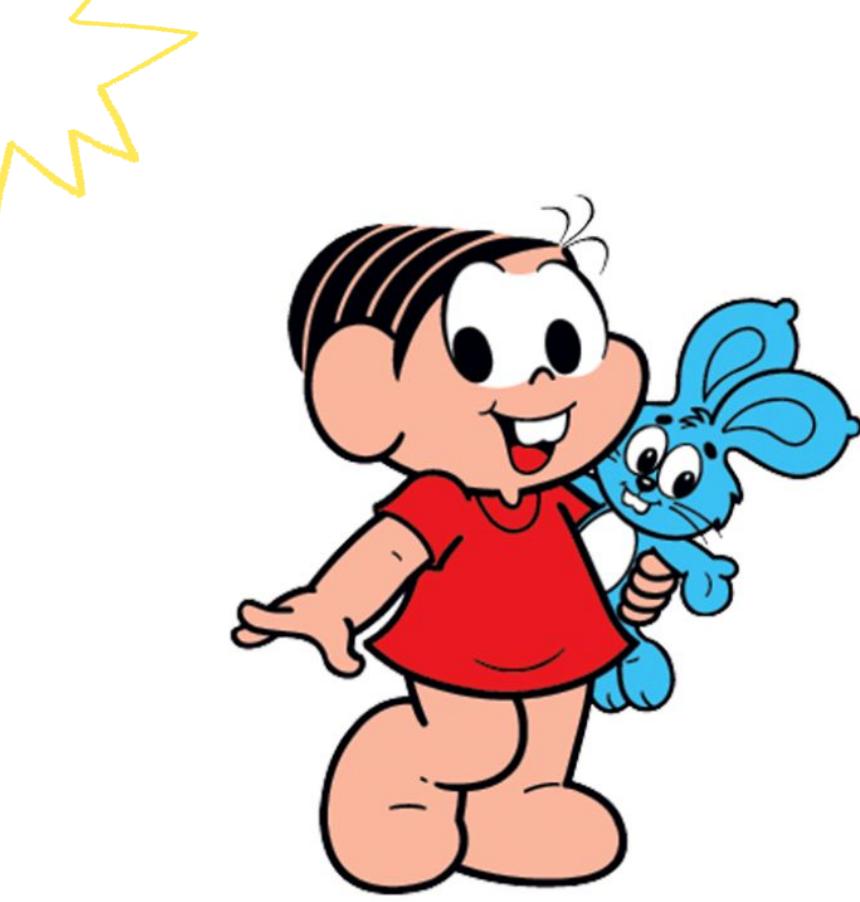
O bom senso não é algo que você desenvolve da noite para o dia. É um exercício de empatia constante para se desenvolver.

*Ex: "Pessoal tive uma ideia maravilhosa de personagem. Ele se chama Bené, tem uma força absurda, e vive por aí com seus amigos usando uma roupa vermelha e carregando o Teco, seu ursinho de pelúcia azul."*



TURMA

DO  
BENE





# TA E O MEU ESTILO?

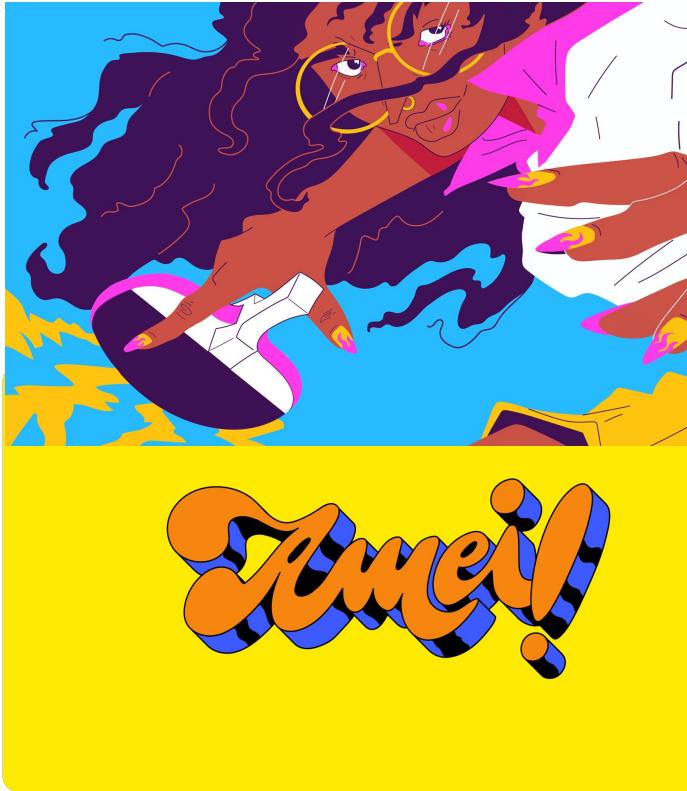
**São raras as exceções onde alguém consegue chegar em um estilo próprio e sólido tão rápido.**

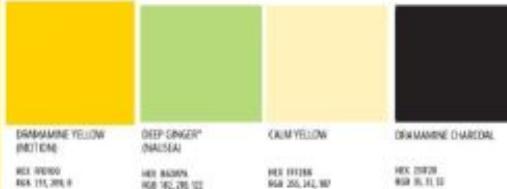
*Estilo é a fusão de preferências individuais, aprendizados e experiências. Acredito que o estilo de um artista seja definido em grande parte pela repetição de soluções visuais, como o uso consistente de paletas de cores específicas ou a abordagem característica na representação de elementos em um personagens.*

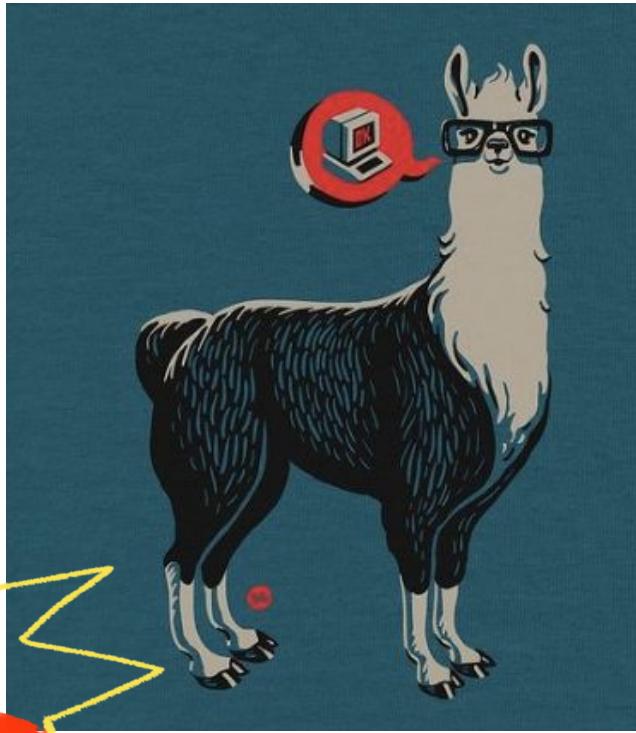
# Mike Mignola

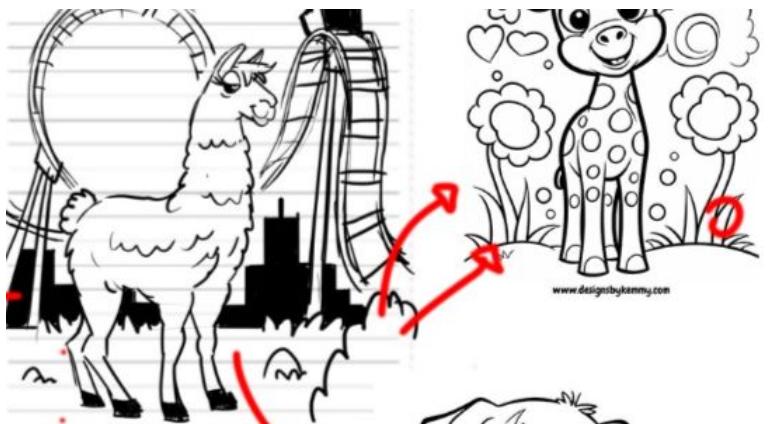


# Paula Cruz

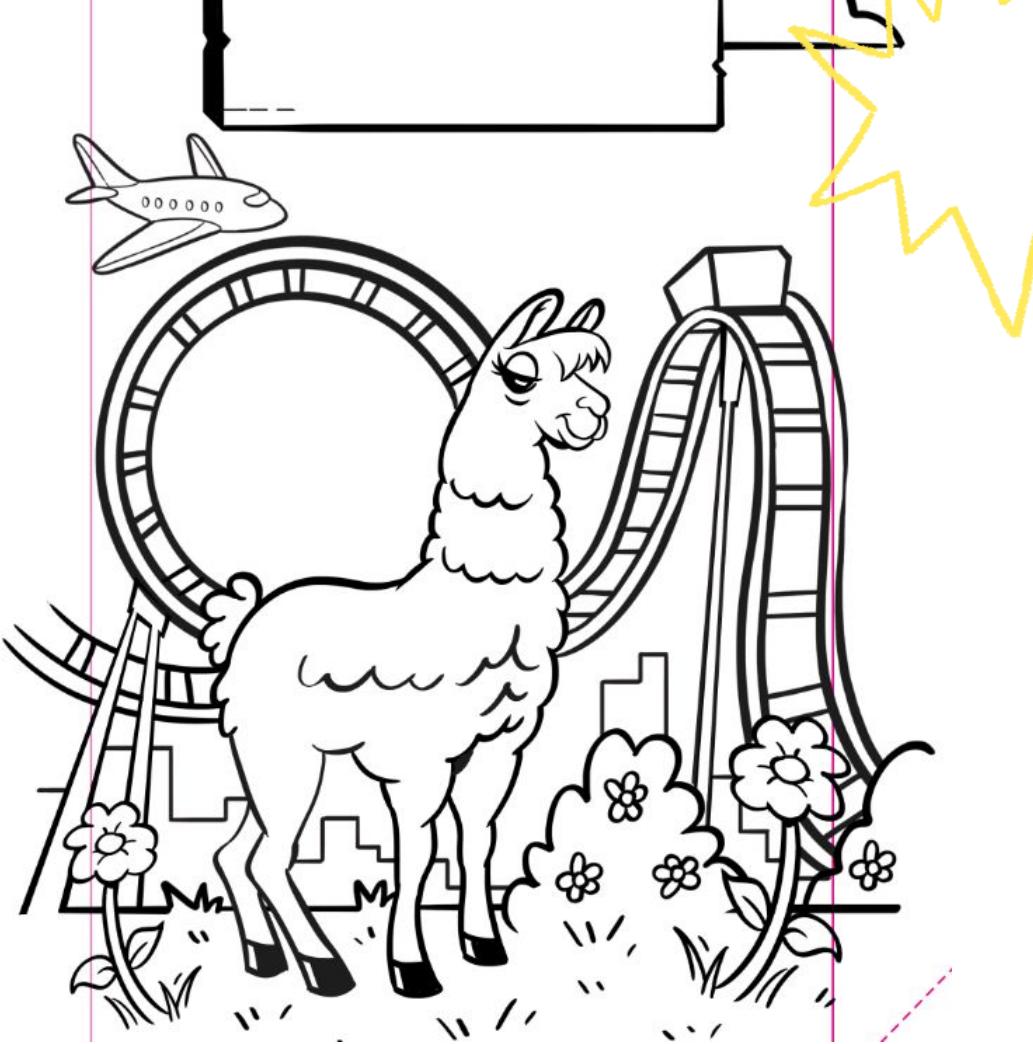






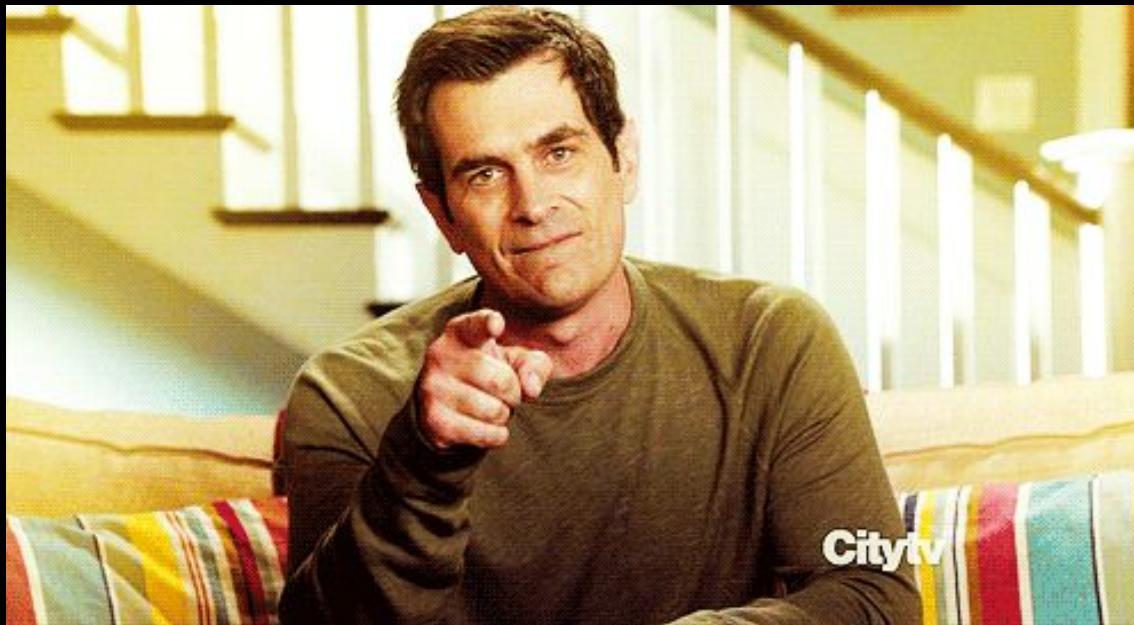


[www.designsbykenny.com](http://www.designsbykenny.com)





USE VOCÊ DE  
REFERÊNCIA











# THUMBNAIL

*A Thumbnail, também conhecida como thumb. São esboços rápidos de composição de uma ilustração, geralmente feitos em miniatura.*

## O QUE É UMA BOA THUMB?

---

*Planejar, prever, ensaiar, preparar, alinhar e mapear.*

*Uma boa thumb indica o melhor caminho para o resultado final de uma ilustração. É o momento para se preocupar mais com a composição, relação de tamanho, se está coerente com o briefing do cliente. O momento de decupar a ideia sem se preocupar com finalização!*

*Do simples para o complexo.*



# THUMBNAIL

1



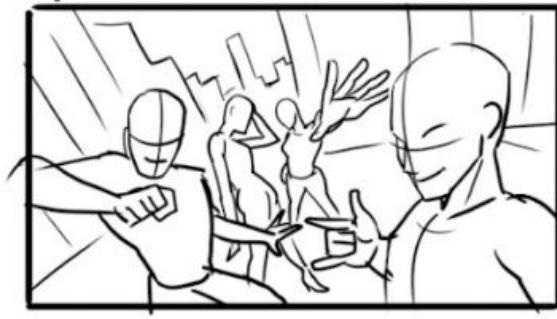
2



3



4



# THUMBNAIL



# THUMBNAIL

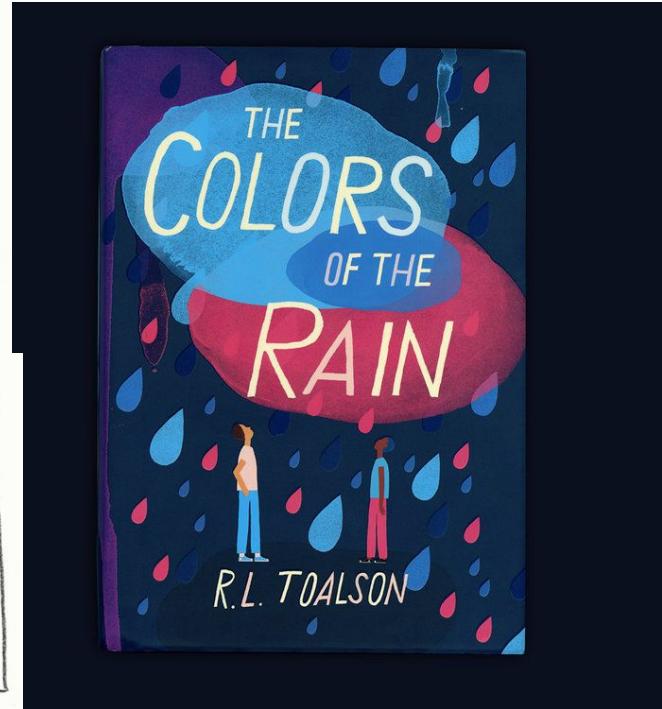
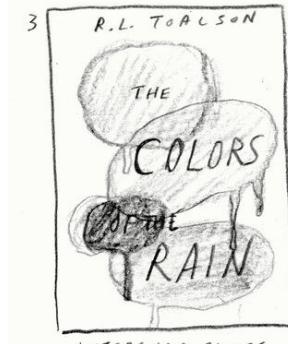
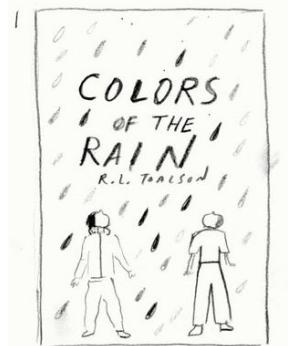
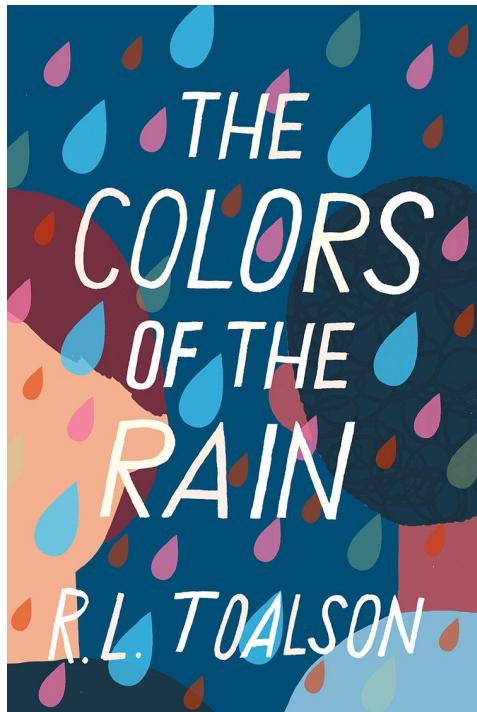
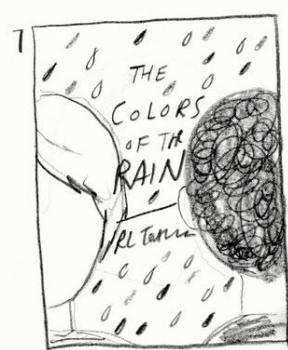


# THUMBNAIL





# THUMBNAIL



Arte: Christopher Silas Neal

# TAREFA

## Aula 03

---

Vocês vão formar os grupos e definir o briefing dos projetos. O template encaminhado deverá ser preenchido e enviado no discord da aula 03.



三  
元  
R