

o cartaz ilustrado

aula 4

o cartaz na internet

professor: rico lins

O cartaz na internet

Vimos que a ilustração e tipografia animadas não são um recurso novo e Saul Bass foi um pioneiro nessa área há mais de 50 anos.

Apesar dele conseguir produzir efeitos incríveis com meios limitados, os programas e equipamentos de hoje tornaram o processo muito mais acessível.

Detalhe de TENDRIL, navegador experimental biomórfico criado por Ben Fry , 2000

O cartaz na internet

Dos mais simples aos mais sofisticados inúmeros efeitos de animação estão disponíveis em ferramentas comuns, desde um simples PowerPoint à programação HTML5.

Entre eles veremos o caso dos GIFs que podem ser produzidos diretamente dos aplicativos Photoshop e After Effects.

A professora e curadora americana Ellen Lupton descreve alguns deles em seu livro “Tipos na Tela”* que reproduzirei a seguir.

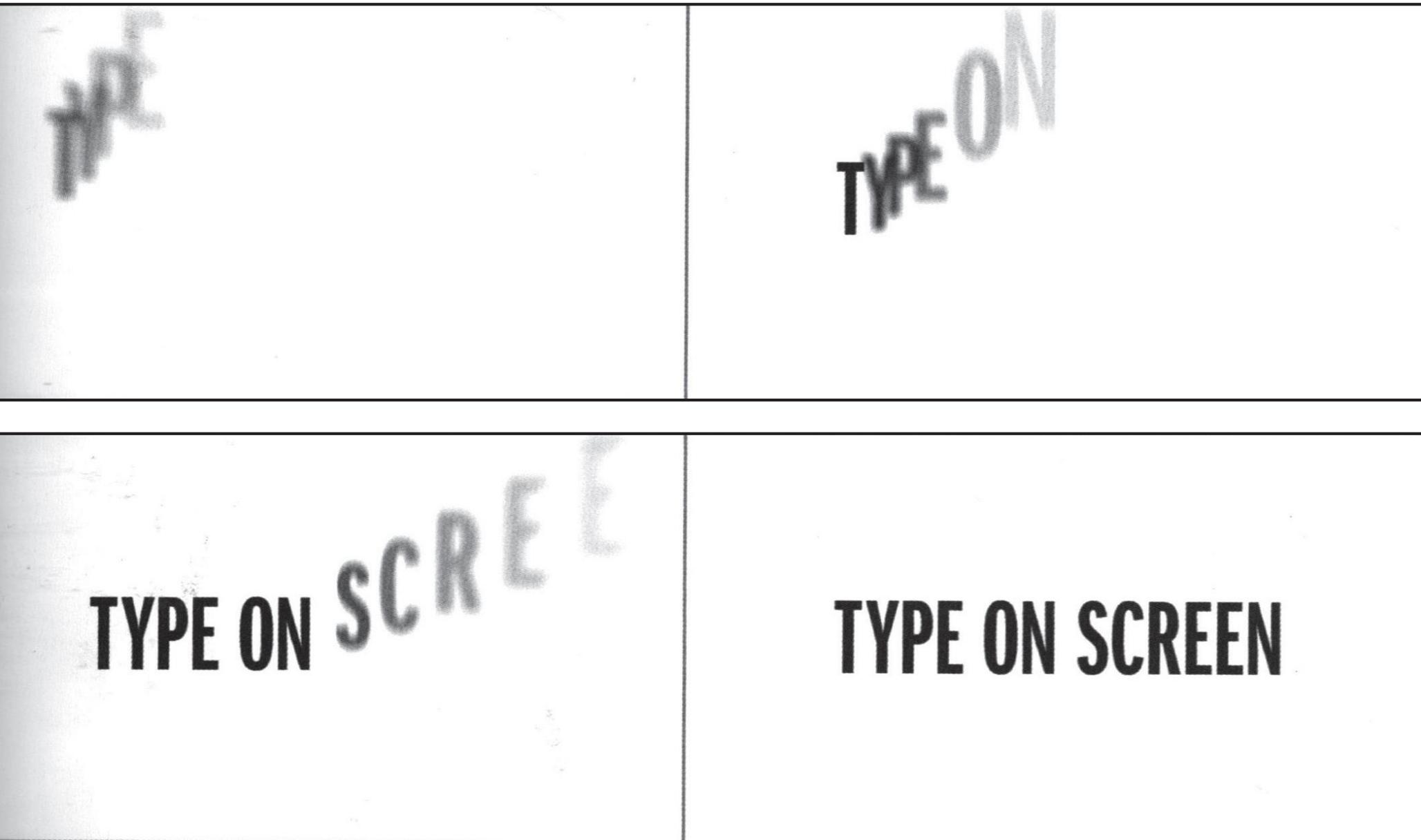
O designer Christophe Clark usa gráficos SVG para revestir os caracteres tipográficos com elementos vetoriais escaláveis em um grid mutável de formas e cores.

* Ellen Lupton, (org.) “Tipos na Tela”, Editora Gustavo Gili, São Paulo 2015

Animações tipográficas

Como um cartaz é composto por palavras e imagens, começaremos por alguns exemplos de uso de texto em animações.

A animação é uma produção sequencial baseada no tempo e são inúmeros os recursos úteis, desde a movimentação de letras ou palavras na tela ao uso de transparência para aplicá-las sobre imagens ou simplesmente fazerem aparecer ou desaparecer na tela.

As letras individuais aterrissam em lugar pré-definido, enquanto sua opacidade aumenta.
(Diagramas criados por Cameron Zotter)

Técnicas combinadas

Embora uma animação possa ser altamente abstrata ela pode ser utilizada para simular movimentos e ações do mundo físico, em um ambiente dinâmico e tridimensional.

O uso de iluminação, textura, transparência e imagens dão vida à palavra na tela como se fossem personagens de uma animação.

Para se aprofundarem na criação de GIFs animados sugerimos consultar o passo-a-passo resumido apresentado mais adiante nessa aula, além de outros tutoriais disponíveis na internet ou mesmo nos respectivos programas.

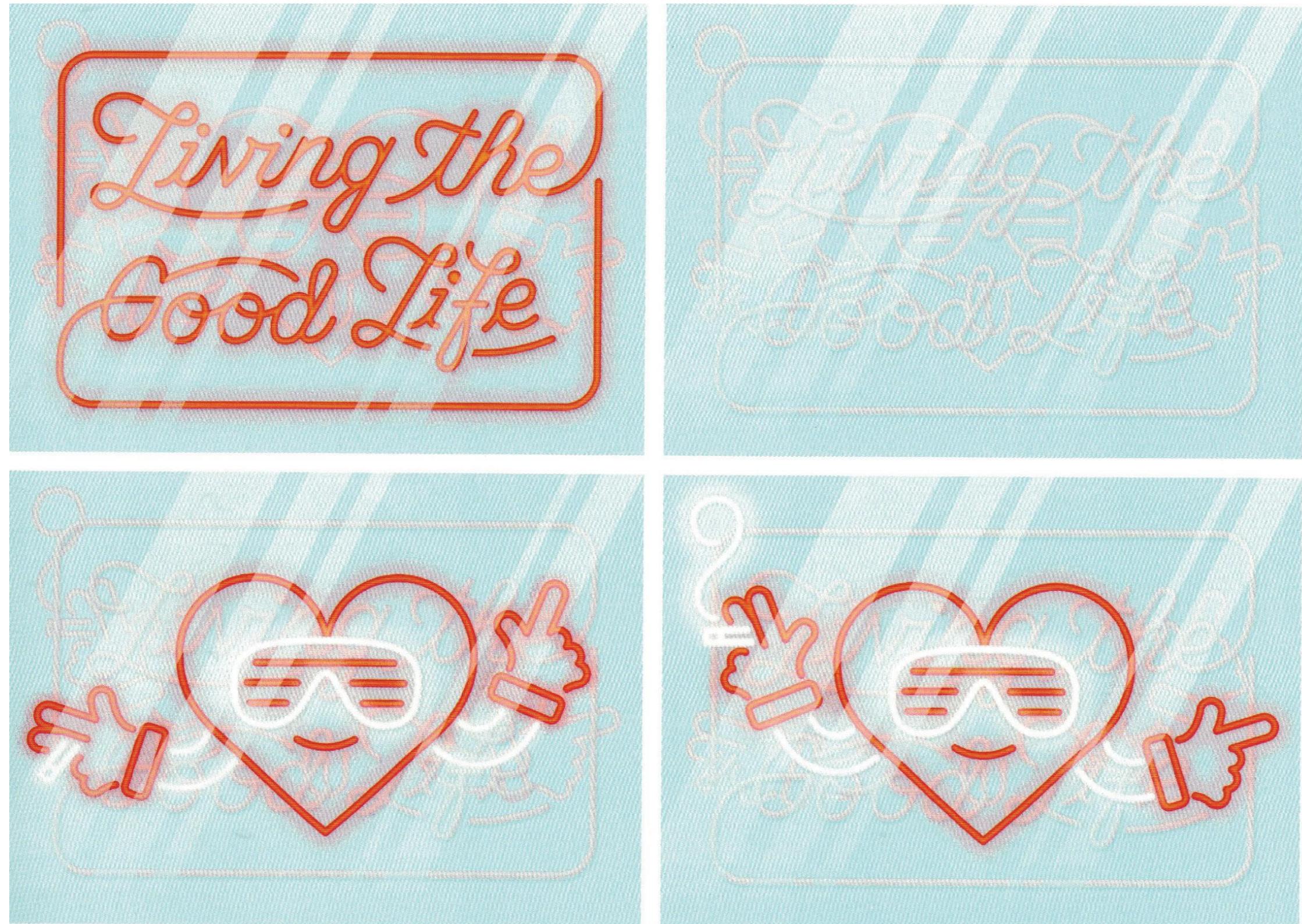
Cada palavra é exibida e, em seguida,
rotacionada e ampliada (Diagramas criados por
Cameron Zotter)

GIFs animados

GIF é a sigla de Graphics Interchange Format (formato para intercâmbio de gráficos), introduzido em 1987.

É um dos mais antigos formatos de animação para a internet e consiste em uma série de quadros simples de imagem que são reproduzidos em sequência, muitas vezes em loop, para formar a animação.

Essa simplicidade técnica continua a ser muito usada atualmente e em poucos quadros um GIF cria imagens em movimento que podem ser exibidas em qualquer navegador e dispositivo.

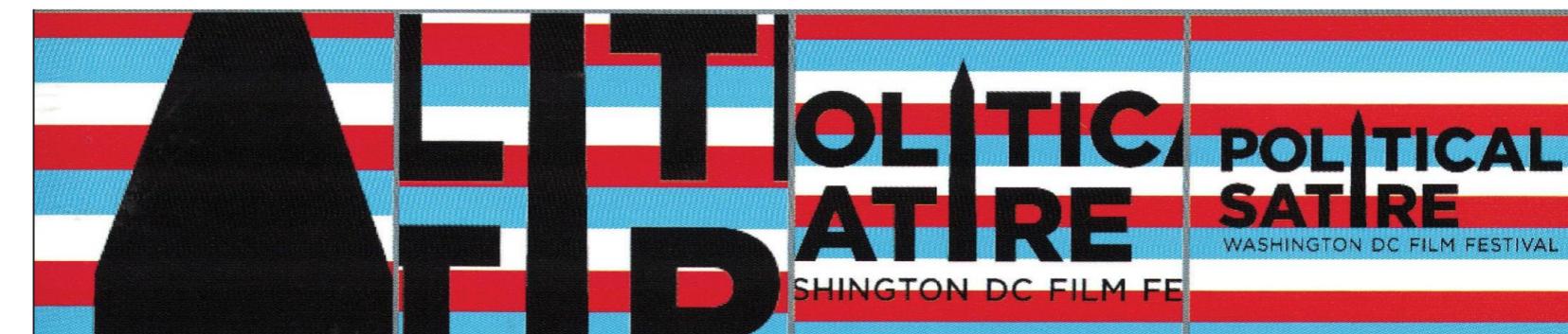
Erik Marinovich, Friends of Type, 2011

GIFs animados

Os GIFs animados estão presentes na internet, nas redes, projeções e em alguns dos cartazes animados que vimos na aula anterior.

Afinal, o GIF permite que, com a vida mediada por uma tela, a animação se torne mais presente e circule em diferentes meios em um formato leve de animação.

Cada vez mais presentes em todos os tipos de tela – desde celulares, computadores e projeções na rua – os GIFs circulam pelo Whatsapp/Telgram/Instagram, em sites e cartazes animados, a partir de imagens e de vídeos ou utilizando só tipografia, imagem ou os dois combinados.

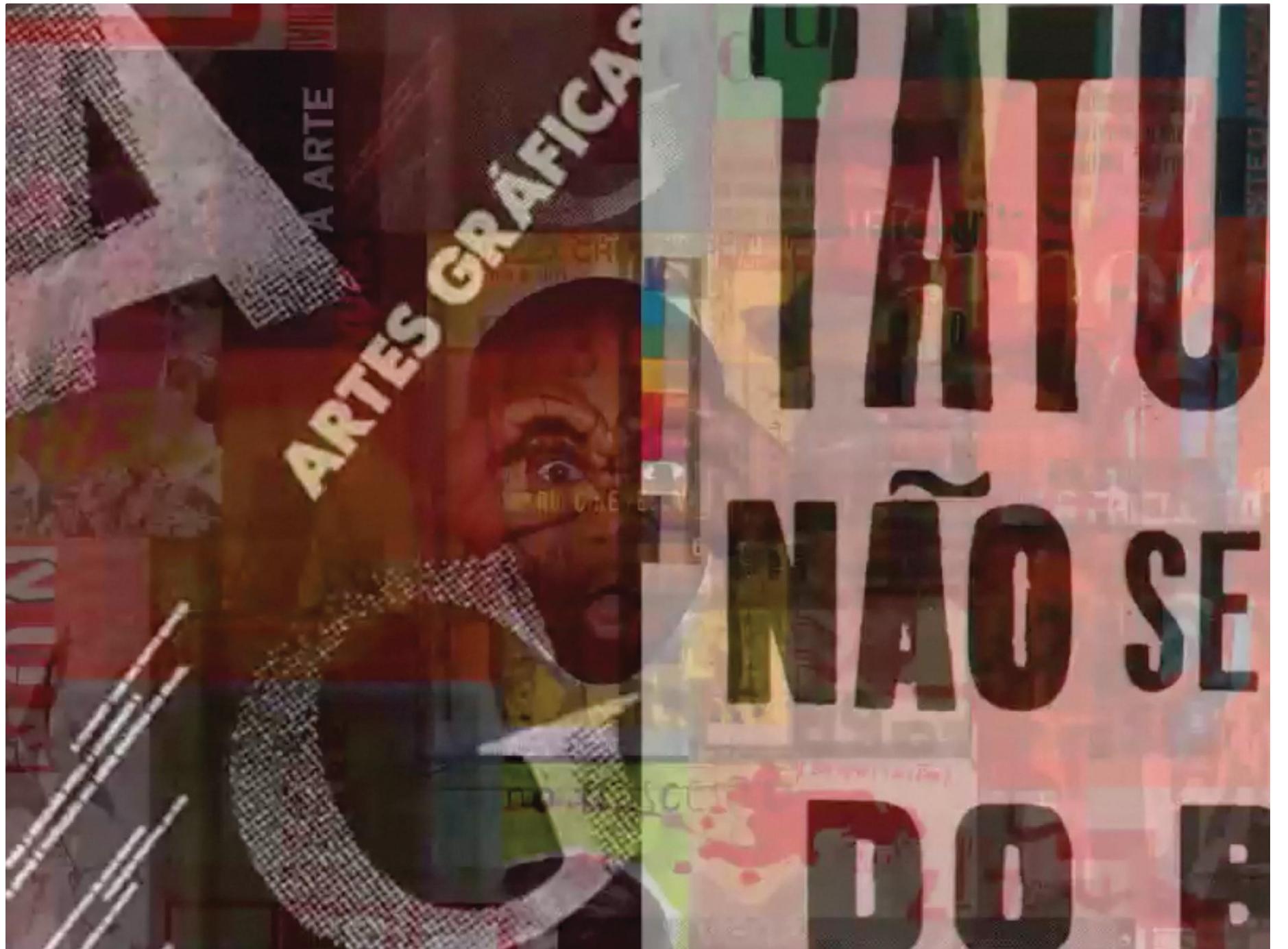

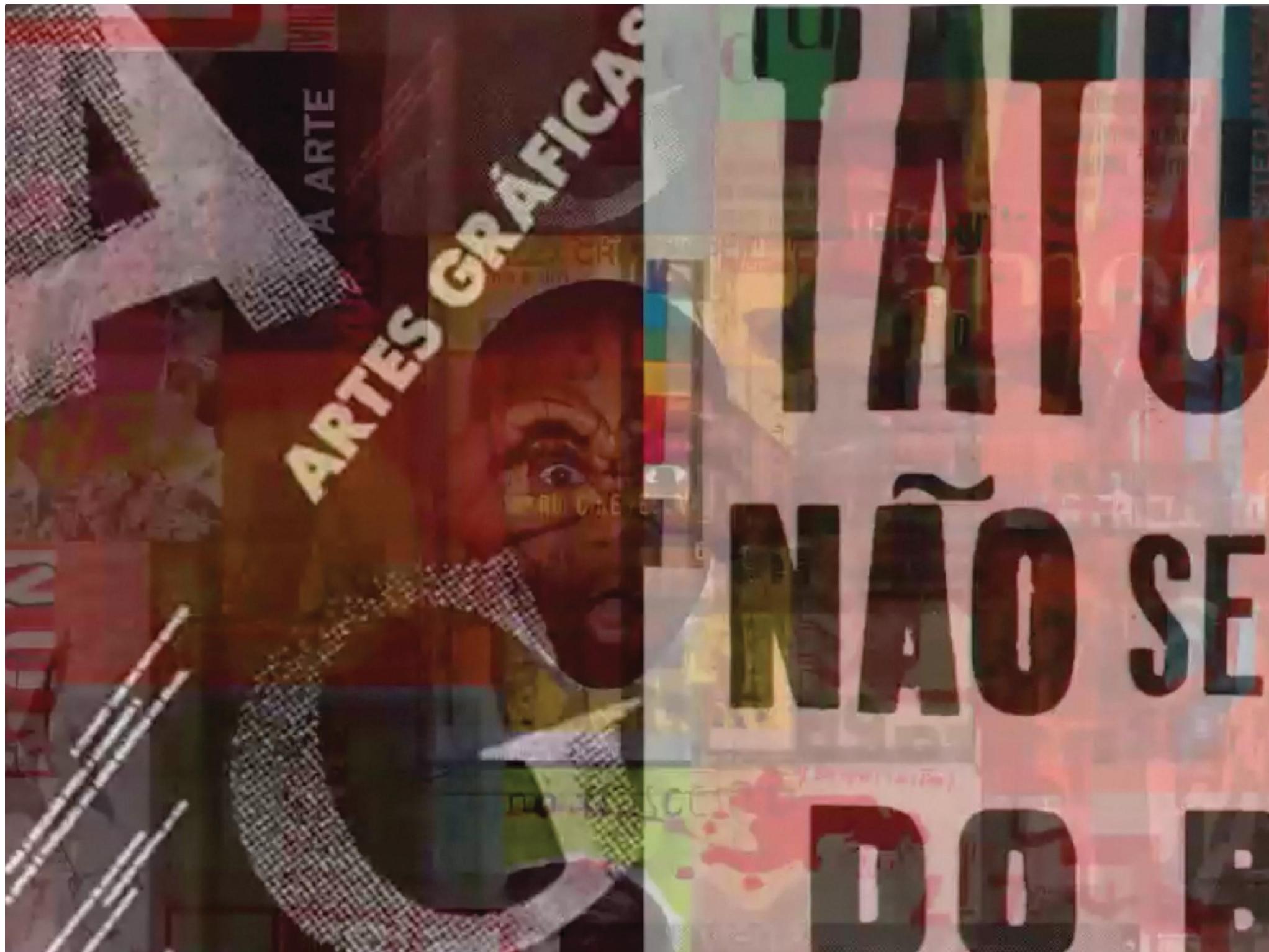
Exemplos de GIFs animados de vários autores, 2012

GIFs animados

Apesar da sofisticação gráfica e recursos especiais de programação, alguns dos cartazes animados que circulam em painéis digitais nas ruas ou nas telas de dispositivos móveis são realizados em GIFs.

A seguir um exemplo da adaptação para veiculação digital em computadores e plataformas móveis de um GIF criado para a divulgação de uma exposição de cartazes brasileiros.

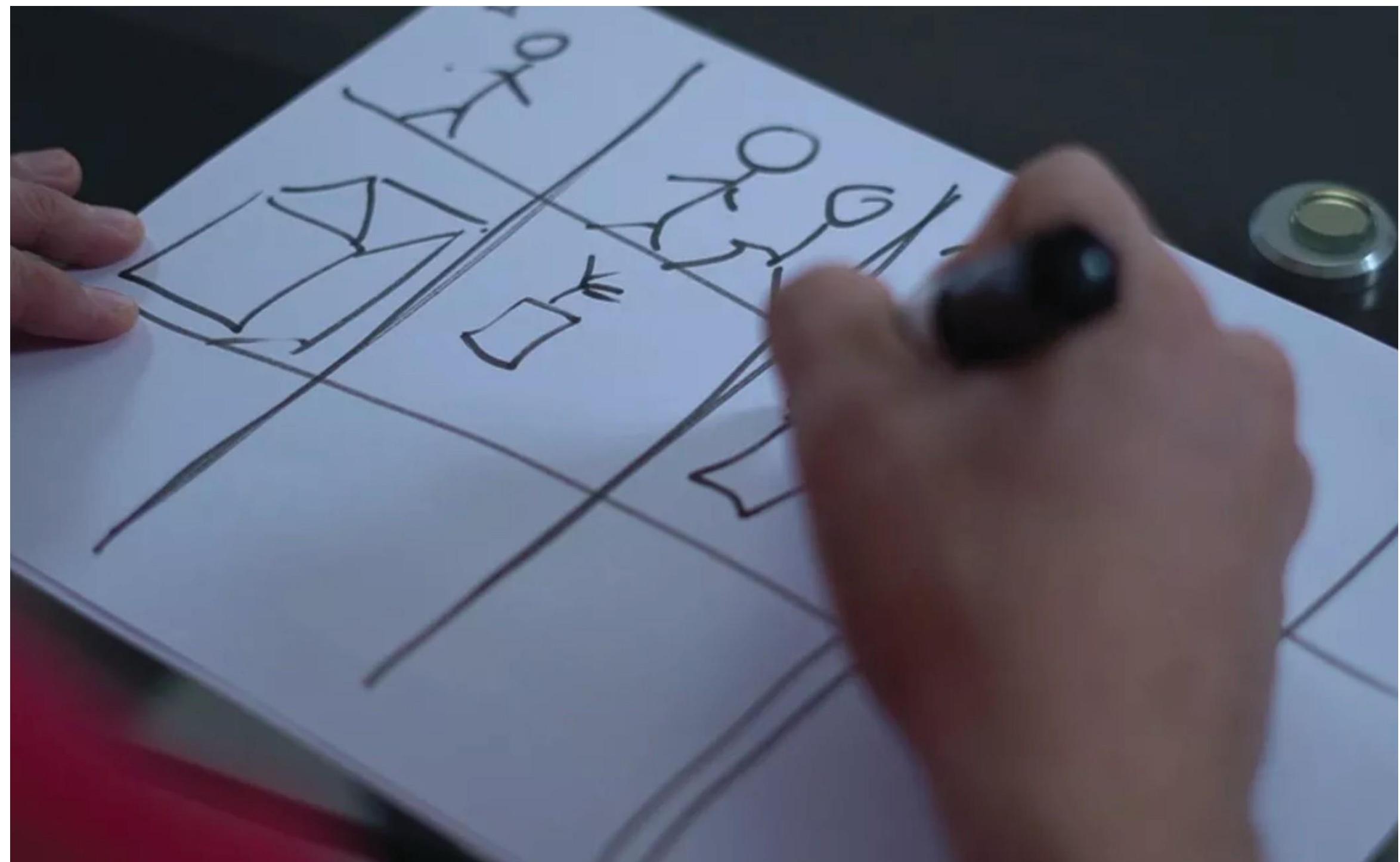
+Studio, 2012

GIF animado para divulgação da exposição de cartazes brasileiros (detalhe).

Storyboards

Existem inúmeras maneiras de um texto e uma imagem estarem na tela, assim como há várias ferramentas para fazer um GIF mas às vezes é difícil não se perder no turbilhão de efeitos aleatórios que as ferramentas oferecem...

O storyboard é uma sequência de desenhos quadro a quadro com o esboço das cenas pensadas para um conteúdo em vídeo, como filmes e animações.

Desenhando um storyboard (foto de autor desconhecido, s/d)

Storyboards

O storyboard é um jeito de visualizar o conceito e pensar na montagem, dando sentido e propósito ao projeto.

Por isso fazer um storyboard a partir de um conceito que busque relacionar a imagem e o texto com os recursos de movimento (animação) é um bom começo.

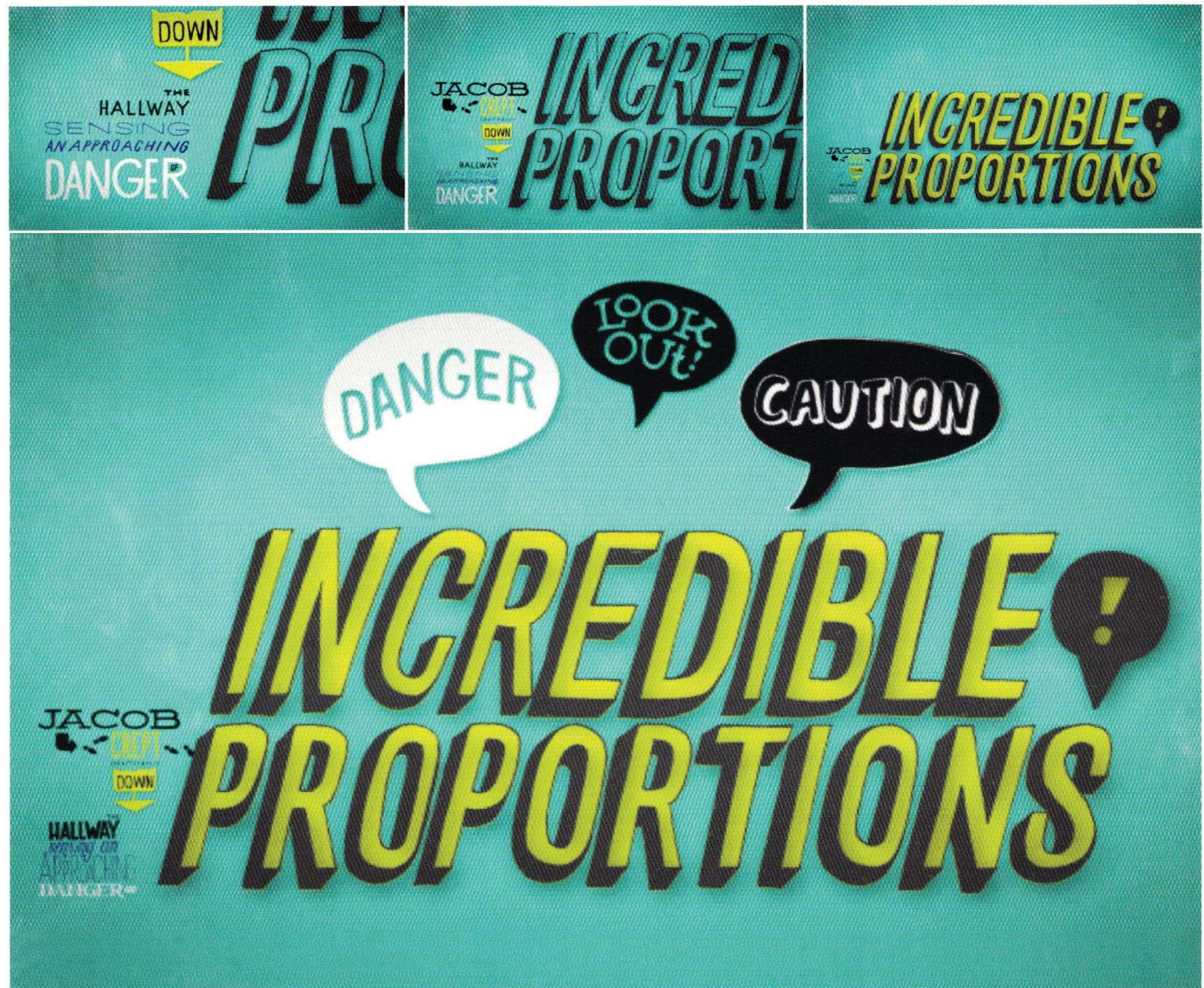

Técnicas narrativas

Palavras e imagens dançando desordenadamente na tela não são suficientes para gerar uma experiência gratificante ao espectador.

Assim como em uma história, a animação segue uma narrativa com começo, meio e fim.

Independente de sua duração, são narrativas sequenciais com mudanças de escala, profundidade, posição, cor e outros recursos.

Exemplos práticos

Veremos a seguir exemplos variados de
GIFs animados para veiculação na Internet.

Todos foram produzidos com o uso de
After Effects ou Photoshop e foram
concebidos tanto para cartazes quanto
para aberturas de sites e outros materiais
animados para redes sociais e cursos.

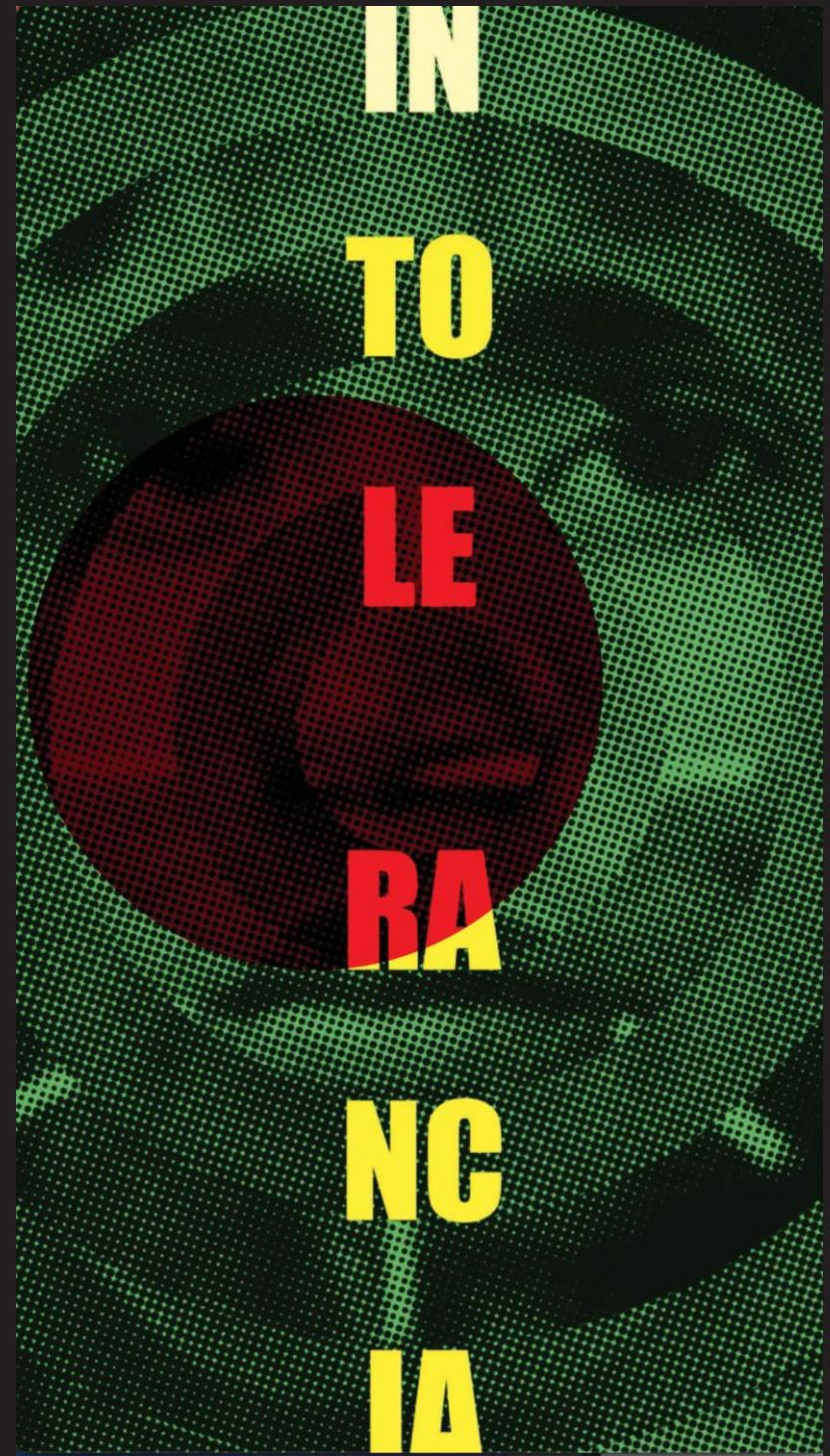
+Studio, 2016

Animação feita a partir de série de cartazes para
festival de Jazz no Sesc Pompeia (detalhe).

+Studio, 2008

Parque Industrial: Animação feita a partir de cartaz para
projeto comemorativo do disco Tropicália (detalhe).

+Studio, 2019

GIF animado feito a partir do cartaz INTOLERANCIA
(detalhe)

"LEMBREM-SE SEMPRE DE MIM, QUE EU NUNCA OS ESQUECEREI..."

+Studio, 2015

Bananas Is My Business: GIF animado feito a partir
de cartaz de filme sobre Carmen Miranda (detalhe)

+Studio, 2015

Cartão de Ano Novo 2016 do +Studio animado em GIF
para divulgação via redes sociais. (detalhe)

+Studio, 2017

Cartão de Ano Novo 2018 do +Studio animado em GIF
para divulgação via redes sociais. (detalhe)

+Studio, 2019

Cartão de Ano Novo 2020 do +Studio animado em GIF
para divulgação via redes sociais. (detalhe)

+Studio, 2020

Cartão de Ano Novo 2021 do +Studio animado em GIF
para divulgação via redes sociais. (detalhe)

2022

+Studio, 2021

Cartão de Ano Novo 2022 do +Studio animado em GIF
para divulgação via redes sociais. (detalhe)

+Studio, 2020

Animação para mídias digitais a partir de identidade
visual da TABA, produtora de filmes. (detalhe)

boa
vida

+Studio, 2020

Animação para mídias digitais a partir de identidade visual da BOA VIDA, produtora de teatro. (detalhe)

b_arcc_on

+Studio, 2021

Animação para mídias digitais a partir de identidade
visual do centro cultural BARCO. (detalhe)

+Studio, 2018

Animação para mídias digitais a partir de identidade
visual da Orquestra Heliópolis. (detalhe)

+Studio, 2021

Animação para mídias digitais a partir de identidade
visual do festival IRIS. (detalhe)

+Studio, 2021

Animação para mídias digitais a partir de identidade
visual do festival IRIS. (detalhe)

+Studio, 2021

Animação para mídias digitais a partir de identidade
visual pra CLIN-A, instituto de estudos da psicanálise.
(detalhe)

+Studio, 2019
Animação digital para fundo de palco do
Back2Black Festival 2019. (detalhe)

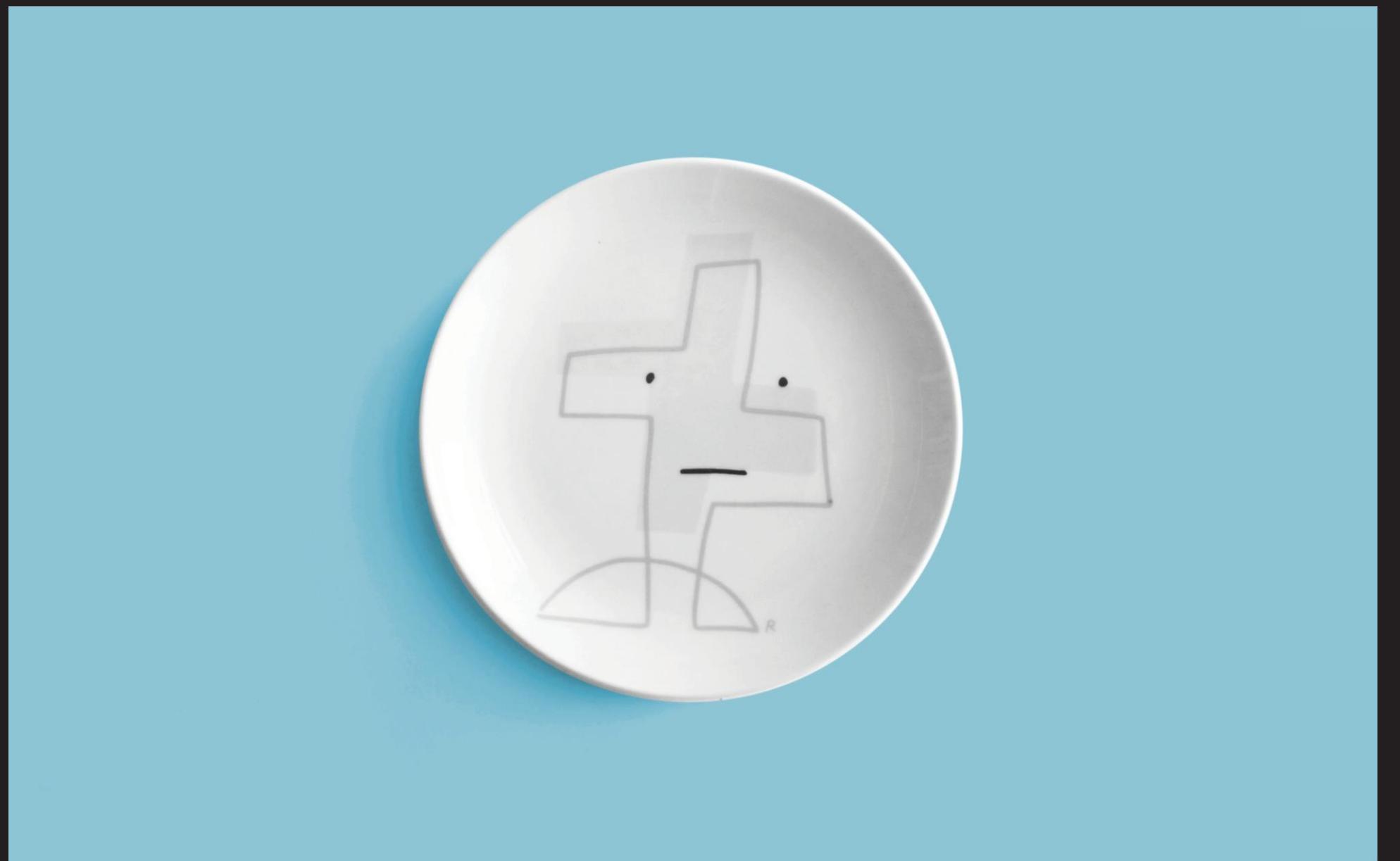
+Studio, 2022

Animação digital de cartaz para mídias sociais de exposição
comemorativa de 15 anos do Teatro Poeira. (detalhe)

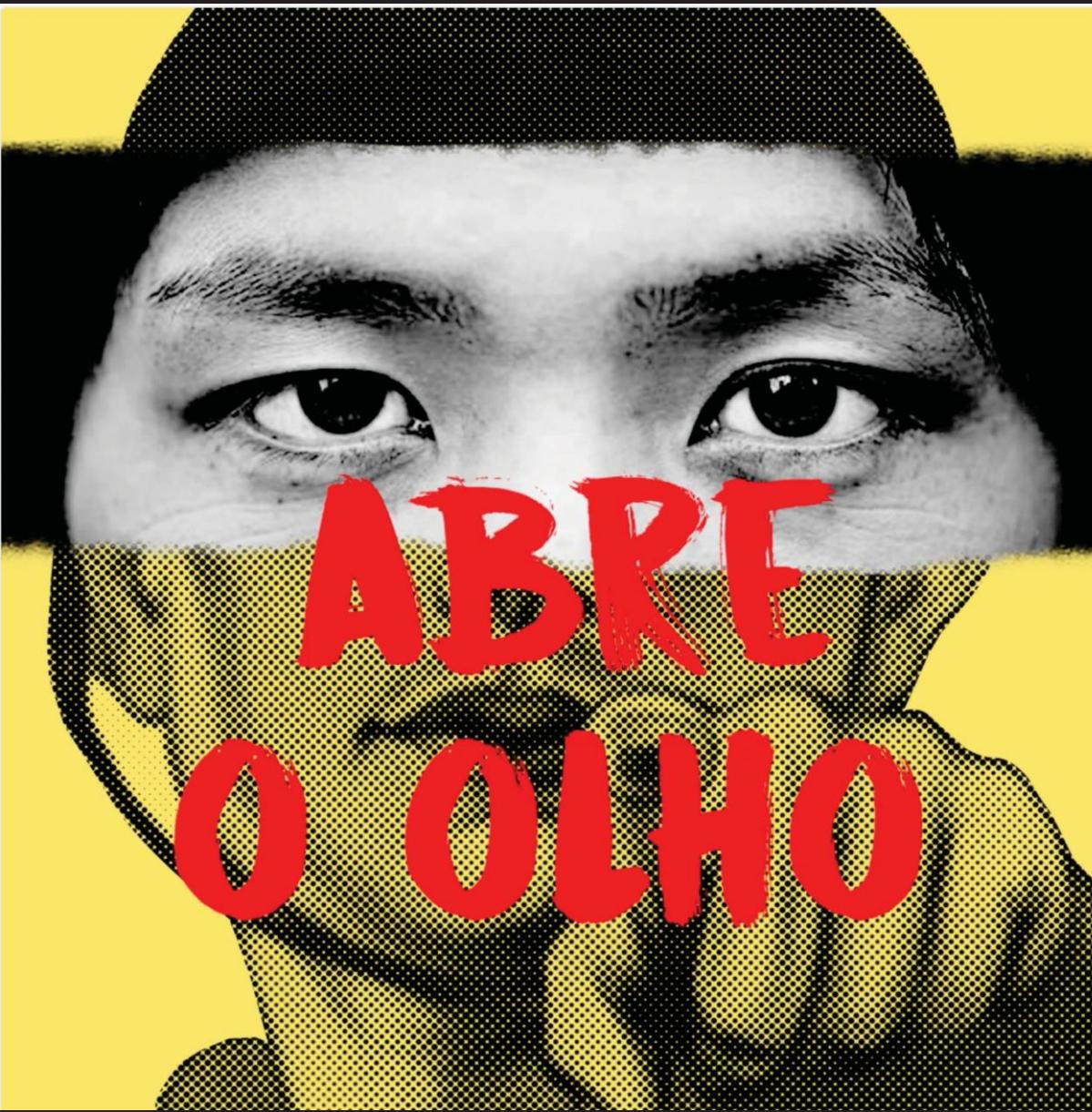

+Studio, 2021

Post animado em GIF para divulgação via redes sociais de oficina
online sobre a relação de palavra com a imagem. (detalhe)

+Studio, 2019
Post animado em GIF para lançamento via redes sociais
de série de pratos ilustrados por Rico Lins. (detalhe)

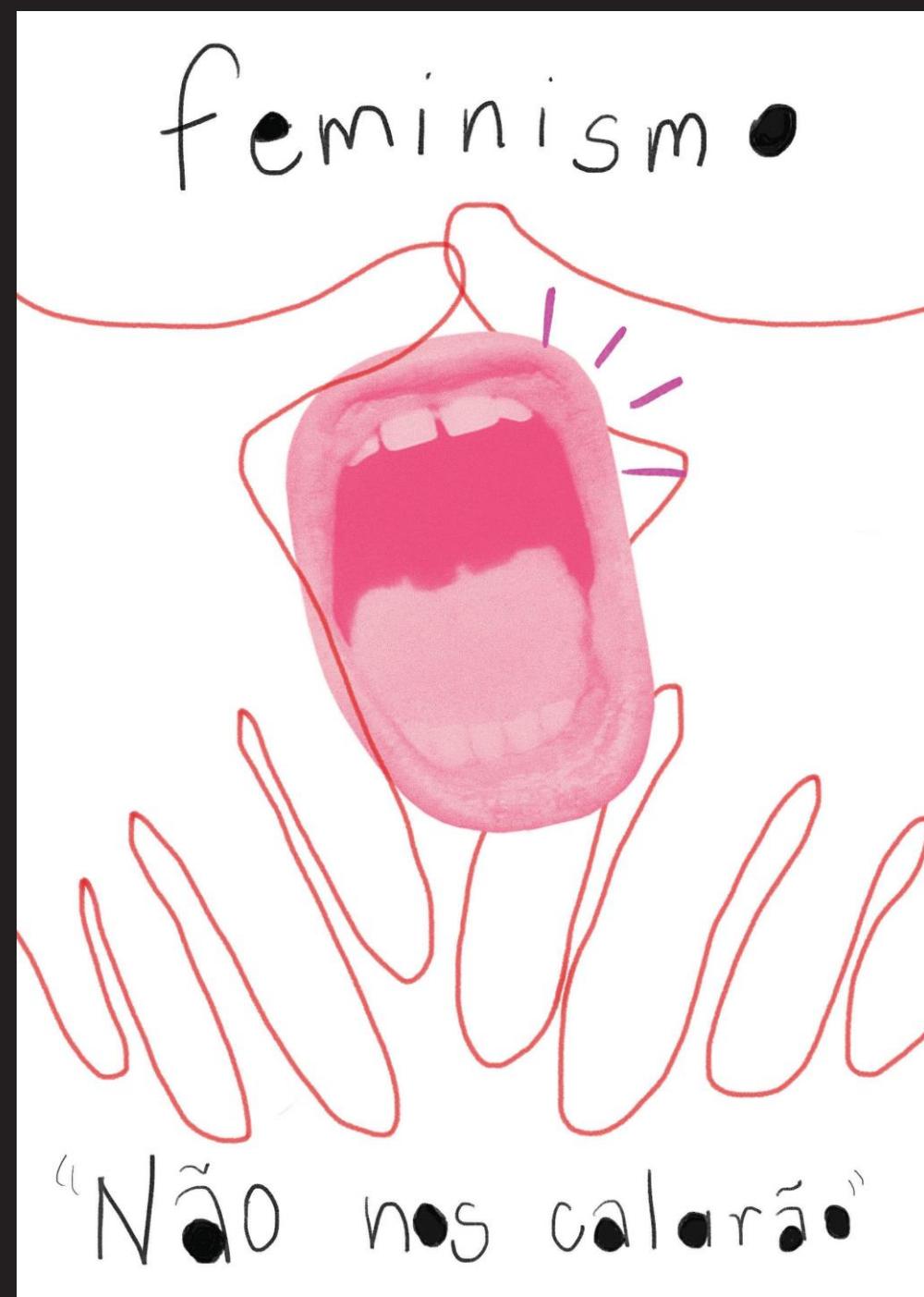

Larissa Yumi Ito Nissi, 2019
GIF animado produzido em curso sobre cartazes.
(detalhe)

Manuela Dalbertas, 2019

GIF animado produzido em curso sobre cartazes.
(detalhe)

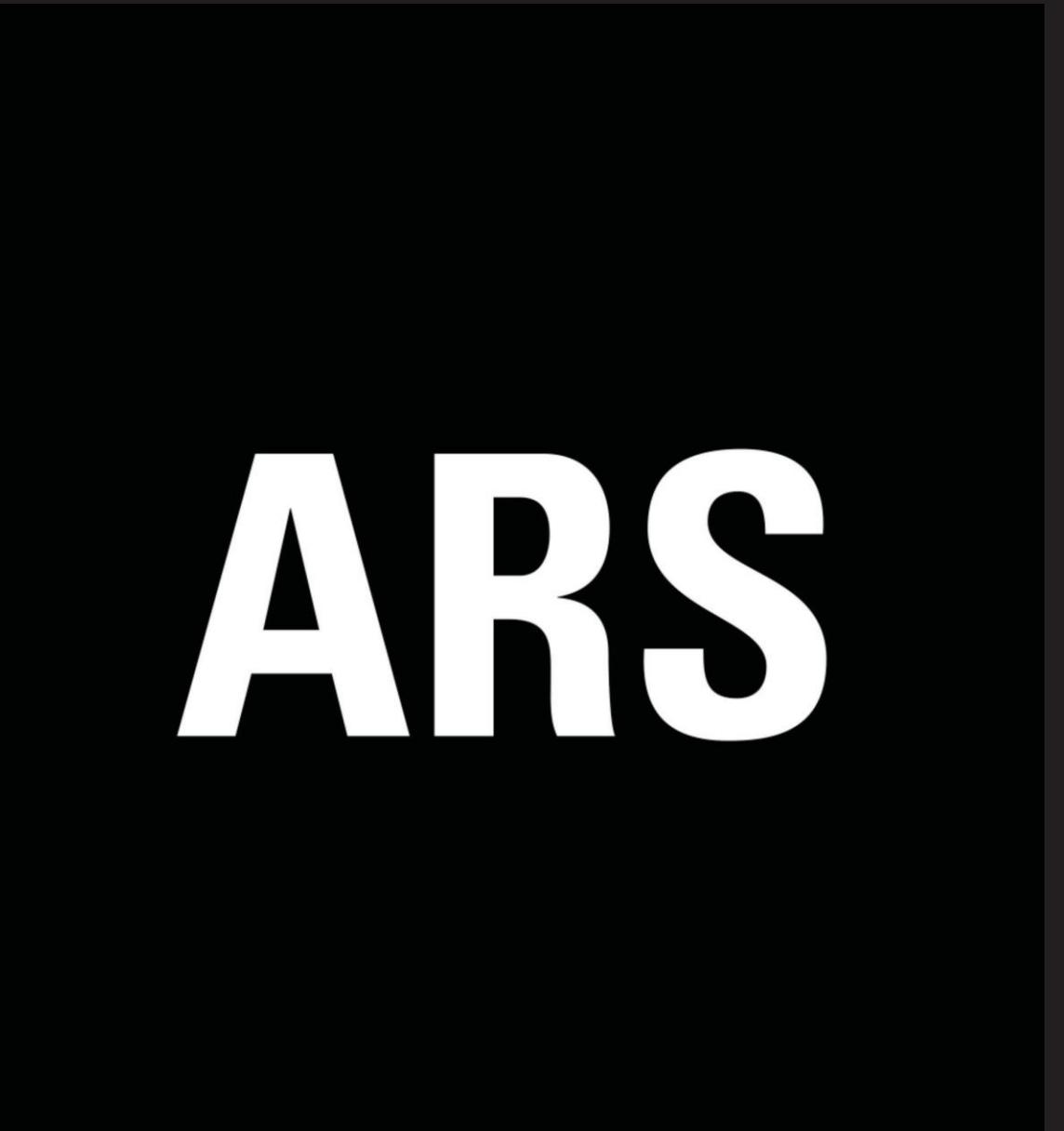
Olivia Ometto, 2019
GIF animado produzido em curso sobre cartazes.
(detalhe)

Thalita Fomin Storel, 2019
Animação em After Effects produzida em curso sobre cartazes.
(detalhe)

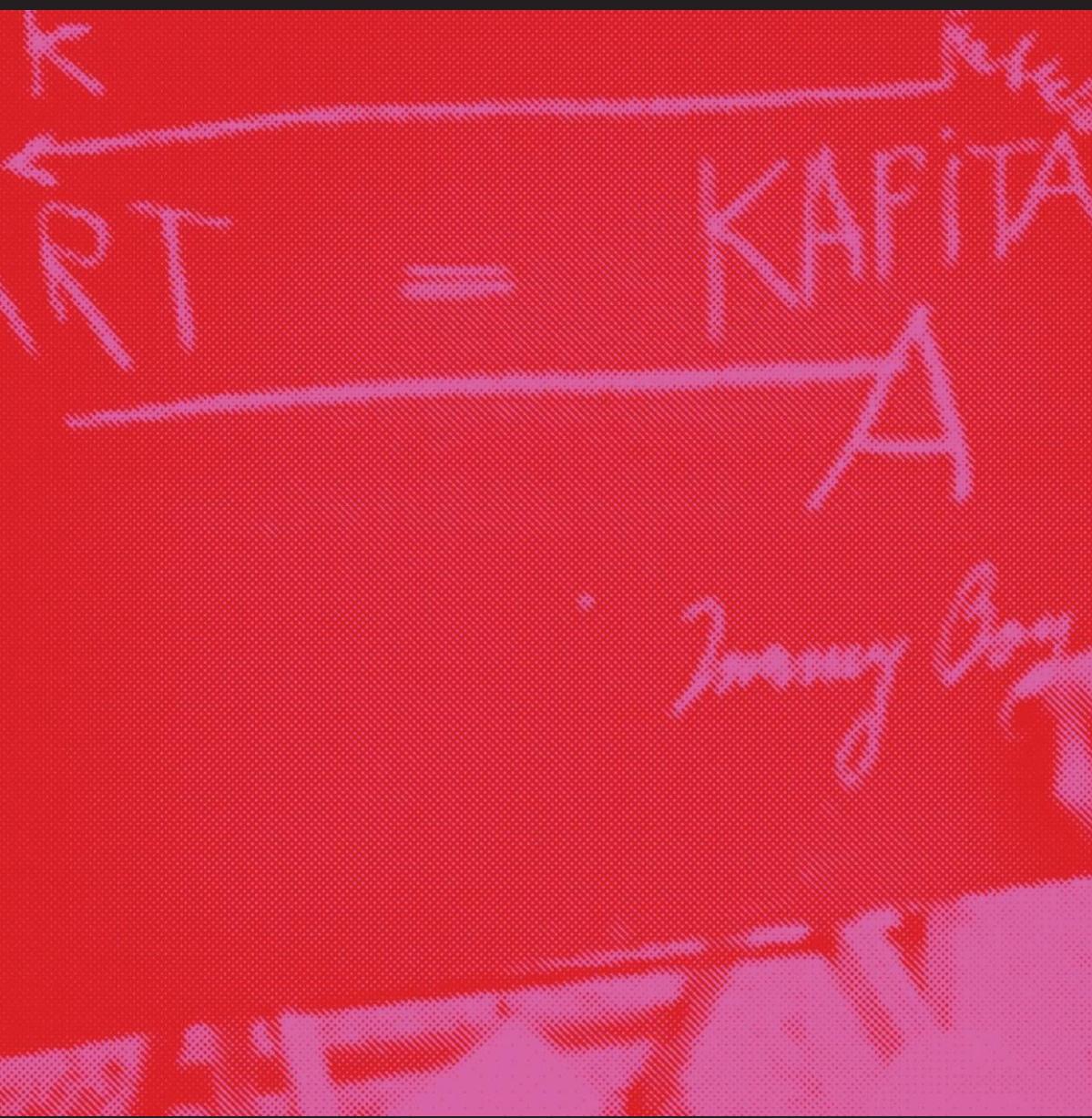

Thalita Fomin Storel e Larissa Yumi Iti Nissi, 2019
Animação em After Effects produzida em curso sobre cartazes.
(detalhe)

Nina F Lins, 2011

GIF animado produzido para lançamento da revista ARS
(detalhe)

Nina F Lins, 2011

GIF animado produzido para PPGAV ECA-USP (detalhe)

Nina F Lins, 2011
GIF animado produzido para oficina Comitê Escondido
(detalhe)

CONFIDENCIAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA REGIONAL NO ESTADO DE
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES

Nina F Lins, 2011
GIF animado produzido para podcast da revista SELECT #2
(detalhe)

Nina F Lins, 2011
GIF animado produzido para podcast da revista SELECT #3
(detalhe)

Nina F Lins, 2011
GIF animado produzido para podcast da revista SELECT #5
(detalhe)

Anexos:

- 1 Exportando GIFs no After Effects**
- 2 Exportando GIFs no Photoshop**
- 3 Gerando GIFs no GIPHY**
- 4 Dicas práticas**

Em seguida você verá um passo-a-passo ilustrado que poderá auxiliar como uma introdução às ferramentas de criação de GIFs.

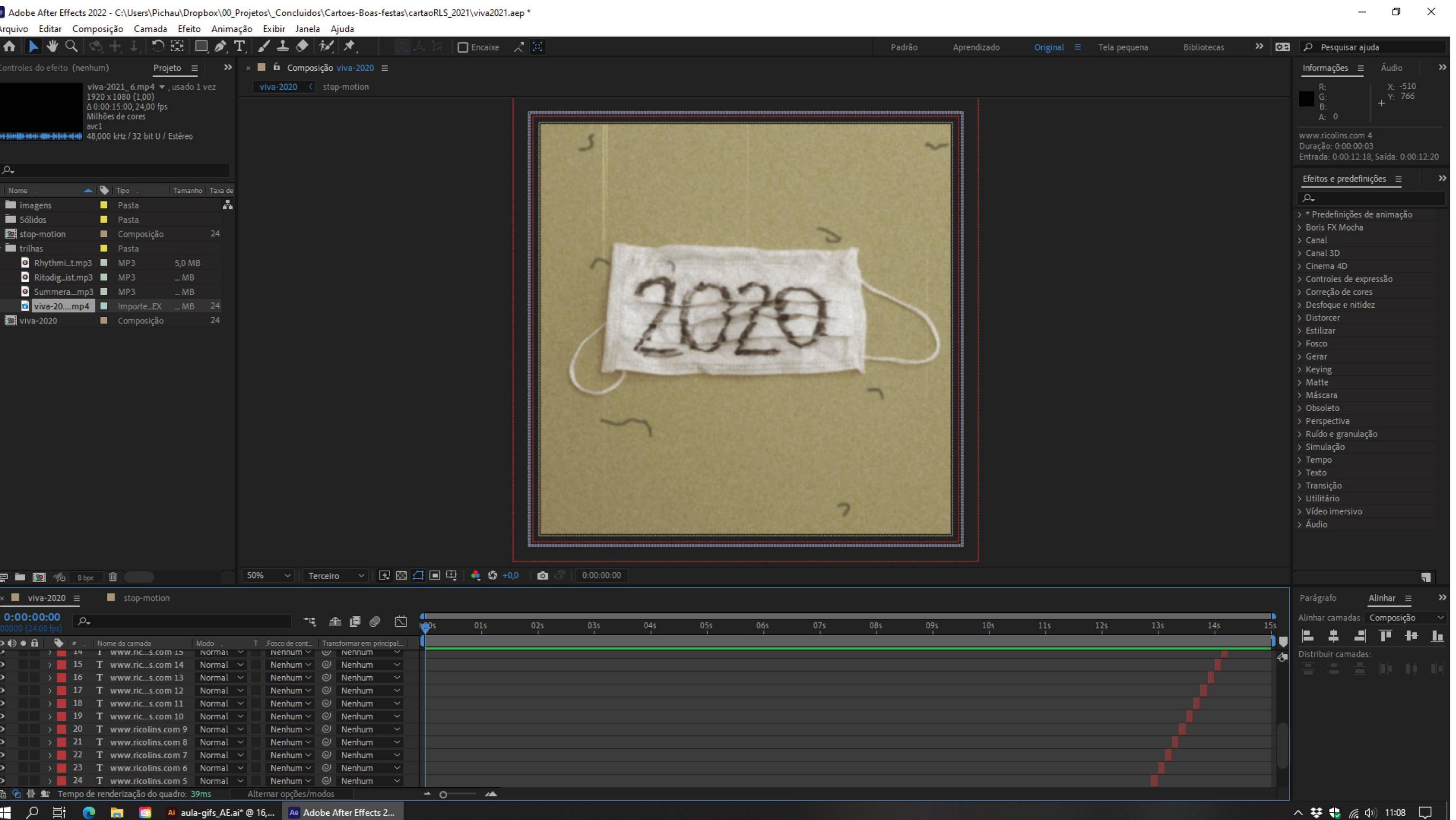
Faça bom uso delas e aprofunde seu conhecimento através de tutoriais disponíveis na internet ou fornecido com seus respectivos aplicativos.

Anexo 1: Exportando GIFs no After Effects passo-a passo

Primeiramente, você deve ter instalados os programas Adobe After Effects e Adobe Media Encoder. O Media Encoder é usado para renderizar videos criados no Adobe After Effects e também no Adobe Premiere.

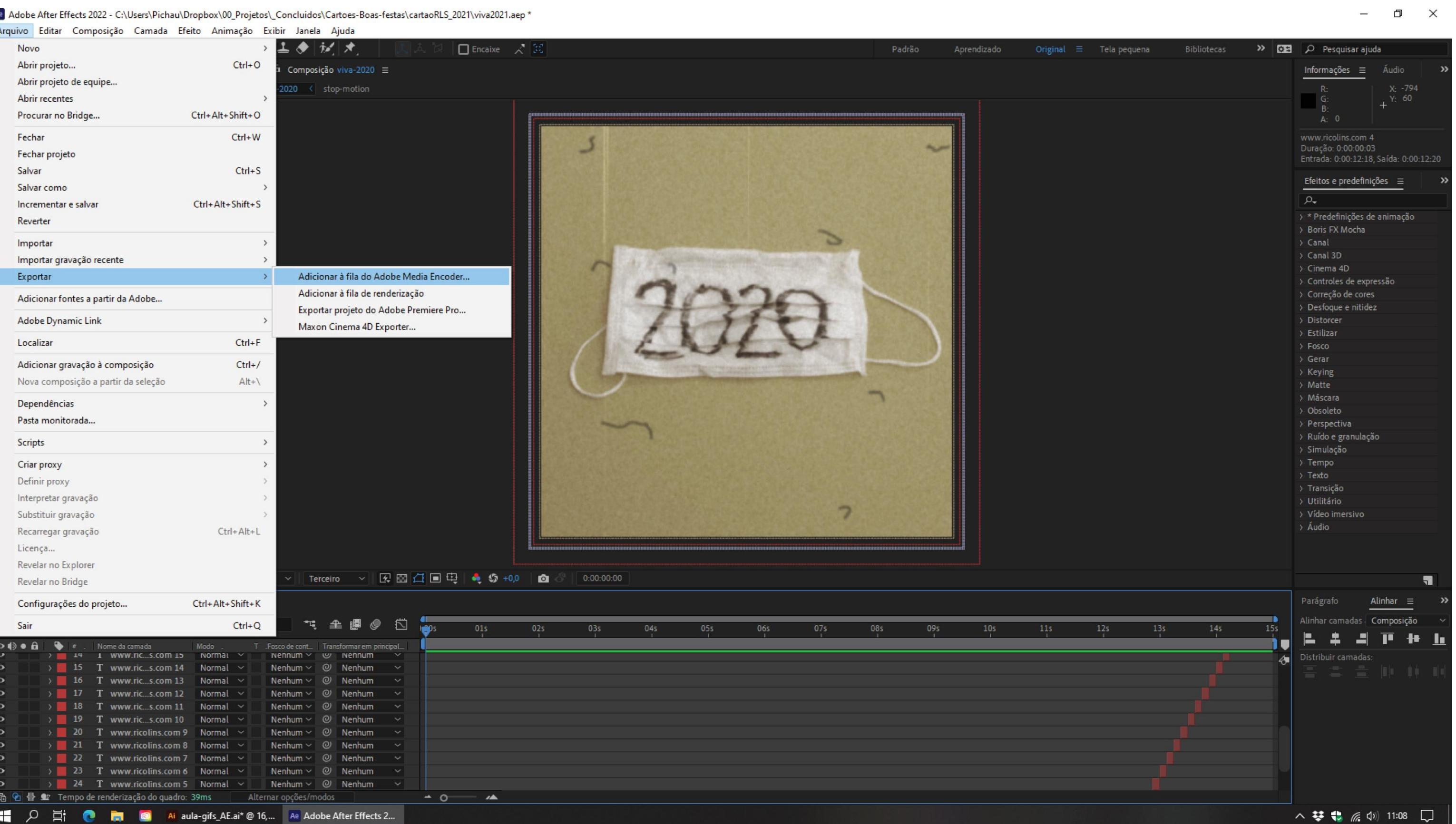
Passo 1:

Construa sua animação no After Effects.

Passo 2:

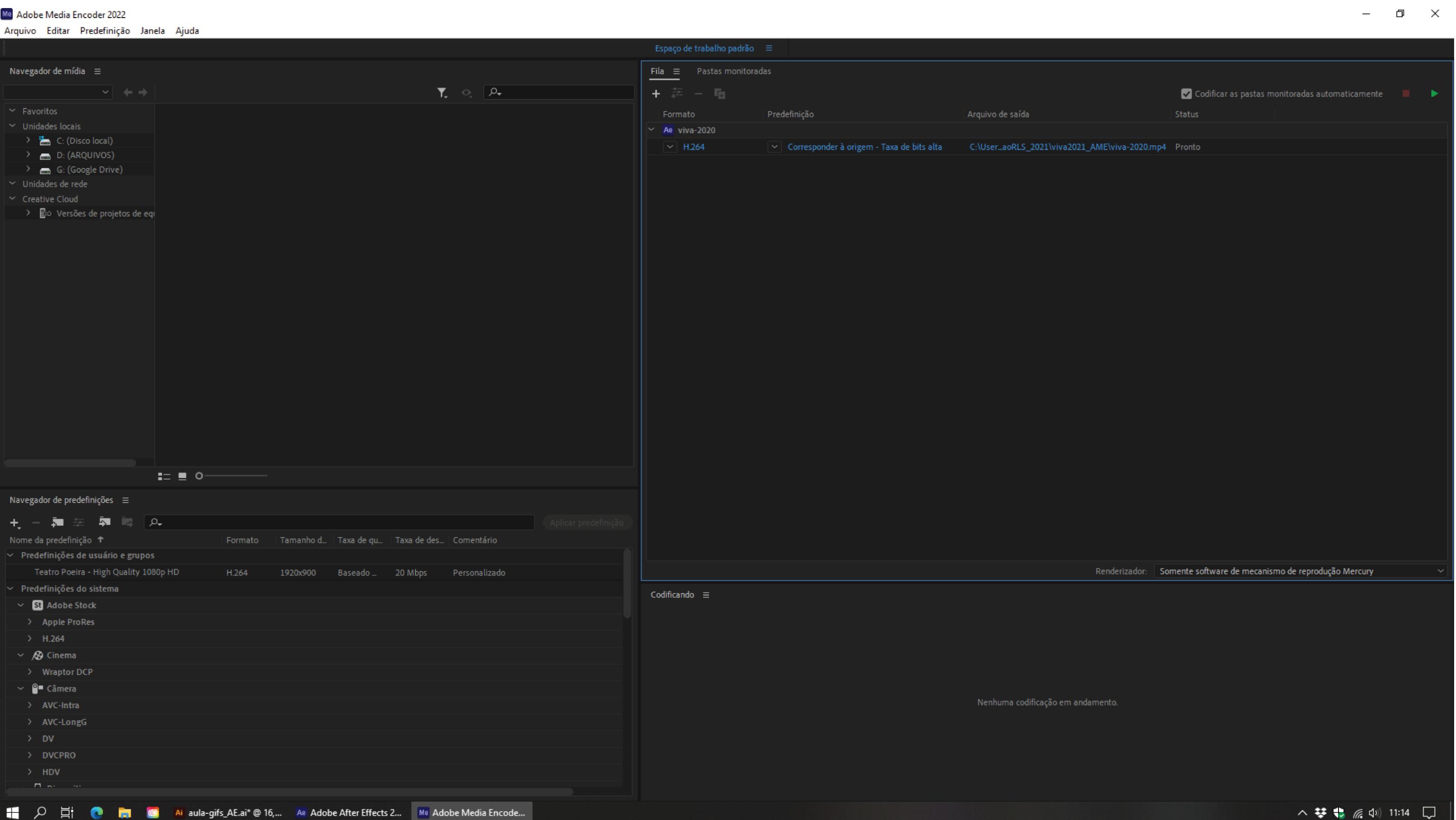
No menu superior,
selecione as opções
Arquivo > Exportar >
Abrir com Adobe Media
Encoder

Passo 3:

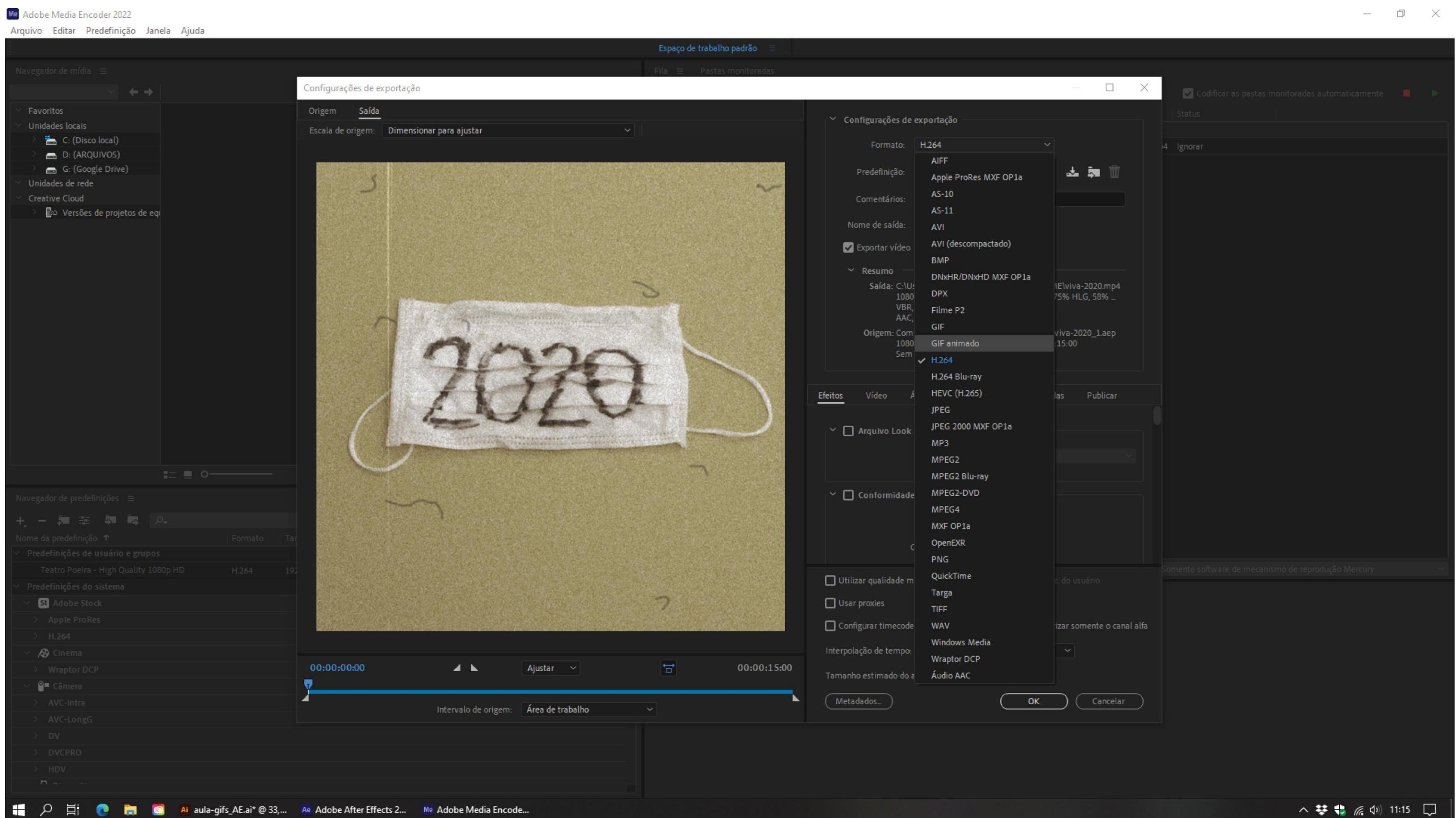
Seu vídeo aparecerá na lista de renderização do Media Encoder. Aqui você pode definir o tipo de arquivo e as configurações de exportação, bem como o local onde o vídeo será salvo. Clique no primeiro texto em azul (Nessa tela, ele aparece como H.264 que é utilizado para exportar arquivos MP4).

OBS: É possível adicionar diversos arquivos à fila de renderização do Media Encoder, podendo renderizar todos em sequência.

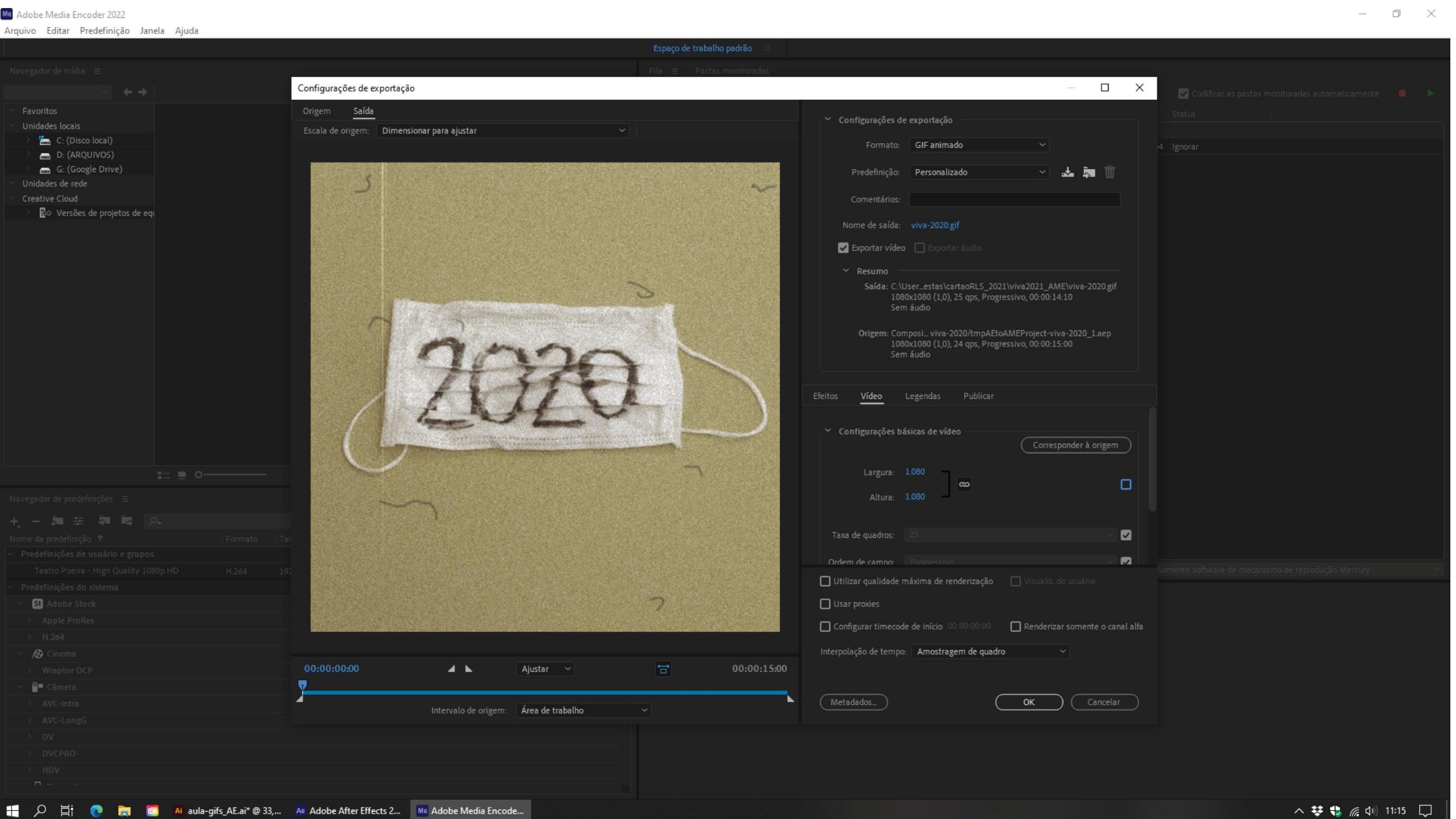
Passo 4:

Deverá aparecer a seguinte janela.
Na primeira opção,
selecione GIF Animado.

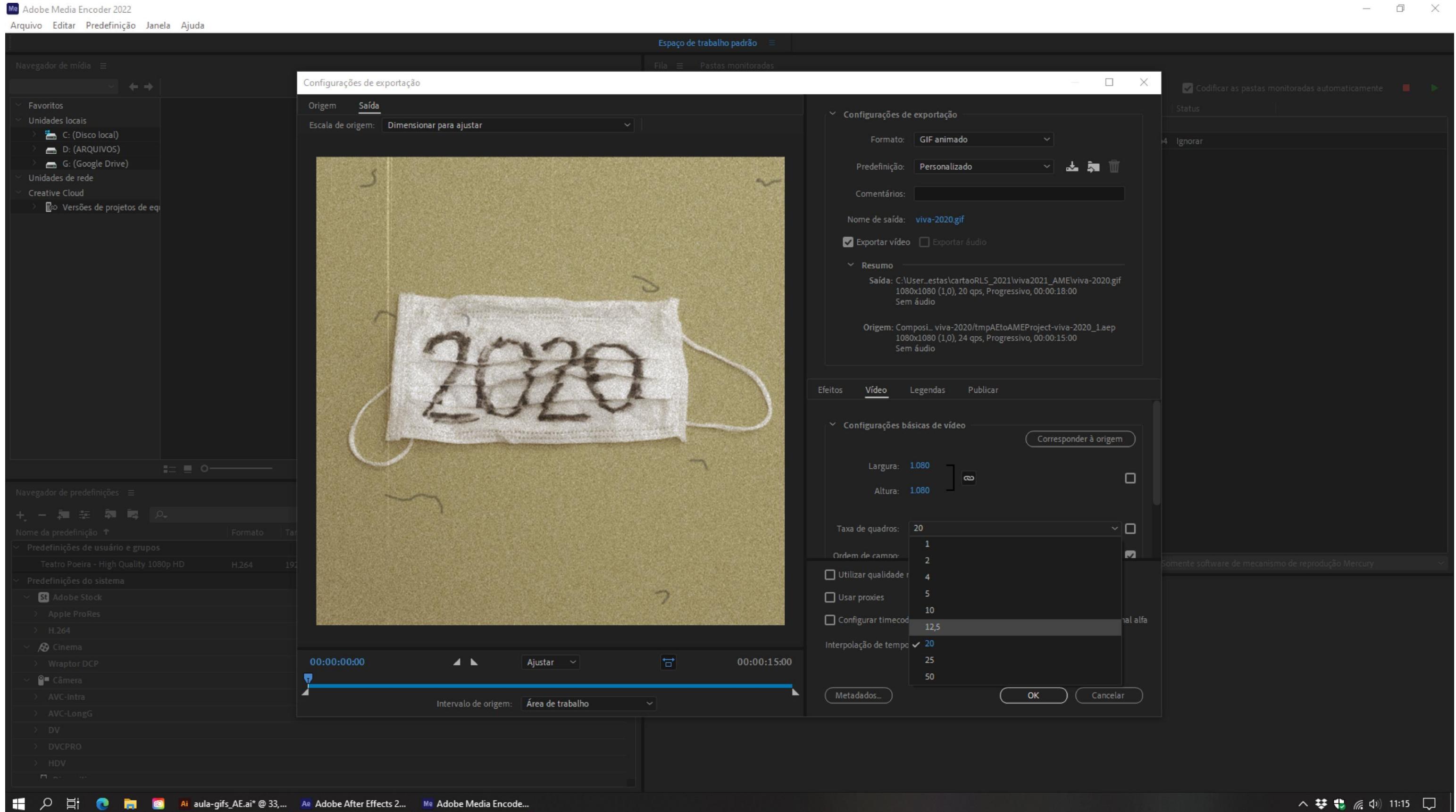
Passo 5:

Você pode definir as dimensões do GIF desmarcando o “check” ao lado das dimensões.

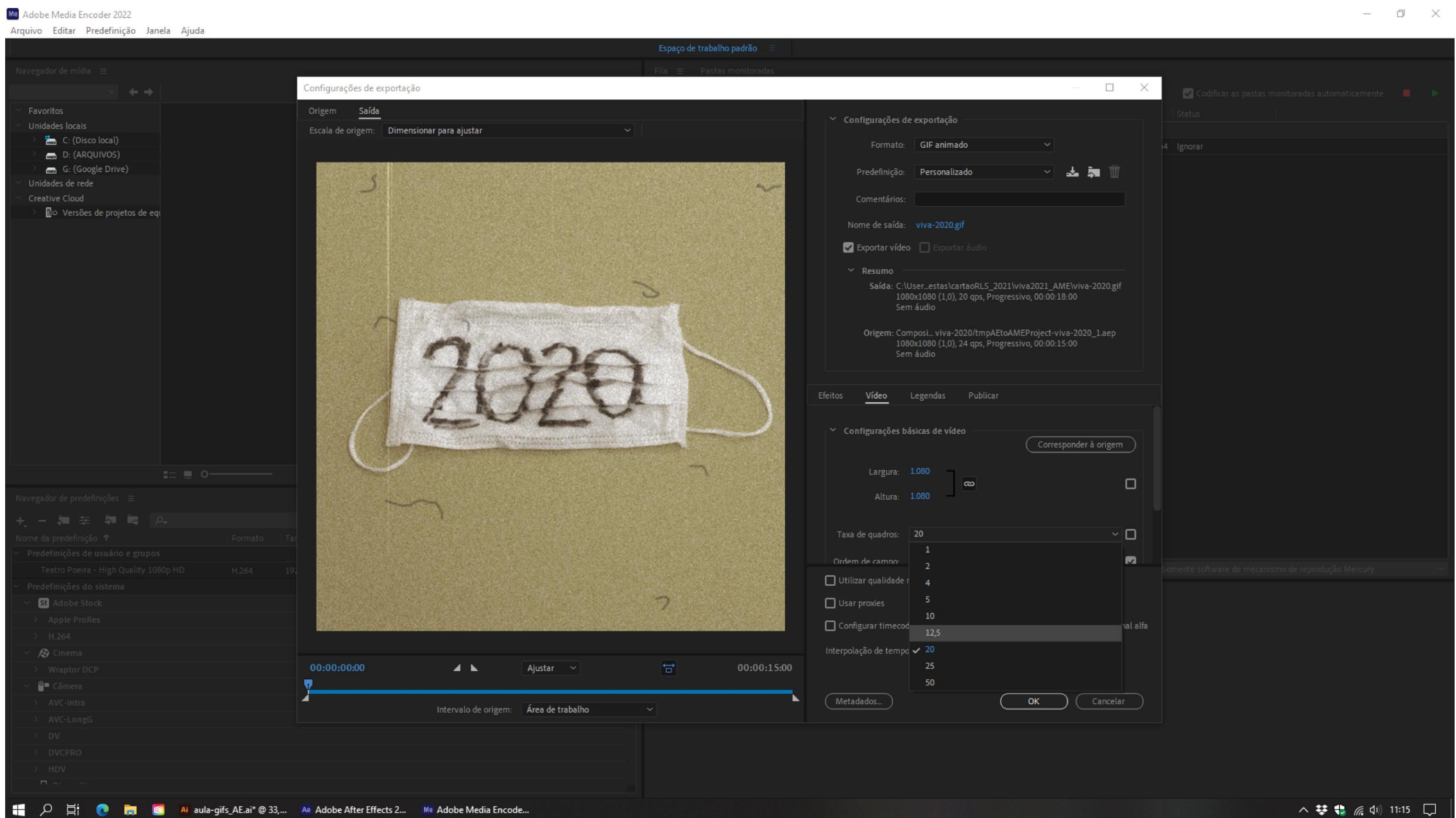
Passo 6:

Além disso, para que o arquivo não fique tão pesado, é possível reduzir a taxa de quadros por segundo, tendo em mente a fluidez da animação, mas também o peso do arquivo. Quanto mais quadros, mais pesado ele ficará. Quando tiver concluído essa etapa. Clique em OK.

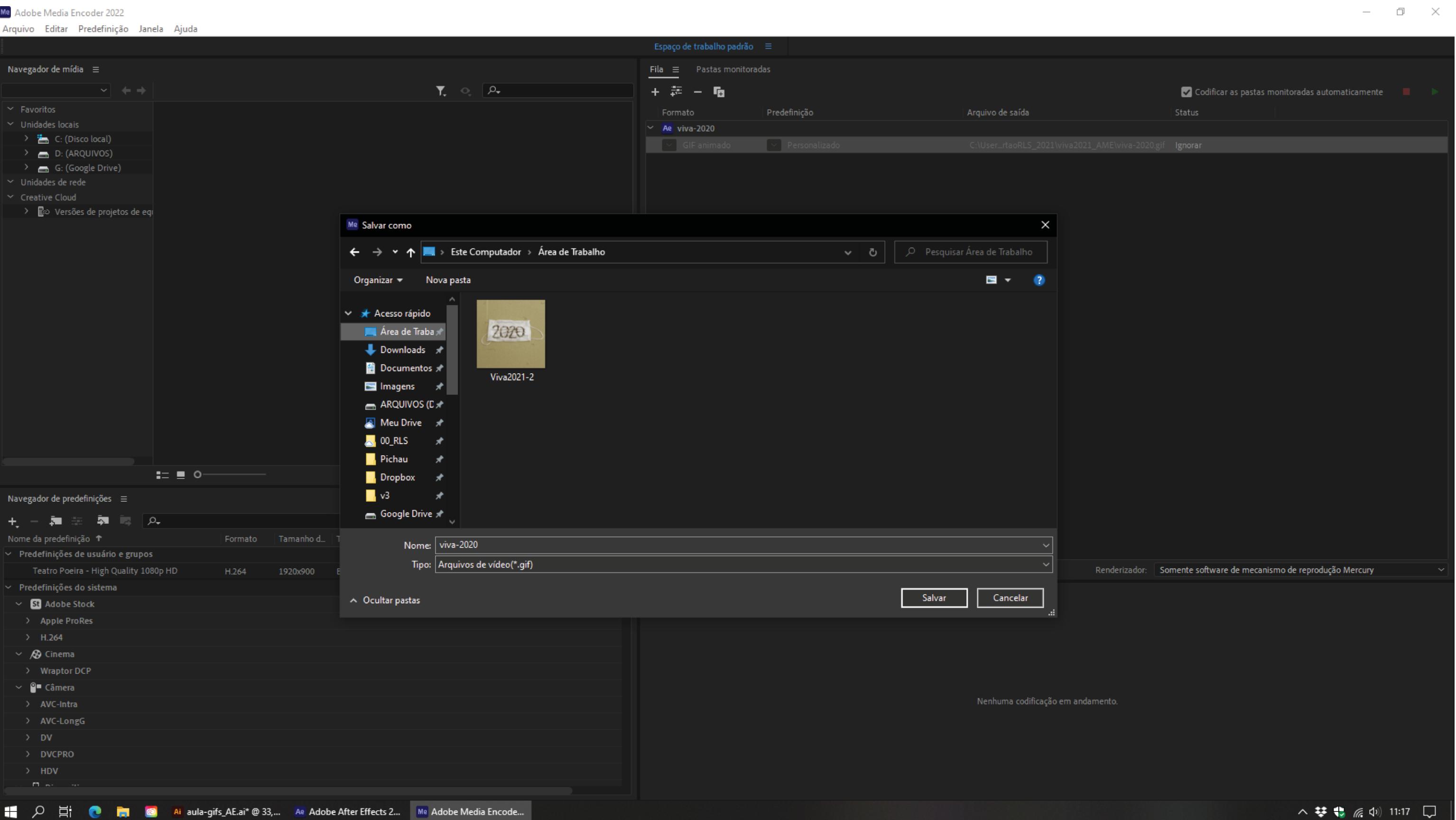
Passo 7:

Em seguida, clique no terceiro texto em azul na lista de renderização. Isso abrirá a janela do navegador de arquivos para que você escolha o local onde o arquivo final será salvo. Clique em Salvar.

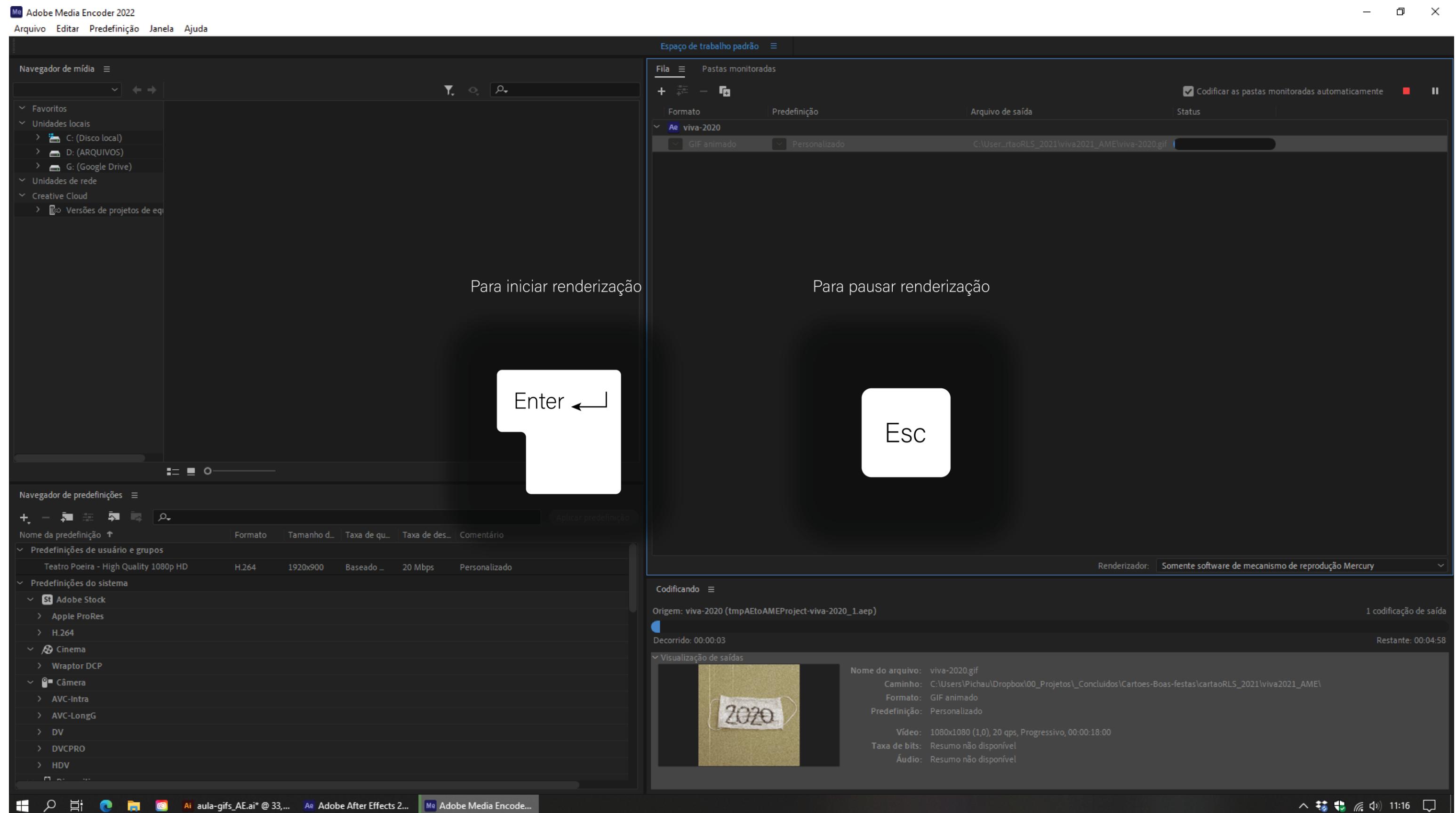
Passo 8:

Para concluir, basta teclar ENTER para iniciar a renderização. Caso deseja interromper o processo e rever alguma das opções, basta teclar ESC. Em seguida, clique com o botão direito no arquivo na lista de renderização e clique em Redefinir status

Passo 9:

Seu vídeo aparecerá na lista de renderização do Media Encoder. Aqui você pode definir o tipo de arquivo e as configurações de exportação, bem como o local onde o vídeo será salvo. Clique no primeiro texto em azul (Nessa tela, ele aparece como H.264 que é utilizado para exportar arquivos MP4). OBS: É possível adicionar diversos arquivos à fila de renderização do Media Encoder, podendo renderizar todos em sequência.

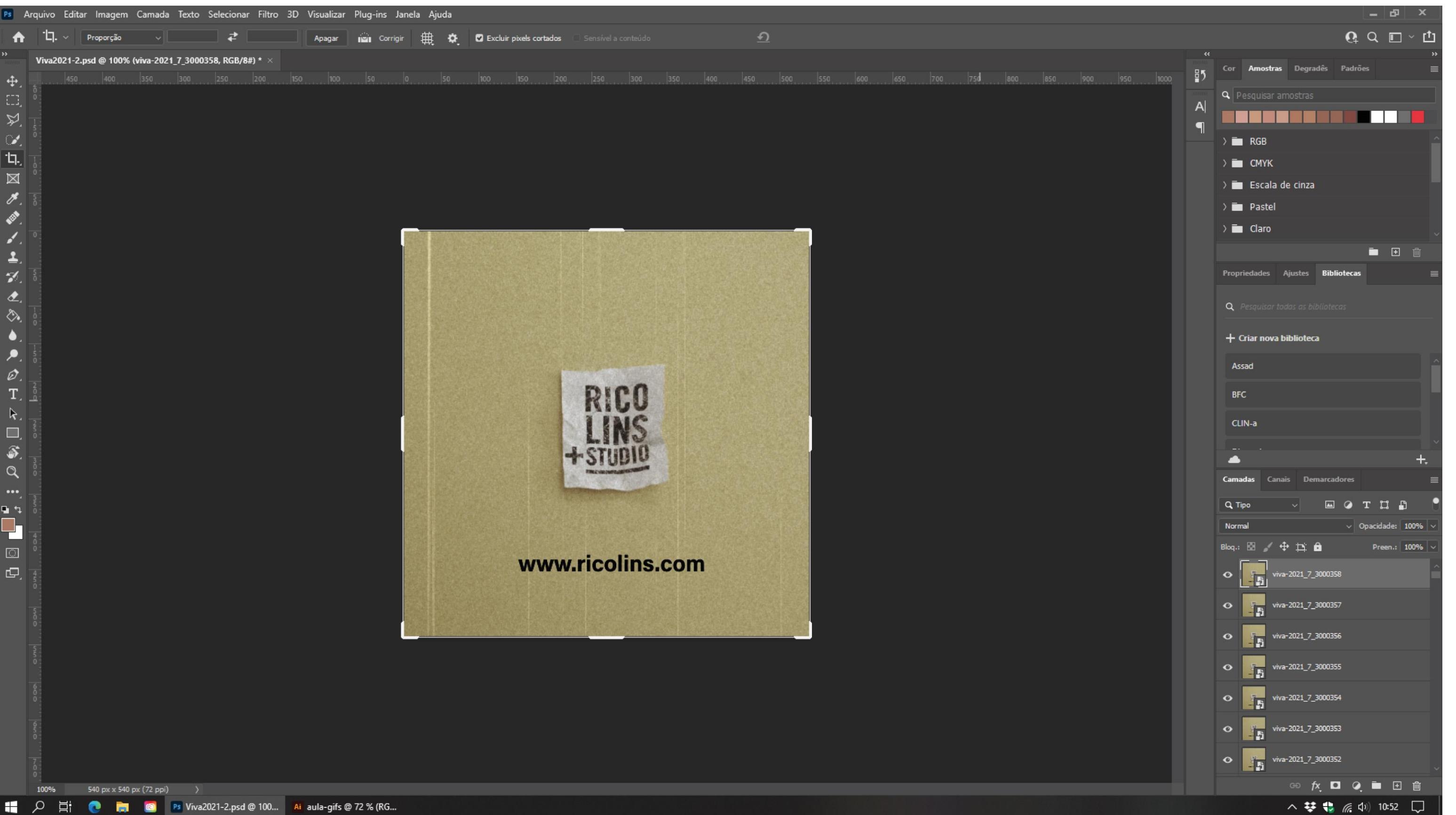

Anexo 2: Exportando GIFs no Photoshop passo-a passo

O Adobe Photoshop oferece algumas opções a mais em relação ao After Effects, como a possibilidade de loop infinito e a escolha da quantidade de cores na animação.

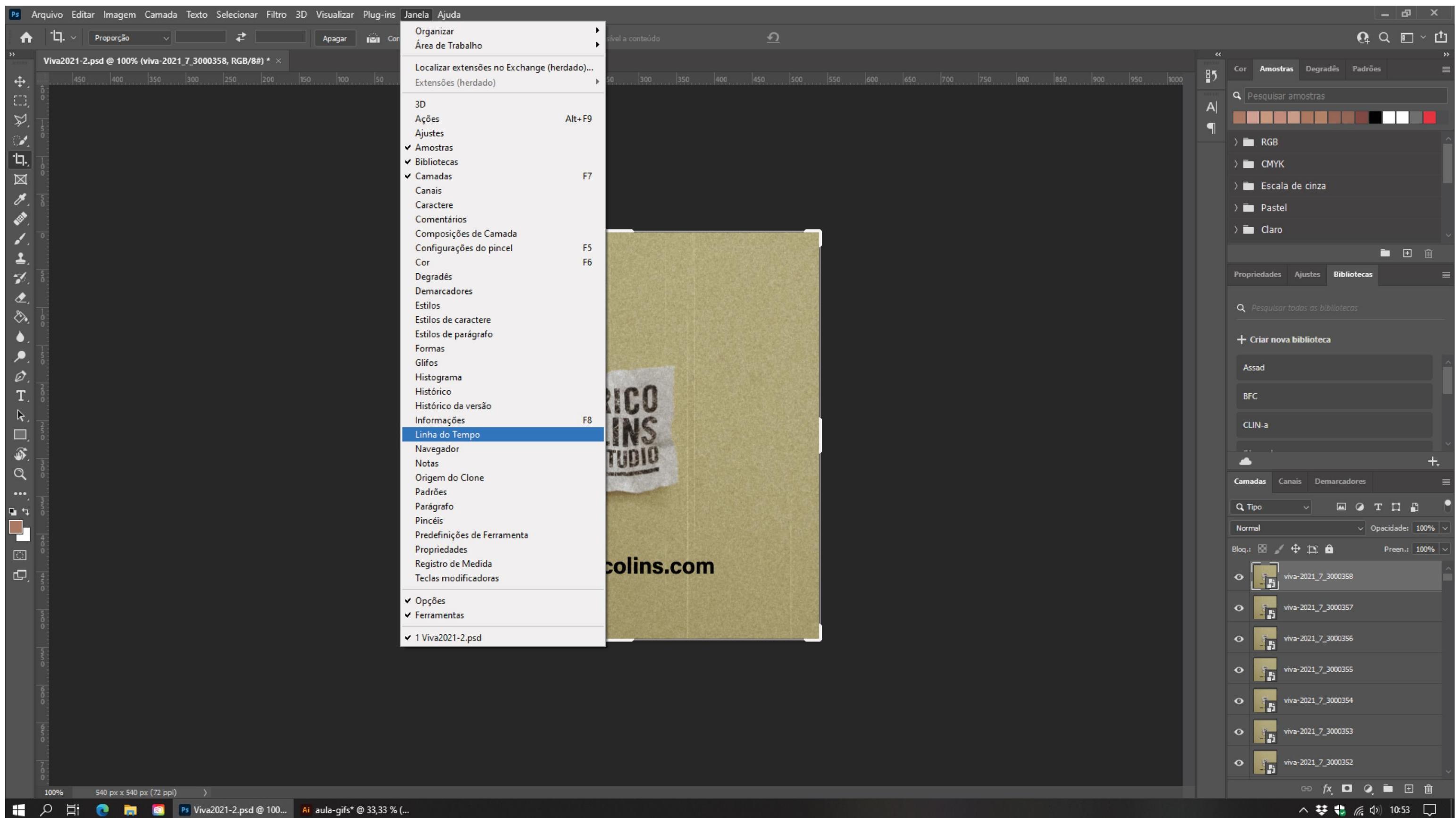
Passo 1:

Aqui, temos um arquivo com diversas imagens capturadas com uma câmera usando a técnica do stop motion. Contudo, o método descrito aqui pode ser usado para criar animações frame a frame, com ilustrações em sequência ou rotoscopia.

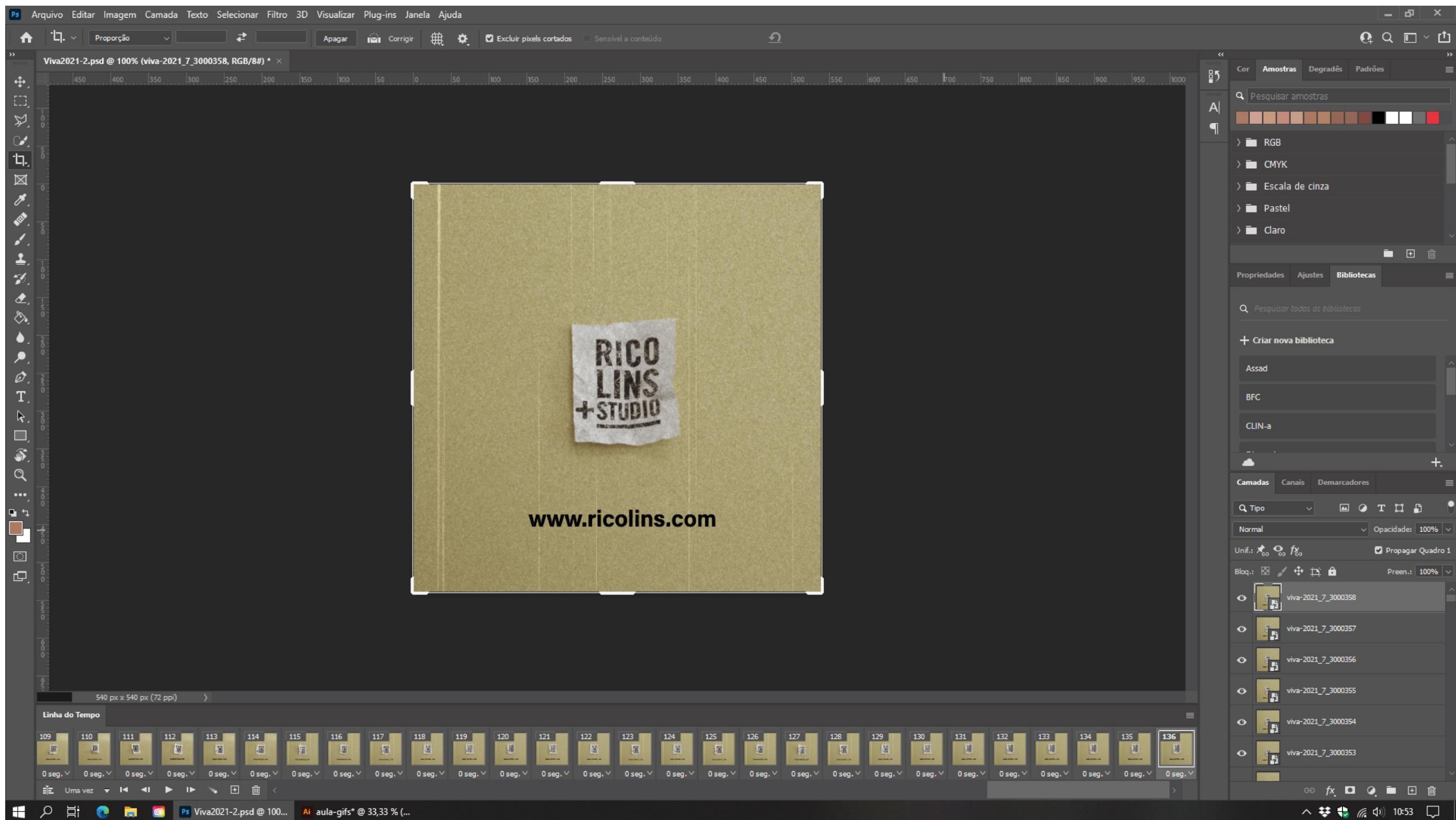
Passo 2:

No menu superior, clique em Janela > Linha do Tempo. Isso abrirá uma linha do tempo de vídeo na parte inferior da tela.

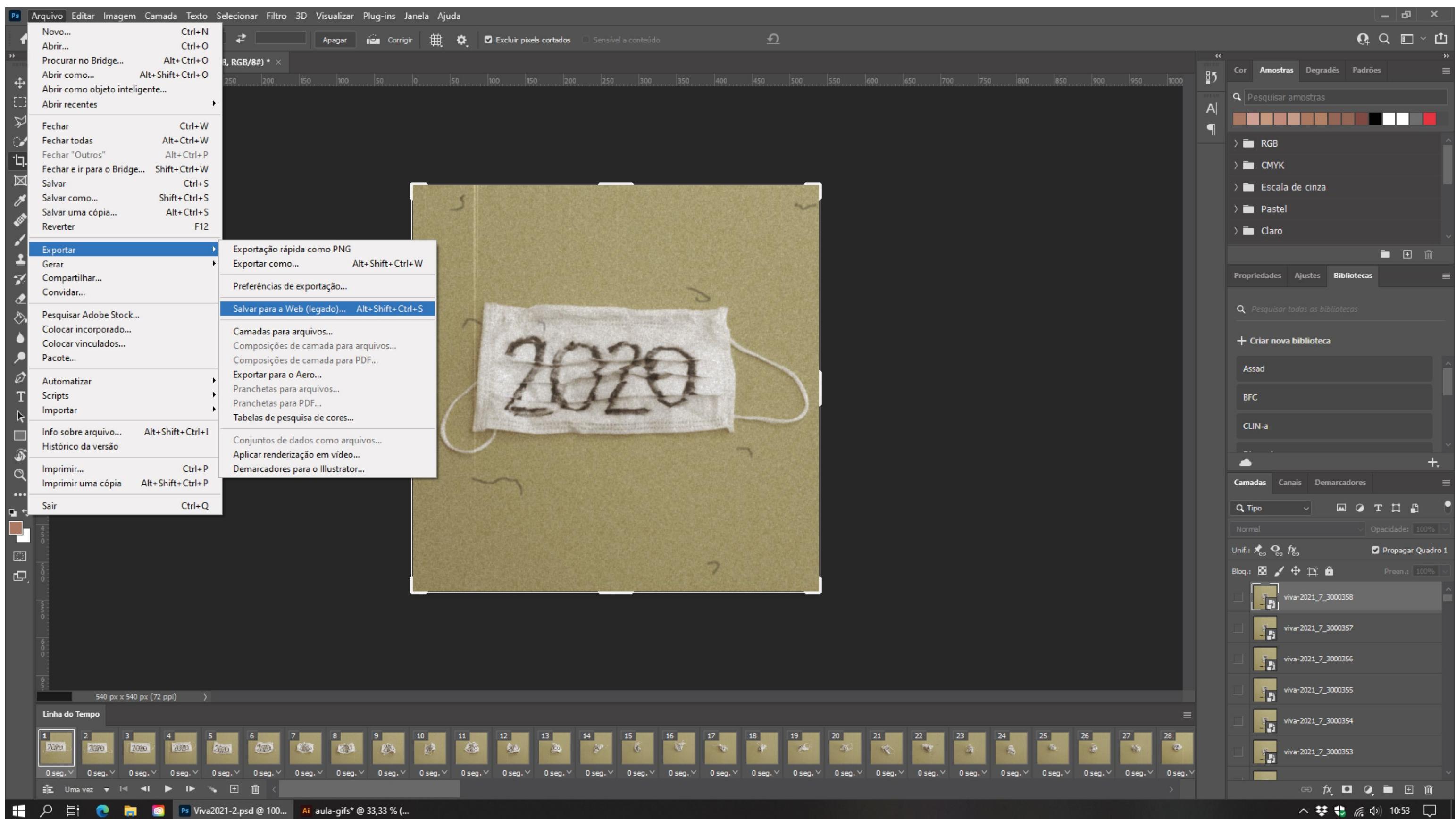
Passo 3:

Note que cada camada do Photoshop se transformou em um frame da animação. Abaixo de cada frame, é possível definir sua duração. O mesmo vale para cada nova camada criada no arquivo, que será transformada em um frame.

Passo 4:

Com a animação finalizada, no menu superior, clique em Arquivo > Exportar > Salvar para a Web (legado).

Passo 5:

Isso abrirá uma janela com as opções de exportação. Nela, selecione a opção GIF.

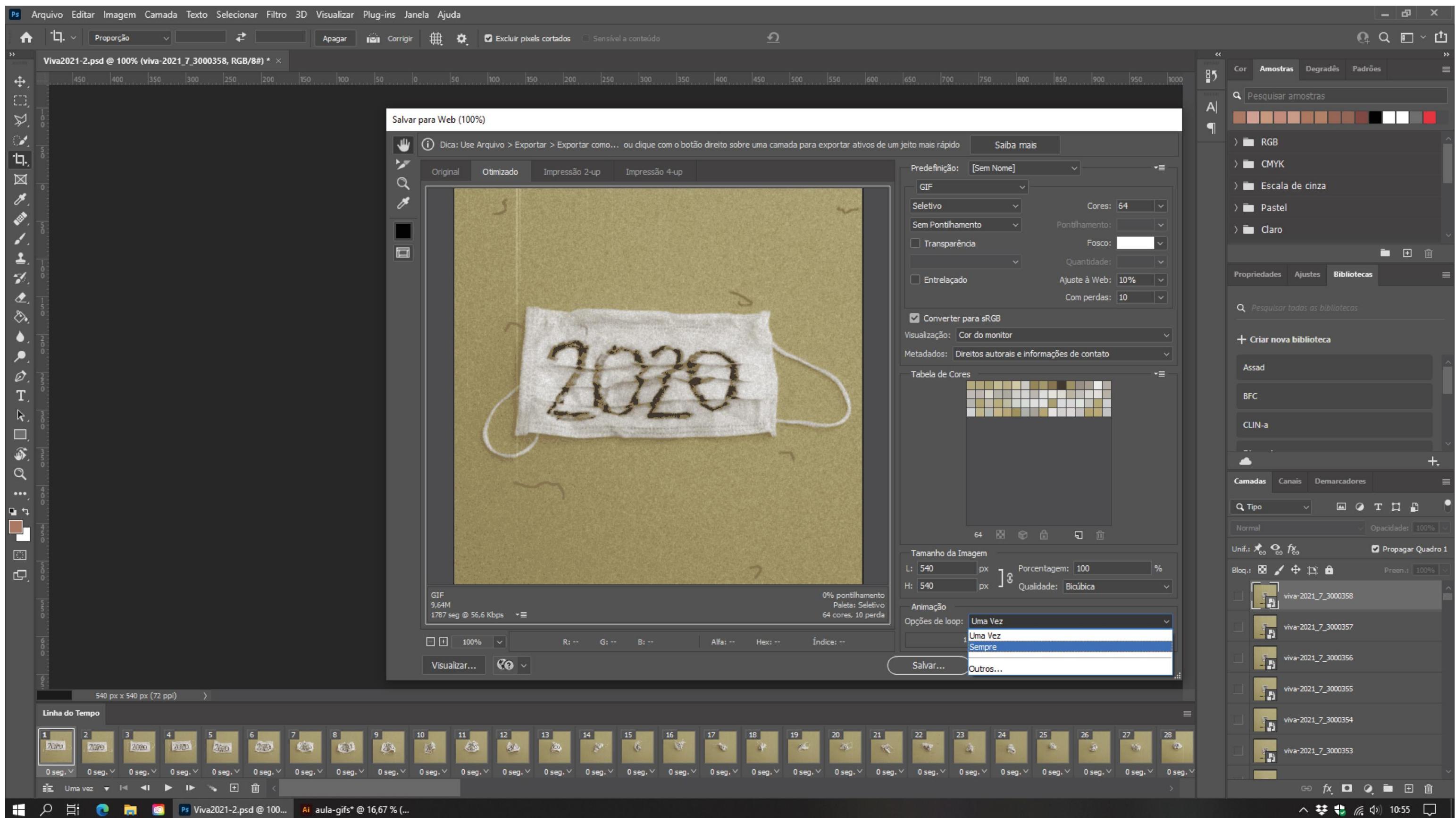
Passo 6:

A exportação de GIFs no Photoshop permite com que você escolha a quantidade de cores presentes na sequência de imagens. Quanto maior a quantidade de cores, mais pesado o arquivo. Contudo, isso não significa que um GIF com menos cores tenha menos qualidade, uma vez que essa pode ser uma escolha estética.

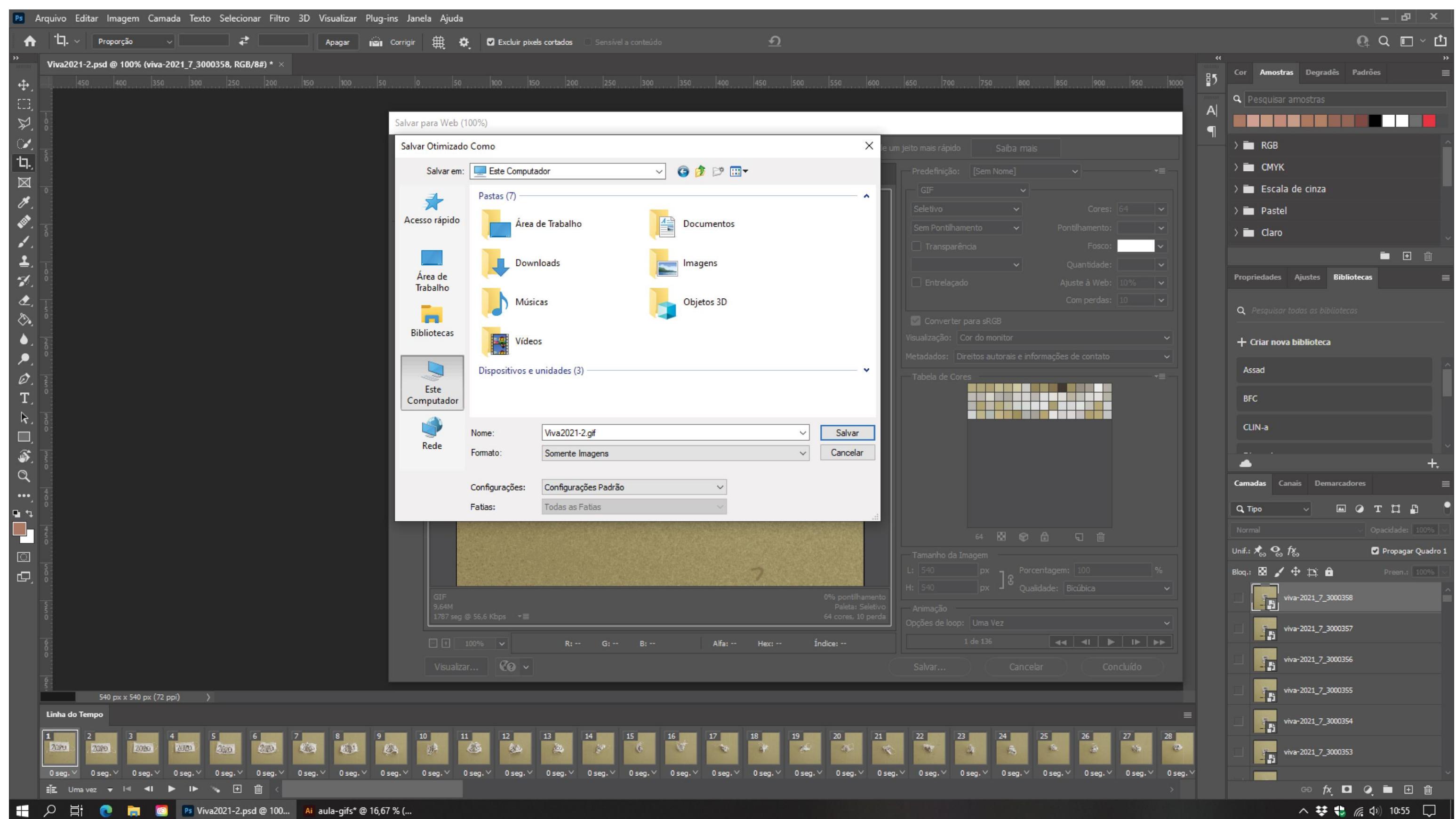
Passo 7:

Você pode também alterar as dimensões do arquivo final, bem como optar por um loop infinito, selecionando a opção de loop “Sempre”.

Passo 8:

Com as configurações feitas, basta clicar em Salvar e escolher o local onde o arquivo exportado será salvo. Clique em Salvar, dessa vez na janela do navegador de arquivos.

Anexo 3: Gerando GIFs no GIPHY passo-a passo

GIPHY é um banco de dados e mecanismo de pesquisa online que permite aos usuários pesquisar e compartilhar vídeos curtos em loop sem som que se assemelhem a arquivos GIF animados.

Primeiramente, você deve acessar o site <https://giphy.com/>.

Crie uma conta para conseguir fazer Upload no banco de GIFs e criar GIFs.

- Para fazer **upload** de um GIF siga os passos 1 a 4
- Para **criar** um GIF siga os passos 5 a 8

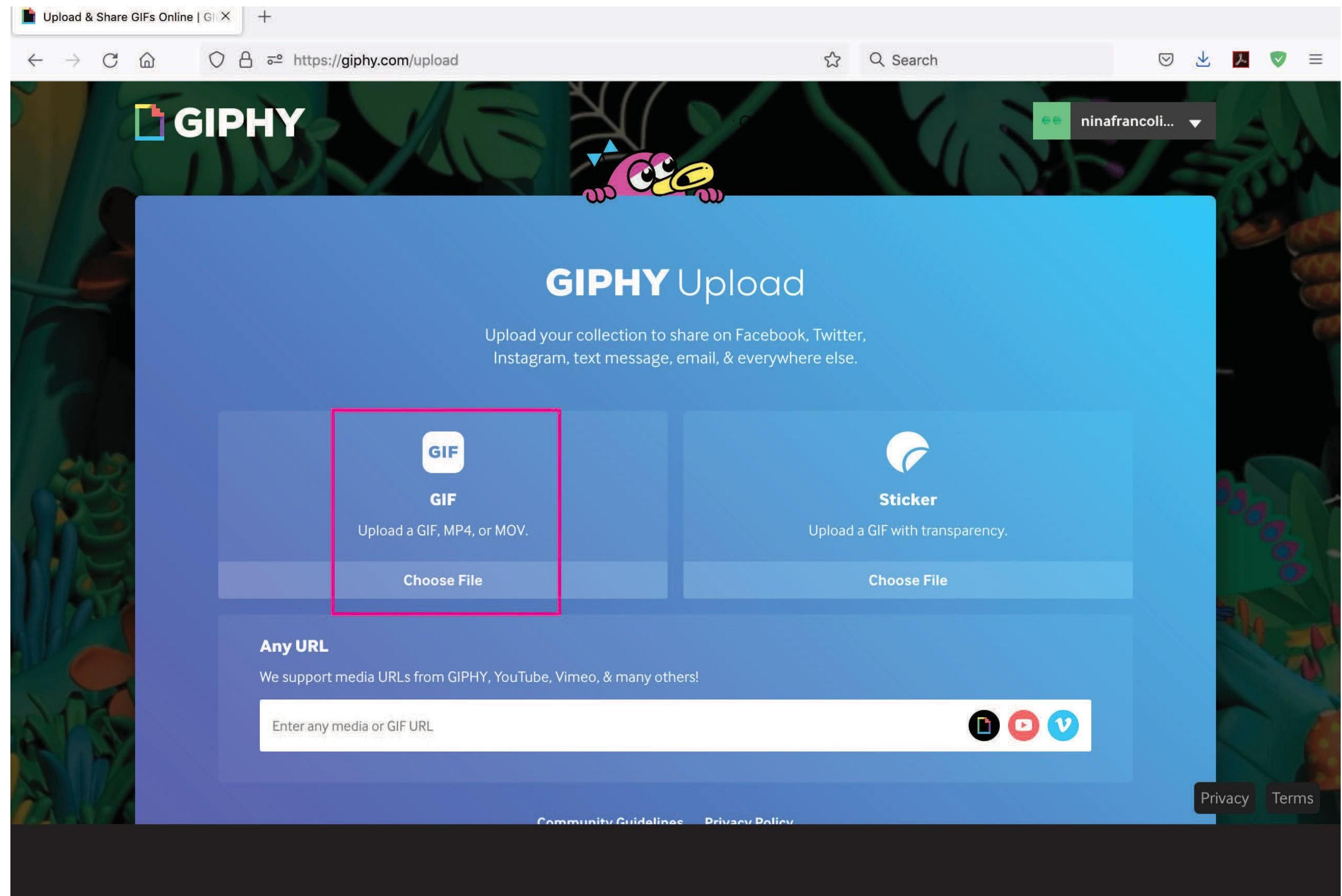
Passo 1:

Para fazer Upload

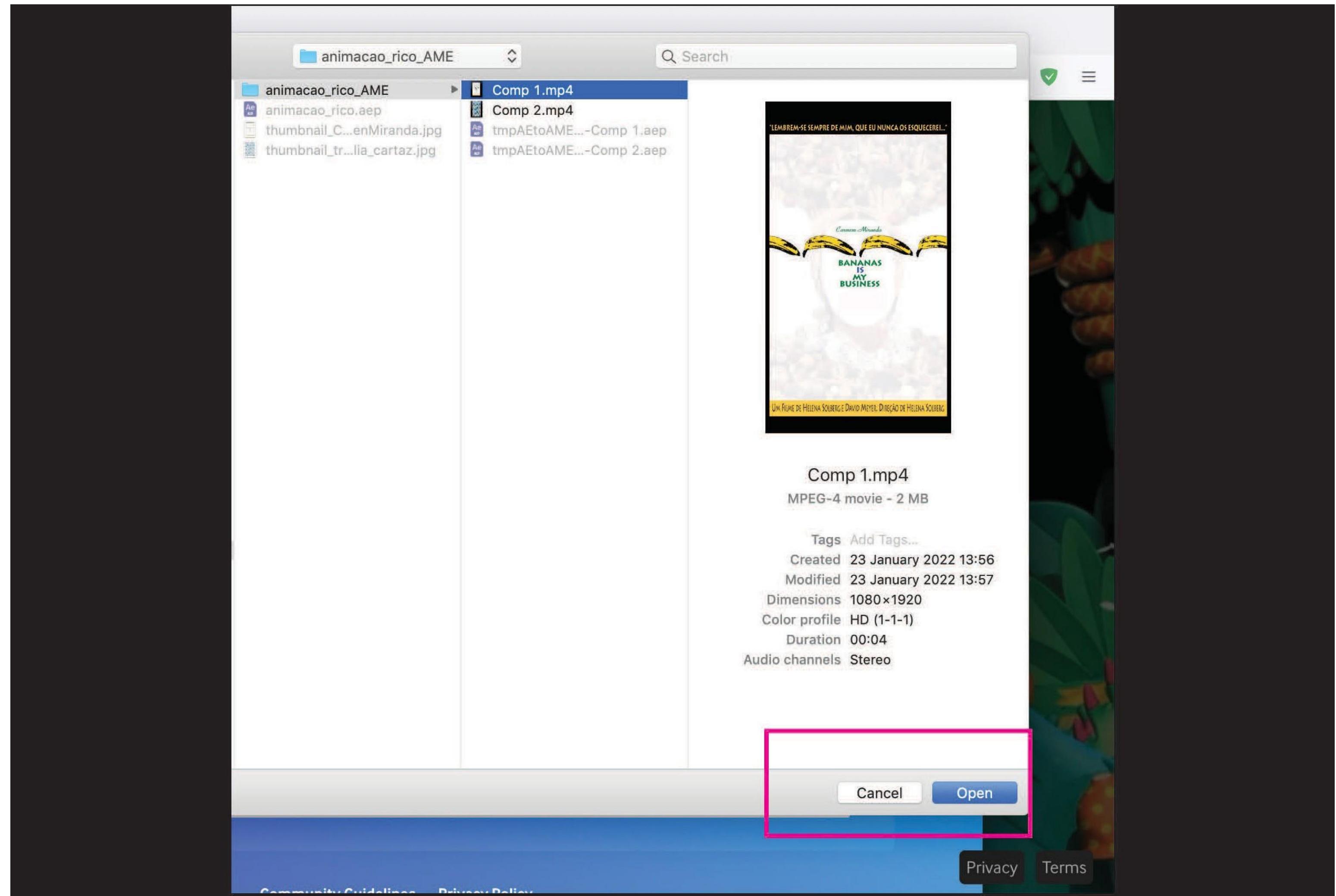
Para fazer Upload, clique em Upload > Escolha um arquivo (mp4 ou .mov).

The screenshot shows the GIPHY homepage in a web browser. The URL https://giphy.com is visible in the address bar. The top navigation bar includes categories like Reactions, Entertainment, Sports, Stickers, Artists, and an Upload button, which is highlighted with a pink rectangular box. A search bar with placeholder text '@username + tag to search within a verified channel' is also present. Below the navigation, there's a 'Trending' section featuring various GIFs and an 'Artists' section showcasing work from creators like tobycooke, Lorna Mills, and Charley. The overall interface is dark-themed.

Passo 1...

Passo 1...

Passo 2:

Com o arquivo selecionado, escolha o tempo de duração do GIF.
Em seguida, clique em Continue to Upload.

Upload & Share GIFs Online | GIPHY +

https://giphy.com/upload/video-trim

ninafrancoli...

GIPHY

< Back

"LEMBREM-SE SEMPRE DE MIM, QUE EU NUNCA OS ESQUECEREI..."

Trim Your Video

Use the sliders to adjust the length & segment of your video. The shorter your video is, the quicker we'll be able to process your file!

Timeline

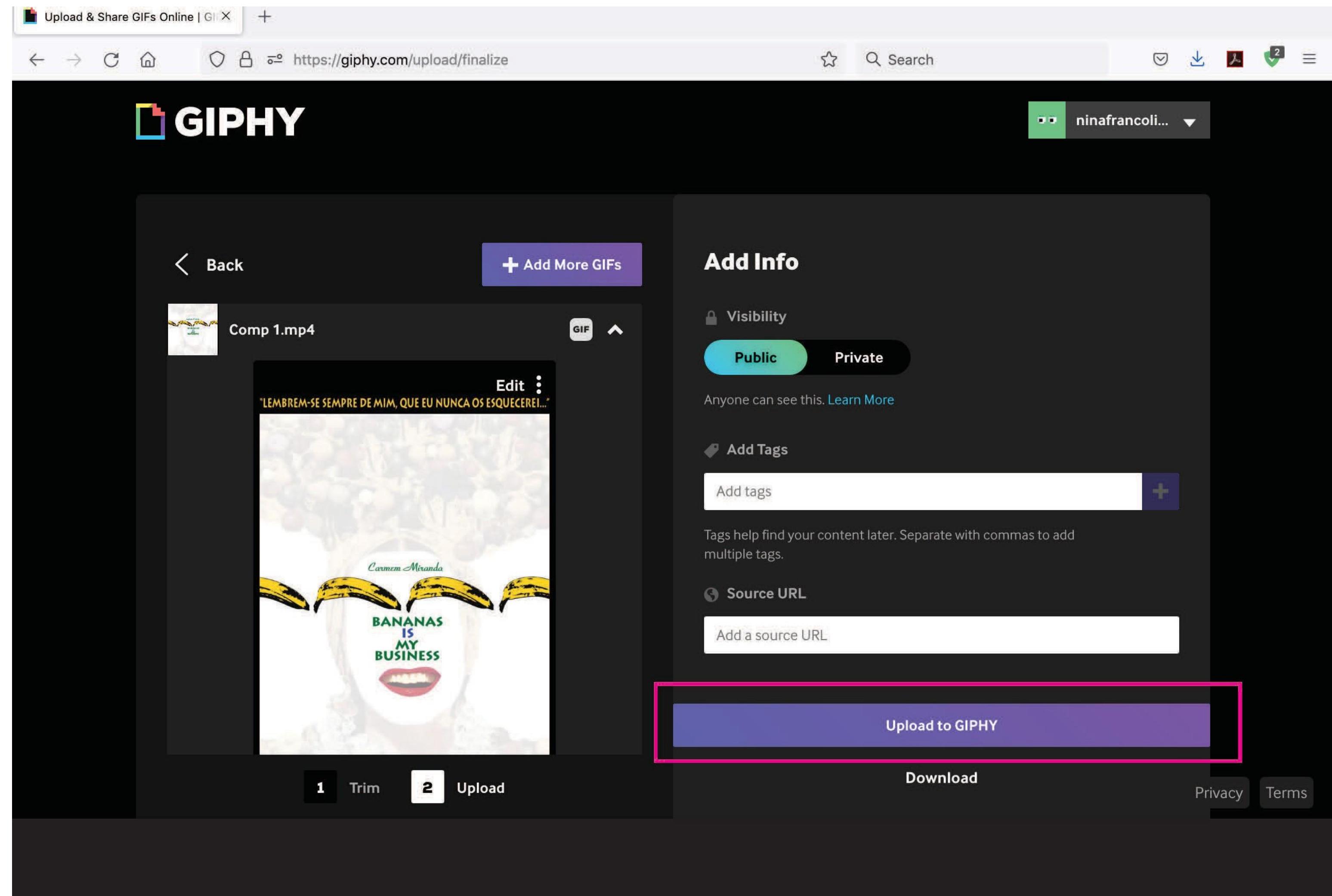
Max length for GIFs is 30s

0:00.00 4s 0:04.03

Trim Upload Continue to Upload Privacy Terms

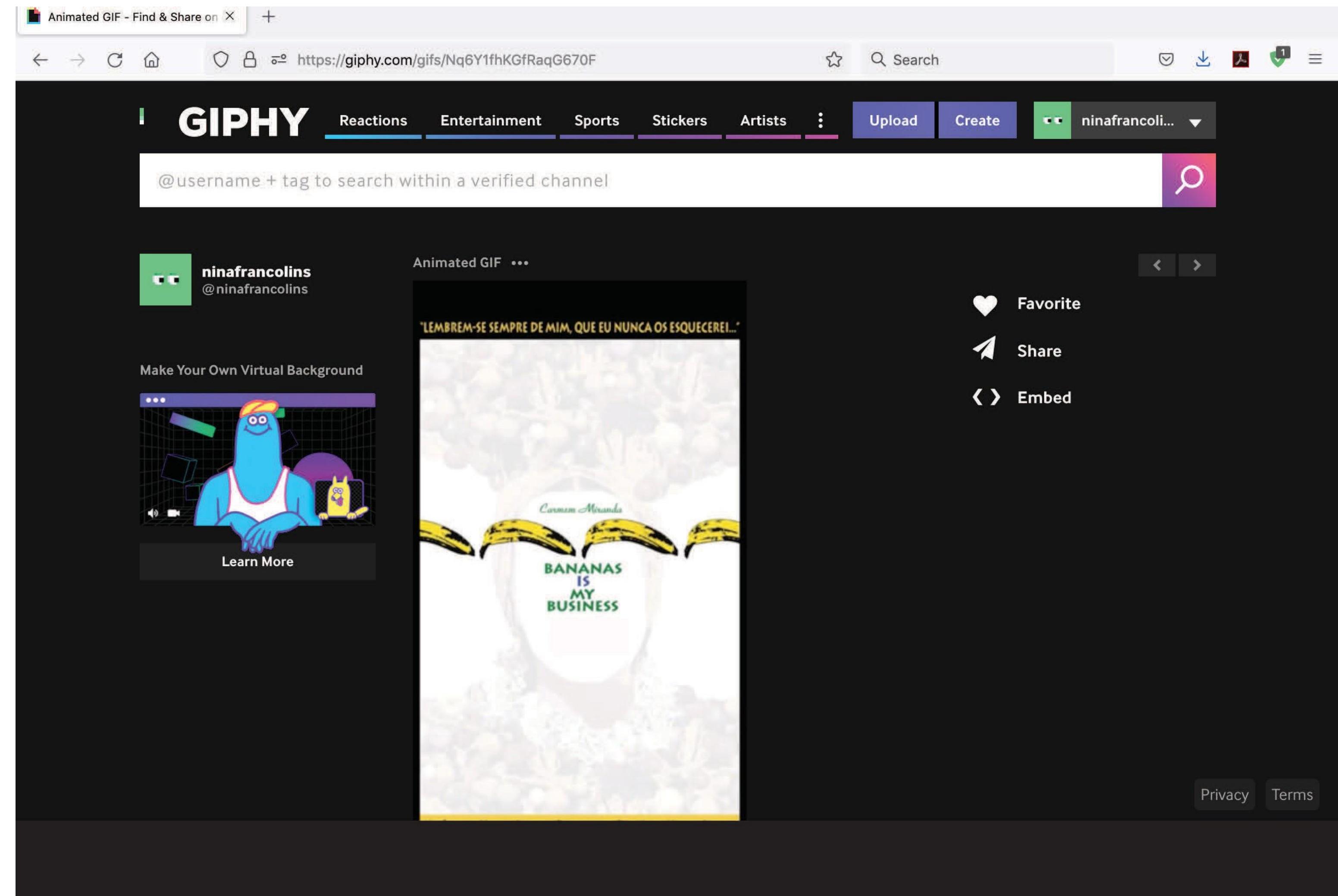
Passo 3:

Adicione tags para facilitar a localização do gif no GIPHY (banco de gifs). Clique em Upload to GIPHY.

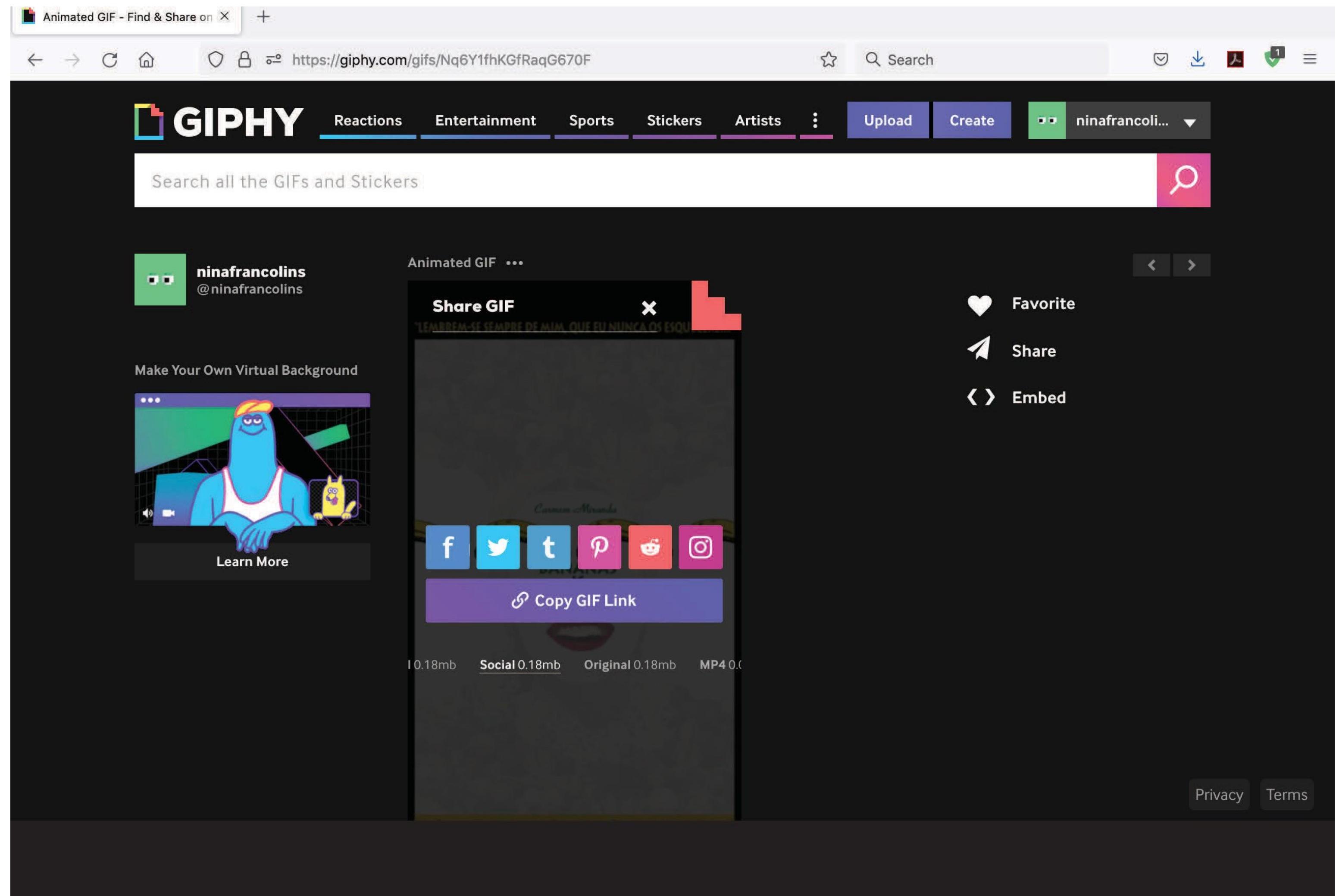

Passo 4:

Para compartilhar nas redes sociais, clique em Share ou copie o link do gif.

Passo 4...

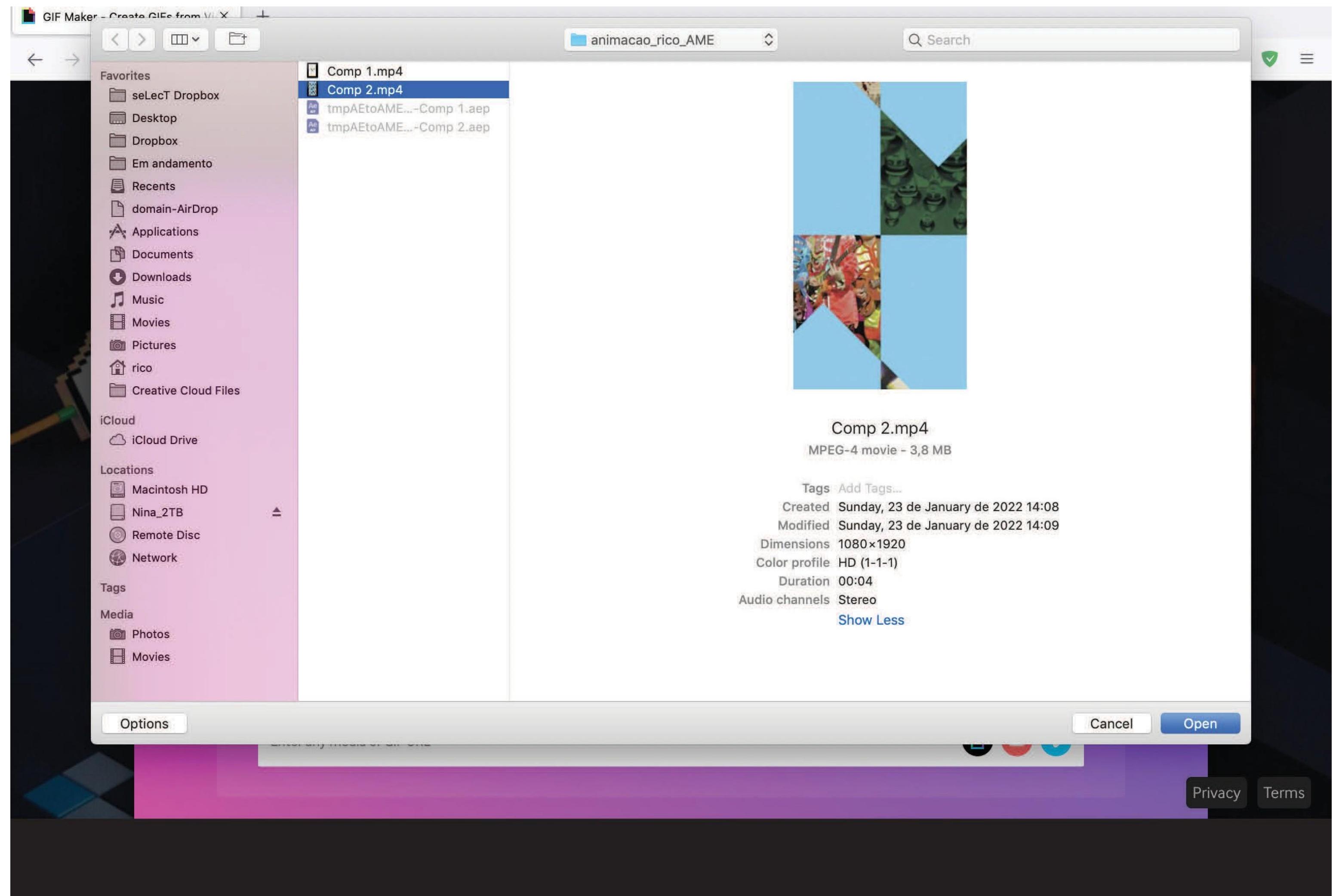
Passo 5:

Para criar um gif

Para criar um gif, clique em Create > Escolha um arquivo (mp4 ou .mov)

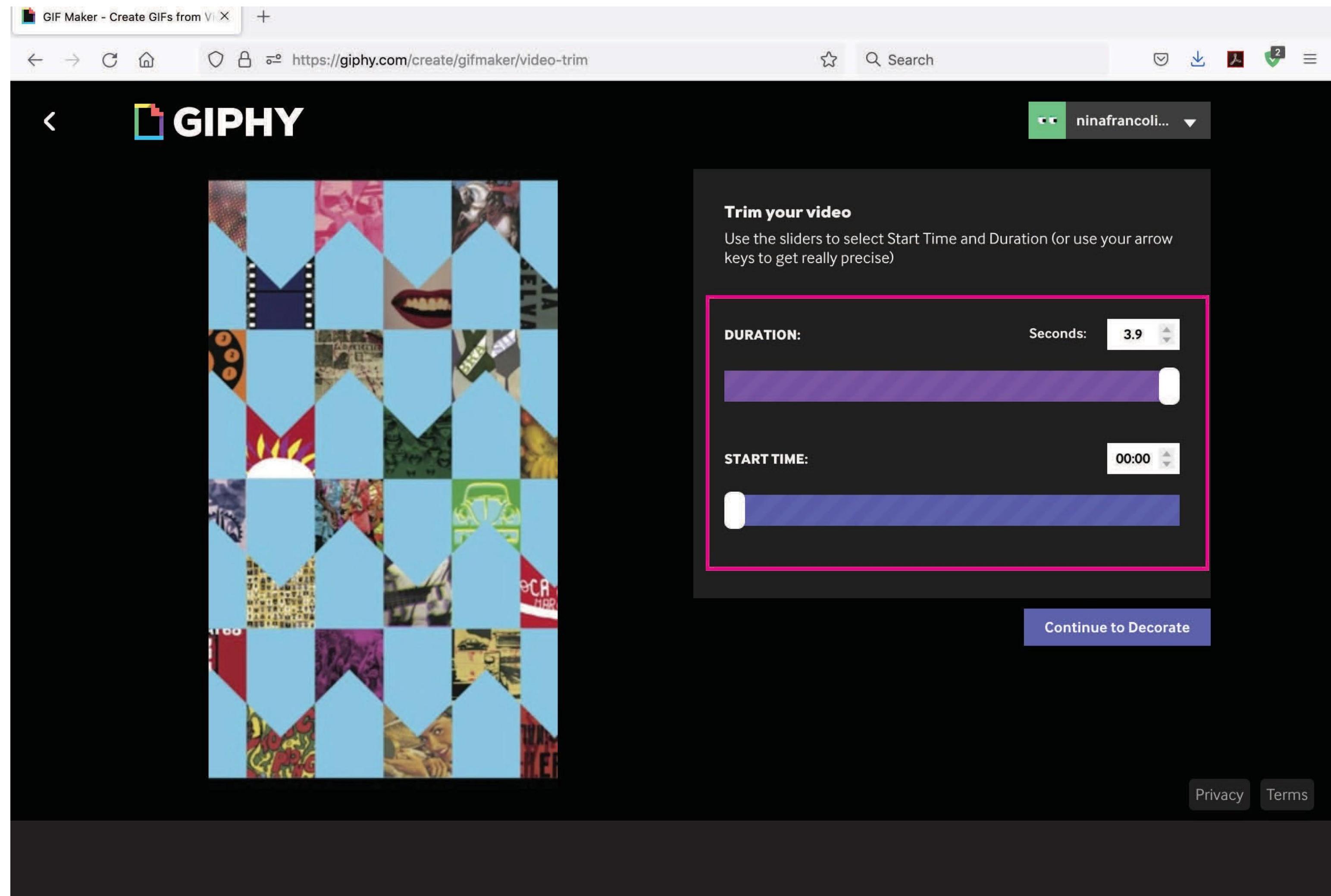
The screenshot shows the GIPHY homepage. At the top, there is a navigation bar with categories: Reactions, Entertainment, Sports, Stickers, Artists, and a highlighted 'Upload' button, all enclosed in a pink rectangular box. To the right of the upload button is a 'Create' button. Below the navigation bar is a search bar with the placeholder text '@username + tag to search within a verified channel'. To the right of the search bar is a magnifying glass icon. The main content area features two sections: 'Trending' and 'Artists'. The 'Trending' section displays a grid of eight gifs, including one with a 'HAPPY AUSTRALIA DAY' banner and another with a 'Good morning' message. The 'Artists' section displays three gifs from artists: 'tobycooke' (a bear at a desk), 'Lorna Mills' (a woman surrounded by sunflowers), and 'Charley' (a large 'NEW' sign). The bottom right corner of the page includes links for 'Privacy' and 'Terms'.

Passo 5...

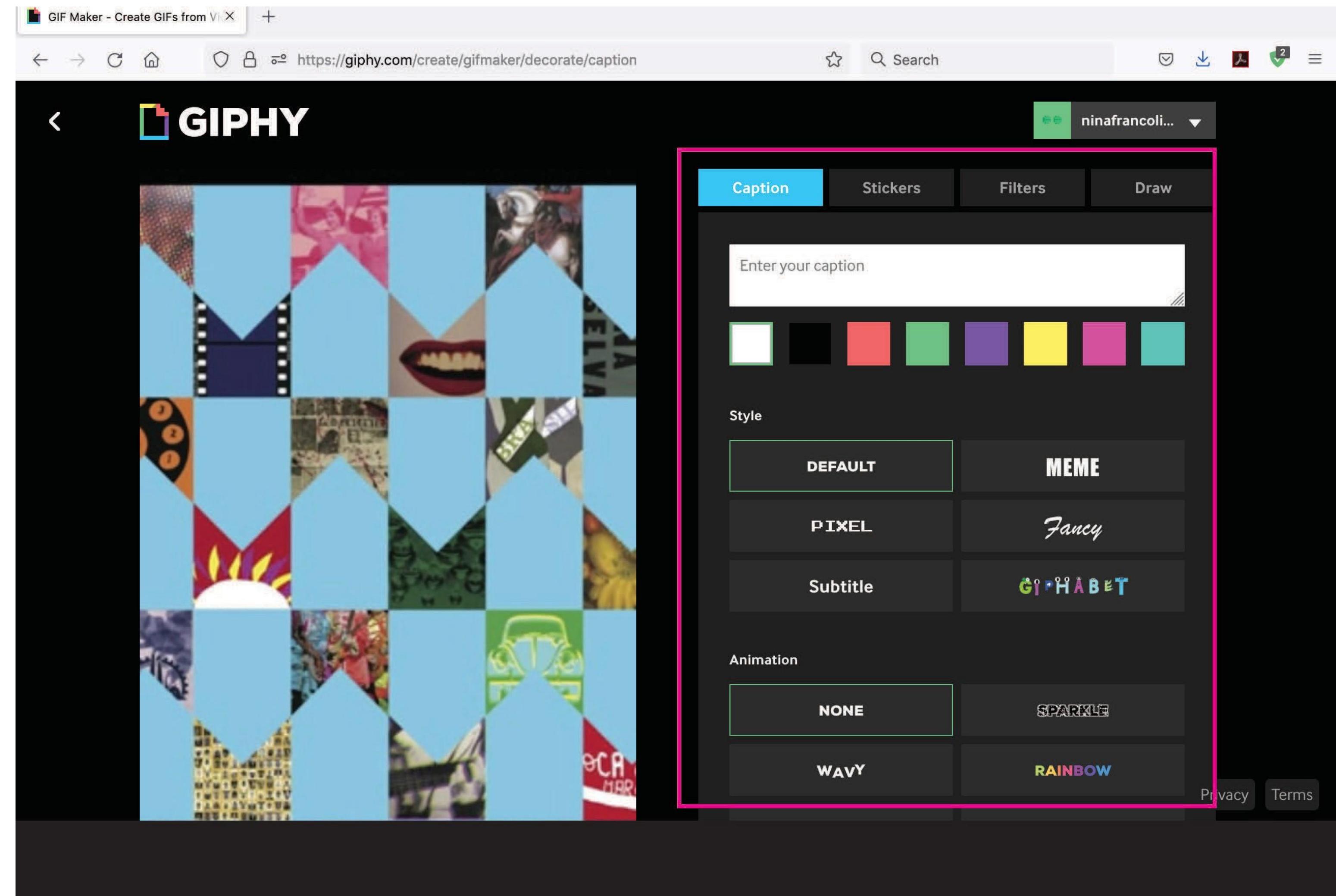
Passo 6:

Com o arquivo selecionado, escolha o tempo de duração do GIF. Em seguida, clique em Continue to Decorate.

Passo 7:

Escolha filtros, stickers, animação ou desenhe em cima do arquivo. Clique em Continue to Upload.

Passo 7...

GIF Maker - Create GIFs from V... X +

← → ⌛ ⌂ 🔍 https://giphy.com/create/gifmaker/decorate/filters

☆ Search ↗ ↘ 3 ⌂

GIPHY

ninafrancoli...

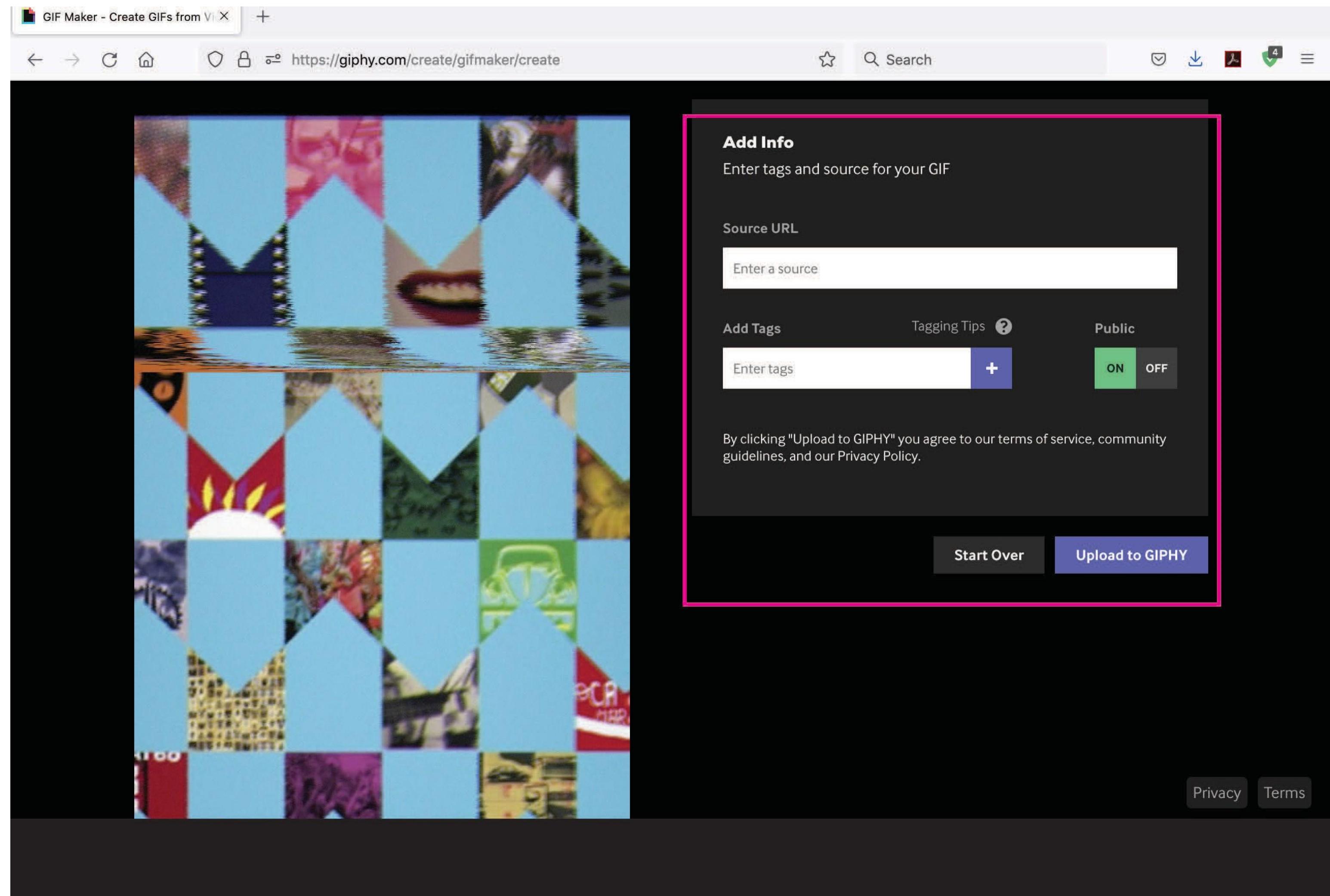
Caption	Stickers	Filters	Draw
None		B & W	
Spooky		Semi-Sepia	
Cross-Process		Rainbow	
Bad TV		Glitch	
Dreamy		Rumble	
VHS		Ripples	

Start Over Continue to Upload

Privacy Terms

Passo 8:

Adicione tags para facilitar a localização do gif no GIPHY (banco de gifs). Clique em Upload to GIPHY.

Anexo 4:

Dicas práticas

SITES PARA FAZER GIF

GIFMAKER.ME: GIFs a partir de imagens e vídeos. Sem opções de textos, mas com possibilidade de colocar trilha sonora.

GIPHY: site e aplicativo para encontrar GIFs prontos para compartilhar ou fazer os seus. Os GIFS ficam no servidor, portanto, outras pessoas podem começar a usar os GIFS disponíveis na plataforma.

MAKE A GIF: GIFs a partir de conteúdos da internet. Imagens, vídeos do YouTube, do computador, conteúdos do Facebook e a partir de outros GIFs.

IMGFLIP: fazer GIFs, além de ser banco de memes e GIFs.

ezGIF: GIFs a partir de vídeos e imagens e pode adicionar textos e efeitos em GIFs já prontos. Suporta sequência de até 400 imagens (de até 30MB).

APPS PARA FAZER GIF

GIPHY

GIF MAKER

PASSO A PASSO AFTER EFFECTS

1. MESMO PROCESSO PHOTOSHOP
2. EXPORTAR EM QUICKTIME
3. JOGAR O QUICKTIME NO PHOTOSHOP
4. EXPORTAR: EXPORT AS WEB LEGACY

PASSO A PASSO PHOTOSHOP

1. FAZER UMA PASTA COM AS IMAGENS
2. JOGAR EM LAYERS DIFERENTES
3. ABRIR UMA LINHA DO TEMPO E DEIXAR COMO ANIMAÇÃO
4. DEFINIR O TEMPO (INTERVALO ENTRE AS IMAGENS)
5. EXPORT AS WEB LEGACY >.....

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS / SITES

“TIPOS NA TELA”, ORG. ELLEN LUPTON (EDITORA GG, 2015)

SAUL BASS: <https://www.youtube.com/watch?v=qqM3McG4-LE>

MOVING POSTERS: <http://www.themovingposter.com/>