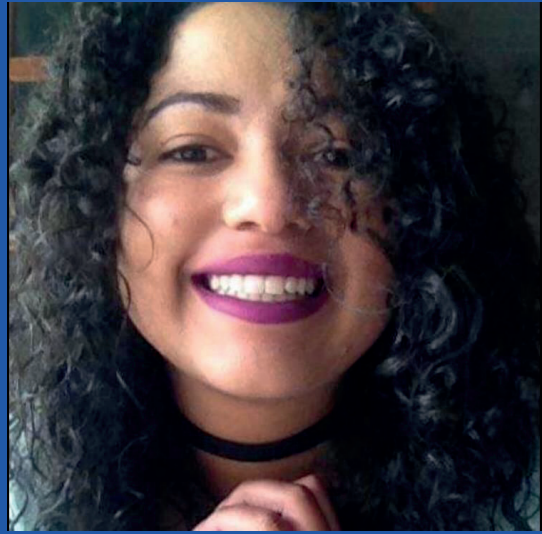

SUZAN THAIS.

Suzan Thais é uma designer especializada em desenvolvimento de materiais impressos e design de materiais digitais para igrejas. Proprietária do **Studio JCS** (studio de design online) junto com seu noivo J.C Barboza desde 2014.

Com base em todo seu conhecimento e experiência desenvolveu intensa atividade docente para ajudar designers iniciantes e aspirantes a designer gráfico a adquirir de forma facilitada e prática um amplo aprendizado dos princípios e ferramentas da área.

Instagram: @suzanthais

Facebook: @suzanthais

Studio e cursos

cursos.studiojcs.com.br

Copyright ©

Todos os nomes de marcas, produtos e serviços mencionados neste guia são propriedades de seus respectivos donos e são usados somente como referência.

Este guia está protegido por leis de direitos autorais. Todos os direitos sobre o guia são reservados. Você não tem permissão para vender este guia nem para copiar/reproduzir o conteúdo do guia em sites, blogs, jornais ou quaisquer outros veículos de distribuição e mídia. Qualquer tipo de violação dos direitos autorais estará sujeita a ações legais.

Introdução

Assim com você, também caí no design gráfico de paraquedas, através de uma necessidade, encontrei uma paixão. Mas nem tudo era flores, cruzei o caminho do “sobrinho”. Acontece que naquela época eu não tinha condições de adquirir os conhecimentos necessários e a longo prazo tive prejuízos, pois o “sobrinho” não consegue cobrar adequadamente por seu trabalho - por falta de conhecimento e experiência.

Por vezes desisti (principalmente por achar que os mais criativos eram aqueles que já nasciam com tal dom - não tinha idéia que a criatividade e um Design bem estruturado é fruto do conhecimento de princípios, técnicas e da prática contínua).

Após uma grande perda financeira, parei tudo e mergulhei na busca do conhecimento, estudei muito e as coisas começaram a clarear. Entendi que para me tornar “O Grande Designer Gráfico” não precisava ter nascido com o dom sobrenatural da criatividade, se tratava apenas do conhecimento e domínio das técnicas. Por esse motivo, após muito estudo e anos de experiência me aprofundei na missão de te ajudar a finalmente adquirir o domínio da área de forma leve e mais prática.

Como usar este livro?

Este é um daqueles livros que eu gostaria de ter lido quando estava começando. Pouparia muito tempo e dinheiro.

Você precisa saber o que é e o que significa ser um Designer Gráfico e também deve entender os princípios, práticas e técnicas. Neste livro você finalmente aprenderá a trabalhar a criatividade, aprenderá como faturar mais através de gráficos online e também verá um pouco das ferramentas mais importantes utilizadas na área.

Tome este livro como um guia, aproprie-se dele, sublinhe os conceitos que lhe pareçam relevantes e reserve um tempo para se dedicar as páginas de planejamento, elas também lhe servirão de guia.

Vem comigo!

SUMÁRIO.

Módulo 1: Comece por aqui

Unidade 1: Planejamento de Pesquisa e Conceitos

1.	Descomplicando a criatividade	6
2.	O poder do rascunho	12
3.	Decifrando imagem e texto	14
4.	Organizando as ideias	18

Unidade 2: Princípios Básicos do Design Gráfico: Planejamento Visual

5.	Proximidade	26
6.	Alinhamento	30
7.	Repetição	34
8.	Contraste	36
9.	Equilíbrio	38

Unidade 3: Tudo sobre composição

10.	Composição	44
11.	Figura a Fundo	44
12.	Lei do fechamento	46
13.	Regra dos terços	47
14.	Simetria e Assimetria	48

Unidade 4: Saiba tudo sobre Design de Layout

15.	Margens, Grids e Estrutura	58
16.	Guia básico de fotografia	72

Módulo 2: Domine as Cores e a Tipografia - Aulas teóricas

Unidade 1: Domine as cores

17.	Classificação das cores	79
18.	Contraste e Harmonia	79
19.	A cor e nossos sentimentos	79
20.	Gerenciamento de cores	80

Unidade 2: Domine a tipografia

21.	Classificação tipográfica	84
22.	Como escolher uma fonte?	88
23.	Quais fontes evitar?	88
24.	Como combinar fontes?	89
25.	Decifrando os termos	90
26.	Onde encontrar fontes?	94

Módulo 3: Colocando em prática

Unidade 1: Ferramentas de criação

27.	Guia básico Illustrator - Adobe	96
28.	Guia básico photoshop - Adobe	106
29.	Guia básico - Ferramentas gratuitas	113

Unidade 2: Finalização

30.	Apresentando ao cliente - Mockups	118
31.	O cliente reprovou, e agora?	121
32.	Bônus - Templates	122

Módulo 4: Produção Gráfica - Aulas práticas

Unidade 1: Arquivos e Impressão

33.	Checklist de impressão	126
34.	Integração de fontes	126
35.	Impressão de cores	127
36.	Guia básico - Impressão Digital e Offset	131
37.	Guia básico - Acabamentos e corte	132
38.	Gabarito e Fechamento de arquivos	136

Unidade 2: O que você precisa saber sobre as Gráficas Online

39.	Melhores gráficas para trabalhar	140
•	Printi	
•	Givonline	
•	Atualcard	
•	Zapgráfica	

Módulo 1
Unidade 1

Descomplicando a
Criatividade

Módulo 1: Comece por aqui

Unidade 1: Planejamento de Pesquisa e Conceitos

DESCOMPLICANDO A CRIATIVIDADE

O primeiro passo é entender que o designer é o condutor da informação, seja projetando material impresso ou digital. Ou seja, você transformará todas as informações passadas pelo cliente em uma peça de design clara, objetiva, organizada e fluida.

Partindo desse ponto, tenha em mente que você precisará estar pronto para trabalhar com diversas áreas e públicos diferentes. A criatividade e inspiração serão suas melhores amigas nessa jornada. Mas fique tranquilo se você não se acha uma pessoa inspirada ou naturalmente criativa.

O seu sonho de se tornar **O Grande Designer Gráfico** não acaba aqui! Muito pelo contrário, está só começando. E por esse motivo começaremos falando sobre as boas práticas de pesquisa que você deve adotar para ampliar a sua gama de referências que serão a sua maior fonte de inspiração.

Práticas diárias de Pesquisa

Observe tudo

A ferramenta mais poderosa que fará você conseguir se aprofundar em qualquer assunto ou público, aumentando a sua percepção de designer é aprender a olhar para todas as coisas que você consome com mais atenção aos detalhes, tudo o que você tiver contato, servirá de base para o seu trabalho. Sempre analise as camadas mais a fundo.

Principais práticas que enriquecerão o seu olhar:

Assistindo filmes ou séries: Ao assistir filmes, seriados ou consumir alguma obra, procure sempre analisar “o que o diretor quis dizer nessa cena?”, “o que esse figurino está me dizendo?” “por que utilizaram esses tons para a fotografia?”. Preste atenção também em cada cena em que a tipografia está presente, “porque ela foi utilizada?” (ver mais sobre tipografia a partir da página 84).

Lendo livros: Sabemos que ler muitos livros é benéfico para todas as áreas e todas as pessoas que desejam ampliar o conhecimento. E como designer, adotar essa prática é obrigatório para que você expanda o seu campo de visão. Vá além dos estudos sobre design gráfico, faça leitura sobre culinárias, arqueologias, viagens, culturas, esportes, romances, religiões, não há limites aqui, explore todos os assuntos. Essa prática te tornará um curioso natural, e você conseguirá cada vez mais criar designs únicos e funcionais que comuniquem a todos os públicos e pessoas.

Desafio – Se desafie a ler 1 livro diferente por mês.

Caminhando pelas ruas: Ao sair para um passeio, caminhada, ou simplesmente comprar um pão na padaria, repare em cada anúncio em outdoor, cada letreiro em comércios pelo seu bairro ou um simples panfleto que entrelaça os seus pés enquanto você anda. Reflita em como a comunicação está sendo passada em diferentes assuntos. Tente entender o que poderia ser melhorado e o que está comunicando perfeitamente bem.

Fazendo pesquisa: Ao pesquisar determinado assunto, não se limite apenas as pesquisas do google. Elas podem ser limitadas e dependendo do assunto, podem ser óbvias. Vá além e procure utilizar outras fontes de pesquisa.

Capturando inspirações: Onde quer que você vá, tenha sempre em mãos algum item de registro (celular, bloco de notas, caderno de inspirações) e capture tudo o que te chamar atenção, leve isso a sério e faça observações. Eles não precisam fazer sentido no momento da coleta, mas não deixe de fazer o registro pois será um grande material de ideias para pesquisas futuras. Registre texturas, letreiros, estampas, a natureza, construções, padrões, cores, estilos, e tudo o que for interessante aos seus olhos, até mesmo o que não for interessante, talvez uma quebra de padrão que te chame atenção de forma negativa (bem, eu sempre me pego colecionando impressos que encontro por aí para fazer análise). Essa prática não fará sentido no começo, mas você construirá a sua própria personalidade, nutrindo uma base

de conceitos e criando a sua própria voz visual. Quanto mais você praticar, mas inspirado você ficará e quando estiver sem ideias, será a sua fonte de criatividade.

Busque referências

Buscar referências também é uma tarefa que você precisa adotar para despertar a criatividade. E nada melhor do que buscar as maiores referências do mercado pelo mundo. Pesquise sobre as maiores agências/profissionais e observe cada detalhe dos trabalhos mais prestigiados, entenda os padrões utilizados, cores, textura, contexto. Essa prática será um combustível a mais em sua pesquisa. Pois você irá se deparar com as mais brilhantes ideias, conceitos, técnicas e abordagens na área do Design. Com certeza você despertará novas habilidades.

Maiores Agências de Design Gráfico do Mundo

Pentagram

“O maior estúdio de design independente do mundo”, a Pentagram pertence e é administrada igualmente por 25 parceiros - todos líderes na indústria de design. Sua lista repleta de estrelas de parceiros do passado e do presente inclui nomes como Alan Fletcher, Bob Gill, Paula Scher e Michael Bierut.

Landor

Em suas próprias palavras, Landor é “a empresa de consultoria de marca mais proeminente do mundo”. Com sede em San Francisco e escritórios operacionais em 25 cidades de classe mundial, este gigante do design tem uma das listas de clientes mais invejáveis do planeta.

Casa Rex

A Casa Rex é uma empresa de design com sede em São Paulo que recebeu elogios de todos os pesos-pesados - Communication Arts, Core77, Good, HOW e muitos mais. Chefiada por Gustavo Piqueira (que ganhou mais de 500 prêmios internacionais de design), a empresa domina tudo, desde fontes e artigos para a casa a projetos ambientais e marcas de vanguarda.

Maiores Designers Tipográficos

Fabio Haag

Mais de 14 anos de experiência, ex-Diretor de Criação Adjunta num dos maiores estúdios globais, com sede em Londres — a Fabio Haag Type se tornou referência no mercado e tem hoje uma equipe diversa, com expertises que vão da tecnologia ao lettering.

tvglobo **ge**

globo.com

Jonathan Hoefler

Um designer tipográfico americano. Fundador da Hoefler Type Foundry. Criou tipografia para apple e para a campanha de barack Obama.

Bancos de Imagem

Os bancos de imagens, também são uma grande fonte de referências. Faça análise e compare cada peça de design, cada conceito, linguagem utilizada, faça suas observações e a inspiração virá.

- Behance
- Pinterest
- Shutterstock
- Adobe Stock

Colete todas as inspirações, tenha a sua base de referência, mas nunca copie. Desenvolva o seu próprio estilo com as ideias obtidas. Seja único, 100% autoral, é isso que te tornará **O Grande Designer Gráfico.**