Concept Art e Storytelling no Design de Animação

Introdução

Nesta unidade, abordaremos a importância do concept art, storyboard e storytelling no design de animação. Trabalharemos com conceitos e dicas sobre a criação, desenvolvimento e conceituação de pintura digital e narrativa visual. Como contar histórias e traduzir um roteiro para um concept art.
A presente unidade tem como objetivo a explicitação dos conceitos e significações possíveis para a criação na arte visual e como esse desenvolvimento imagético está presente em toda produção visual. Já pensou sobre quem foi o responsável pelo cenário incrível daquele filme que você gosta tanto? E quem criou o personagem que você ama com suas formas e cores tão representativas àquela personalidade?

Compreenderemos sobre o desenvolvimento de conceitos visuais aplicado ao storytelling para a criação de produções visuais e audiovisuais. Abordamos as possíveis representações visuais e narrativas de personagens, ambiente e objetos que

fundamente um storytelling para filmes live-action, jogos, animação e produções visuais.

1. Concept art

Concept art são os conceitos visuais presentes em uma animação, filme live-action, jogo ou qualquer história visual. É a verbalização em traços, desenhos, cores e contrastes dos conceitos, ideias e desígnios artísticos de uma produção.

Concept art é o conceito artístico e visual, é o processo de tradução das emoções e ideias em imagens. Concept arts normalmente são desenhos de cenas, personagens, criaturas, veículos, armas, props e outros, a fim de transmitir qual o conceito aquela cena ou imagem deve alcançar no espectador, sendo utilizada como um caminho a ser percorrido por toda a produção da peça visual (podendo ser animação, quadrinhos, jogo, filme, publicidade). Aqui nos referimos comumente às produções de filmes e animações, porém concept art não está fechada a essa área de produção, mas, para aumentarmos a compreensão do texto, deixamos explicitada a utilização do termo concept art para filmes e animações.

O momento de criação do concept art é o início da parte artística de um filme. Após o roteiro, passamos para o desenvolvimento dos conceitos artísticos. Com isso, nesse ponto de um projeto estamos alinhando as ideias apresentadas de forma escrita no roteiro e traduzindo-as para uma estrutura visual, simbólica e semiótica.

É no concept art que começamos a elaborar a identidade visual da cena, a identidade visual dos personagens e outros, ou seja, nesse momento da criação estamos produzindo o que deve ser designado a alguém para que apoie a produção da peça visual, tendo como objetivo uma unicidade na linguagem visual e emocional.

Ora, sendo assim, o artista que produz o concept art realiza as primeiras versões visuais do projeto. Geramos ideias diversas no primeiro momento, não é papel do artista de concept fechar a produção em uma única imagem, mas sim possibilitar visões amplas e com narrativas distintas, ou seja, diversas traduções visuais de um roteiro.

No livro DreamWorlds, Hans Bacher (2008) entende que o papel do designer de produção é em seu fundamento o de gerar ideias, opções e conceitos, portanto o concept art é uma criação de conceitos artísticos que traduzam uma identidade em, principalmente, emoções e sensações narrativas por meio de relações imagéticas. Em outras palavras, é a tradução do roteiro em imagens. O concept art desenvolve o estilo visual do filme, da animação, produz um roteiro visual simbólico e pensa opções emocionais, possibilitando uma execução de qualidade para o projeto final. "Para o concept artist, linguagens escrita e verbal são o ponto de partida. As ideias expressas no roteiro ou no discurso dos membros da equipe de criação são a base para a construção da visualidade" (SENNA, 2013, p. 40).

O concept art norteia a produção simbólica, semântica e imaginativa de um filme. Ele entende de arte, emoções e, principalmente, da comunicação visual narrativa.

Para que este trabalho tenha efetividade e realmente comunique as emoções pensadas, os designers de produção e os artistas responsáveis pelo concept pesquisam e tentam produzir o maior número possível de ideias para que o diretor em um segundo momento decida qual linha visual seguir.

#Saiba mais#

É extremamente indicada a leitura de artbooks para os interessados nessa área. Alguns artbooks como Vision, DreamWorlds, Spider-Verse podem ajudá-los a aprimorar e ampliar sua visão narrativa por meio de cores, formas e contrastes. Indicamos os livros como fundamentos acadêmicos a essa temática e, para o aprofundamento psicológico, a leitura do artigo "Psicologia da arte: fundamentos e práticas para uma ação transformadora" (2018).

Para saber mais, acesse o artigo na íntegra, disponível em: http:/www.scielo.br/pdf/estpsi/v35n4/1982-0275-estpsi-35-04-0375.pdf. Acesso em: 31 jan. 2020. Fonte: Elaborado pelo autor

#Saiba mais#

No concept, pensamos em detalhes que contêm a história, traços que informem, caracterizem, abstraiam e comuniquem. Pensamos em textura e os motivos dos objetos e formas serem localizadas e dispostas de uma ou outra maneira. É no concept art que arriscamos possibilidades criativas; não é uma área para os que não gostem de criação, arte e comunicação. É uma parte do processo que exige encontrar formas, traços e cores para contar histórias no todo e nos detalhes. Figura

1.1 - Concept do personagem Miguel no filme Viva – a vida é uma festa Fonte: Lasseter (2017, p. 14-15).