

Sonho da Terra: uma proposta de design retro via fotografias históricas¹

Aline Pereira MARTINS²

Wanderleia Pereira da SILVA³

Kelly Caetano de AMORIM⁴

Lawrenberg Advíncula da SILVA⁵

Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, Alto Araguaia, MT

RESUMO

Inspirado no estilo do passado, o design retro tem ganhado força nas últimas décadas (1990 e 2000), sugerindo do ponto de vista conceitual sofisticação e tradição nas peças gráficas. No caso do presente trabalho, valorizou esteticamente a capa do DVD do documentário *Sonho da Terra*, que trata de histórias de vida de alguns moradores de uma comunidade chamada Agrovila Ivapé. Trata-se de um projeto de produto editorial desenvolvido da parceria das disciplinas de Planejamento Gráfico 2, Produção Editorial e TCC 2 do curso de Jornalismo do campus universitário de Alto Araguaia da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), que teve como objetivo principal desenvolver uma linguagem visual que fizesse o resgate histórico de lembranças de um passado distante. Para isso, empregaram-se fotografias monocromáticas combinadas com cores leves, suaves, mas também envelhecidas.

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento Gráfico, design retrô, capa de DVD, Documentário *Sonho da Terra*.

1. Por uma definição do retrô no design

De acordo com Bo Bergstrom (2009, p.166), o design bem-sucedido

“está relacionado à forma pela qual os elementos visuais são colocados juntos – se o receptor primeiro vê o título ou uma imagem, e se a composição é simples ou supercomplicada. Em outras palavras, um design bem organizado é fácil de ler, e um design confuso, difícil. O primeiro dá indícios de seriedade e relevância; o segundo, o oposto. As primeiras impressões são fundamentais, e o emissor geralmente tem apenas uma chance.”

¹Trabalho submetido ao XX Prêmio Expocom 2013, na Categoria Produção editorial, modalidade Design Gráfico.

² Recém-graduada do curso de Jornalismo, email: aline28go@gmail.com

³ Recém-graduada do curso de Jornalismo, email: wanderleia_99@hotmail.com

⁴ Recém-graduada do curso de Jornalismo, email: kellyacaetano@uol.com.br.

⁵ Orientador do trabalho. Professor Me. do Curso de jornalismo do campus universitário de Alto Araguaia da Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat, email: lawrenberg@gmail.com.

A definição do designer sueco torna-se pertinente em nosso trabalho, uma vez que atesta a importância da boa aplicação dos conceitos da comunicação visual. Trata-se de fundamentos necessários para a realização de uma boa interação entre uma peça gráfica e seu receptor final, que nem sempre é observada pela maioria dos designers.

Por trás dos fundamentos há o emprego de objetos que, dependendo de sua inserção no conjunto da mensagem visual (técnicas e recursos), atribuem novos sentidos e função simbólica. No caso do retrô, compreendido, segundo Faggiani (2006), trata-se de uma peça gráfica movida por características formais do estilo do passado, com a finalidade de relacionar com a modernização, inovação ou atualização.

De maneira geral, ele indica uma reciclagem de estilos, na medida em que uma peça absorve características do passado. Trata-se de um redesign, um redesenho.

É preciso lembrar que quando se discute design retrô, geralmente as pessoas confundem com estilo vintage. O vintage é relacionado a um objeto que foi do passado que é incorporado pela moda atual, enquanto o retrô é um trabalho atual inspirado em tendências do passado.

2. Sobre o documentário Sonho da Terra

Sonho da Terra é um vídeo documentário apresentado como trabalho de Conclusão de Curso, onde se buscou mostrar histórias de vida de pessoas desconhecidas que residem na Agrovila Ivapé, a 36 quilômetros do município de Santa Rita do Araguaia. O conteúdo, desde imagens a fotos, valoriza a vida no campo.

Os residentes da agrovila passaram por diversas dificuldades, tanto na saúde, saneamento, educação e energia. Por muito tempo eles ficaram dependentes de cisternas – que eles mesmos construíram – para terem acesso à água. Outros, por sua vez, nem isto possuíam. Pelas diversas reclamações, a prefeitura construiu um abastecimento de água potável para os moradores. Este benefício chegou só no ano passado (2011). Esses recursos são obrigatórios ao governo, que deveria fornecer melhorias para cada família, isto de acordo com o II Plano Nacional de Reforma Agrária, criado em novembro de 2003, o atual norteador da política de reforma agrária do Brasil. O plano prevê uma série de ações para promover o acesso à terra, à geração de renda e aos direitos fundamentais como: saúde, educação, energia, saneamento, estes que há muito tempo eles vêm lutando para conseguirem. (MARTINS, SILVA, CAETANO, 2012: p.4)

O título “Sonho da Terra” foi escolhido pelo grupo por conta das histórias que foram presenciadas dentro da comunidade. Quando tivemos os primeiros contatos com os moradores da Agrovila Ivapé, encontramos pessoas de diversas idades, dentre elas negros, brancos e mestiços.

3. O que justifica reproduzir o design retro na capa? (Justificativa)

Torna-se relevante o design retro, pois resgata por meio de uma comunicação visual arrojada o cotidiano de pessoas com histórias de vida marcante, mas, principalmente, a vida no campo. Com a utilização desse estilo é possível ver na capa a origem de quem mora no campo, tendo assim um redesenho de um produto com aparência intimista e nostálgica, onde foi abordado a partir de temas do passado, e faz com que os receptores tenham uma releitura dos bons momentos do passado de um modo mais contemporâneo.

4. Do insight à concepção do design da capa Métodos e Técnicas Utilizados

Para a realização do design da capa, foram realizadas reuniões para discutir a melhor estética. Esta etapa constitui o brainstorm do projeto.

Depois de decidido a proposta de capa, fizemos uma pesquisa de imagens, de tipografia, design de capas e combinações.

A produção envolveu quatro etapas. A primeira de seleção e tratamento das imagens. A segunda de desenvolvimento do layout e apresentação do esboço. A terceira de finalização da ilustração. E a quarta de apresentação do layout em forma de seminário.

5. A concepção do design da capa: O produto e o processo

O design, em sua essência, teve matéria-prima fotografias monocromáticas de lugares bucólicos combinados com cores leves, suaves, mas também envelhecidas.

1) **Seleção de fotografias**: Procuramos algo que fosse bastante chamativo, e nas fotos que selecionamos encontramos isso, a primeira foto da capa ela nos remete a vida de quem reside na zona rural, uma árvore com formato redondo, ao seu redor a plantação que simboliza o trabalho para sobreviverem no local. Na frente da árvore a estrada de terra, que

não deixam os moradores sem esperança de caminhar, outra foto utilizada é a porteira, que representa os moradores que buscam alcançar seus objetivos.

2) **Envelhecimento das fotografias no Adobe Photoshop:** Optamos pelo uso de várias filtros de cores, prevalecendo o de escala de cinza para o uso na casa de campo na capa do DVD. Depois fizemos o balanceamento das tonalidades de cinza da fotografia em preto e branco.

3) **Aplicação na forma de vetores:** A vetorização das fotografias envelhecidas possibilitou uma texturização (textura, superfície) da imagem da casa do campo para, em contraste com o background de amarelo giz em degradê, gerou um efeito visual bastante saudosista. A vetorização das fotografias foi realizada como ação de ilustração e sofisticação da peça.

As fotos foram escolhidas envelhecidas, pois se conta no vídeo documentário, histórias de vida de pessoas, ao qual se remete ao passado de cada um, do modo como construíram suas pequenas propriedades.

4) **composição delas no layout da capa de DVD:** A composição, baseado nos conceitos de ponto óptico e de varredura visual de Donis Dondis (1997), tem como foco central a casa do campo, localizado na parte inferior do layout.

Abaixo, na foto da capa, pode observar que num primeiro momento o espectador avista a árvore, num movimento condicionado do olhar pelo uso intencional do Ponto Óptico. Também no mesmo design, temos em sua composição a aplicação da tensão, por meio da mancha do texto (Sonho da Terra e os autores do documentário).

Fig. 1: Capa do DVD do documentário Sonho da Terra.

5.1 Sobre o processo

Para fazer a montagem da capa do DVD, escolhemos duas fotos, a primeira uma plantação, com árvore, estrada de terra, a outra foto utilizada foi à entrada de uma pequena propriedade com a porteira, matos e morros, lembrando sempre a vida no campo. O tamanho da capa do DVD é 2,72mm por 1,84mm.

As cores usadas foram o preto e branco que lembram histórias passadas, o fundo amarelo é alegre e faz ligação com o sonho que cada morador tinha de possuir sua própria terra, lembra ainda que o sonho guardado na memória realizou-se. No verso da capa, encontra-se a sinopse, um pequeno resumo do que se trata o filme. Abaixo tem os responsáveis pela Edição, em seguida esta os Agradecimentos, as pessoas que contribuíram para desenvolver o trabalho. A Direção e Arte foram feitas pelo professor, Lawrenberg Advincula da Silva. A orientação pela Me. Giovanna Betine.

Abaixo se encontra a duração do filme, e logo abaixo o nome das acadêmicas que fizeram o trabalho. O nome SONHO DA TERRA ganhou-se um destaque para que as letras chamem bastante atenção, com uma tipografia visível onde as letras assumem diferentes personalidades é o que afirma Bergstrom (2009, p. 96).

As letras podem assumir diferentes personagens. Podem ser pompasas, pretensiosas, hesitantes, tentadoras, atrevidas, irritantes, comuns e vulgares. Mas também podem ser limpas, elegantes, simples e diferenciadas.

Na capa, as letras ficaram embaralhadas de fundo, chamando a atenção assim como o nome. No rodapé se encontra o ano 2012, que refere a data de publicação do produto audiovisual. A fonte utilizada no logotipo do documentário foi a Tempus Sans ITC, tamanho 28. E no meio da capa é possível notar o selo de qualidade com o título do trabalho.

6. CONSIDERAÇÕES

Ao termino deste árduo trabalho de Conclusão de Curso é de grande orgulho saber que um produto feito com nossas próprias mãos tenha obtido um resultado extremamente positivo.

Foi uma grande experiência para as integrantes do grupo, realizar cada etapa deste trabalho. As dificuldades foram muitas, mas nos fizeram engrandecer.

Do ponto de vista do aprendizado, a experiência em trabalhar o design retrô possibilitou uma compreensão da importância de estilos e objetos na concepção visual de peças gráficas, na medida em que o bom emprego facilita a comunicação da mensagem visual.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

CAETANO, Kelly Amorim; MARTINS, Aline Pereira; SILVA, Wanderléia Pereira da.

Sonho da Terra. ALTO ARAGUAIA: UNEMAT, 2012.

BERGSTROM, BO. **Fundamentos da Comunicação Visual.** São Paulo: Rosari, 2009.

DONDIS, Donis. **Sintaxe da linguagem visual.** 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

KAMINSKI Paulo C. **Desenvolvendo Produtos com Planejamento, Criatividade e Qualidade.** Rio de Janeiro: LTC, 2000.