

Gavin Ambrose
Paul Harris

FORMATO

s. a forma e o tamanho
de um livro etc.

DESIGN E FOTOGRAFIA

ADOBE

Classroom in a Book

Dreamweaver CS3
Flash CS3 Professional
Illustrator CS3
InDesign CS3
Photoshop CS3

Ambrose & Harris

Design Básico: Impressão &
Acabamento

Ambrose & Harris

Design Básico: Layout

Ambrose & Harris

Dicionário Visual de Design
Gráfico

Ambrose & Harris

Fundamentos de Design Criativo

Begal & cols.

Ilustrações com Photoshop

Bodin & cols.

Montagem de Fotos Panorâmicas

Bruneau & cols.

Tratamento de Imagens com
Photoshop

Clair & Busic-Snyder

Manual de Tipografia

Collandre & cols.

Fotomontagens Criativas com
Photoshop

Fonseca, J.

Tipografia & Design Gráfico

Langford & cols.

Fotografia Básica de Langford

Sorger & Udale

Fundamentos de Design de Moda

Wheeler, A.

Design de Identidade da Marca

Gavin Ambrose
Paul Harris

FORMATO

s. a forma e o tamanho
de um livro etc.

Tradução:

Edson Furmankiewicz

Revisão técnica:

Antonio Roberto de Oliveira

Mestre em Branding pela Universidade de São Paulo
Coordenador do MBA Branding – Gestão de Marcas e do Curso
de Gestão Criativa das Faculdades Integradas Rio Branco
Professor de Design e Branding da Universidade Mackenzie

2009

Obra originalmente publicada sob o título
Basics Design: Format
 ISBN 978-2-940373-28-4

Copyright © AVA Publishing SA 2005

Design e texto de Gavin Ambrose e Paul Harris
 Fotografia original de Xavier Young
 www.xavieryoung.co.uk

Production and separations by AVA Book Production Pte. Ltd., Singapore
 Tel: +65 6334 8173 Fax: +65 6259 9830
 Email: production@avabooks.com.sg

Capa: Rogério Grilho

Leitura Final: Mônica Stefani

Supervisão editorial: Elisa Viall

Edição eletrônica: Techbooks

Reservados todos os direitos de publicação, em língua portuguesa, à
 ARTMED® EDITORA S.A.
 (BOOKMAN® COMPANHIA EDITORA é uma divisão da ARTMED® EDITORA S.A.)
 Av. Jerônimo de Ornelas, 670 – Santana
 90040-340 – Porto Alegre – RS
 Fone: (51) 3027-7000 Fax: (51) 3027-7070

É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, sob
 quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação,
 fotocópia, distribuição na Web e outros), sem permissão expressa da Editora.

SÃO PAULO
 Av. Angélica, 1.091 – Higienópolis
 01227-100 – São Paulo – SP
 Fone: (11) 3665-1100 Fax: (11) 3667-1333

SAC 0800 703-3444

IMPRESSO EM CINGAPURA
 PRINTED IN SINGAPORE

A496f Ambrose, Gavin.
 Formato / Gavin Ambrose, Paul Harris ; tradução Edson
 Furmankiewicz. – Porto Alegre : Bookman, 2009.
 176 p. : il. ; 23 cm. – (Design básico)

ISBN 978-85-7780-273-9

1. Publicações – Formato. 2. Design. I. Harris, Paul. II.
 Título.

CDU 002:658.512.2

Catálogo na publicação: Mônica Ballejo Canto – CRB 10/1023

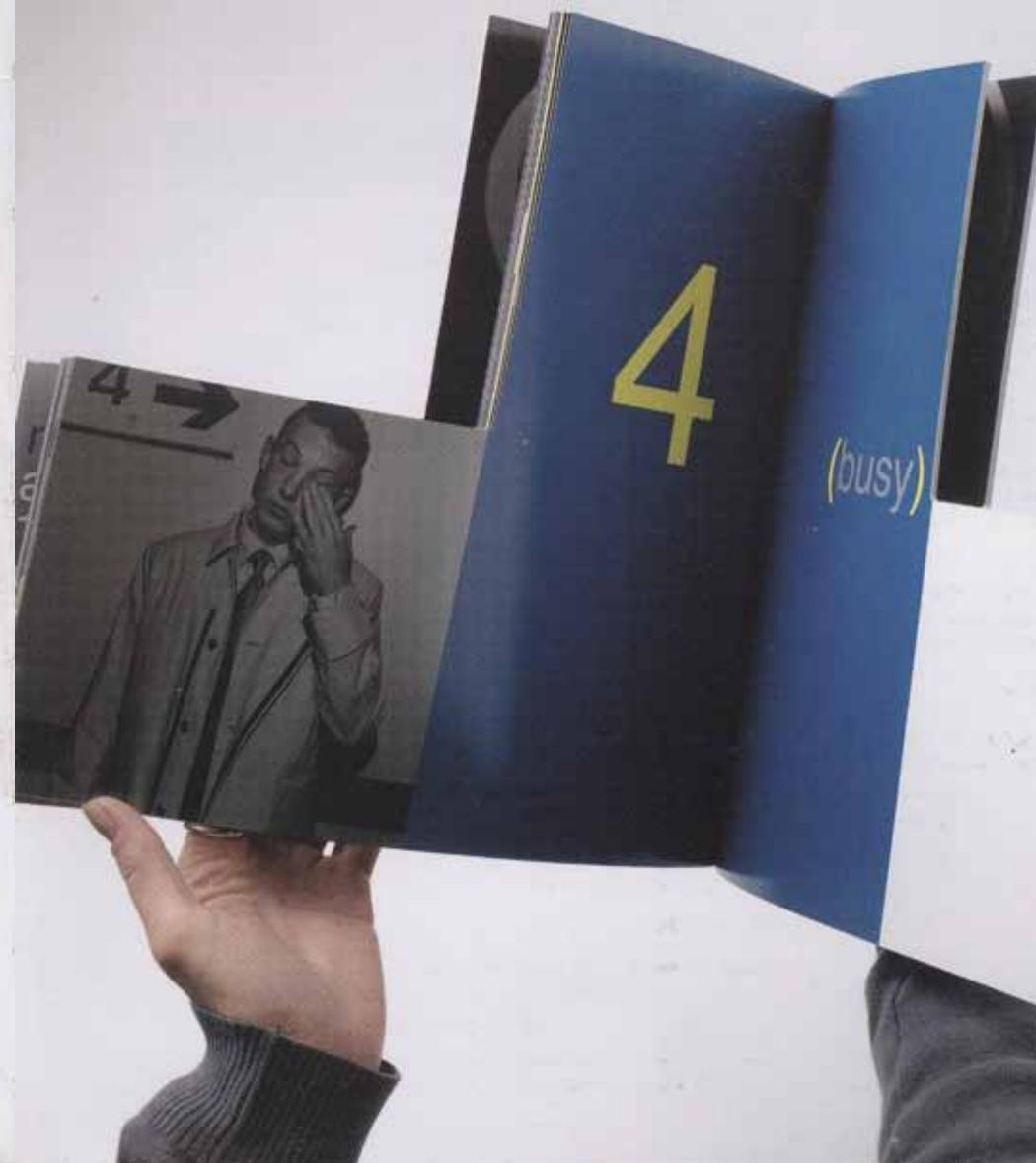
R Newbold

A brochura de um catálogo de moda da R Newbold, criada por Aboud Sodano, é um caderno de 42 páginas impresso em quatro cores especiais – preto, prata, azul e amarelo – e não nas cores da escala Europa. Todas as imagens aparecem como duotones de prata e preto. O mais impressionante, porém, é o corte especial no canto superior direito inteiro do livro, incluindo a capa dura, o que dá à publicação um formato único.

Cliente: R Newbold

Design: Aboud Sodano

Processo: Caderno de 42 páginas, offset em quatro cores especiais, capa dura, corte especial

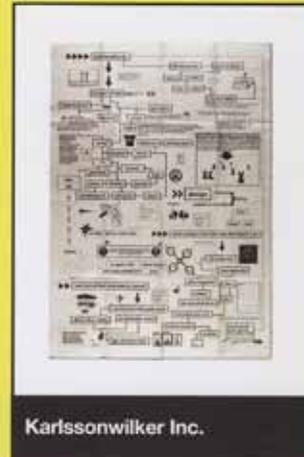
Introdução	6
Como aproveitar ao máximo este livro	8

Rose Design

Tank

Karlssonwilker Inc.

MadeThought

Why Not Associates

Research Studios

O livro	10
Encadernação em z serrilhada	12
Suporte	14
Detalhes	16
Formatos de livro	18
Tipos de encadernação	22
Imposição e múltiplos suportes	24
Encadernação capa dura	30
Estojo	32
Corte especial	36
Múltiplas capas	38
O livro como escultura	40

A revista	42
Escala	44
Dobra-sanfona	46
Formatos gigantes	48
Dobra-janela e páginas desdobráveis	48b

O pôster	48f
Transparência	50
Pôsteres dobrados	52
Verniz de reserva	54
Tamanhos grandes de pôster	56
Acondicionamento	58

O objeto	60
Contêineres	62
Tipos de dobras	66
Dobra-sanfona	68
Técnicas de impressão	74
Serrilha	76
Corte especial	78
Artigos de papelaria	84
Tamanho	90
Revelações	92
A forma segue a função	94
Proteção	96

A tela do monitor	98
16mm	100
Navegação	102
Rolagem	104

A brochura	106
Capas	108
Cintas	112
Páginas desdobráveis para cima	114
Inserções	116
Corte especial	118
Dobra francesa	122
Dobras	124
Ordem / aleatoriedade	128
Suportes	130
Encartes	134
Folhas soltas	136
Descoberta	138
Relevo seco	140
Narrativa dual	142
Ilusão	144
Serrilha	148
Acabamento de impressão	150
Flocagem	152
Encadernação	156
Flip book	158

Glossário	160
Conclusão	172
Agradecimentos	174
Contatos	176

O design moderno tem inúmeras ferramentas que podem ser utilizadas para uma comunicação eficaz do material impresso. Layout, tipografia, cores e imagens são cruciais para transmitir informações e diferenciar um design de outro, mas o formato, a presença física dos detalhes, é uma ferramenta muitas vezes menosprezada e subutilizada.

O formato costuma ser ignorado devido à sua natureza utilitária. Isso, e a existência de vários formatos genéricos, faz com que muitos designers não percebam que ele é uma parte importante do bom design. O formato fornece um ponto de contato físico com o usuário que afeta a maneira como ele recebe a comunicação online e impressa.

Há vários formatos conhecidos, principalmente por razões ergonômicas: um pôster precisa ser suficientemente grande para que possa ser lido de uma determinada distância; um selo precisa ser pequeno o suficiente para que caiba em um envelope; um livro precisa ter o tamanho certo para que o texto possa ser legível e, ao mesmo tempo, precisa ter um formato ideal para que possa ser manuseado confortavelmente.

Embora tamanho, forma, extensão e peso do material impresso na maioria das vezes sejam padrão, os designers freqüentemente utilizam o formato como uma maneira de mudar esses aspectos e adicionar uma dimensão extra aos seus trabalhos.

O livro

O formato serve para diferentes funções, desde ser confortável para segurar na mão até apropriado para apoiar em um leitoril. Os livros são encadernados de acordo com o tempo de vida que se espera que eles tenham, desde a vida curta de um livro de capa mole até a longa de uma obra de capa dura.

A revista

Alguns dos mais impressionantes designs do século XX estão no formato revista, um campo em que a inovação é constante. Embora a grande maioria dos formatos seja padrão, há exceções.

O pôster

Pôsteres têm diferentes formas e tamanhos. Alguns raramente são vistos a uma distância muito próxima, e eles representam alguns dos trabalhos impressos de maior escala. Os exemplos apresentados aqui estão em uma escala menor e geralmente dobrados, como os livros que têm páginas desdobráveis que formam um pôster.

O objeto

Objetos podem ser malas-diretas, convites, entradas, menus e outros materiais impressos. Em geral, eles precisam atrair a atenção rapidamente e, por isso, costumam ter formatos incomuns e diferentes, variando desde os mais simples até os mais elaborados.

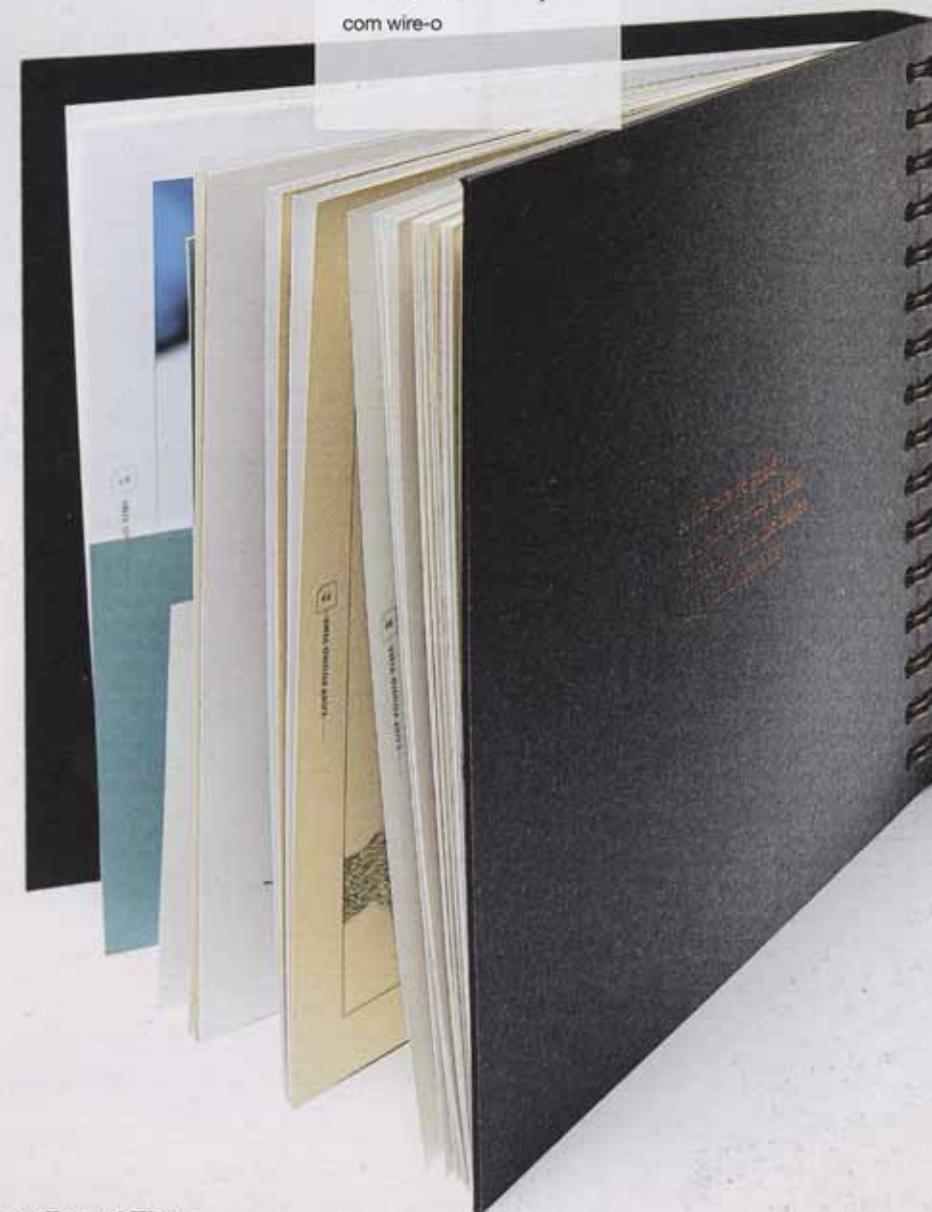
A tela do monitor

Formatos concebidos para visualização no monitor não precisam limitar-se às dimensões do mesmo. O designer pode utilizar de forma criativa o espaço, com técnicas como caixas pop-up, animações e navegação inovadora.

A brochura

Embora muitas vezes parecidos em formato com libretos ou revistas, a intenção é bem diferente: brochuras informam e tentam obter respostas positivas aos seus conteúdos.

Cliente: Stockport Arts and Health
 Design: Eg.G
 Processo: Encadernação com wire-o

Lost Found Time

A coleção de poemas escritos por pessoas idosas, que recontam algumas das suas experiências, foi criada pelo estúdio Eg. G para a Stockport Arts and Health utilizando uma encadernação com wire-o.

Este livro apresenta diferentes aspectos do design de formato, abordados em capítulos específicos. Cada capítulo fornece inúmeros exemplos do uso criativo de formatos dos principais estúdios de design contemporâneos, com comentários explicando as razões por trás das escolhas feitas.

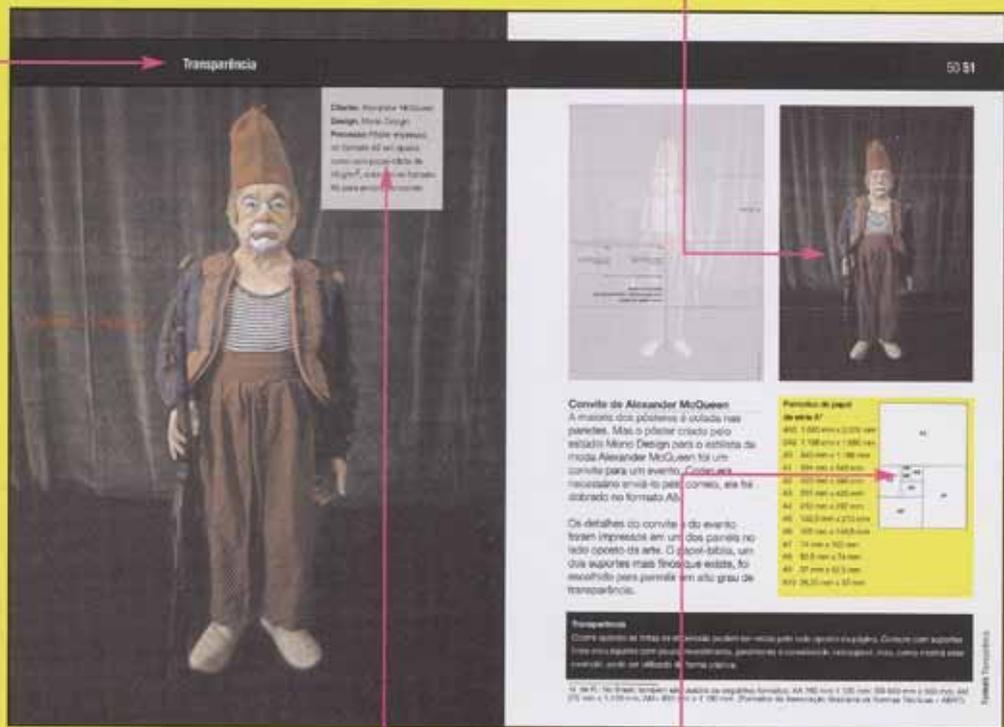
Os princípios fundamentais de design aparecem em destaque para que o leitor possa ver como eles são aplicados na prática.

Navegação clara

Cada capítulo tem um subtítulo claro para permitir que os leitores localizem rapidamente áreas de interesse.

Explicações visuais

A teoria do design foi combinada com projetos de design comerciais para mostrar aos leitores como o resultado foi alcançado.

Informações adicionais

Tipos de papéis, gramaturas, encadernações, clientes, designers e outros pontos de interesse foram incluídos.

Informações técnicas

A teoria e terminologia do design foram decodificadas para promover maior compreensão dos conceitos.

Introduções

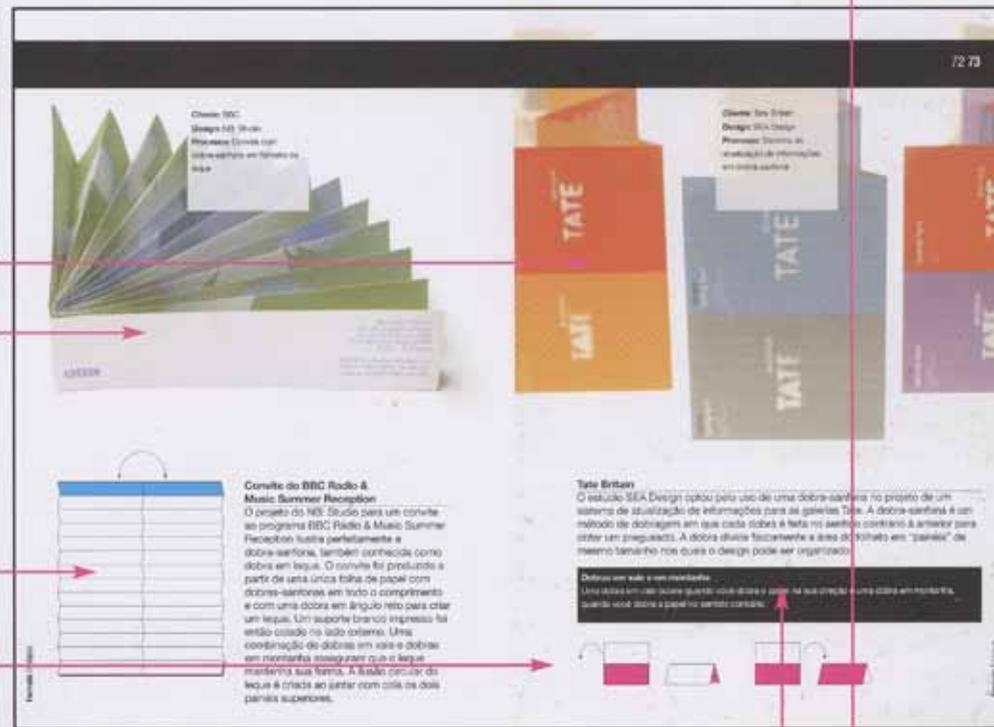
Seções especiais apresentam os conceitos básicos que serão discutidos.

Explicações escritas

Os pontos-chave são explicados dentro do contexto de um exemplo de projeto.

Exemplos

Projetos comerciais de designers contemporâneos ilustram os princípios discutidos.

Diagramas

Os diagramas acrescentam significado à teoria mostrando-a em ação.

Informações relacionadas

Informações relacionadas, como definições, aparecem separadas e explicadas.

Cliente: Sculpture
at Goodwood
Design: MadeThought
Processo: Livros de 48 e 176
páginas unidos por uma capa
com encadernação em z.
Capa com hot stamping

O livro

Um livro é um meio de organizar e apresentar várias informações em uma embalagem. Seja compilando títulos relacionados, aplicando uma ordem seqüencial ou combinando informações aleatórias, os livros tornam-se a soma das suas partes.

Considerações a respeito do formato do livro incluem a natureza e a quantidade das informações a serem apresentadas, o tempo de vida esperado do produto e, naturalmente, o público-alvo e o custo. Isso afeta escolhas como o tipo de papel, tamanho e acabamento de impressão. Por exemplo, elementos gráficos coloridos precisam de papéis sofisticados para reproduzir uma boa imagem; já para assegurar uma vida longa, serão necessários material de alta qualidade, encadernação resistente e capa dura.

Por outro lado, as brochuras geralmente são produzidas em tamanhos padrão ao menor custo possível em papéis de baixa qualidade. Editores investem na criação de capas atraentes para instigar o cliente, às vezes usando hot stamping e relevo seco – uma verdadeira mudança em relação a quando os livros eram produzidos sem capas e os próprios leitores precisavam encaderná-los.

Escolher o tamanho e o suporte do papel é um ponto de partida para um projeto, mas há muitas alternativas de um ponto de partida criativo por meio de técnicas de acabamento de impressão, em que os elementos são combinados para produzir designs únicos e inovadores.

Thinking Big – Sculpture at Goodwood (à esquerda)

Encadernações em z são utilizadas em vários projetos neste livro, mas esta é uma aplicação especialmente interessante do estúdio de design MadeThought para o cliente Sculpture at Goodwood. O título da publicação é *Thinking Big, Concepts for Twenty-first Century British Sculpture*, e ela contém trabalhos de diversos escultores importantes, incluindo Tony Cragg, Jon Buck, Andy Goldsworthy, entre outros. O livro é composto de duas partes: a primeira contém biografias detalhadas dos escultores que criaram as 85 obras e a segunda contém imagens atmosféricas e abstratas de Richard Learoyd. O aspecto único desse design é que os dois cadernos compartilham uma capa encadernada em z, a qual ao mesmo tempo separa e une as duas metades.

9 Kean Street

A brochura do empreendimento imobiliário da Millennium Lofts localizado na 9 Kean Street, criada pelo estúdio de design Cartlidge Levene, é composta de dois cadernos unidos por uma encadernação em z serrilhada.

A primeira parte usa fotografias com cores fortes do Covent Garden tiradas por Gueorgui Pinkhassov, contratado pelo cliente para passar uma semana fotografando a área. A segunda parte tem uma paleta de cores mais limitada e contém informações específicas sobre os 22 lofts que compreendem esse empreendimento.

Cliente: Millennium Lofts
Design: Cartlidge Levene
Processo: Brochuras de 44 e 32 páginas unidas com uma capa com encadernação em z serrilhada

Cliente: Black Dog Publishing
Design: Society
Processo: Capa em uma cor em papel-cartão de fibra reciclada com serigrafia e guardas com encadernação de entretela

City Racing

Para o livro *City Racing, The Life and Times of an Artist-Run Gallery*, o estúdio Society escolheu uma capa em papel-cartão a fim de adicionar granulação à publicação e refletir seu conteúdo. A capa e as guardas foram serigrafadas, e uma encadernação com entretela verde foi aplicada.

Papel-cartão de fibra reciclada

Material de embalagem produzido totalmente a partir de refugo de papel, que pode ou não ser revestido.

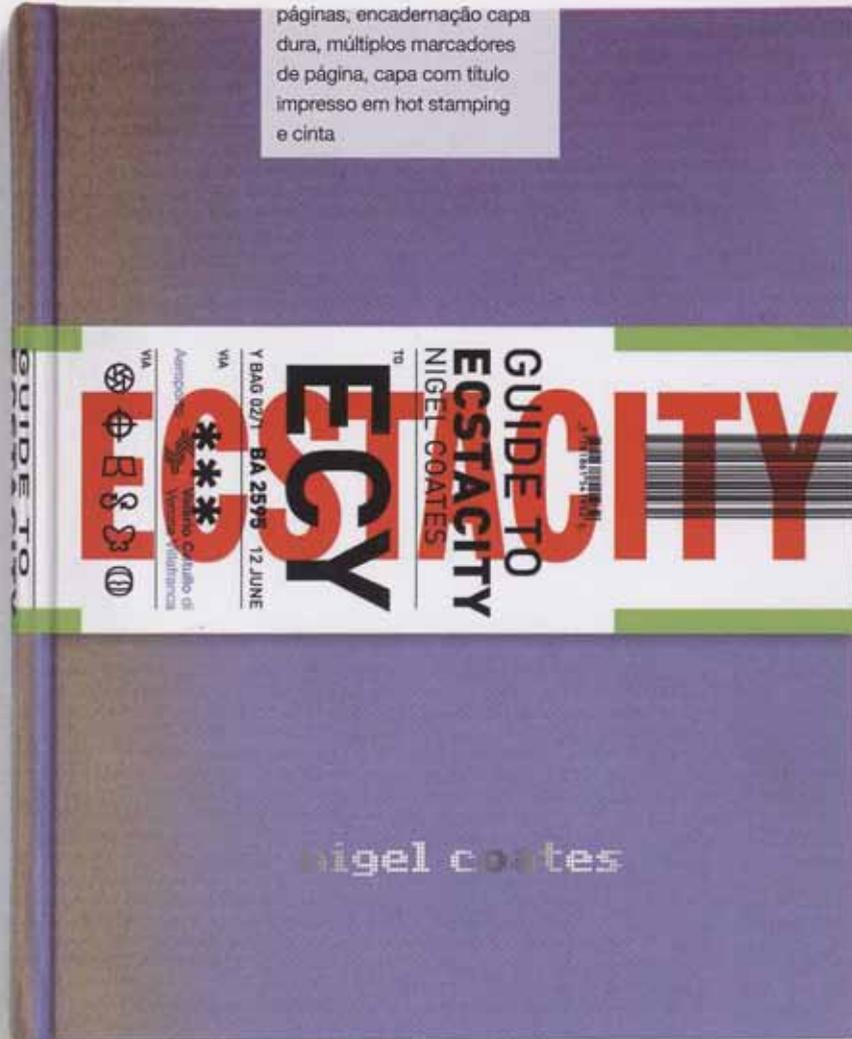
Entretela

Revestimento de tecido de algodão fixado com cola ou goma utilizado para proteger uma capa dura.

Usos comuns do papel

Tipo	Notas	Principais usos
Papel-jornal	Papel fabricado principalmente de celulose mecanicamente triturada, menos durável que outros papéis e barato de produzir. É o tipo de papel mais econômico que pode suportar processos de impressão normais.	Jornais, revistas em quadrinhos.
Papel antíque	Acabamento mais rústico oferecido sobre papel offset.	Para dar textura a publicações como relatórios anuais.
Papel não-revestido	Mais ampla categoria de papel para impressão e escrita, que inclui quase todas as gramaturas de papel offset e de escritório utilizadas para impressão comercial geral.	Papel de escritório (papel para impressora e copiadora, envelopes).
Pasta mecânica	Produzido utilizando celulose, contém lignina ácida. Adequado para usos a curto prazo, pois com o tempo ele fica amarelo e perde as cores.	Jornais, listas telefônicas.
Papel-cartão supremo	Cartão não-revestido.	Suporte para capa de livro.
Papel couché	Papel de alta qualidade, encorpado e revestido com substâncias minerais para oferecer uma boa superfície de impressão, especialmente para meios-tons em que a definição e os detalhes são importantes. Tem alto brilho e lustro.	Impressão em cores, revistas.
Papel couché monolúcido de alto brilho	Papel revestido com um acabamento de alto brilho obtido fazendo o papel, ainda úmido, passar por uma série de rolos metálicos polidos sob alta pressão e temperatura.	Impressão em cores de alta qualidade.
Papel-cromo	Revestimento impermeável em um dos lados concebido para um bom desempenho da aplicação de alto-relevo e revestimento em verniz.	Rótulos, invólucros e capas.
Papel-cartão de alta qualidade (papel cartucho)	Papel branco grosso utilizado para desenhos a lápis e tinta.	Para dar textura a publicações como relatórios anuais.
Papel-cartão de fibra reciclada	Papel-cartão revestido ou não-revestido produzido a partir de refugo de papel ou papel reciclado.	Material de embalagem.
Papel camurça	Papel envernizado com flocagem, refugo de lã extra fino ou pó de fibra vegetal para dar uma aparência aveludada ou parecida a um tecido.	Capas decorativas.

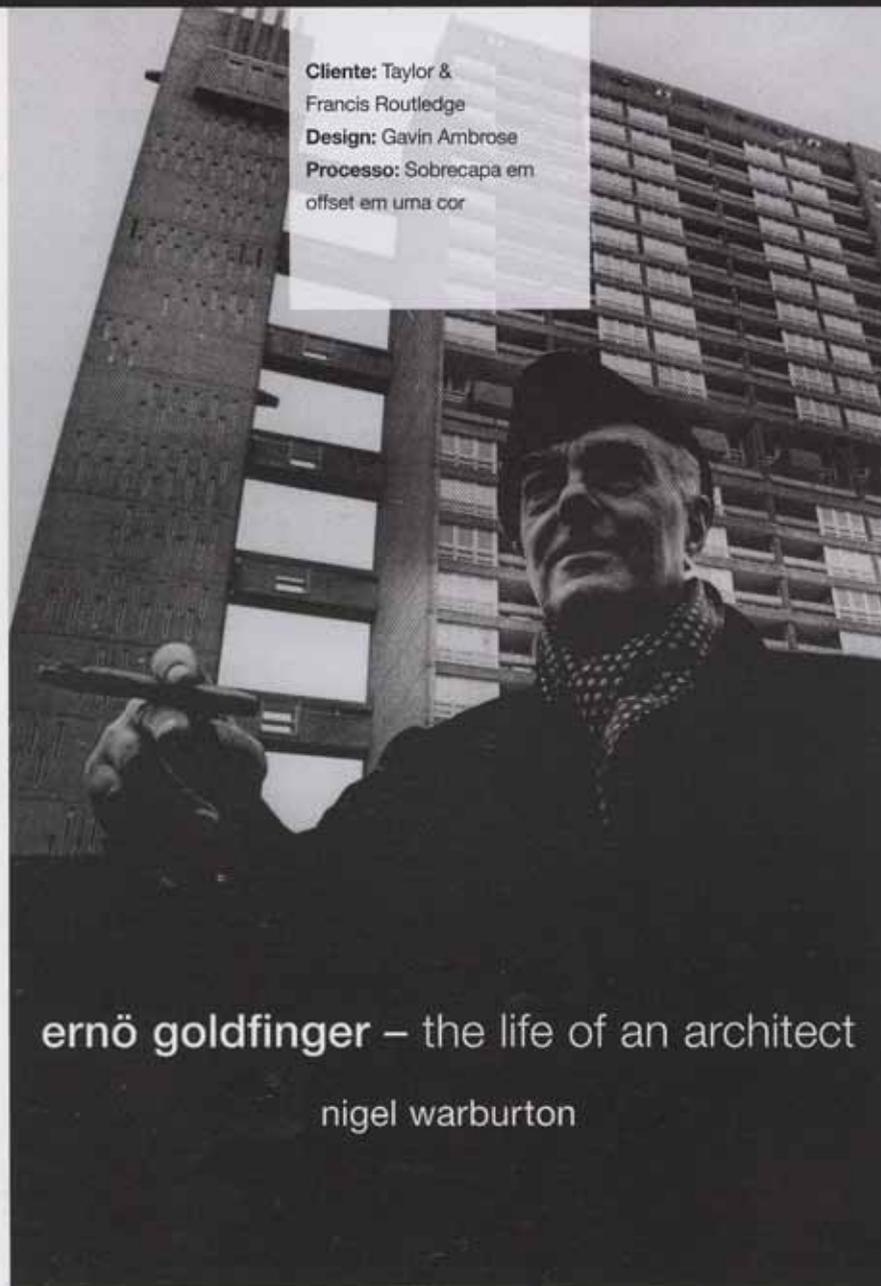
Cliente: Nigel Coates / Laurence King
Design: Why Not Associates
Processo: Livro de 408 páginas, encadernação capa dura, múltiplos marcadores de página, capa com título impresso em hot stamping e cinta

Ecstasy

O estúdio Why Not Associates criou uma melhoria de formato sutil e útil no design para o livro *Ecstasy* – que explora a dinâmica da cidade –, do arquiteto Nigel Coate, incluindo vários marcadores de página coloridos. Indicando a necessidade de marcar várias páginas, os marcadores destacam e lembram o leitor da complexa multiplicidade de informações contidas no livro.

Cliente: Taylor & Francis Routledge
Design: Gavin Ambrose
Processo: Sobrecapa em offset em uma cor

ernő goldfinger – the life of an architect
 nigel warburton

Ernö Goldfinger – The Life of an Architect

Há uma variedade surpreendente de formatos padrão de livro, como destaca a tabela na página ao lado. A capa acima mostra o arquiteto Ernő Goldfinger à frente da Trellick Tower, edifício que ele projetou localizado na região oeste de Londres. A fotografia é de Peter Hamilton.

Formatos de livro

Dois fatores principais afetam o tamanho final de uma página em um livro: o tamanho da folha original do papel e o número de vezes que a folha de papel é dobrada antes de ser refilada. “Edições in-folio” são livros compostos de cadernos que foram dobrados apenas uma vez. “Edições in-quarto” são criadas a partir de cadernos dobrados duas vezes (criando quatro folhas ou oito páginas), e “edições in-octavo”, de cadernos dobrados três vezes (criando oito folhas ou 16 páginas). Esses formatos de livro originalmente baseavam-se em tamanhos de papel padrão, e representam uma fração matemática de uma folha de papel.

Tamanhos de livro encadernado			
Demy 16mo	143mm x 111mm	Imperial 8vo	279mm x 191mm
Demy 18mo	146mm x 95mm	Foolscap Quarto (4to)	216mm x 171mm
Foolscap Octavo (8vo)	171mm x 108mm	Crown 4to	254mm x 191mm
Crown (8vo)	191mm x 127mm	Demy 4to	260mm x 222mm
Large Crown 8vo	203mm x 133mm	Royal 4to	318mm x 254mm
Demy 8vo	222mm x 143mm	Imperial 4to	381mm x 279mm
Medium 8vo	241mm x 152mm	Crown Folio	381mm x 254mm
Royal 8vo	254mm x 159mm	Demy Folio	445mm x 286mm
Super Royal 8vo	260mm x 175mm	Royal Folio	508mm x 318mm
		Music	356mm x 260mm

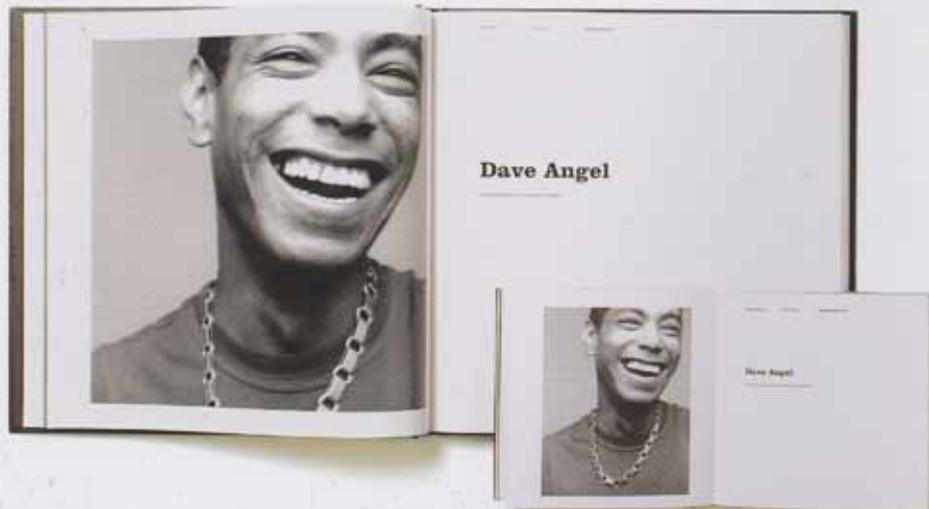
Trabalhos em dois formatos

Em vez de criar diferentes projetos para dois formatos de publicação, uma única arte é produzida em porcentagens diferentes. Capas separadas são então aplicadas criando a ilusão de duas publicações completamente diferentes. Em geral, a arte é reduzida em 71% para poder ser transferida do formato A3 para o A4. Mas, devido ao formato pouco comum desse livro, a arte foi reduzida para 58% a fim de passar de 12 pol. para 7 pol. (de 304 mm para 178 mm).

A3 para A4 = redução de 71%

Legibilidade

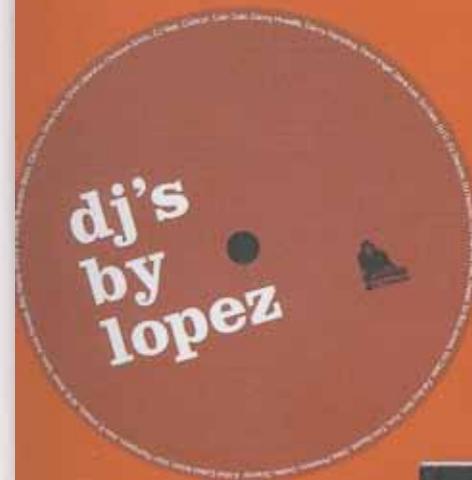
Legibilidade

Legibilidade

Legibilidade

DJs by Lopez

Para um livro sobre DJs com fotografias de Chris Lopez, o estúdio Mono Design buscou inspiração em dois números queridos para qualquer DJ a fim de selecionar dois formatos para o livro: 7 e 12. Esses números correspondem ao tamanho em polegadas dos discos de vinil. A única diferença entre os livros é a escala; as fotos e o texto em um deles são maiores do que no outro. Nesse caso, a modificação na escala não afeta a clareza ou o efeito do design, embora isso não seja regra. É preciso ter cuidado para que o maior dos dois formatos não pareça desconjugado e a versão menor não se torne ilegível.

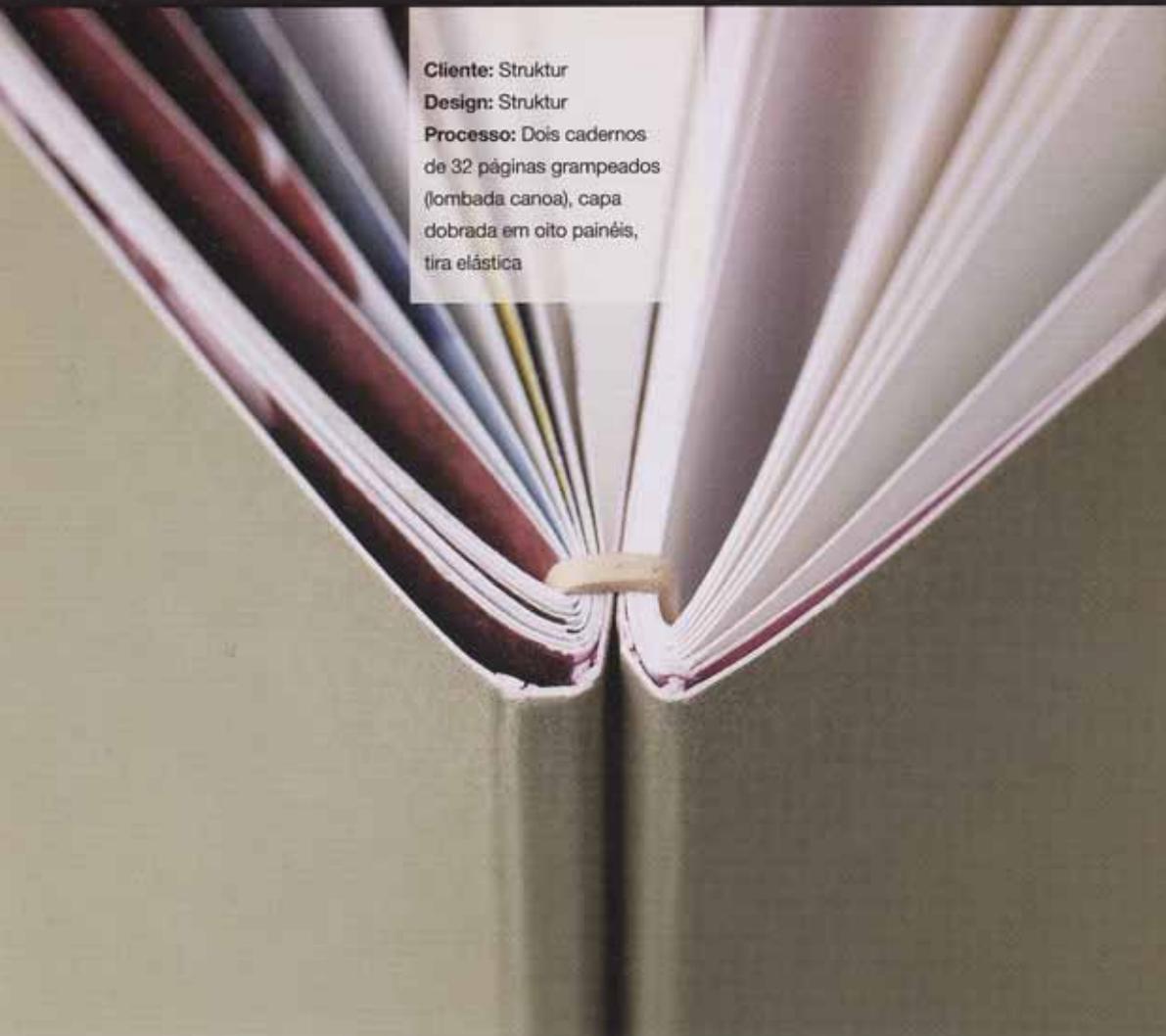

Cliente: AAPPL

Design: Mono Design

Processo: Dois livros de diferentes tamanhos, um com encadernação capa dura e o outro com encadernação sem costura

Cliente: Struktur
Design: Struktur
Processo: Dois cadernos de 32 páginas grampeados (lombada canoa), capa dobrada em oito painéis, tira elástica

Hours Book

O método de encadernação geralmente é selecionado por sua funcionalidade, mas no livro *Hours*, da Struktur, a intenção é separar fisicamente os cadernos. Metade do livro é uma agenda de horas, enquanto a outra são pinturas que um artista criou dentro de certo intervalo de tempo. Elas tornam-se mais rápidas à medida que os minutos passam. Cada parte é produzida como um livro separado e depois unida por uma tira elástica, que remete à elasticidade do tempo.

Tank Páginas 44-45

Encadernação sem costura
 Método de encadernação comumente utilizado para brochuras em que os cadernos são fixados com uma cola flexível, a qual também fixa uma capa de papel à lombada. A margem externa é completamente refileada.

KesselsKramer Página 167

Encadernação em lombada canoa (grampo à cavalo)
 Método de encadernação utilizado para livretos, programas e pequenos catálogos. Os cadernos são intercalados e grampeados no sentido da lombada para a página central. Livros com encadernação em lombada canoa abrem completamente.

Tank Página 95

Encadernação com wire-o, espiral metálica ou plástica
 Método de encadernação em que folhas soltas são perfuradas e presas por uma das bordas com fio de arame ou plástico espiralado, permitindo que o livro abra completamente. Utilizado para relatórios, publicações administrativas, guias etc. Normalmente com capa de material resistente.

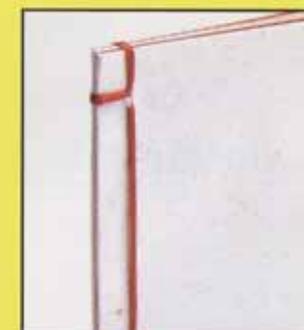
North Páginas 122-123

Dobra francesa
 Folha de papel com duas dobras em ângulo reto para formar um caderno de 4 páginas não-refilado. O caderno é costurado ao longo da dobra enquanto as bordas superiores permanecem dobradas e não-refiladas. É comum as faces internas das folhas serem impressas com uma cor de preenchimento.

Eg.G Página 7

Capa dura com wire-o exposto ou oculto
 Livro com encadernação wire-o e uma sobrecapa que proporciona os benefícios da encadernação espiral (permanece totalmente aberto, as páginas podem ser completamente viradas) com a aparência profissional da encadernação sem costura. Tem duas versões: com wire-o exposto ou com wire-o oculto pela sobrecapa.

Eg.G Página 156

Encadernação japonesa
 Método de encadernação em que as páginas são costuradas com uma linha contínua. O livro não abre completamente. É um método de encadernação bastante decorativo, não muito utilizado, mas luxuoso.

Imposição e múltiplos suportes

Para um trabalho simples em quatro cores, a imposição não é importante, uma vez que cada página é impressa com as mesmas quatro cores de escala. Mas se você tiver o orçamento ou a oportunidade de fazer uma reserva de cor, por exemplo, utilizando uma cor especial ou verniz, talvez precise de um planejamento mais detalhado. Você precisará indicar quais páginas devem receber a cor especial por meio de um plano de imposição.

Um plano de imposição possibilita uma economia de custo, pois reduz o número de cadernos que você precisa imprimir com a cor especial. Esse plano também permite maximizar a cobertura de um elemento especial, por exemplo, as páginas 130, 131, 134, 135, 138, 139, 142 e 143 deste livro foram impressas com uma quinta cor, Pantone 877 metálico. Em um plano de imposição, todas elas ficariam no mesmo lado de um caderno de 16 páginas.

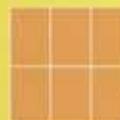
A imposição é uma representação visual ou um guia de como uma publicação será impressa.

Este livro foi impresso de acordo com o plano de imposição mostrado abaixo. Como ele é montado em cadernos de 16 páginas, há oito páginas a visualizar, isto é, oito páginas em cada lado da folha. Ele é especificado como um livro de 176 páginas com uma dobra-janela de seis painéis.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Três cadernos de 16 páginas em quatro cores.

Se você abrir um livro, a página 1 abre com a página 2, a página 3 com a 4, a página 5 com a 6 etc. Se você se lembrar disso ao especificar a reserva de cor especial, o processo deverá ser simples. No primeiro caderno de 16 páginas acima, as páginas 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 e 16 são impressas em conjunto, e as páginas restantes são impressas no lado oposto. Isso significa que esses dois grupos de oito páginas podem ser tratados separadamente, como mostrado no caderno 9 abaixo, impresso em cor especial.

Encartes são normalmente inseridos entre os cadernos. Esse encarte de seis painéis foi inserido entre as páginas 48 e 49, mas poderia estar entre qualquer um dos cadernos neste livro.

Encarte de seis painéis.

49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160

Sete cadernos de 16 páginas em quatro cores.

Uma cor especial foi aplicada às páginas destacadas no caderno 9. Como os cadernos são impressos em folhas com duas faces de oito páginas, todas essas páginas ficam no mesmo lado.

161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Caderno de 16 páginas de uma cor impresso em papel kraft.

Os diagramas abaixo mostram um plano de imposição que um impressor especificaria para um trabalho de impressão em cadernos de 16 páginas; portanto, ele tem 16 páginas de extensão e imprimirá 32 em uma folha (incluindo o lado oposto dessas 16 páginas). Os blocos de cores não precisam estar um ao lado do outro, pois o livro é formado por cadernos que podem ser impressos, cortados, reorganizados e encadernados.

Livro de 96 páginas com 48 páginas impressas em cores e 48 páginas impressas em uma cor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96

O arranjo mais simples é ter conjuntos de páginas espelhadas alternadas que distribuem a cor uniformemente por todas as partes do livro. Imprimir em CMYK em um dos lados de cada seção e imprimir em uma única cor no lado oposto resulta em um conjunto de páginas opostas coloridas e outro monocromático alternadamente. Isso seria impresso em três folhas, com 32 páginas por folha.

Outra configuração seria juntar o caderno colorido no início e no final

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96

Criando um bloco colorido com as 16 páginas iniciais e as 16 páginas finais do livro, essas áreas receberiam todas as cores. Nesse exemplo, as páginas 1-16 e 81-96 seriam impressas em conjunto e então cortadas. O caderno de 16 páginas, com cores especiais, pode ser impresso em qualquer lugar desde que ele coincida com outro caderno de 16 páginas, permitindo que 32 páginas sejam impressas em conjunto.

Também seria possível adicionar um caderno de duas cores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96

Dezesseis páginas com duas cores podem ser adicionadas às seções coincidentes. Nesse caso, a seção de duas cores aparece no segundo e quarto cadernos.

Caderno

Um caderno, ou seção, é uma folha de papel dobrada que forma várias páginas. Os cadernos de um livro são alceados e encadernados. Em um livro com encadernação com costura, os cadernos são costurados depois do alceamento. Cada caderno contém uma letra na última página, disposta em ordem alfabética, que funciona como um guia para o alceador.

Ou...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96

Tornando densa a cor do início do livro, os cadernos um e três, dois e cinco, e quatro e seis são impressos juntos, novamente como pares coincidentes.

Adicionando uma cor especial

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96

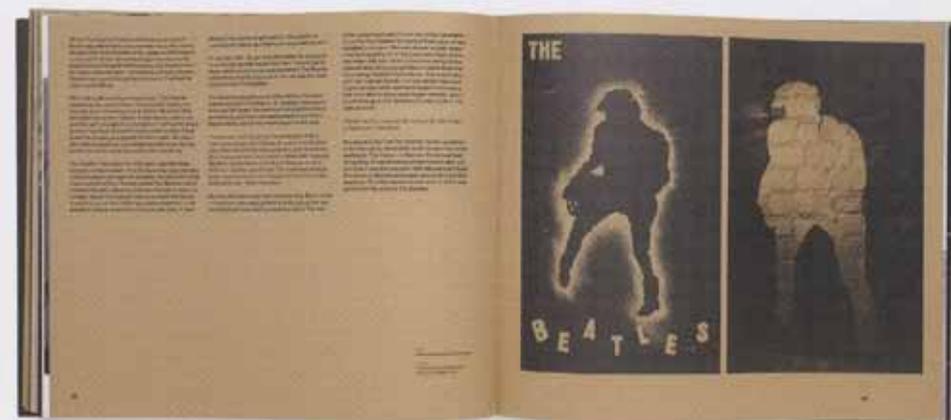
Aqui uma cor especial foi adicionada ao quarto e sexto cadernos.

Mais uma vez, desde que haja pares coincidentes, a reserva de cor especial pode ser movida

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96

Dezesseis páginas em duas cores podem ser adicionadas aos cadernos coincidentes. Agora a cor especial fica no segundo e quinto cadernos.

Cliente: Spine Publishing
Design: Rose Design
Processo: Livro impresso em papel kraft e papel couché fosco em uma cor.
 Encadernação sem costura

The Beatles – The True Beginnings

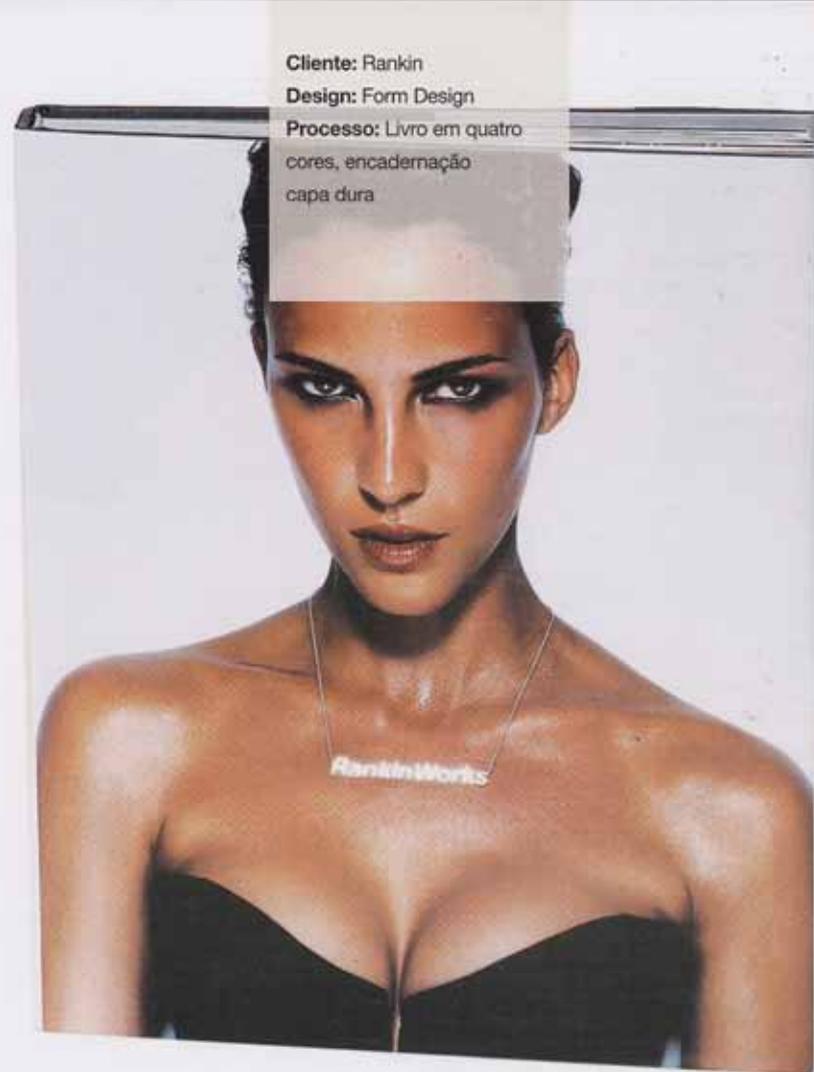
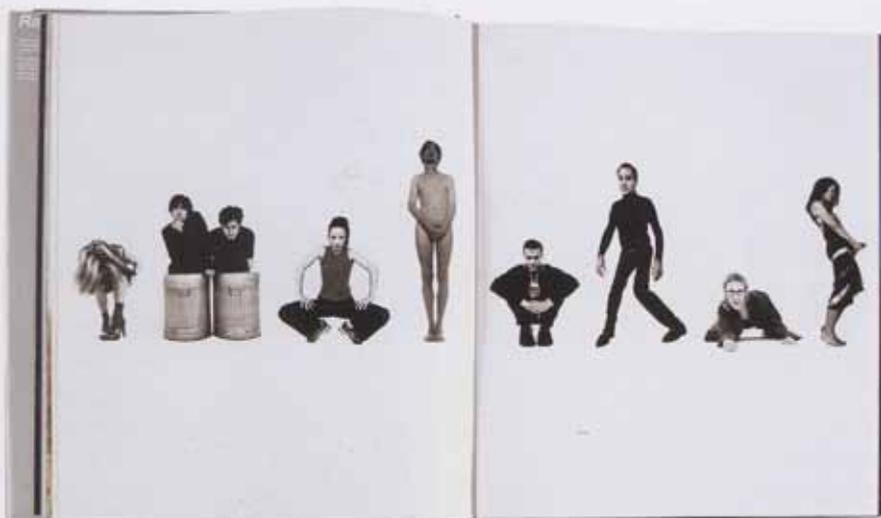
Para um livro sobre os Beatles, o estúdio Rose Design dividiu dois tipos distintos de informações utilizando diferentes suportes. O papel kraft foi utilizado para fotografias de arquivos históricos e para o texto. Um couché simples com acabamento fosco foi utilizado para imprimir uma série de citações e fotografias originais de Sandro Sodano. Os dois suportes realçam o contraste entre a alta qualidade da fotografia em estúdio de Sodano e a qualidade variável das imagens de arquivo.

O livro é formado por 14 cadernos de oito páginas; cadernos de quatro cores em couché fosco; e 11 cadernos de oito páginas em duas cores sobre papel kraft, impressos e intercalados para criar uma paginação mista.

Rankin Works

Existem vários métodos de encadernação de livros, incluindo sem costura e capa dura. O design do estúdio Form para a publicação *Rankin Works*, da Booth-Clibborn, usa a encadernação capa dura, método que dá vida longa ao produto e permite que as páginas abram completamente.

Publicações com capa dura como essa normalmente têm uma sobrecapa. Originalmente, a sobrecapa oferecia proteção contra sujeira e pó; recentemente, porém, ela tornou-se uma extensão gráfica do livro e um importante recurso promocional.

Cliente: Rankin
 Design: Form Design
 Processo: Livro em quatro cores, encadernação capa dura

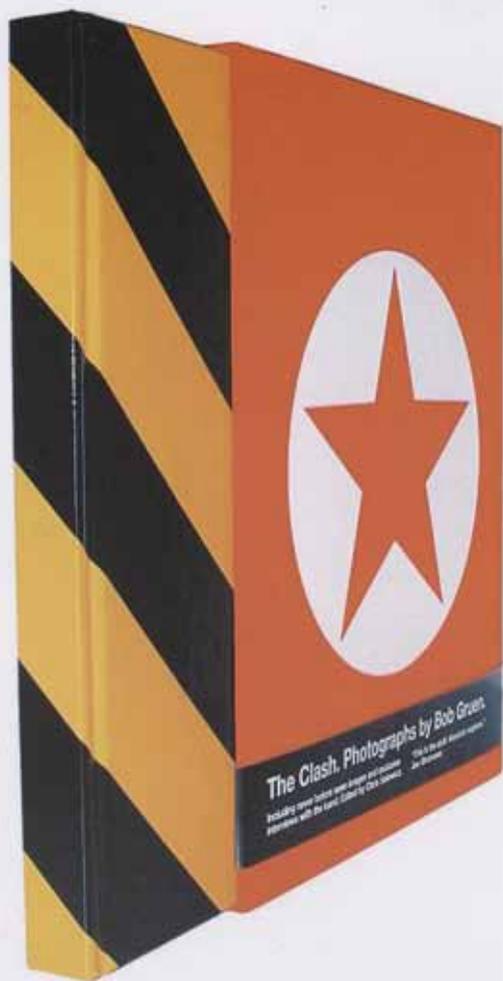
Encadernação capa dura
 Método comum de encadernação de livro em capa dura, em que os cadernos são costurados e colados com uma tira de gaze ao longo da lombada para formar o miolo. Em seguida, a capa dura é colada. Normalmente, a lombada é arredondada e são feitas ranhuras ao longo da borda da capa, junto à lombada, que funcionam como dobradiças.

Charmeira/Cabeceado
 Tecido que cobre a parte superior ou inferior da lombada. Serve tanto para decorar como para proteger a lombada.

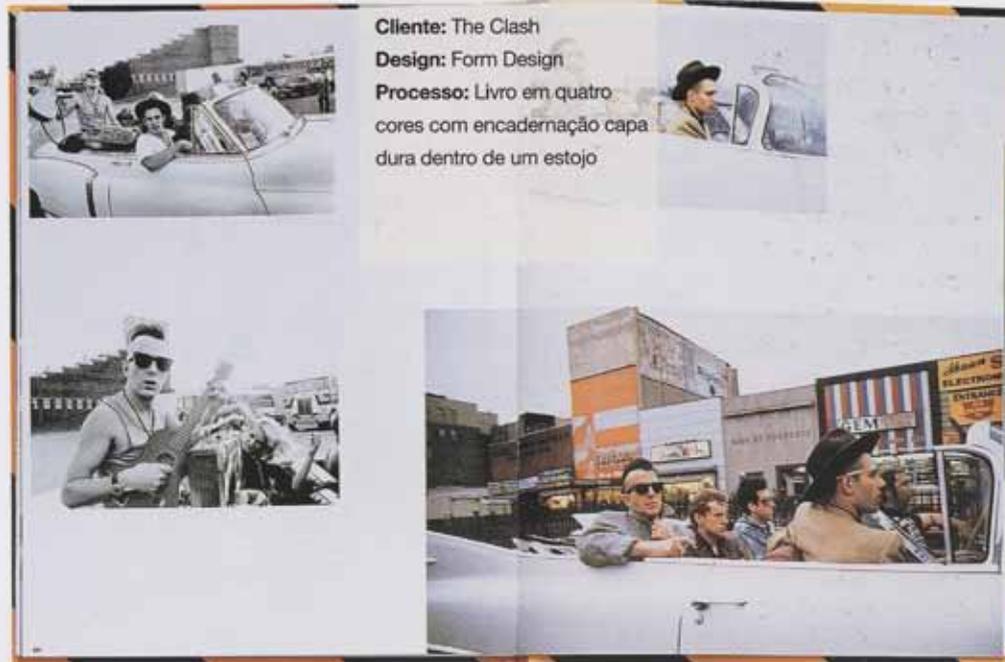
The Clash

The Clash foi uma banda de punk rock influente que demonstrou grande espírito de resistência durante toda a sua carreira. Para o projeto *The Clash. Photographs*, livro que apresenta imagens de Bob Gruen, o estúdio Form tornou o projeto mais durável incluindo um estojo para armazenar e proteger a obra. A capa do livro é decorada com listras pretas e amarelas, um símbolo universal de atenção, que faz alusão à denúncia social presente nas músicas do The Clash. Quando o livro é aberto, as listras formam uma moldura visual forte para as imagens que ele contém.

Estojo

Caixa feita de um suporte rígido e durável que envolve e protege um livro, ou agrupa vários livros em uma embalagem. Além da proteção, um estojo adiciona um elemento extra à apresentação do produto. Uma das suas extremidades é aberta para que a lombada do livro permaneça visível, e ele naturalmente tem dimensões um pouco maiores do que o(s) item(s) que deve conter, mas não tão grandes que o conteúdo fique solto dentro dele.

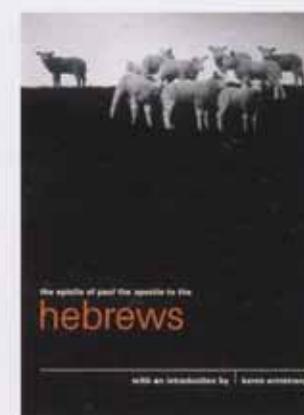
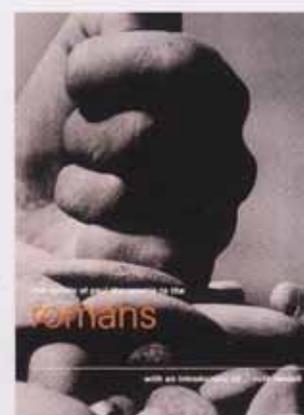
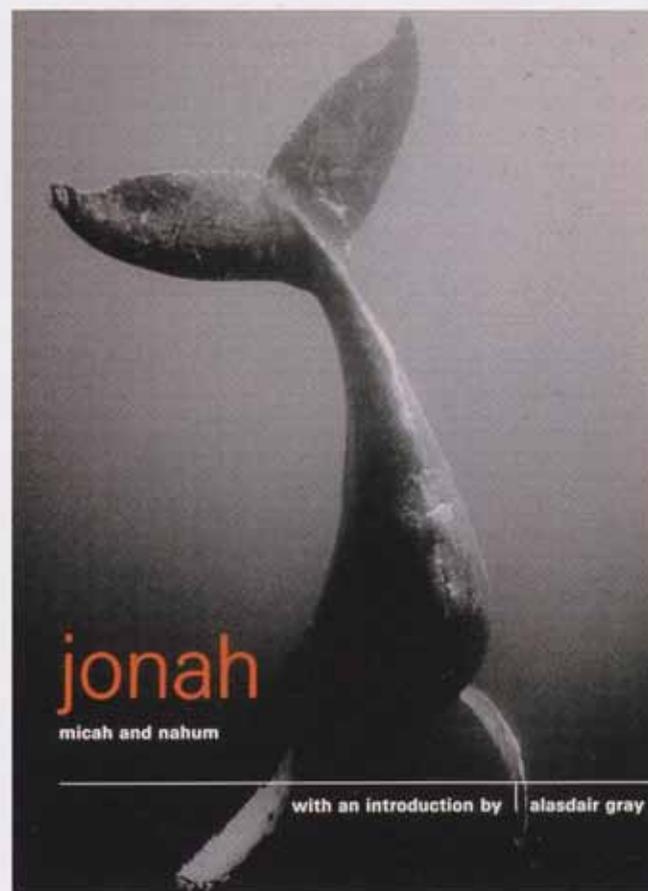
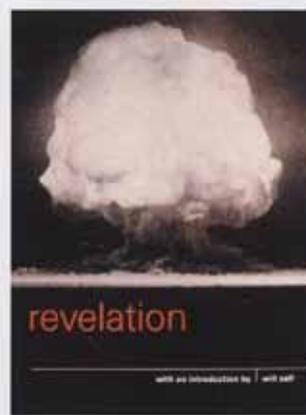
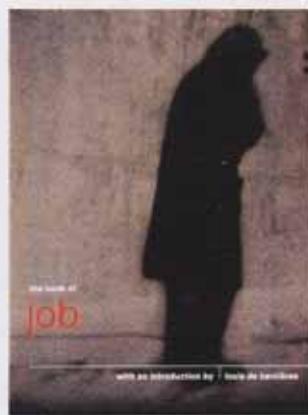
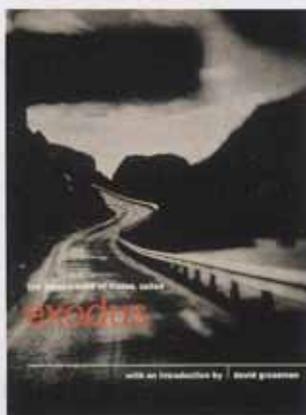
Cliente: The Clash
Design: Form Design
Processo: Livro em quatro cores com encadernação capa dura dentro de um estojo

In February 1979 The Clash set off on their first American tour.
 Caroline: Part of the punk ethic was to refuse to be in any way gracious to anyone from the record company who came backstage. My charm helped a bit, especially when we ran out of money halfway through the tour, and I had to go on my knees to the record company and ask for more cash to finish the tour. But they did it because The Clash were playing terrific live gigs that were absolute sell-outs.
 You have to understand that The Clash never even did a gig that wasn't rescheduled. From the first gig they ever did in London. Because of the heat-up, with everyone knowing there was something happening. Unlike the Pistols who for the first few gigs were building the punk audience. By the time The Clash came along there was already quite a big scene, so they never even had to do a gig where they had to walk over the audience. The audience was so ready and up for it. I don't think there's been any band in the history of rock'n'roll that has had that experience. Even the Beatles, the Rolling Stones had to build an audience. But the audience was there for The Clash, ready for it.

Bob: The Clash liked America in general. Coming from England, the whole country seems like Disneyland. That's what America does with us we are big and bright and candy-colored and pink and yellow and "red, white and blue". You come to America and it's fast food and fast girls and fast cars and big, wide-open streets. In America anyone says anything to anybody - pretty freely. The word really lived that swinging American attitude and the big cars.

Cliente: Canongate Books Ltd.
Design: Pentagram
 (Angus Hyland)
Processo: Série de brochuras
 com encadernação sem
 costura dentro de um estojo

Canongate Pocket Canons

Ao lado, um exemplo de um estojo utilizado para agrupar vários livros como um único produto. O projeto para a Canongate Books Ltd. foi criado para 12 livros da Bíblia do Rei Jaime no formato de bolso. O parceiro da Pentagram, Angus Hyland, abordou o projeto como se estivesse criando capas para uma ficção moderna, mas utilizou uma fotografia sobre papel escurecido para refletir a seriedade do conteúdo e evitar o estilo de um fotógrafo específico.

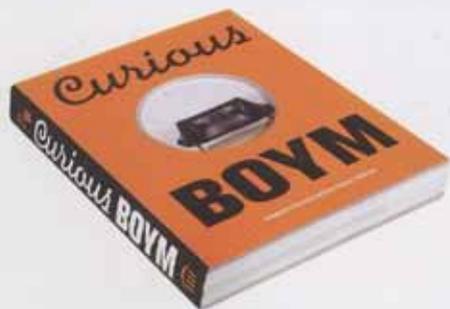
Os resultados incluem a imagem de uma explosão nuclear para a *Revelação*, equivalente moderno do armagedon, e uma silhueta kafkiana para o livro de *Jó*. Empacotados como Antigo Testamento e Novo Testamento, cada grupo de seis volumes está contido em um estojo. Cada volume tem uma introdução escrita por uma personalidade da cultura contemporânea.

Cliente: Boym & Partners /
Princeton Architectural Press
Design: Karlssonwilker Inc.
Processo: Brochura em quatro
cores impressa em offset com
uma alça feita com faca
especial

Boym & Partners Book

No design de um livro sobre o estúdio de desenho industrial Boym & Partners para a Princeton Architectural Press, o estúdio Karlssonwilker Inc. matou dois coelhos com uma cajadada fazendo um orifício redondo no meio da capa pelo processo de corte especial. Além de dar uma idéia do conteúdo da obra, o papel removido da capa foi utilizado como convite da festa de lançamento do livro e um descanso de copo. O design também inclui uma alça inovadora escondida entre as páginas centrais.

Corte especial

Corte especial é um processo que usa uma faca de aço para cortar parte de uma página. É utilizado principalmente para propósitos decorativos.

As técnicas de corte especial têm muitas utilidades, desde a criação de peças com formas incomuns até a criação de aberturas que permitem ao leitor ver através da capa de uma publicação, como mostram alguns exemplos fornecidos, incluindo a capa deste livro.

É possível criar uma grande variedade de efeitos com essa técnica, dos mais chamativos aos mais sutis. A capa deste livro tem um corte especial que revela a cor da primeira página. Aplicações mais sutis incluem cantos arredondados, tornando o material impresso fisicamente “mais suave” (veja as páginas 80–81).

Cliente: Violet Editions
Design: About Sodano
Processo: Livro em quatro cores com encartes cortados em diferentes tamanhos em caixa de poliestireno com lente de aumento, pôsteres em folhas soltas e inserções

You Can Find Inspiration in Everything*

O livro do costureiro Paul Smith, criado pelo estúdio About Sodano, é bastante interessante. Ele vem em uma caixa de poliestireno com uma lente de aumento e um molde para uma jaqueta que tem múltiplos braços.

***And if You Can't, Look Again**

O livro tem vários encartes e múltiplas capas (como mostrado). A imagem ao lado mostra a página de introdução, que tem uma altura diferente das páginas normais e foi escrita em diversos idiomas. O tema da publicação é a descoberta e a excitação, e isso certamente foi retratado pelas diferentes escolhas de formato feitas.

Cliente: Levi's
Design: The Kitchen
Processo: Dez cartões cortados em diferentes formatos e acondicionados em uma caixa na forma de concha

Pacote para a imprensa da linha Levi's RED (acima)

Cada estação da moda apresenta diferentes temas, os quais precisam ser incorporados aos designs que promovem as roupas. O tema da brochura destinada à imprensa para a linha Levi's RED foi o vidro. O estúdio The Kitchen utilizou vários tipos de cortes especiais para reduzir a fotografia de Tim Bret-Day a fragmentos, criando uma peça publicitária incomum e em harmonia com o tema da estação.

CMYK RGB (à direita)

O estúdio SAS criou esta publicação como um portfólio do seu trabalho e para promover sua prática de design. Um marcador de páginas feito de plástico fluorescente fino foi anexado à capa do livro; nele estão impressos vários números e estatísticas que ilustram com humor a realidade do trabalho diário desse estúdio, como 11,5 anos, 1.144 pizzas consumidas à noite, 5 torradeiras, 2 microondas que culminam em 1 SAS. A área sangrada na composição possibilitou que o livro fosse impresso com bordas pretas.

Sangrado

Quando as informações impressas se estendem além da linha em que a página será refilada, de modo que as cores ou imagens continuem até a borda da página cortada.

Cliente: SAS
Design: SAS
Processo: Dez cartões cortados em diferentes formatos e acondicionados em uma caixa na forma de concha

Cliente: Tank
Design: Tank
Processo: Revista especial em
miniatura

A revista

Alguns dos designs mais impressionantes no século XX vêm das revistas, um campo que continua a inovar. As questões de escolha de formato são semelhantes às do livro, embora a natureza das revistas seja mais descartável.

Os designers de revistas tendem a focalizar o conteúdo e não o formato físico, fixando-se em um formato por razões econômicas e por comodidade, uma vez que não há sentido em repensar todos os aspectos do design a cada nova edição – embora algumas revistas façam isso, como ilustra o exemplo da *Tank* na página ao lado. Formatos de papel padrão, em especial o 21 cm x 28 cm (padrão Brasil), dominam as prateleiras das papelarias; no entanto, ao longo da última década o número de opções aumentou com a popularização da impressão em quatro cores.

As revistas são produzidas para tudo, da alta-moda à indústria siderúrgica, das fofocas sobre celebridades às finanças, e o uso final em cada setor tem diferentes exigências e tempos de vida. Por exemplo, a natureza efêmera das fofocas sobre celebridades significa que as revistas que as noticiam utilizam um papel de baixa qualidade porque o conteúdo é “descartável”. Já os periódicos acadêmicos, por exemplo, serão mantidos por anos.

Tank – Edição Big Fashion (à esquerda)

Para sua edição de alta-moda, a revista *Tank* inovou no formato e criou uma edição de bolso. Isso ocorreu em resposta às pessoas que perguntavam quando a *Tank* se tornaria uma revista de “verdade”. A *Tank* lançou boatos de que pretendia lançar uma edição especial sobre alta-moda (em inglês, *big fashion*, *big* remetendo à idéia de grande), fazendo com que as pessoas pensassem que ela seria publicada em um formato grande. As dimensões do produto são 70 mm x 55 mm, com metade da revista impressa de ponta cabeça para fornecer duas revistas diferentes em uma única edição.

Ciente: Tank
Design: Tank
Processo: Várias edições em diferentes formatos, variando desde o gigante de 350 mm x 280 mm até as versões em miniatura de 70 mm x 55 mm

Tank

Geralmente, as revistas utilizam o mesmo formato porque, em um mercado tão competitivo, ter um produto consistente e de fácil reconhecimento entre uma edição e outra é recomendável. Essa não é a filosofia da *Tank*. Como mostram esses exemplos, a revista utilizou diversos formatos, desde tamanhos enormes como 350 mm x 280 mm até versões em miniatura de 70 mm x 55 mm.

A modificação das dimensões da publicação e do posicionamento do título não parece ter sido um obstáculo para a viabilidade comercial da revista *Tank*. Para a edição comemorativa do seu quinto aniversário, 20% da tiragem, ou uma em cada cinco cópias, foi impressa como uma edição especial de colecionador sem imagens.

Mind

No design da revista *Mind*, a Tank utilizou várias técnicas de formatação. A publicação é composta de oito folhas de papel dobradas em sanfona para criar cadernos de 32 páginas costuradas, que formam o miolo do livro. O miolo do livro não foi encapado, a fim de deixar a costura exposta e torná-la uma característica visível em vez de ser oculta como normalmente ocorre.

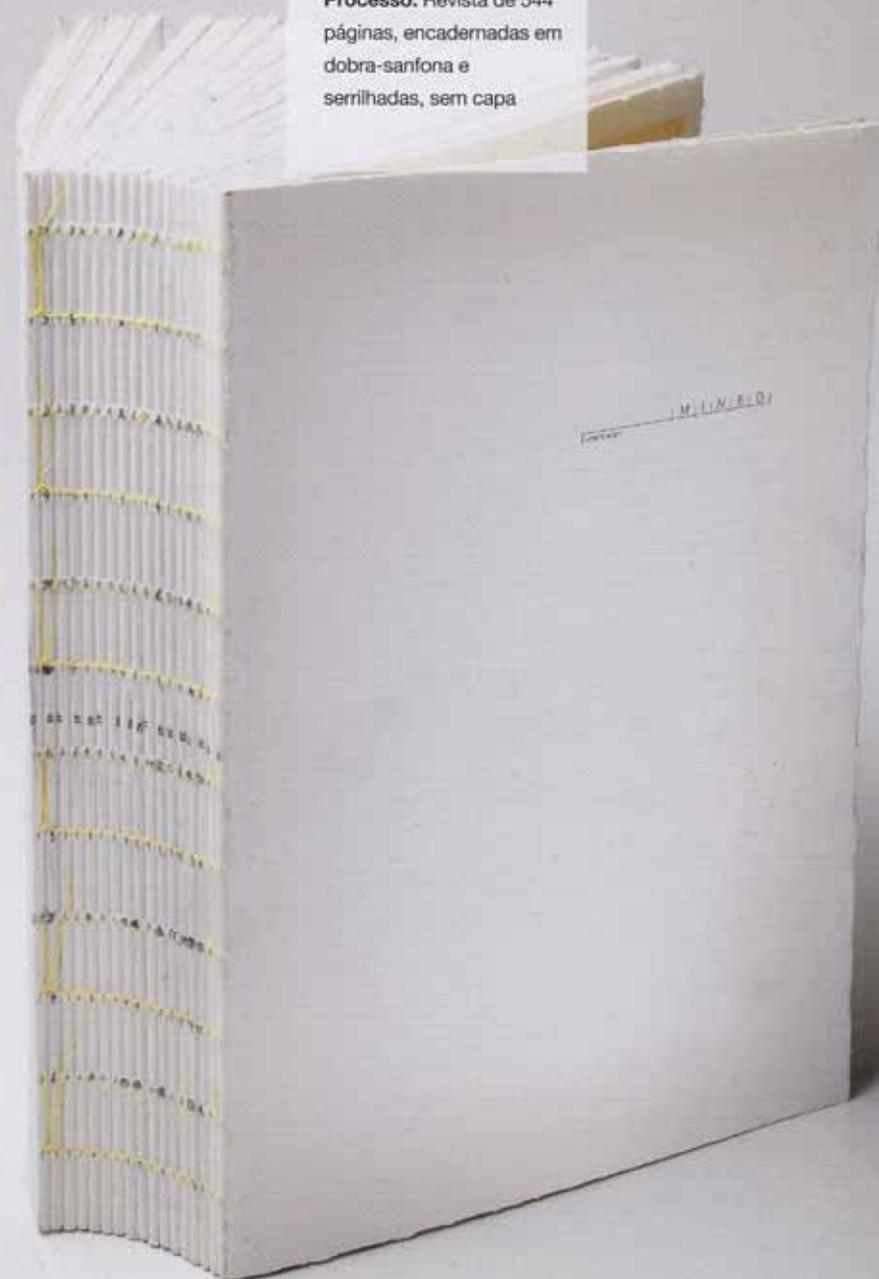
Como a borda externa não foi refilada, as páginas aparecem unidas, mas uma serrilha permite que os leitores rasguem as folhas para revelar a paginação completa. Esse processo de rasgar as páginas deixa as bordas do livro irregulares. Mas, em vez de parecer mal-acabada, a publicação torna-se mais individual e pessoal para o leitor.

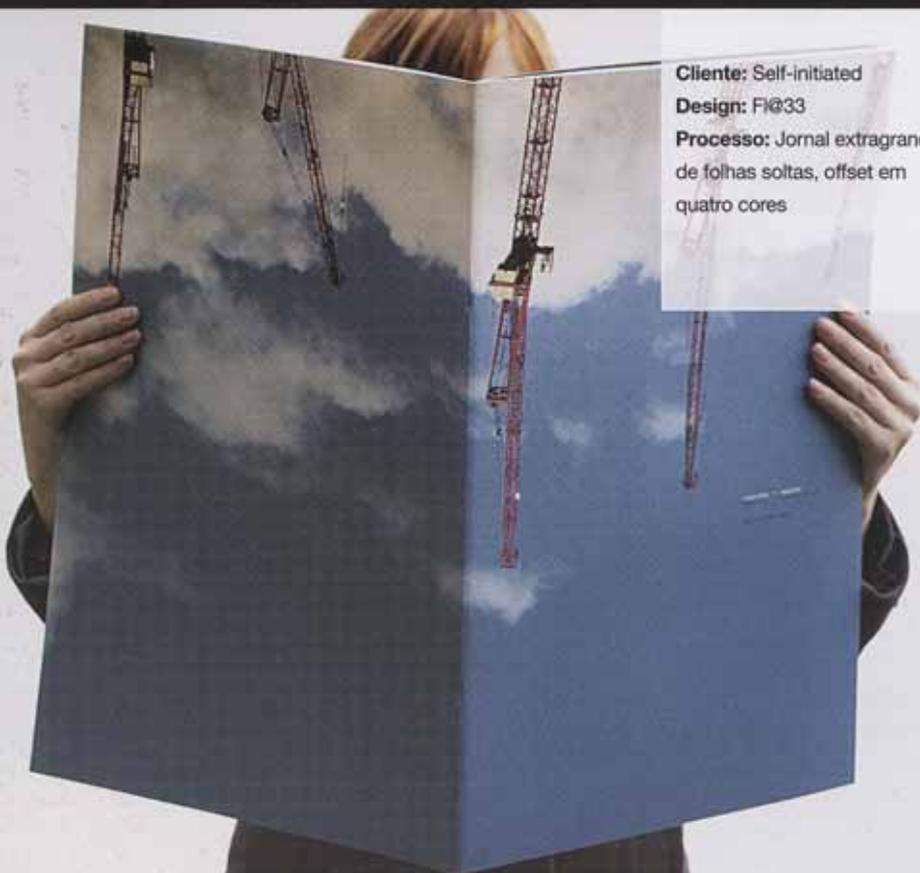

Dobra-sanfona

Duas ou mais dobras paralelas posicionadas em direções opostas e que se abrem como uma sanfona.

Cliente: Mind
 Design: Tank
 Processo: Revista de 544 páginas, encadernadas em dobra-sanfona e serrilhadas, sem capa

Cliente: Self-initiated
Design: FI@33
Processo: Jornal extragrande de folhas soltas, offset em quatro cores

Ampersand (à direita)

O design de uma newsletter para a D&AD, criada pelo estúdio Frost Design, é bastante influenciado pelos jornais em termos de formato, arte e tipografia, o que inclui fios (linhas divisórias), chapéus, vinhetas e linhas-finas (texto que aparece acima ou abaixo do título de uma matéria), leads (parágrafos introdutórios), e cabeçalho de capa (títulos e marcos visuais de uma publicação).

O uso desse formato confere às informações apresentadas uma autoridade que compele as pessoas a lê-las.

Trans-form > Magazine (à esquerda)

Para uma publicação contendo imagens de guindastes contra um céu azul, o estúdio FI@33 escolheu um formato de revista extragrande com folhas soltas. A opção por esse formato combina com a escala gigantesca do maquinário retratado nas fotografias.

Dobra-janela

Uma dobra-janela tem painéis extras que se dobram em direção ao centro da publicação com dobras paralelas para que se encontrem no meio da página. As páginas estendidas são dobradas e cortadas em um tamanho menor do que as páginas padrão da publicação para que possam se encaixar corretamente. Dobras-janelas são comumente utilizadas em revistas para pôsteres destacáveis ou em livros para ilustrações, fotografias ou elementos gráficos em grande formato.

Página desdobrável

Folha de papel que é dobrada em uma publicação, geralmente com dimensões maiores do que o trabalho que a contém e, muitas vezes, impressa em um papel diferente. Pode ser utilizada para mostrar uma determinada imagem, um exemplo ou outro elemento visual em um formato maior e com uma melhor impressão se um suporte mais adequado for usado. Esta dobra-janela mostra uma página desdobrável concebida para a *Another Magazine*, com direção de arte de Stella McCartney.

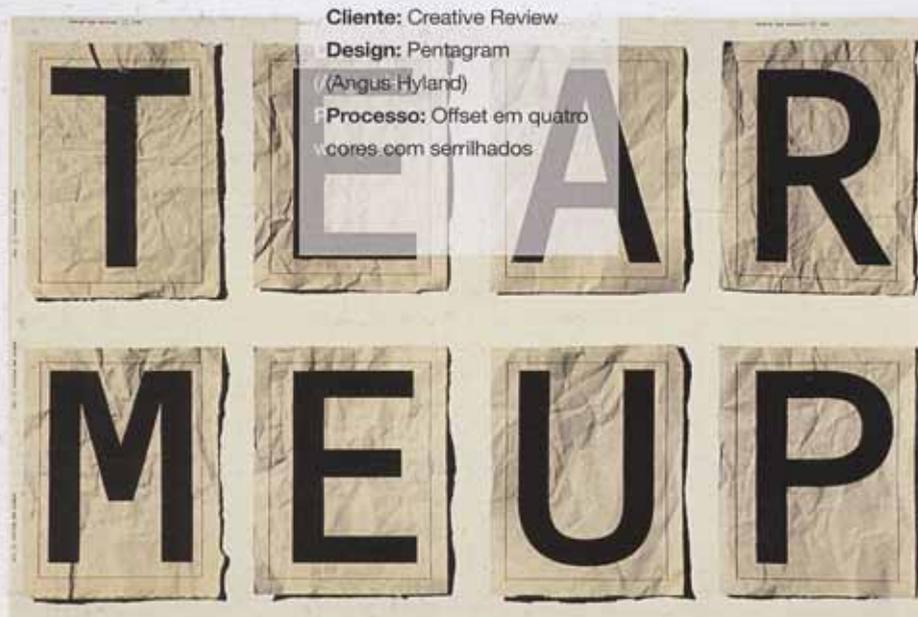

Another Magazine

Este exemplo de uma dobra-janela para a *Another Magazine* é uma dobra dupla-face de quatro painéis. Ela mostra Chris Robinson, da banda de rock The Black Crowes, abaixo e a atriz Kate Hudson acima. A direção de arte é de Stella McCartney.

Os três painéis que abrem são dobrados e têm um tamanho mais estreito do que as páginas padrão da revista para que possam se encaixar dentro dela. Uma dobra-janela precisa ser encartada na publicação que a contém.

O pôster

Os pôsteres estão em todos os lugares, mas nem sempre percebemos isso. Em outdoors, ônibus e táxis, eles estão presentes nos mais diversos ambientes urbanos. Contudo, nem todos os pôsteres são colados em paredes, como mostram alguns exemplos apresentados nesta seção. Encontramos pôsteres em situações que às vezes podem ser surpreendentes.

Os pôsteres precisam atrair nossa atenção em um curto espaço de tempo; isso pode ser alcançado de várias maneiras, principalmente por meio de recursos visuais. Entretanto, às vezes o tamanho de um pôster pode ser pequeno, criado especificamente para produtos portáteis, dando a um designer mais liberdade para trabalhar com os aspectos do formato como suporte, tamanho e dimensões.

Um pôster que é parte de um produto portátil pode ser utilizado para organizar informações, exibir a imagem em um formato maior, ou servir a outros propósitos.

Tear Me Up (à esquerda)

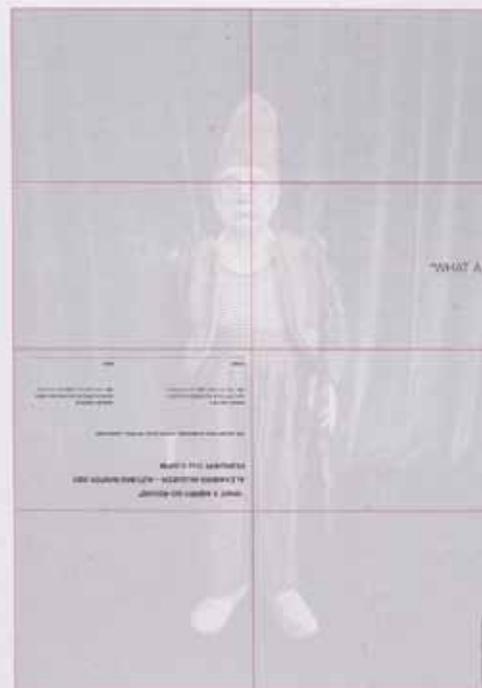
O pôster da revista *Creative Review*, criado por Angus Hyland no estúdio Pentagram, tem o objetivo de promover uma oferta de assinaturas para estudantes. Ele convida o leitor a desconstruir o pôster e criar algo novo.

O pôster é uma folha dupla, com uma dobra ao longo da borda superior que separa o TEAR ME UP ("rasgue-me") de cima daquele debaixo. Cada letra é serrilhada ao meio para fornecer um elemento de interação de modo que, quando elas são removidas, os detalhes da assinatura são revelados.

MERRY-GO-ROUND

Cliente: Alexander McQueen
Design: Mono Design
Processo Pôster impresso no formato A2 em quatro cores com papel-bíblia de 40 g/m², dobrado no formato A5 para envio pelo correio

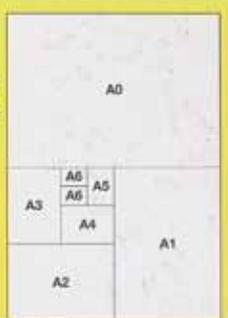
Convite de Alexander McQueen

A maioria dos pôsteres é colada nas paredes. Mas o pôster criado pelo estúdio Mono Design para o estilista de moda Alexander McQueen foi um convite para um evento. Como era necessário enviá-lo pelo correio, ele foi dobrado no formato A5.

Os detalhes do convite e do evento foram impressos em um dos painéis no lado oposto da arte. O papel-bíblia, um dos suportes mais finos que existe, foi escolhido para permitir um alto grau de transparência.

Formatos de papel da série A*

- 4A0 1.680 mm x 2.376 mm
- 2A0 1.188 mm x 1.680 mm
- A0 840 mm x 1.188 mm
- A1 594 mm x 840 mm
- A2 420 mm x 594 mm
- A3 297 mm x 420 mm
- A4 210 mm x 297 mm
- A5 148,5 mm x 210 mm
- A6 105 mm x 148,5 mm
- A7 74 mm x 105 mm
- A8 52,5 mm x 74 mm
- A9 37 mm x 52,5 mm
- A10 26,25 mm x 37 mm

Transparência

Ocorre quando as tintas de impressão podem ser vistas pelo lado oposto da página. Comum com suportes finos e/ou aqueles com pouco revestimento, geralmente é considerado indesejável, mas, como mostra esse exemplo, pode ser utilizado de forma criativa.

*N. de R.: No Brasil, também são usados os seguintes formatos: AA 760 mm x 1.120 mm; BB 660 mm x 960 mm; AM 870 mm x 1.140 mm; AM+ 890 mm x 1.190 mm. (Formatos da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.)

Prospecto do Ravensbourne College

Em vez de criar uma publicação com uma lombada para o prospecto de 2002/2003 do Ravensbourne College of Design and Communication, o estúdio MadeThought criou um pôster dobrado que, quando aberto, revela uma estudante concentrada em seu trabalho. É uma solução diferente da maioria absoluta dos prospectos, que em geral têm um formato semelhante a este livro. Esse formato também permite que as informações sejam organizadas de acordo com os painéis dobrados, estabelecendo uma ordem hierárquica na diagramação.

Cliente: Ravensbourne College
Design: MadeThought
Processo: Pôster/prospecto impresso em quatro cores e dobrado

ravensbourne college of design and communication 2002/03
 www.ravensbourne.ac.uk
 ®

Verniz de reserva

O verniz de reserva é a aplicação de verniz em uma área específica de uma arte impressa, em geral cobrindo totalmente uma imagem.

O verniz de máquina (in-line), ou a úmido, impresso como uma quinta ou sexta cor, adiciona uma camada de verniz líquido sobre uma camada de tinta ainda fresca. À medida que secam, a tinta e o verniz são absorvidos pelo suporte, o que diminui o impacto. O verniz de sobreimpressão (off-line) é aplicado em uma passagem separada, depois que as tintas secaram, e resulta em brilho extra, já que menos quantidade de tinta é absorvida pelo papel.

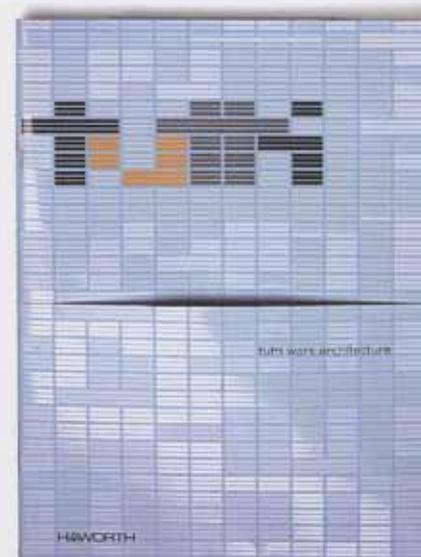
O verniz UV de reserva é um verniz de alto brilho aplicado a áreas específicas para realçar o impacto ou compor o design gráfico. Uma textura em relevo pode ser obtida utilizando o verniz UV de reserva.

Cliente: Haworth

Design: North

Processo: Brochura em quatro cores, capa com dobra-janela, páginas desdobráveis, verniz de reserva, pôster envoltório

Tutti

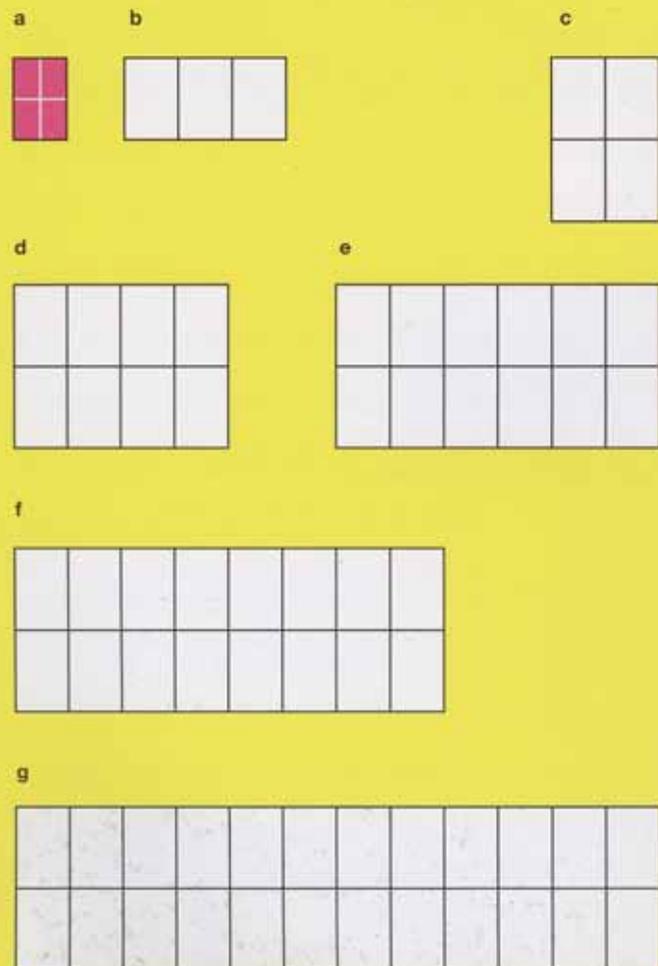
O design do estúdio North para a *Tutti Work Architecture* é uma brochura, embrulhada em um pôster, que contém páginas desdobráveis e uma quarta-capa de três painéis com dobra-janela (mostrada aberta, acima).

A publicação explora a maneira como a mudança no ambiente de trabalho pode alterar e promover uma cultura de trabalho mais produtiva em uma organização.

O design de barras aparece ao longo de toda a publicação, ora como um elemento gráfico, ora como um verniz de reserva mais sutil.

Tamanhos grandes de pôster

O formato de pôsteres de tamanho grande é expresso em quantidade de folhas, por exemplo, 16, 32, 48, 64 ou 96 folhas. Os cadernos individuais utilizados para construir esses grandes pôsteres são conhecidos como 4 folhas, tendo o tamanho de quatro folhas de 508 mm x 762 mm (formato inglês conhecido como Double Crown).

a) Pôster de 4 folhas
Quatro folhas double crown
(101,60 cm x 152,40 cm)
(1.016 mm x 1.524 mm)

b) Pôster de 12 folhas
Três cadernos de 4 folhas
lado a lado
(304,80 cm x 152,40 cm)
(3.048 mm x 1.524 mm)

c) Pôster de 16 folhas
2 x dois cadernos de 4 folhas
(203,20 cm x 304,80 cm)
(2.036 mm x 3.048 mm)

d) Pôster de 32 folhas
4 x dois cadernos de 4 folhas
(406,40 cm x 304,80 cm)
(4.064 mm x 3.048 mm)

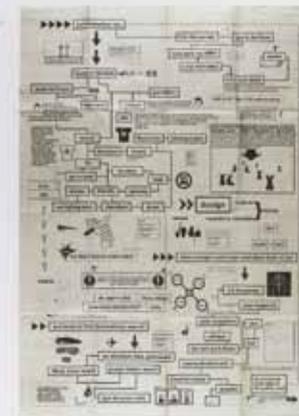
e) Pôster de 48 folhas
6 x dois cadernos de 4 folhas
(609,60 cm x 304,80 cm)
(6.096 mm x 3.048 mm)

f) Pôster de 64 folhas
8 x dois cadernos de 4 folhas
(812,80 cm x 304,80 cm)
(8.128 mm x 3.048 mm)

g) Pôster de 96 folhas
12 x dois cadernos de 4 folhas
(1.219,20 cm x 304,80 cm)
(12.192 mm x 3.048 mm)

Cliente: Karlssonwilker Inc.
Design: Karlssonwilker Inc.
Processo: Impressão em uma cor em papel-jornal

Convite de inauguração do Karlssonwilker Inc. (acima)

O estúdio de design Karlssonwilker Inc. criou esse cartão para anunciar sua inauguração. Trata-se de um pôster (22,5" x 31,5" ou 571 mm x 800 mm) em papel-jornal com três dobras paralelas e uma dobra em cruz a fim de reduzi-lo a um tamanho de 1/16 para poder ser enviado em envelopes pelo correio.

Formatos pequenos de pôster

Padrões internacionais regem os tamanhos de papel e também se aplicam a formatos de pôster como esses tamanhos padrão do Deutsche Industrie Norm (DIN): A0 841 mm x 1.189 mm, B0 1.000 mm x 1.414 mm, A1 594 mm x 841 mm, B1 707 mm x 1.000 mm.

Ciente: Making Space Publishers
Design: SAS
Processo: 21 pôsteres A2 contidos em uma pasta em polipropileno serigrafada

Inside Cover

O catálogo criado pelo estúdio SAS para a exposição Inside Cover desafia as pré-concepções da forma tradicional da brochura. Em vez de organizar as páginas em um todo coerente, elas são simplesmente reunidas em uma pasta fechada com botões de pressão. Os títulos dos pôsteres são impressos na lombada para que sejam identificados quando empilhados. Cada pôster é uma amostra do trabalho dos diferentes designers e artistas convidados. No alto da página ao lado aparecem *The Bookmaker*, de Deb Rindl, à esquerda, e *Hunting*, de Henk Hans Hilvering, à direita. Abaixo, aparecem *Office Orchestra*, de Andrea Chappell e *Cherry Goddard*; exibindo materiais de escritório que podem ser "tocados" como instrumentos musicais, com uma partitura original de Nick Lee.

Cliente: Liberty
Design: SEA Design
Processo: Gravação em acrílico

O objeto

A variedade dos materiais impressos faz com que alguns dos mais interessantes e inovadores designs possam ser encontrados nesta seção. Revistas e pôsteres, menos limitados por normas estabelecidas do que os livros, dão liberdade aos designers para deixar fluir sua criatividade e produzir peças únicas utilizando todo o arsenal de aspectos de design.

Malas-diretas, menus, folhetos ou convites, todos apresentam potencial para o uso criativo de dobras, acabamento, corte especial e escolha de suporte, como mostra o exemplo na página ao lado. Com os pop-ups, é possível até mesmo entrar em uma terceira dimensão.

Embora seja possível utilizar todas as ferramentas de design nesses trabalhos, isso nem sempre é apropriado. As expectativas do cliente e a maneira mais eficaz de se comunicar com o público-alvo devem ter prioridade sobre frivolidades. Como nossos exemplos mostram, é possível satisfazer um briefing com alguns designs elegantes e inovadores.

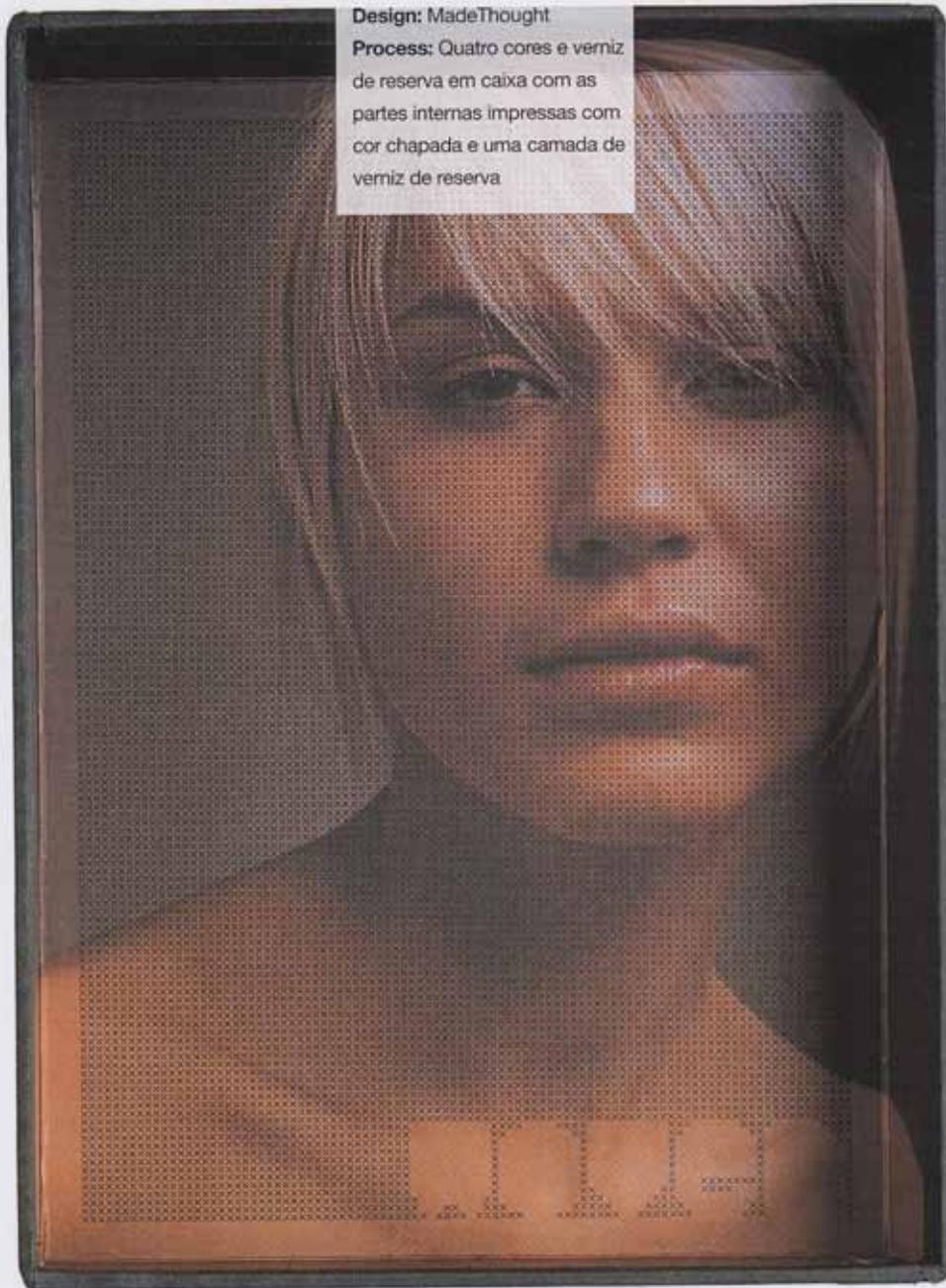
Liberty (à esquerda)

O estúdio SEA Design fez uma escolha criativa quanto ao suporte para esses convites do show Lifestyle, de Matthew Williamson, no Liberty of London. Utilizando acrílico de diferentes cores, o design simples e informativo é gravado no suporte. O tamanho do formato também transformou o convite em um descanso de copo.

Cliente: Woven

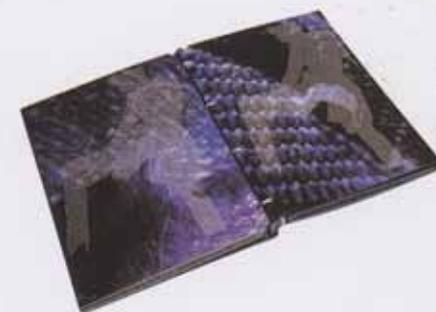
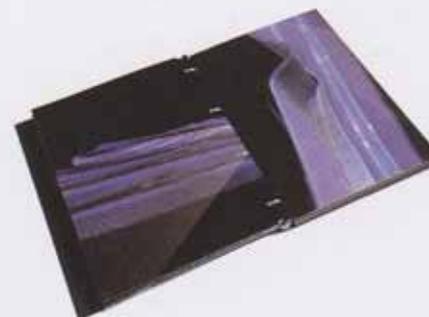
Design: MadeThought

Process: Quatro cores e verniz de reserva em caixa com as partes internas impressas com cor chapada e uma camada de verniz de reserva

Woven

Woven é um livro que antecipa as tendências da moda e indústria têxtil. A edição outono/inverno de 2003/2004 é uma capa-fichário para folhas soltas contida em uma caixa forrada com tecido, cujo interior foi impresso com a face da modelo exibida nas páginas do livro.

Cliente: Design For Freedom
 Design: Build
 Processo: Transfer sobre produto

Design For Freedom

Os suportes não precisam ser baseados em papel ou se limitar a duas dimensões, como demonstra essa caneca criada por Mike Place, do estúdio Build. A impressão sobre canecas e outros itens é comum em produtos promocionais e mostra que praticamente qualquer coisa pode ser utilizada como um suporte para um design.

O estúdio Build é especializado no design impresso. Essa caneca, criada para a exposição Design For Freedom da Mug Shop, rompe com a mídia na qual o trabalho do estúdio geralmente é exibido.

O projeto Mug Shop tem o objetivo de produzir e entregar uma edição limitada de canecas criadas por um grupo de designers selecionados.

Transfer ou decalque

Desenho sobre um suporte que será transferido para a superfície de outro suporte, normalmente vidro, madeira, metal ou cerâmica.

Cliente: RIBA
 Design: Studio Myerscough
 Processo: Impressão em uma cor sobre sacolas de papel kraft

RIBA Bookshops

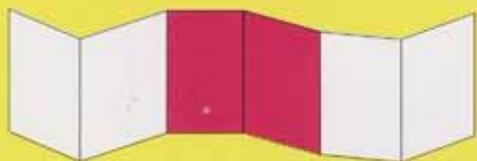
As sacolas estão em todos os lugares, como materiais impressos descartáveis que recebemos toda vez que compramos algo. O Studio Myerscough utilizou uma forma muito conhecida de suporte no seu design para as sacolas da livraria do Institute of British Architecture (RIBA): os sacos de papel pardo de supermercado. As sacolas são impressas com uma série de imagens do arquivo do RIBA, contrapondo o descartável com o permanente.

Sacolas de papel kraft

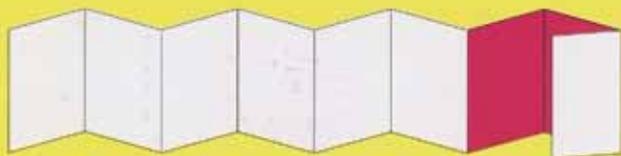
A maioria das sacolas de papel são fabricadas em kraft, um papel industrial feito a partir da pasta de celulose e conhecido pela sua resistência. Não-branqueado, é utilizado principalmente como material de embalagem e, como não é feito para reproduzir imagens, tem pequenas variações na cor que afetam qualquer imagem impressa nele.

Por que dobrar?

O principal objetivo da dobra é reduzir um trabalho impresso a um tamanho manuseável. Ela também serve para organizar aspectos do trabalho e do design, como a ordem em que as informações são dispostas. Os diferentes métodos de dobra também dão aos designers várias opções para aprimorar a apresentação do trabalho. Abaixo explicamos alguns métodos de dobra mais comuns, muitos dos quais podem ser vistos neste livro.

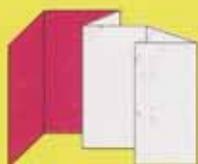
Dobra-sanfona frente/verso Com três dobras paralelas, as duas páginas externas do painel podem ser dobradas para dentro. O painel duplo central serve como capa.

Dobra de boneco de livro Uma dobra-sanfona em que os dois penúltimos painéis formam uma capa dentro da qual os outros painéis são dobrados para criar um livro.

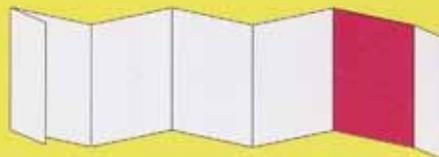
Dobra-janela frente/verso Um painel duplo extra que é dobrado sobre a frente e/ou verso.

Dobras paralelas triplas Dobras paralelas que criam um caderno que é aninhado dentro dos painéis da capa, com uma abertura frontal. Pode ser utilizado com mapas.

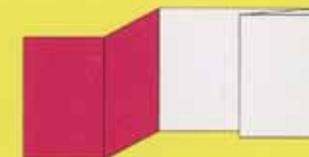
Dobra frente/verso As asas do painel central têm uma dobra paralela dupla para que possam ser dobradas e cubram os dois lados do painel central.

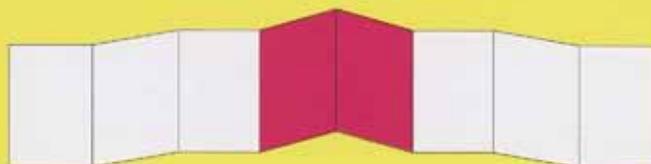
Meia-capa traseira Uma dobra-sanfona em que o penúltimo painel forma uma quarta-capa traseira sobre a qual os outros painéis são dobrados para criar um livro, e o meio painel final é dobrado por cima para cobrir a frente do livro junto com o primeiro meio painel, formando uma capa em janela.

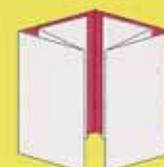
Dobra em z dupla As asas da dobra em z se dobram por cima do painel central e se encontram no meio.

Dobra-sanfona com autocapa Uma dobra-sanfona em que os dois primeiros painéis formam uma capa dentro da qual os outros painéis são dobrados. Os dois primeiros painéis precisam ser maiores que os outros para dar espaço para o empuxo.

Dobra-janela dupla A dobra-janela tem três painéis que se dobram na direção da espinha.

Frost

Portfólio do estúdio Frost Design

As técnicas de dobragem podem diferenciar e destacar as publicações e os documentos que têm o comum formato A4. A dobragem altera a textura física de uma arte e é uma maneira original de dividir o espaço ou organizar os elementos, criando um grid físico para orientar o design, como mostra o exemplo acima.

Dobra-sanfona

Cada dobra é feita no sentido oposto ao da anterior para formar um pregueado. A página externa precisa ser maior do que as internas para que as bordas com as dobras permaneçam ocultas no trabalho final. Uma dobra-sanfona também pode ser dobrada sobre si própria, nesse caso as páginas devem ser gradativamente menores. O peso e o tipo de papel influenciam essa medida.

Cliente: Frost Design
 Design: Frost Design
 Processo: Impressão offset com dobra-sanfona, colada em cartão externo com texto impresso em hot stamping

Minutes

O estúdio de design Struktur utilizou uma dobra-sanfona para produzir um calendário autopromocional com um comprimento de quase três metros quando desdobrado. O método de dobragem permite que o tamanho do produto seja compactado para uma forma manuseável, proporcionando mais espaço físico para posicionar o design. O comprimento total exigiu uma impressão em três seções que depois foram unidas. Um papel-cartão com relevo-seco foi colado nas extremidades para fornecer uma base protetora.

Cliente: Struktur

Design: Struktur

Processo: Dobra-sanfona de 18 painéis, impressa em três cadernos e colada em papel-cartão reciclado

Cliente: FunLab

Design: KesselsKramer

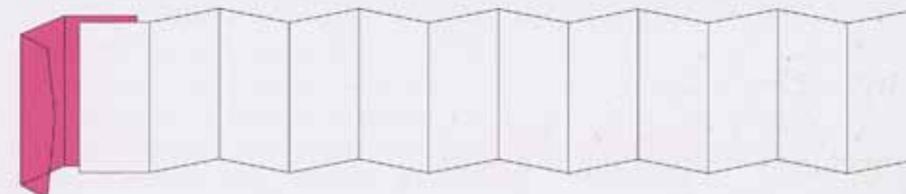
Processo: Dobra-sanfona com 12 painéis, colada em uma sobrecapa com corte especial

The Suitcase (acima)

No projeto The Suitcase, para o cliente FunLab da Eindoven Design Academy, da Holanda, o estúdio de design KesselsKramer criou uma brochura com uma dobra-sanfona que imita uma mala, da qual o conteúdo "salta" quando aberta. A última página tem corte especial para que possa ser colocada em volta da brochura dobrada e funcionar como uma sobrecapa.

A brochura documenta os resultados do projeto em que os estudantes receberam malas e criaram personalidades de personagens fictícios utilizando os objetos dentro delas como veículo.

Cliente: BBC
Design: NB: Studio
Processo: Convite com
 dobra-sanfona em formato
 de leque

Spencer House
 17 St James's Place
 London SW1A 1NH
 Tuesday 20 May 2003,
 6.30 - 8.30pm
 RSVP to Anna Walsh on
 0207 745 2410 or email
 anna.walsh@bbc.co.uk

Convite do BBC Radio & Music Summer Reception

O projeto do NB: Studio para um convite ao programa BBC Radio & Music Summer Reception ilustra perfeitamente a dobra-sanfona, também conhecida como dobra em leque. O convite foi produzido a partir de uma única folha de papel com dobras-sanfonas em todo o comprimento e com uma dobra em ângulo reto para criar um leque. Um suporte branco impresso foi então colado no lado externo. Uma combinação de dobras em vale e dobras em montanha asseguram que o leque mantenha sua forma. A ilusão circular do leque é criada ao juntar com cola os dois painéis superiores.

Cliente: Tate Britain
Design: SEA Design
Processo: Sistema de
 atualização de informações
 em dobra-sanfona

Tate Britain

O estúdio SEA Design optou pelo uso de uma dobra-sanfona no projeto de um sistema de atualização de informações para as galerias Tate. A dobra-sanfona é um método de dobragem em que cada dobra é feita no sentido contrário à anterior para obter um pregueado. A dobra divide fisicamente a área do folheto em "painéis" de mesmo tamanho nos quais o design pode ser organizado.

Dobras em vale e em montanha

Uma dobra em vale ocorre quando você dobra o papel na sua direção e uma dobra em montanha, quando você dobra o papel no sentido contrário.

Agregando valor

Nesta página são mostradas 17 técnicas de impressão utilizadas por Radley Yeldar; algumas delas são discutidas neste livro. Elas variam de um alto ou baixo-relevo simples até as cores especiais, relevo seco, corte especial e outras. Muitas dessas técnicas adicionam textura à página: um verniz de sobreimpressão cria uma superfície em relevo sutil enquanto a termografia (processo de fusão de tinta em pó nas áreas impressas) cria um impacto imediato.

Verniz
Ver capa deste livro

Impressão em baixo-relevo

Termografia

Duotone preto e cinza

Tipografia

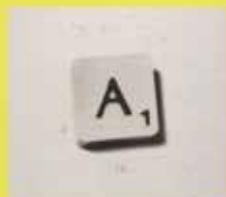
Alto-relevo

Hot stamping

Relevo seco

Verniz fosco

Corte especial
Ver capa deste livro

Meio-tom metálico

Verniz com cor

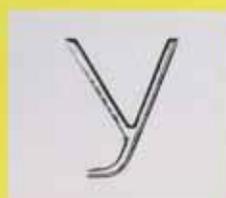
Especiais
Ver página 24

Processo de quatro cores
Impressão em escala Europa CMYK

Meio-tom em cor especial

Cartão-espelho em relevo seco

Metálico
Ver página 24

Cliente: Printed Stationery
Design: Radley Yeldar
Processo: 17 cartões-postais demonstrando várias técnicas de impressão, encadernação em estojo, cinta em uma cor

Printed Stationery

A Printed Stationery é uma empresa no mercado de impressão de artigos de papelaria que enfatiza a importância do artesanato no seu trabalho. Radley Yeldar conseguiu utilizar essas habilidades da Printed Stationery na produção do seu design. O produto é um pacote de 17 cartões-postais produzidos como uma tira em dobra-sanfona, cada uma com uma imagem de uma letra que, em conjunto, formam as palavras Printed Stationery. Cada letra é produzida com uma técnica de impressão ou de acabamento específica. Por exemplo, o "R" de Rolls Royce é impresso com um verniz. Outras técnicas utilizadas incluem termografia, duotone, relevo seco, tipografia, hot stamping, meio-tom metálico e cartão-espelho.

Cliente: Photonica
Design: Frost Design
Processo: Folheto em
 dobra-sanfona com
 "selos" serrilhados, capa em
 papel-cartão reciclado com
 texto perfurado formando o
 logotipo do cliente

Mala-direta da Photonica

A versatilidade da mala-direta pode ser vista no exemplo do estúdio Frost Design para a biblioteca de fotos Photonica, que atende as restrições físicas de tamanho e peso para o envio de um item pelo correio, mas sem sacrificar a criatividade ou a comunicação.

Uma pequena seleção das imagens dessa biblioteca de fotos é exibida no trabalho graças a uma dobra-sanfona. Esse caderno dobrado foi colado a uma capa no formato de cartão-postal, um tamanho mais conveniente para envio pelo correio.

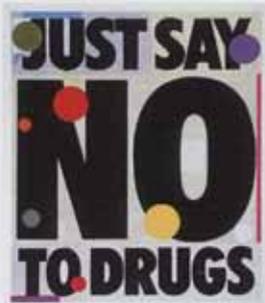
O design de quatro cores é serrilhado, parecido com uma folha de selos, permitindo que as imagens sejam separadas e utilizadas como amostras do trabalho – fornecendo uma indicação do uso e da variedade da biblioteca de imagens.

Serrilha

Série de cortes ou furos feitos sobre uma forma para que ela possa ser facilmente destacada. Também conhecida como picote ou perfuração. A serrilha por pressão, ou por máquina, é a maneira como a perfuração é feita, já o termo serrilhadora refere-se ao dispositivo de corte utilizado.

Cliente: Beaux Arts
 Design: Studio AS
 Processo: Offset em quatro cores com capa impressa na cor prata e corte especial

ALL THE BAD BOYS ARE STAMPEDE IN THE SHADOWS
 ALL THE GOOD GIRLS ARE HOME WITH BROKEN HEARTS

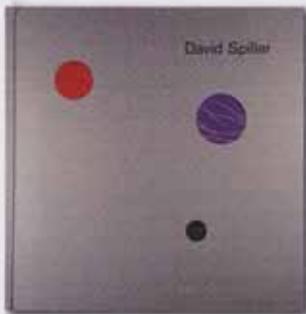

Catálogo de David Spiller (acima e abaixo)

Para uma coleção de pinturas de David Spiller que tinha círculos como tema, o estúdio de design Studio AS utilizou um corte especial para sugerir o que está dentro do catálogo em vez de usar uma imagem.

The Rolling Stones (à direita)

Essa capa para o CD "Bridges to Babylon" dos Rolling Stones foi criada por Stefan Sagmeister e Hjalti Karlsson e mostra uma ilustração de um leão assírio de Kevin Murphy. Um estojo em filigrana especial contorna o desenho do leão com detalhes arabescos intrincados, destacando a ilustração.

Corte especial

Corte especial é uma forma cortada em um suporte utilizando uma faca de aço especialmente modelada.

Cliente: Rolling Stones
 Design: Sagmeister Inc.
 Processo: Estojo de CD com filigrana

Filigrana

Geralmente, filigrana é um trabalho ornamental em que um fio dourado ou prateado é utilizado para criar padrões intrincados.

Client: Lisa Pritchard Agency
 Design: SEA Design
 Processo: Offset em quatro cores com cantos com corte especial

Lisa Pritchard Agency (acima)

Nessa série de artigos de papelaria para a Lisa Pritchard Agency em Londres, o estúdio SEA Design criou um design simples utilizando tipografia em tamanho grande. A forma redonda dos caracteres tipográficos é reproduzida nos cantos de página com corte especial.

Malas-diretas da Design & Art Direction (à direita)

O projeto do NB: Studio para apresentar os oradores do evento anual da D&AD tem um tom nostálgico: o design é baseado no Top Trumps, um jogo de cartas para crianças que fez sucesso nas décadas de 1960 e 1970, na Inglaterra. As informações sobre cada palestrante são dispostas em um estilo típico de jogo de cartas, e as cartas têm um corte especial arredondado nos cantos. O design contém uma carta-resposta para reserva de ingressos em um tamanho conveniente para envio pelo correio. O projeto ainda vem com um pacote de etiquetas adesivas.

Meio-corte

As etiquetas adesivas que vieram com essas cartas (página ao lado) foram produzidas utilizando um corte especial conhecido como meio-corte. Esse método corta o suporte auto-adesivo, mas não sua base protetora, permitindo que a etiqueta seja facilmente removida da base.

Cliente: D&AD
 Design: NB: Studio
 Processo: Offset em quatro cores sobre papel não-revestido e pacote de etiquetas adesivas

Cliente: Design Museum
Design: Studio Myerscough
Processo: Convite impresso em degradê em uma cor especial. Corte especial na forma de letras

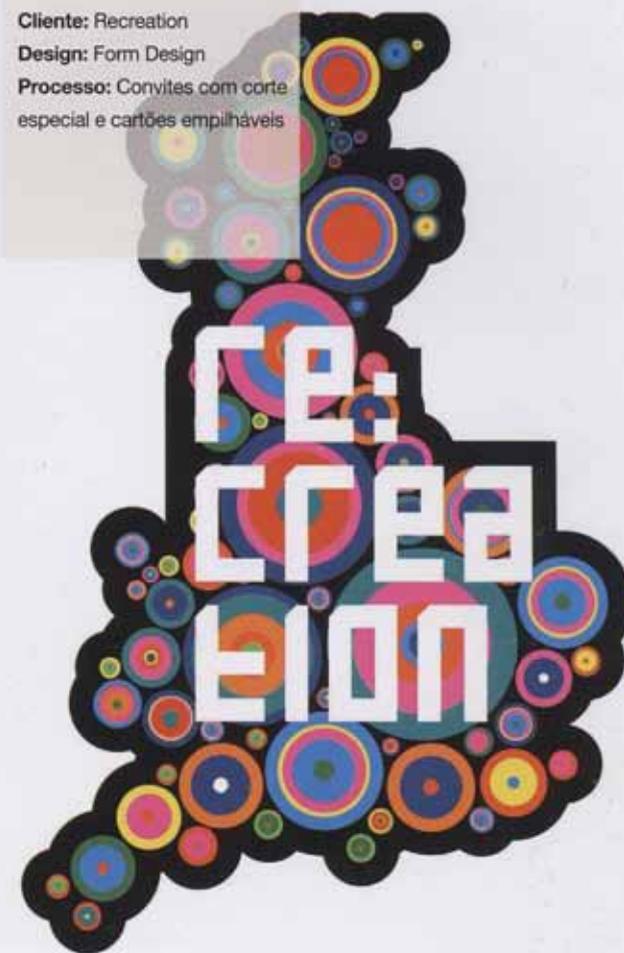
Somewhere Totally Else

No convite para a exposição Somewhere Totally Else do Design Museum, em Londres, o Studio Myerscough criou uma peça impressa com uma cor especial em degradê e uma camada superior com corte especial na forma de letras. Como o oco das letras (o espaço circundado por certos caracteres, como o "R") é cortado, letras incompletas são formadas, criando um estilo tipográfico forte e único.

Cliente: Recreation
Design: Form Design
Processo: Convites com corte especial e cartões empilháveis

Recreation

Para a identidade do prêmio Recreation das marcas Dazed & Confused/Topshop, o estúdio Form Design produziu um objeto para personificar as características do logo. O termo "recreation" sugere renascimento ou reutilização de outra forma. O estúdio Form Design transformou o logo em cartões que se encaixam como blocos de construção, permitindo ao destinatário "recriá-lo" como algo completamente diferente.

Cliente: Her House
 Design: Studio Myerscough
 Processo: Envelopes de convites impressos em offset

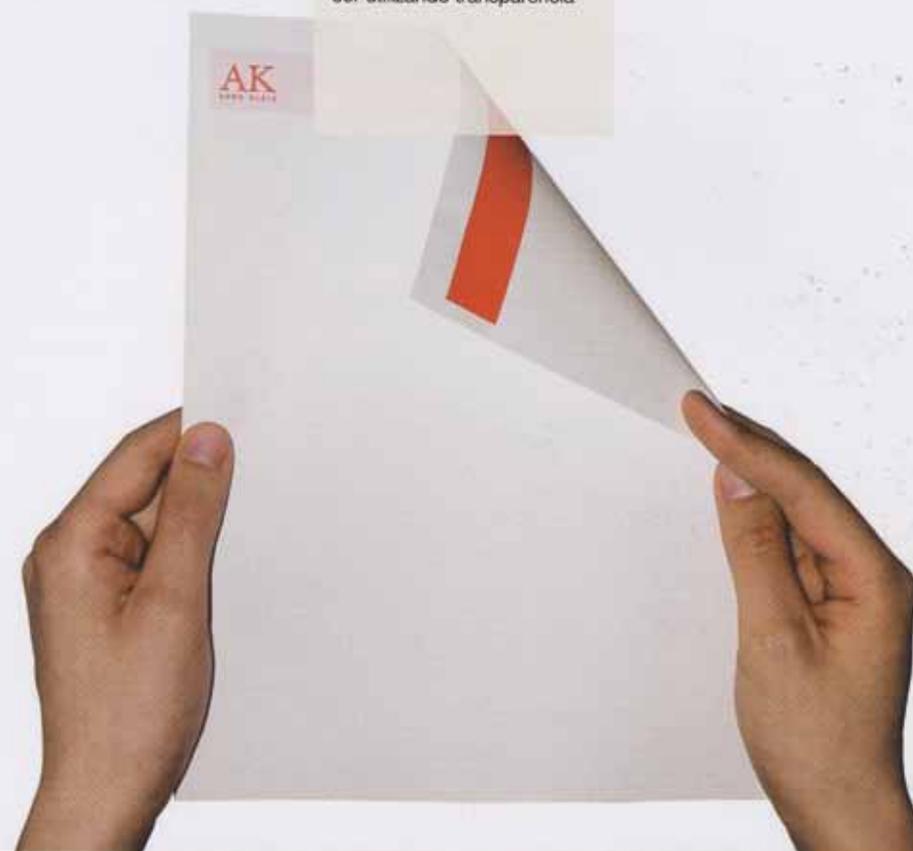
Formatos de envelope da série ISO C padrão

C0	917 mm x 1.297 mm	C5	162 mm x 229 mm
C1	648 mm x 917 mm	C6	114 mm x 162 mm
C2	458 mm x 648 mm	C7	81 mm x 114 mm
C3	324 mm x 458 mm	DL	110 mm x 220 mm
C4	229 mm x 324 mm	C7/6	81 mm x 162 mm

Her House

A imagem acima mostra envelopes impressos de um convite para um evento na galeria/loja do proprietário do estúdio. Um envelope (principalmente a face da aba de um) é um formato raramente utilizado para um design. Utilizar envelopes de um formato padrão (nesse caso, DL) permite que o orçamento do projeto seja investido em inovações no design e na impressão, em vez de na produção de envelopes de formato personalizado.

Cliente: Anne Klein
 Design: Karlssonwilker Inc.
 Processo: Impressão em uma cor utilizando transparência

Formatos de papel norte-americanos padrão

Os formatos de papel ISO são utilizados em toda a Europa e na maioria dos outros países, mas seu uso não é comum nos Estados Unidos e no Canadá. Os formatos de papel norte-americanos padrão mais utilizados são: Letter ou Carta (216 mm x 279 mm), parecido com um A4, Legal (216 mm x 356 mm), semelhante a um B4, Executive (184 mm x 267 mm) quase um B5, e Ledger/Tabloid (279 mm x 432 mm) similar a um A3.

Anne Klein

A Karlssonwilker Inc. criou uma série de artigos de papelaria para todos os sócios do grupo Anne Klein, inclusive essa folha de papel timbrado. À primeira vista, parece um papel timbrado padrão no formato carta. No entanto, a transparência da faixa colorida impressa no verso do logo dá um toque especial à folha.

Cliente: Union
Design: Why Not Associates
Processo: Conjunto de cartões de visita em offset em quatro cores

Union

O cartão de visitas é em geral um item padrão, mas o design para a Union do estúdio Why Not Associates diferencia esse tipo de formato imprimindo o logo em um espaço que extrapola o cartão individual. O logo, impresso na parte de trás dos cartões, só pode ser visto completamente quando as partes de uma série de nove cartões são agrupadas.

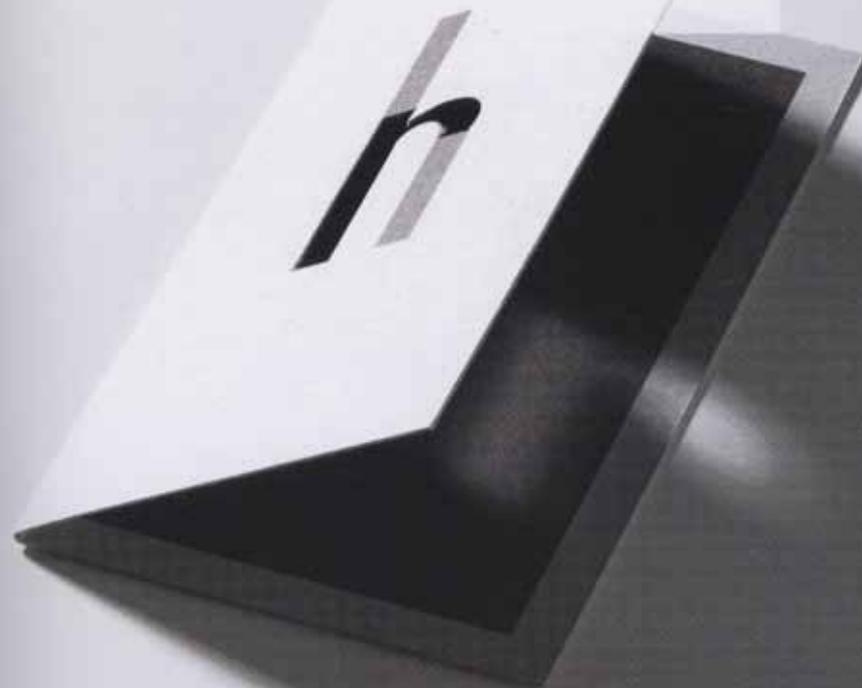
Formatos padrão de artigos de papelaria

A medida para cartões de visita é o formato ID-1 de 85,60 mm x 53,98 mm (3,370" x 2,125"). Outro formato popular de cartão de visita é o A8 (74 mm x 52 mm).

Formatos de papel ISO

Há vários formatos de papel padrão para facilitar a vida dos designers e profissionais que trabalham com impressão. O sistema ISO (International Organisation for Standardisation) moderno baseia-se em uma relação entre largura e altura da raiz quadrada de dois (1:1,4142). O formato A0 tem uma área de um metro quadrado. Uma série A compreende vários formatos de papel que se diferenciam do tamanho seguinte por um fator de 2 ou 1. A série B corresponde a formatos intermediários à série C e é utilizada para envelopes que podem conter itens no formato A. RA e SRA são formatos de folha a partir do qual formatos A podem ser cortados.

Cliente: Rabih Hage
Design: Hat-trick
Processo: Cartão de visita impresso em papel não-revestido com acabamento e corte especial.

Rabih Hage

O estúdio de design Hat-trick utilizou a relação natural entre as letras "r" e "h" para os artigos de papelaria da empresa de design de interiores Rabih Hage. O "r" é feito com um corte especial sobre o "h" impresso em todos os itens a fim de representar tanto as iniciais da Rabih Hage como para criar uma janela para a parte interna do livro, uma alusão ao negócio da empresa, decoração de interiores. A imagem acima mostra um cartão de visita dobrado, pertencente a uma série de materiais de escritório com uma identidade visual.

Cliente: Profusion
Design: The Kitchen
Processo: Série de artigos de papeleria com corte a laser

Cliente: Zuckerman
Design: Hat-trick
Processo: Série de artigos de papeleria com acabamento em corte especial

Zuckerman (acima)

O envelope criado pelo estúdio de design Hat-trick foi personalizado para o cliente Zuckerman utilizando o "Z" inicial do nome da empresa. A borda de cada item foi cortada em uma linha inclinada para que, quando o item fosse dobrado – com uma dobra em z, naturalmente – a faixa vermelha ao longo do topo formasse um "z", como pode ser visto no cartão de visita dobrado.

Profusion (à esquerda)

A destruição criativa no design pode produzir resultados impressionantes e eficazes, como demonstra o cartão de visita feito pelo estúdio de design The Kitchen para o cliente Profusion. Um equipamento de corte a laser foi utilizado para cortar um padrão de furos no suporte. Em um papel branco como esse, o laser cria pequenos anéis queimados em volta de cada furo. Esses anéis queimados podem ser ocultados com uma sobreimpressão em uma cor sólida, mas, nesse caso, o diretor de criação Rob Petrie escolheu deixá-los visíveis. As marcas da queimadura aparecem na parte de trás do cartão, como pode ser visto na imagem à esquerda.

Cliente: MFI

Design: SAS

Processo: Offset em quatro cores, encadernado em lombada canoa

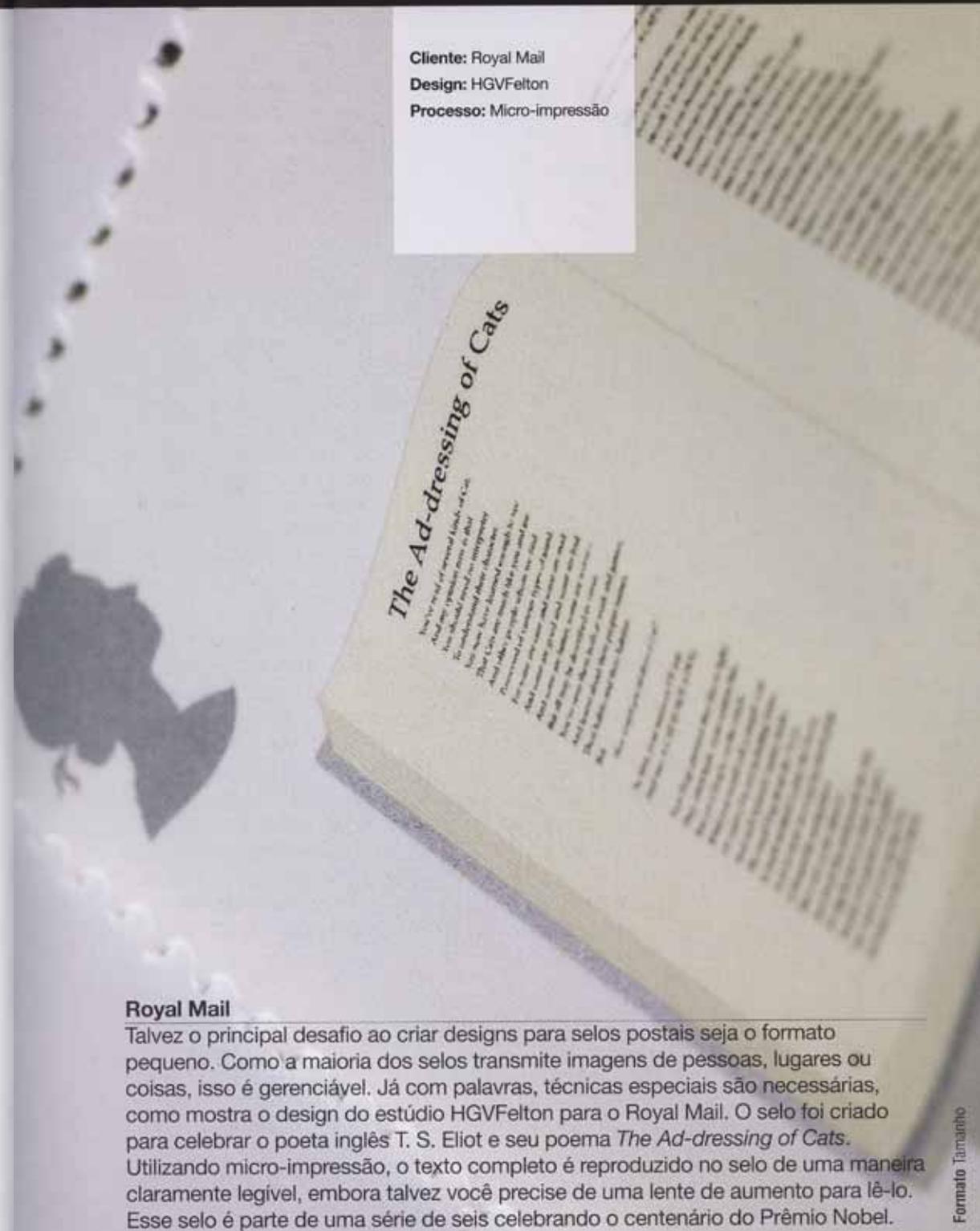
MFI

A maioria dos relatórios financeiros das empresas é apresentada em uma publicação em formato A4. As agências de design se esforçam para produzir algo original e atraente e assim provocar impressões positivas para a empresa do cliente. Quando o estúdio de design SAS criou um relatório para os resultados do semestre da empresa de móveis MFI, decidiu dar à empresa apenas metade de um relatório. O comprimento da publicação tem o formato A4, mas a largura é A6 (297 mm x 105 mm). O tema visual do relatório é a idéia de que tudo foi cortado pela metade. Na capa, aparecem cortados ao meio um relógio, um jornal e uma mão, indicando que parte da brochura está ausente. Dentro, ocorre o mesmo com a fotografia e a tipografia. Retratos fotográficos padrão foram cortados rentes à borda e as tabelas e os gráficos são sangrados.

Cliente: Royal Mail

Design: HGV Felton

Processo: Micro-impressão

Royal Mail

Talvez o principal desafio ao criar designs para selos postais seja o formato pequeno. Como a maioria dos selos transmite imagens de pessoas, lugares ou coisas, isso é gerenciável. Já com palavras, técnicas especiais são necessárias, como mostra o design do estúdio HGV Felton para o Royal Mail. O selo foi criado para celebrar o poeta inglês T. S. Eliot e seu poema *The Ad-dressing of Cats*. Utilizando micro-impressão, o texto completo é reproduzido no selo de uma maneira claramente legível, embora talvez você precise de uma lente de aumento para lê-lo. Esse selo é parte de uma série de seis celebrando o centenário do Prêmio Nobel.

Cliente: Iceland
Design: Iris Associates
Processo: Embalagem de poliestireno para envio de livros e produtos

Mala-direta da Iceland (acima e abaixo)

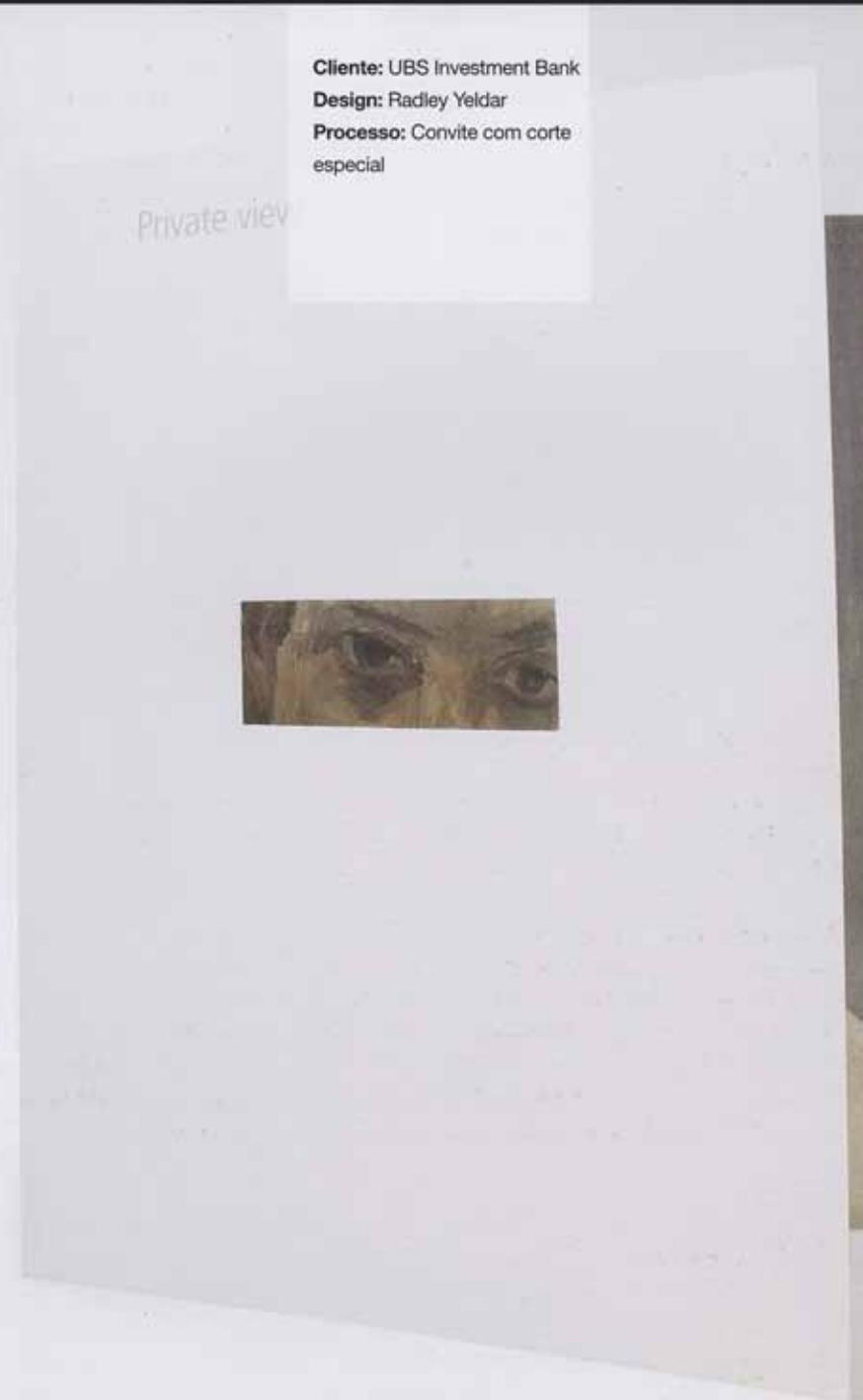
O estúdio Iris Associates criou um projeto extraordinário para a mala-direta de Natal do distribuidor de alimentos Iceland destinada a jornalistas. Não contente com um mostruário em brochura e CD, o estúdio empacotou tudo em uma bola de neve que recebeu extensa cobertura, tanto da mídia em geral quanto da especializada.

Convite da Lucian Freud (à direita)

O corte especial é um mecanismo simples, porém muito eficiente, para criar um design radical e inovador, como demonstra o exemplo do estúdio Radley Yeldar. A peça é um convite encomendado pelo UBS Investment Bank como parte de um programa de hospitalidade para a Tate Britain. Ele é completamente branco (exceto pelas palavras *Private view*), mas um corte especial no centro mostra uma parte do que está dentro do convite, um quadro de Lucian Freud intitulado *Head of a Naked Girl*.

Cliente: UBS Investment Bank
Design: Radley Yeldar
Processo: Convite com corte especial

Cliente: National Portrait Gallery
Design: NB: Studio
Processo: Cartões rígidos em cinco cores com suporte articulável

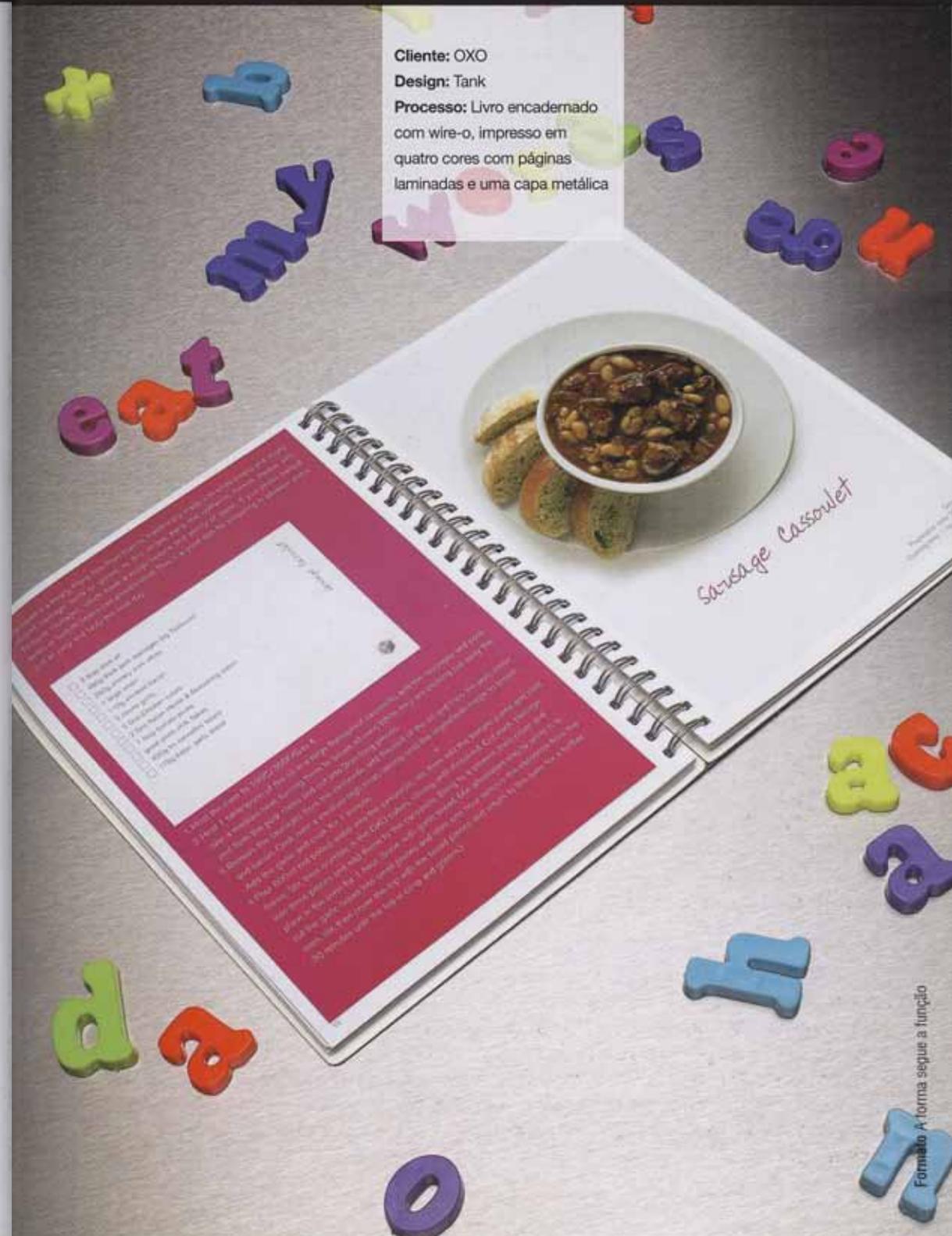
National Portrait Gallery (acima)

Os convites projetados pelo NB: Studio para o Schweppes Photographic Portrait Prize 2003 da National Portrait Gallery de Londres tem um estilo de porta-retratos. Cada convite exibe uma das imagens concorrentes. O formato é influenciado pelos displays de papelão produzidos para promoções em lojas, possibilitando que a imagem seja apresentada da mesma forma que uma foto de verdade o seria.

OXO (à direita)

Para o livro de receitas da empresa de utensílios de cozinha OXO, o estúdio Tank se baseou no modo como essas publicações são utilizadas e criou algo mais amigável ao usuário do que o formato tradicional. A capa contém um ímã que permite fixar o livro de receitas na geladeira e as páginas são laminadas, o que possibilita sua limpeza e impede que as folhas grudem devido à eletricidade estática ao folhear o livro. Outro toque inspirado é que cada receita tem os ingredientes impressos em notas no estilo Post-it®, que podem ser destacadas quando o leitor vai ao supermercado.

Cliente: OXO
Design: Tank
Processo: Livro encadernado com wire-o, impresso em quatro cores com páginas laminadas e uma capa metálica

Cliente: Melt London
Design: Agitprop
Processo: Dobra-sanfona de seis painéis, com corte especial, capas de cartão rígido e fechamento com elástico

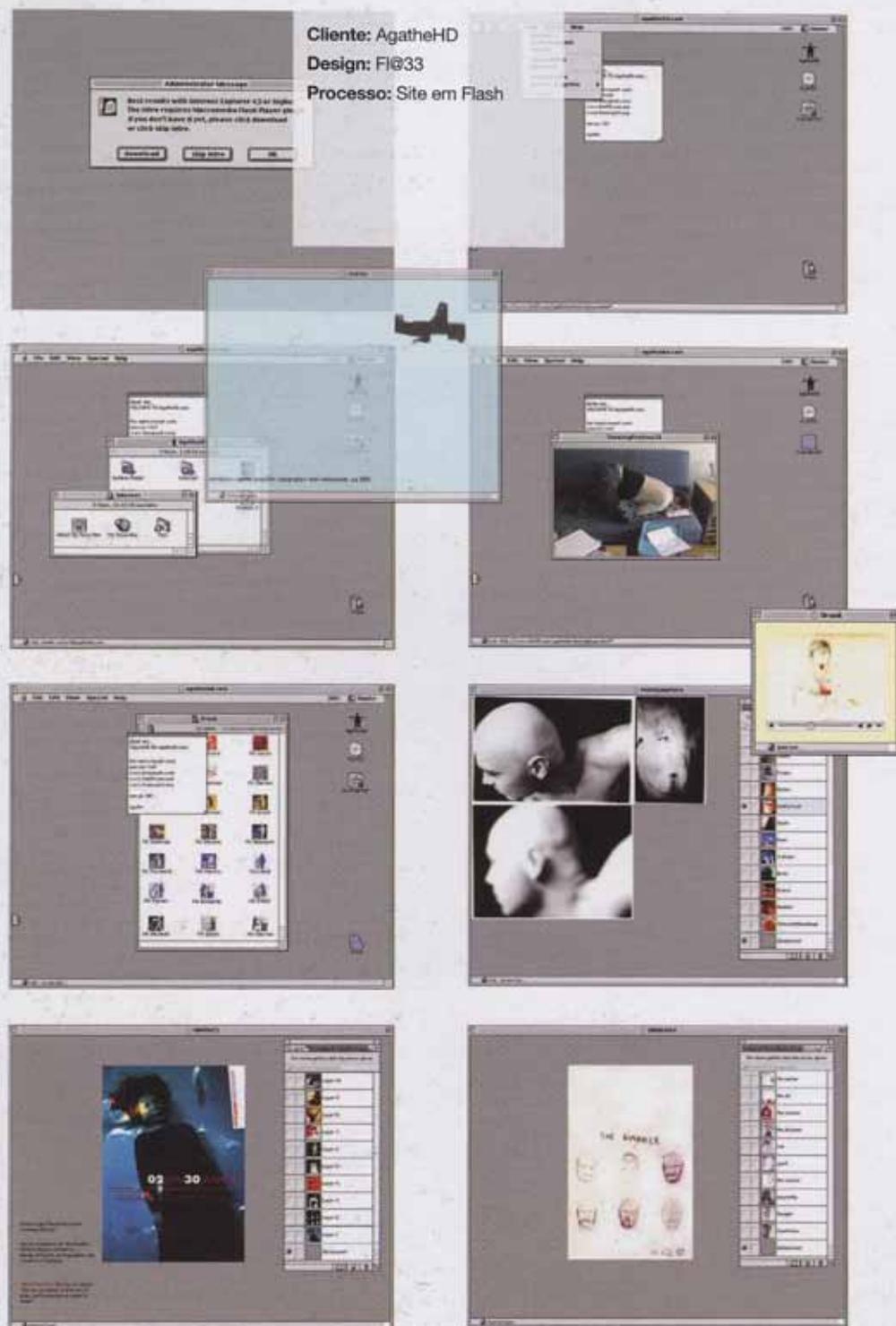
Cliente: Peter Thorpe
Design: Thirteen
Processo: Dois cartões em alto e baixo-relevo unidos por elásticos contendo amostras de fotografias

Peter Thorpe Photography (acima)

A mala-direta da Peter Thorpe Photography, feita pelo estúdio Thirteen, utiliza dois elásticos para unir os cartões de capa em relevo seco. O verso da capa com a etiqueta de endereço mostra o nome do fotógrafo impresso em baixo-relevo. Os cartões também protegem as amostras de fotografia que eles contêm.

Melt London (à esquerda)

O estúdio Agitprop projetou a mala-direta da grife de moda Melt London com imagens de Zeta Nelson com base em uma dobra-sanfona de seis painéis. Para transformá-la nessa mala-direta, dois semicírculos foram cortados nos lados verticais da peça, o que possibilitou que os cartões fossem presos com um elástico.

A tela do monitor

Criar para a tela do monitor apresenta algumas restrições, como a área física na qual a maioria das pessoas irá visualizar o design. Contudo, a beleza do mundo virtual faz com que muitos aspectos do formato possam ser utilizados, inclusive alguns que não estão disponíveis para aqueles que trabalham com a mídia física de impressão.

Formatos de página Web não precisam ficar limitados pelas dimensões da tela, já que o designer pode aproveitar o espaço virtual ilimitado com dispositivos como caixas pop-up, animações, menus deslizantes, rollovers e navegação. Formatos de filme também podem combinar o melhor dos dois mundos, uma vez que o movimento inerente da imagem permite que os elementos sejam adicionados e removidos conforme necessário.

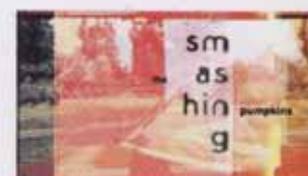
Isso apresenta o perigo de criar um design sobrecarregado com dispositivos que podem poluir e confundir, dificultando a comunicação em vez de facilitá-la. Portanto, é necessário ter em mente que o objetivo é a apresentação das informações de uma maneira eficaz.

AgatheHD (à esquerda)

A apropriação e adaptação de outros objetos não é novidade. Para seu site, Agathe Jacquillat escolheu a aparência do sistema operacional Macintosh como fonte de inspiração, utilizando-a como a base do seu projeto. Quando visto em um Macintosh, o design parece uma tela dentro da tela. A apropriação da aparência visual do software também é utilizada em outro lugar no site: a seção de portfólio tem a aparência da paleta de camadas do Photoshop.
www.agatheHD.com

Cliente: Virgin
 Design: Why Not Associates
 Processo: Filmagem em
 16mm pós-produzida

Virgin

O estúdio Why Not Associates decidiu não usar o equipamento de filme padrão da indústria ao produzir um filme de identidade visual para o Virgin Special Projects, optando por um formato de 16 mm. Com uma característica estética única, esse formato dá ao tema uma granularidade vibrante parecida com um road movie, ou "filme de estrada". Isso foi realçado com a pós-produção, que incluiu sobreposição de texto e ilustração.

Flash

Software de animação que possibilita criar animações em páginas Web de diferentes maneiras e com um alto grau de sofisticação. Mas, como ocorre com todas as ferramentas de design, é fácil exagerar.

Frost Design

Ao acessar um site, um usuário procura uma determinada informação. A navegação é o meio como os usuários podem ser direcionados para os diferentes tipos de informação. O estúdio Frost Design optou por simular a mídia impressa no projeto do seu site, o que resultou em um efeito visual que esperaríamos ver mais em uma página impressa do que em uma página da Web. Inicialmente, o design se parece com um pôster antes de a animação em Flash começar.

www.frostdesign.co.uk

Lust

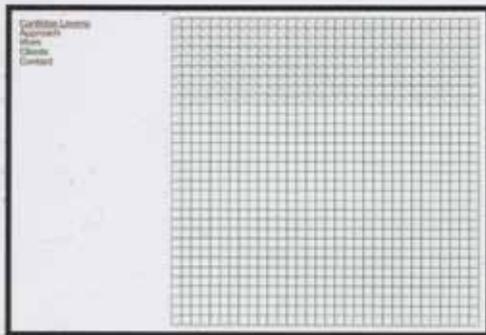
O site da Lust, um estúdio de design, tipografia e propaganda em Haia, na Holanda, é um exemplo do design gráfico holandês atual. A filosofia do estúdio Lust gira em torno do design baseado em processo, coincidência e degradação da forma e do conteúdo. Em uma seção do seu site, o estúdio Lust formata a tela em quatro janelas com links clicáveis padrão em cada uma delas, os quais mudam as informações apresentadas de uma maneira que definitivamente não é padrão.

www.lust.nl

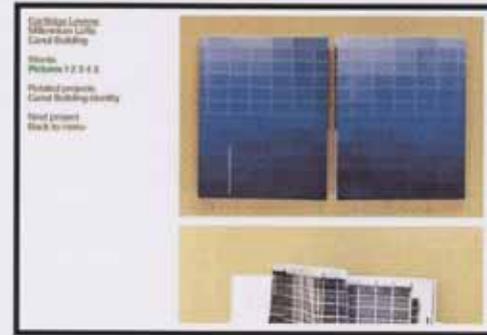
Cliente: Cartlidge Levene
Design: Cartlidge Levene
Processo: Site em Flash

Cartlidge Levene

Cartlidge Levene, um famoso estúdio tipográfico, criou seu próprio site em Flash com uma janela principal que exibe a rolagem da página subsequente e também da página atual. Por exemplo, na seção de portfólio, além de visualizar uma imagem você também pode ver parte da imagem seguinte. Esse efeito de rolagem controlado é uma forma de mudar e otimizar as restrições de formatação do navegador Web.

www.cartlidgelevene.co.uk

A brochura

Uma brochura é capaz de combinar os melhores elementos de todas as diferentes categorias. Um designer pode ter a segurança dos formatos de papel tradicionais ou a flexibilidade completa abordada no capítulo “O objeto”.

Embora muitas vezes parecida em formato com livros ou revistas, a intenção de uma brochura é bem diferente, já que o objetivo é obter respostas positivas ao seu conteúdo. Portanto, é comum ver o uso criativo de cortes especiais, encartes e diferentes tipos de inserções em uma variedade de papéis.

A organização e separação de diferentes informações é frequentemente feita pelo uso de diferentes ferramentas de formatação. Por exemplo, as páginas de finanças em um relatório anual poderiam ser impressas em um tipo de papel diferente quando se destinassem ao presidente da empresa.

Como a maioria das brochuras não é reproduzida em série, os designers têm a liberdade de selecionar o formato mais apropriado para o trabalho, diferentemente dos designers de livros e revistas, que talvez só possam utilizar formatos estabelecidos, como mostram os exemplos nesta seção.

MoDo Paper (à esquerda)

Os profissionais utilizam diferentes suportes no projeto de brochuras para aproveitar as diversas texturas e qualidades táteis disponíveis, ou se beneficiar da melhor impressão de alguns tipos de papéis, como mostra a brochura chamada *London: Cloudy*, feita pelo estúdio SEA Design para o fabricante de papéis MoDo. A fina textura do papel fornece uma plataforma que realça a fotografia de Richard Green.

Cliente: NESTA
Design: Hat-trick
Processo: Brochura em lombada canoa, impressa em uma cor com capa contendo etiquetas adesivas

Cliente: Pepe Jeans
Design: Jim Holt e Trevor Lough da Pepe Jeans
Processo: Brochura de 36 páginas em quatro cores, colada e costurada em uma capa de brim impressa em serigrafia

Pepe Jeans (acima)

Na brochura da Pepe Jeans, Jim Holt e Trevor Lough radicalizaram nas possibilidades oferecidas pelo tema usando como suporte da capa o próprio jeans. Além disso, usaram uma etiqueta, feita do mesmo material que as do jeans, para colocar no verso da capa as informações que normalmente vão na frente da capa.

NESTA (à esquerda)

A capa da brochura da National Endowment for Science, Technology and the Arts (NESTA), projetada pelo estúdio de design Hat-trick, é feita de um suporte auto-adesivo. Os leitores podem destacar as etiquetas da capa e distribuir a mensagem "sujeito à mudança" que cada uma contém.

Cliente: Bailhache Labesse Group
Design: HGVS Felton
Processo: Três brochuras encadernadas em lombada canoa, capas de alto brilho e borda em verniz de reserva

the present

Bailhache
 Labesse
 annual review
 2002/2003

BAILHACHE

LABESSE
 GROUP

Cliente: Canal Building
Design: Cartlidge Levene
Processo: Brochura de dois cadernos autocontidos, impressos em papel couchê fosco e papel não-revestido

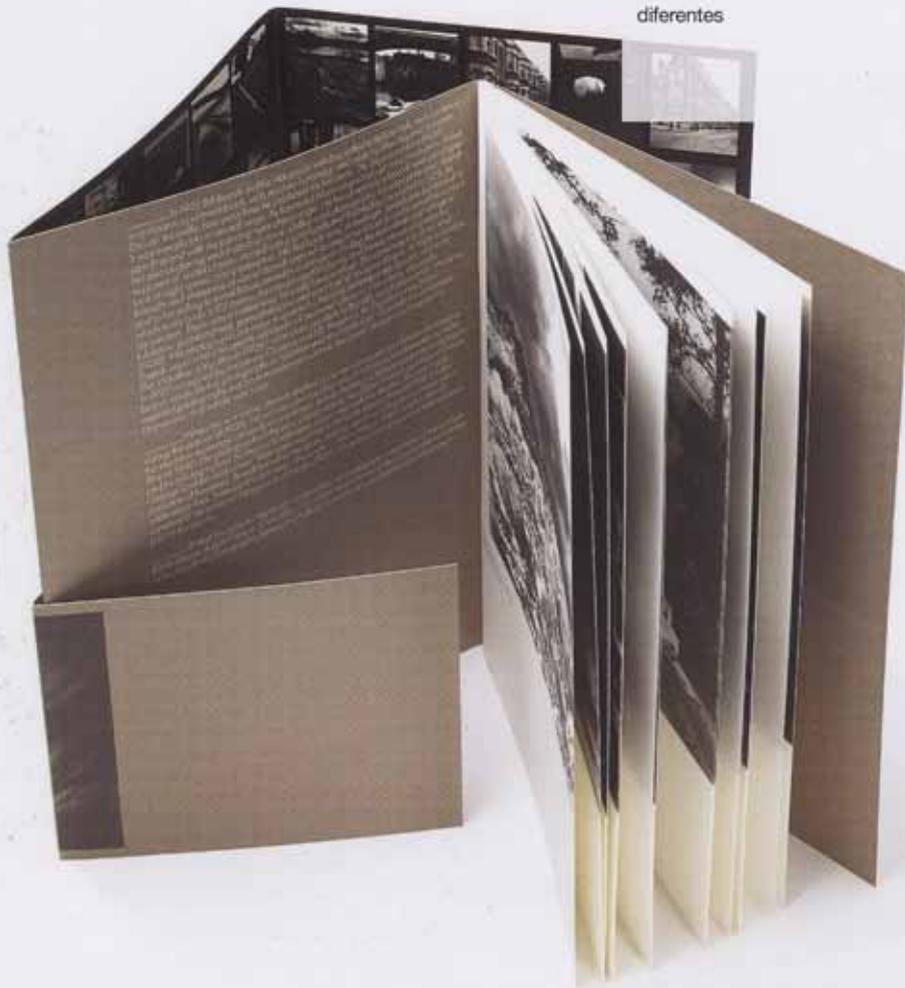
Canal Building (acima)

A brochura projetada pelo estúdio Cartlidge Levene para o Canal Building em Shepherdess Walk, Londres, foi criada para promover um empreendimento imobiliário que transformou galpões abandonados em elegantes lofts. Ela é composta de dois cadernos: um impresso em 84 páginas sobre um papel couchê fosco, contendo fotos da área do empreendimento, e o outro impresso sobre um suporte não-revestido, mostrando plantas do edifício e outros detalhes. A última página do primeiro caderno é dobrada para formar a capa da publicação.

Relatório anual do Bailhache Labesse (à esquerda)

O relatório anual do Bailhache Labesse Group foi criado pelo estúdio HGVS Felton e consiste em publicações em três tamanhos diferentes encadernadas em lombada canoa. As brochuras se dividem em "o passado", "o presente" e "o futuro" da organização, e compartilham elementos comuns. Todas têm capas de alto brilho com uma borda em verniz de reserva e utilizam um recorte sutil nas imagens recorrentes para demonstrar o progresso do tempo. A tipografia reflete a cronologia das brochuras, com o passado utilizando uma versão "clara", o presente, uma "regular", e o futuro, uma versão "negrito" de uma mesma fonte.

Cliente: Focus Gallery
Design: MadeThought
Processo: Brochuras com
 sobrecapa e três cintas
 diferentes

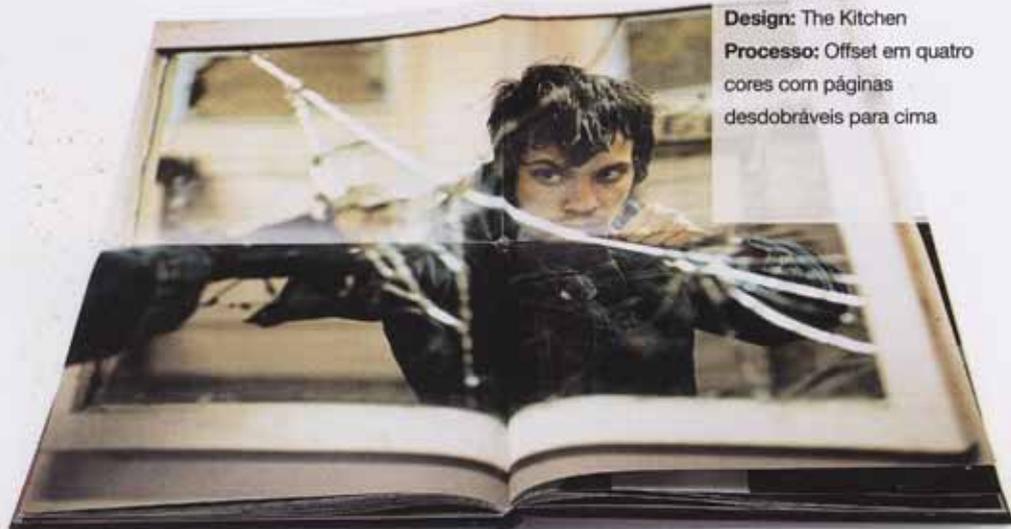

Catálogo da exposição de Bill Brandt

Para o catálogo de uma exposição de Bill Brandt na Focus Gallery, em Londres, o estúdio MadeThought cortou as páginas centrais em uma largura menor do que a sobrecapa composta de múltiplos painéis que cerca o trabalho. A primeira capa contém informações sobre obras selecionadas na exposição e pode ser aberta para que o leitor veja essas informações ao folhear as páginas de conteúdo. A brochura dessa exposição foi produzida com três cintas diferentes que apresentam as principais imagens da exposição.

Cinta

Suporte de papel ou de plástico colocado em torno de uma publicação. O suporte pode abranger toda a publicação ou apenas uma faixa. Comumente utilizadas em revistas, as cintas servem para destacar informações específicas.

Cliente: Levi's
Design: The Kitchen
Processo: Offset em quatro cores com páginas desdobráveis para cima

No

O livro Denim Delinquent da Levi's recebeu o nome "No" em homenagem ao escritor/filósofo francês Albert Camus, que disse "um rebelde é um homem que diz não". Para enfatizar o espírito rebelde, o estúdio The Kitchen fez sua própria revolução na formatação do design. Entre as páginas do livro, estão intercaladas nove páginas desdobráveis para cima em quatro cores com uma dobra francesa que apresentam imagens de roqueiros, mulheres vestidas com roupas masculinas e outros tipos rebeldes para conferir um estilo chique antiautoritário à linha de tecidos. A capa do livro é encadernada em tecido com o título em relevo seco.

Página desdobrável para cima

Folha dobrada e encartada em uma publicação, geralmente com dimensões maiores do que o trabalho que a contém, e possivelmente de um suporte diferente, utilizada para mostrar uma determinada imagem.

Cliente: Plantology
Design: Iris Associates
Processo: Cinco pôsteres (210 mm x 430 mm) dobrados em seis painéis, colados juntos e protegidos por cartões rígidos com impressão em hot stamping

Plantology

O estúdio Iris Associates criou uma série de cinco pôsteres, dobrados em seis painéis, para uma brochura destinada ao cliente Plantology, um florista. As páginas (com uma dobra horizontal e duas verticais) se desdobram para cima a fim de mostrar a impressionante fotografia da flor. Os pôsteres dobrados são colados entre cartões rígidos com uma impressão em hot stamping.

Sonneti

O uso de técnicas de corte e vinco para criar uma série de pequenos entalhes no topo e na base da lombada desse catálogo resultou em uma encadernação diferente. Um elástico esticado entre os entalhes sela a peça, embora sem o grau de permanência de uma encadernação convencional. Como não foram inseridos números de páginas, a brochura pode ser facilmente desmontada e personalizada conforme a preferência do leitor.

A capa é produzida a partir de um cartão com seis dobras que são coladas para formar uma lombada. O tamanho das dobras dessa lombada fornece o tamanho de lombada apropriado para fixar as páginas da publicação. Os entalhes do corte e vinco encontram-se no topo e na base da lombada. O mesmo corte e vinco foi utilizado para as páginas da publicação.

Tamanho da lombada

Ao planejar uma publicação, o designer precisa considerar o tamanho da lombada. As dimensões da lombada variam de acordo com o número de páginas na obra, especialmente em publicações com encadernações sem costura e aquelas como no exemplo acima.

Cliente: Sonneti
Design: MadeThought
Processo: Impressão em offset em cinco cores sobre cartão dobrado, colado com entalhes cortados e vincados para a encadernação com elástico

Spring/Summer 2002
 Collections

Cliente: Levi's
Design: The Kitchen
Processo: Brochura de 16 páginas em offset em quatro cores. Acabamento em quatro cores e capa metálica

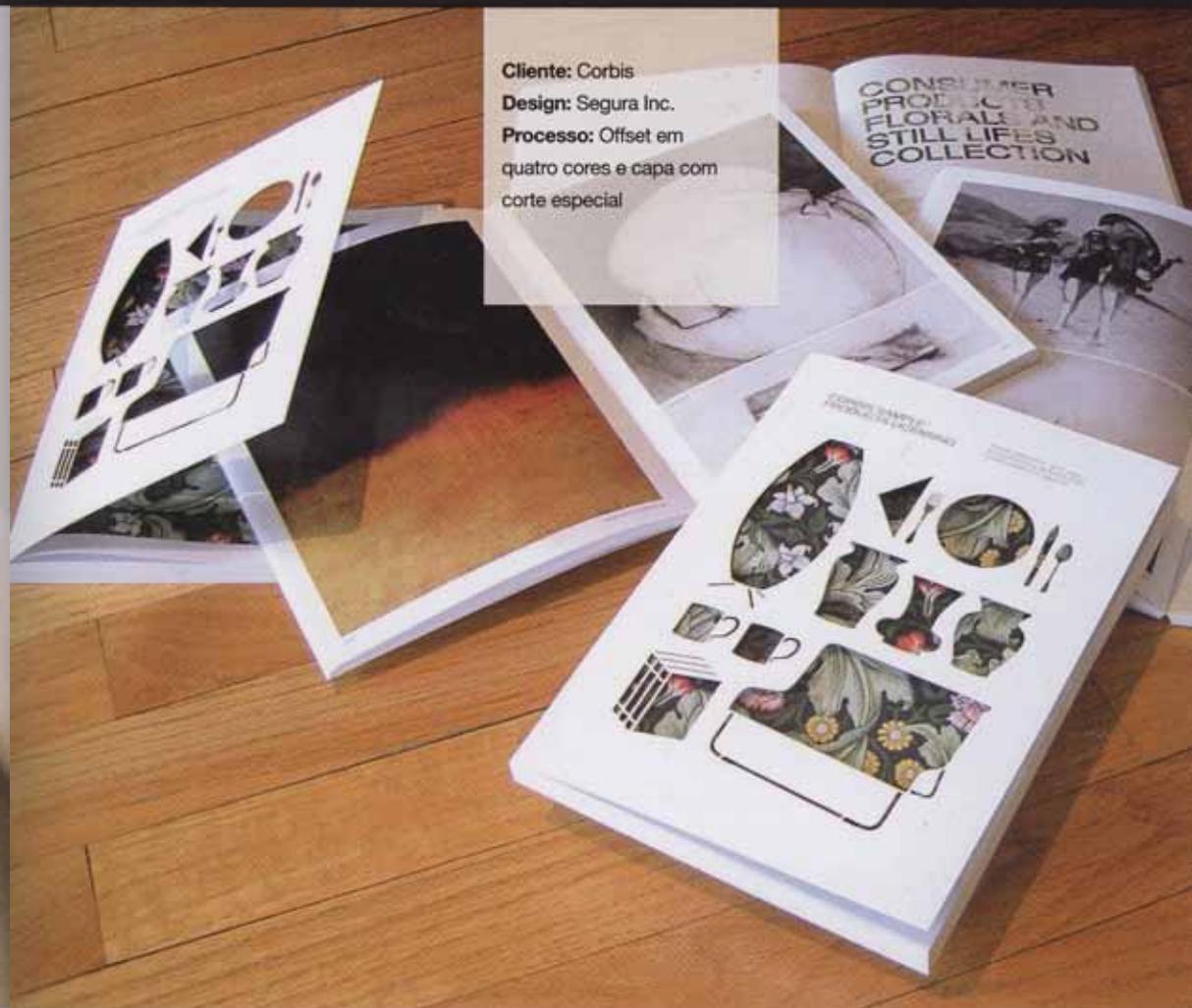

Brochura para a imprensa da linha Levi's RED

O princípio de design que diz que a forma segue a função foi um desafio para o estúdio The Kitchen ao criar uma brochura da calça Levi's RED para a imprensa, dado que a tendência da estação em questão era "twisted" (distorcido). A solução do estúdio foi fazer um corte especial em cada uma das 16 páginas da publicação para dar a ilusão de que o livro se distorce à medida que você o folheia. Uma capa metálica completa a peça.

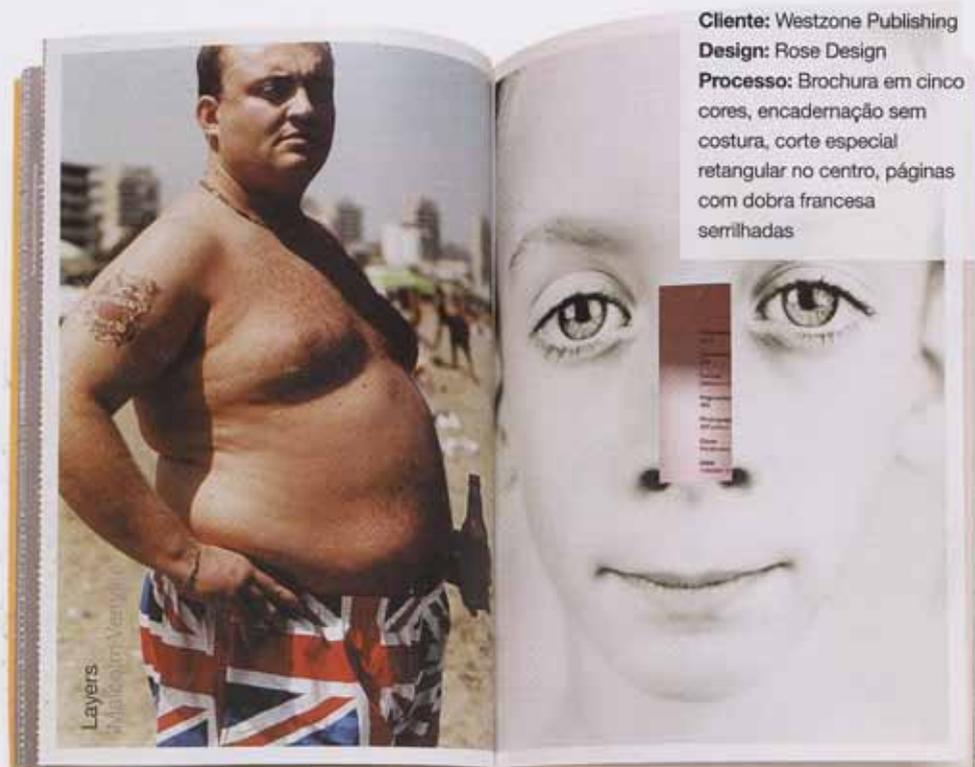

Cliente: Corbis
Design: Segura Inc.
Processo: Offset em quatro cores e capa com corte especial

Corbis

A remoção de partes do suporte com um corte especial cria inúmeras possibilidades visuais em um projeto. No catálogo da biblioteca de imagens Corbis, a capa é cortada com formas de vários objetos comuns. Posicionar esses objetos sobre as imagens dentro do catálogo mostra como uma imagem ficaria se fosse um sofá, um vaso, uma xícara etc. Assim, o leitor tem acesso a novas formas de experimentação de imagens.

Catálogo de lançamento da Westzone

O estúdio Rose Design criou o catálogo da Westzone Publishing, uma empresa sediada em Veneza, Itália, como parte de uma identidade para posicionar bem a empresa no mercado de publicação de mapas. A imagem acima mostra o catálogo de lançamento dos títulos, o qual tem um corte especial retangular que mostra parte do conteúdo.

As páginas com dobras francesas são serrilhadas na borda externa, permitindo que o leitor as abra para descobrir toda a história que a imagem transmite.

Dobra francesa

Uma folha de papel normalmente impressa em um dos lados e dobrada com duas dobras em ângulo reto para formar um caderno não-refilado de quatro páginas. O caderno é costurado ao longo da dobra e as bordas superiores permanecem dobradas e não-refiladas.

The Image Bank

Esse guia de inspiração da The Image Bank, uma biblioteca de imagens, introduz uma nova identidade, estilo tipográfico e contornos para o uso de imagens.

Utilizando dobras francesas para organizar as informações, o guia tem uma narrativa clara e envolvente. A face externa das folhas dobradas transmite as mensagens principais do guia, enquanto o conteúdo interno mostra interpretações gradativamente mais experimentais do estilo tipográfico.

Cliente: The Image Bank

Design: North

Processo: Brochura de 74 páginas com dobra francesa, impressa em suporte fino que permite transparência

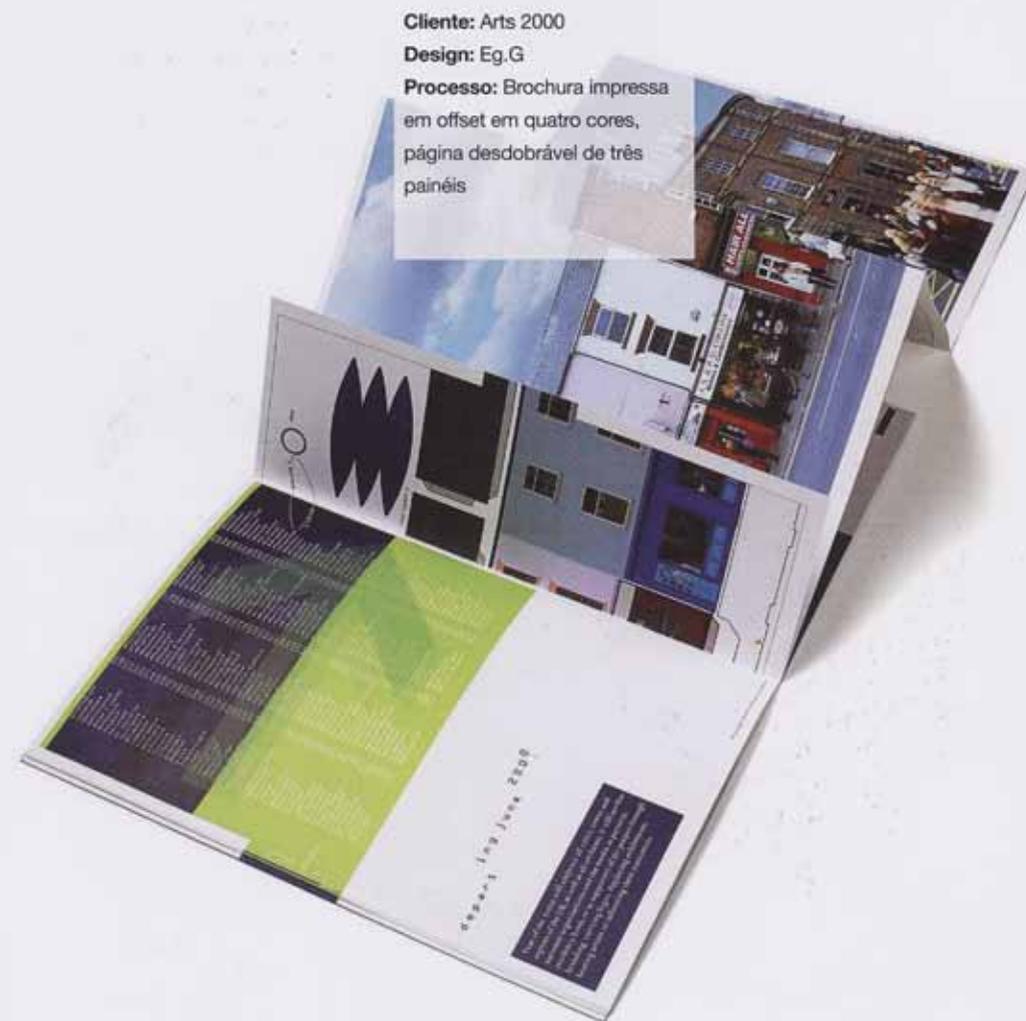

Cliente: Sonneti
Design: MadeThought
Processo: Brochura de 24 páginas contida em uma sobrecapa com quatro painéis

Catálogo da Sonneti

Essa brochura da marca de roupas Sonneti criada pelo estúdio MadeThought é composta de um caderno central que contém imagens conceituais de roupas e uma sobrecapa de quatro painéis que serve como um sumário com imagens, códigos de produto e informações relacionadas de toda a coleção.

Sobrecapa
 Capa com mais de dois painéis. Os painéis extras são dobrados para dentro e envolvem os dois painéis principais da capa.

Cliente: Arts 2000
Design: Eg.G
Processo: Brochura impressa em offset em quatro cores, página desdobrável de três painéis

Year of the Artist

Para a brochura Year of the Artist da Arts 2000, em A4, destacando a fotografia de Mark Harvey, o estúdio de design Eg.G incluiu uma página desdobrável para cima com três painéis na quarta capa contendo cartões de resposta serrilhados na orelha do último painel.

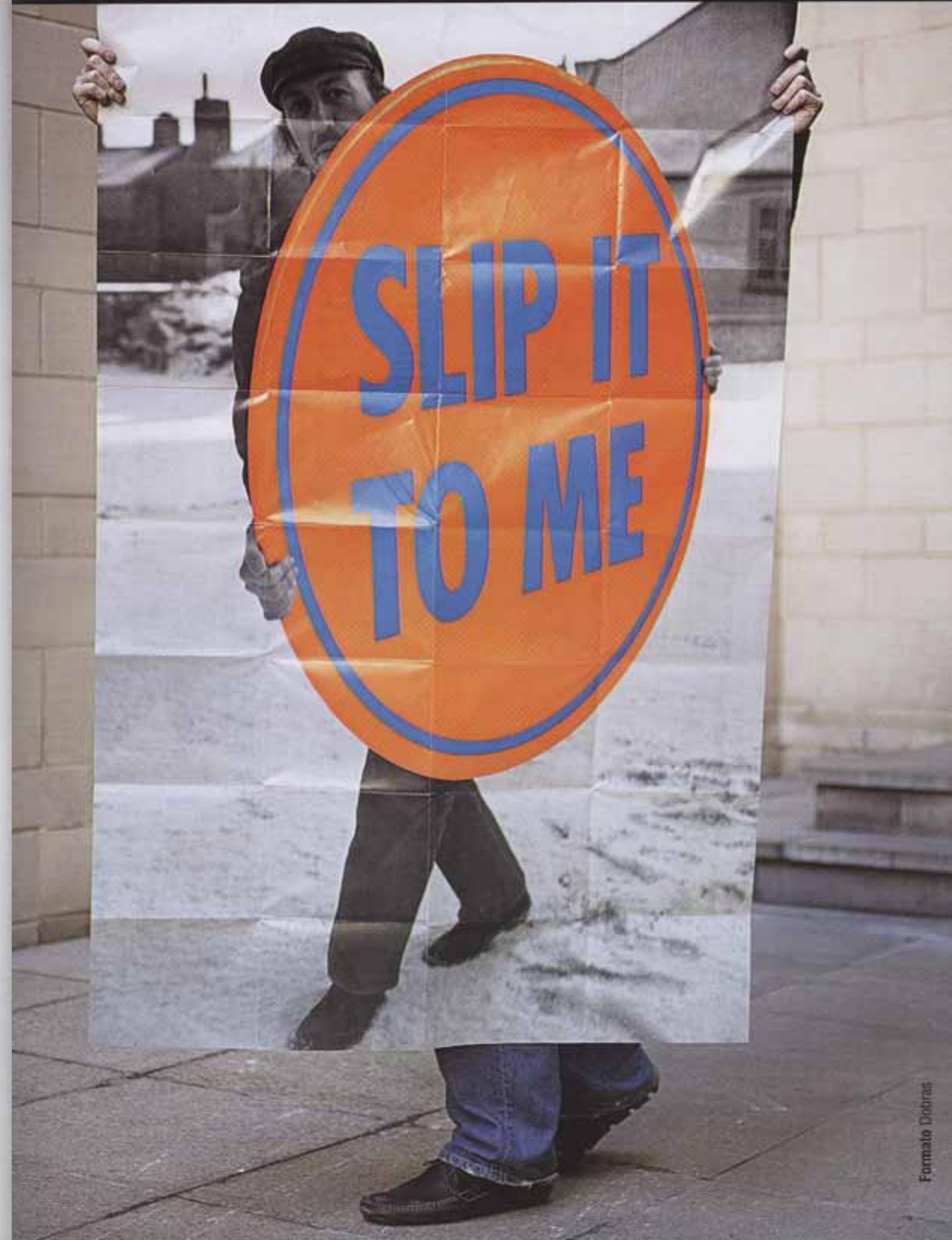
O Year of the Artist busca o artista existente em qualquer pessoa. Essa brochura retrata uma típica cena de rua em cujo verso há uma versão "cortar e montar" da cena que permite aos próprios leitores tornarem-se artistas.

Cliente: Gagosian Gallery
Design: Bruce Mau Design
Processo: Brochura/pôster
 impressa em quatro cores,
 dobrada (1,5 m x 1 m quando
 aberto) e serrilhada

Richard Hamilton: Products™

Richard Hamilton: Products™

O estúdio Bruce Mau Design criou esse pôster para uma exposição do artista pop Richard Hamilton na Gagosian Gallery, em Londres. É um pôster dobrado para baixo com 32 painéis, que tem bordas serrilhadas para que seja dobrado mais facilmente. Quando aberto, o pôster de formato extra grande exibe uma fotografia quase em tamanho natural, feita pela artista Rita Donagh, em que Richard Hamilton carrega um dos seus trabalhos, *Epiphany*, produzido em 1964.

Cliente: Delta Airlines
Design: Turnbull Ripley
Processo: Offset em quatro cores com estojo de polipropileno

Delta Airlines (acima e abaixo)

Em vez de produzir uma única publicação cobrindo todos os elementos do kit de vendas da Delta Airlines, o estúdio Ripley Turnbull optou por dividir os vários componentes do pacote em publicações separadas. A série resultante é composta de publicações individuais para ofertas de produtos, bônus e diferentes classes de vôos. Esse método (às vezes complexo) divide as informações em blocos facilmente gerenciáveis.

Catálogo de Paul Smith (à direita)

O catálogo do designer de moda Paul Smith baseia-se em um jogo de cartas infantil de relacionar objetos com seus nomes. Uma série de cartões exibindo produtos e placas com nomes oferece uma divertida aleatoriedade à ordem do catálogo.

Cliente: Paul Smith
Design: Aboud Sodano
Processo: Cartões em quatro cores cortados em dois tamanhos diferentes

Cliente: Crafts Council
Design: NB: Studio
Processo: Capa de papel laminado denso que é vincado, dobrado e colado. Contém um livreto de 28 páginas encadernado em lombada canoa

JERWOOD APPLIED ARTS PRIZE 2003

Jerwood Applied Arts Prize 2003

A capa dessa brochura do Crafts Council é feita de um cartão laminado denso, o qual é dobrado sobre ele próprio e colado nas duas extremidades. Dois vincos paralelos verticais formam uma lombada.

Laminado

Suporte produzido pela união de duas ou mais camadas de um suporte. É comumente utilizado como uma capa de papel espesso em que a parte interna é de qualidade inferior e a externa é imprimível.

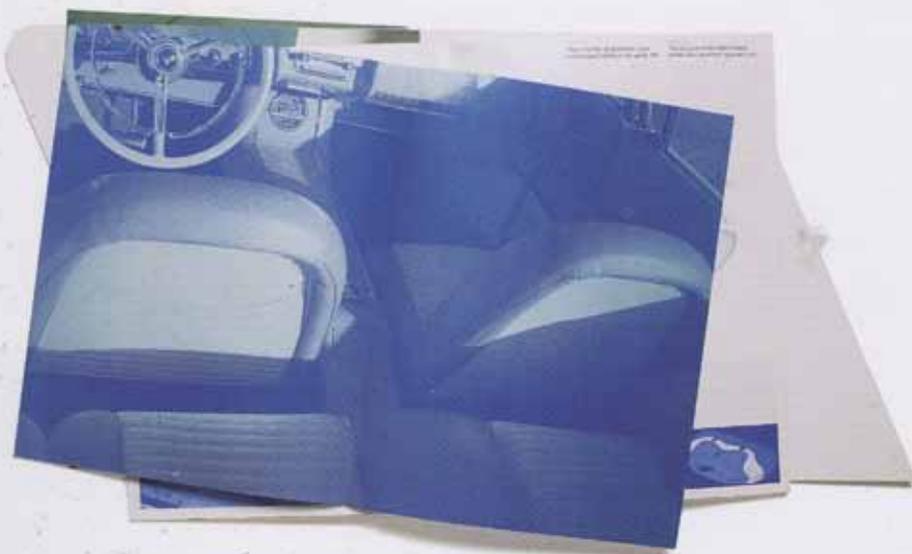

Cliente: McNaughton Paper
Design: Radley Yeldar
Processo: Brochura de folhas soltas de 17 páginas com sobrecapa de papel vegetal

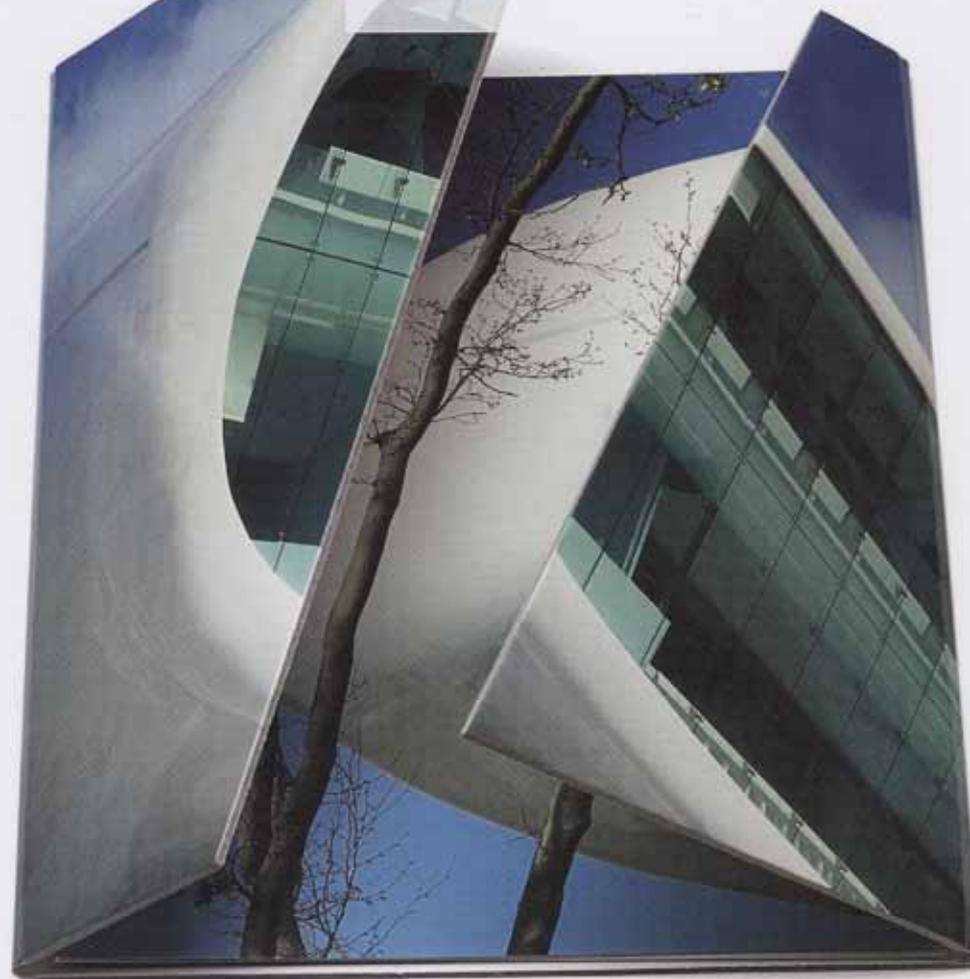
Zanders T2000

Para demonstrar a capacidade de imprimir em um novo papel transparente de alta qualidade, a Radley Yeldar criou essa brochura para o fabricante de papel McNaughton.

O design usa a transparência desse papel para justapor uma imagem impressa na cor laranja sobre as fotografias de John Edwards vistas nas páginas opostas: se a página de papel vegetal for virada, um molde colorido torna-se o gorro de um nadador, uma corda bamba torna-se a linha de um varal e a chama de uma vela, uma gota d'água.

Cliente: Lord's cricket ground
Design: Cartlidge Levene
Processo: Capa em quatro cores em cartão cortado contendo inserções em quatro cores

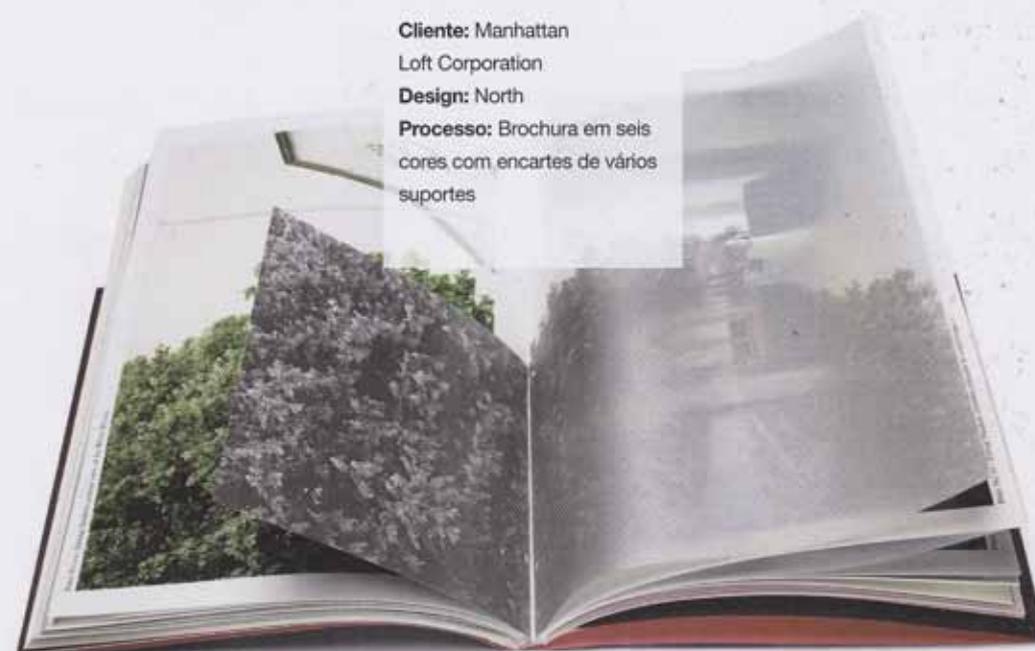

Brochura do NatWest Media Centre

Essa é a brochura de um prédio perto do estádio de críquete Lord, em Londres, criada pelo estúdio Future Systems. O estúdio Cartlidge Levene criou um cartão revestido espesso que forma um folder com um corte diagonal para uma abertura envolvendo os dois cadernos que compreendem o corpo principal. Dentro estão os dois cadernos de folhas soltas: um mostra um registro fotográfico do projeto da construção e o outro fornece informações sobre ele.

Encartes

Um encarte é um meio de anexar uma inserção em um livro ou revista colando-a ao longo da lombada. É um método para inserir elementos individuais em uma publicação, como lâminas em cores (que costumam ser produzidas sobre um suporte diferente), quando não será produzido um número de páginas suficiente para justificar a impressão de um caderno separado.

Cliente: Manhattan Loft Corporation
Design: North
Processo: Brochura em seis cores com encartes de vários suportes

View

O estúdio North utilizou sete suportes para produzir uma mistura de texturas na brochura que celebra os dez anos da incorporadora Manhattan Loft Corporation. A publicação é formada por lâminas em cores dispostas em molduras brancas contendo fotografias da área feitas sob encomenda. As molduras são separadas por encartes transparentes. Encartes de tamanho menor em um suporte mais denso são utilizados para fornecer informações de referência adicionais e imagens atmosféricas.

Todos os encartes são alinhados à mesma margem (a inferior, nesse caso) do livro, o que é um requisito para o alceamento e a encadernação.

Cliente: Paul Smith
Design: Aboud Sodano
Processo: Cartões impressos em quatro cores e acondicionados em uma caixa de apresentação com corte especial

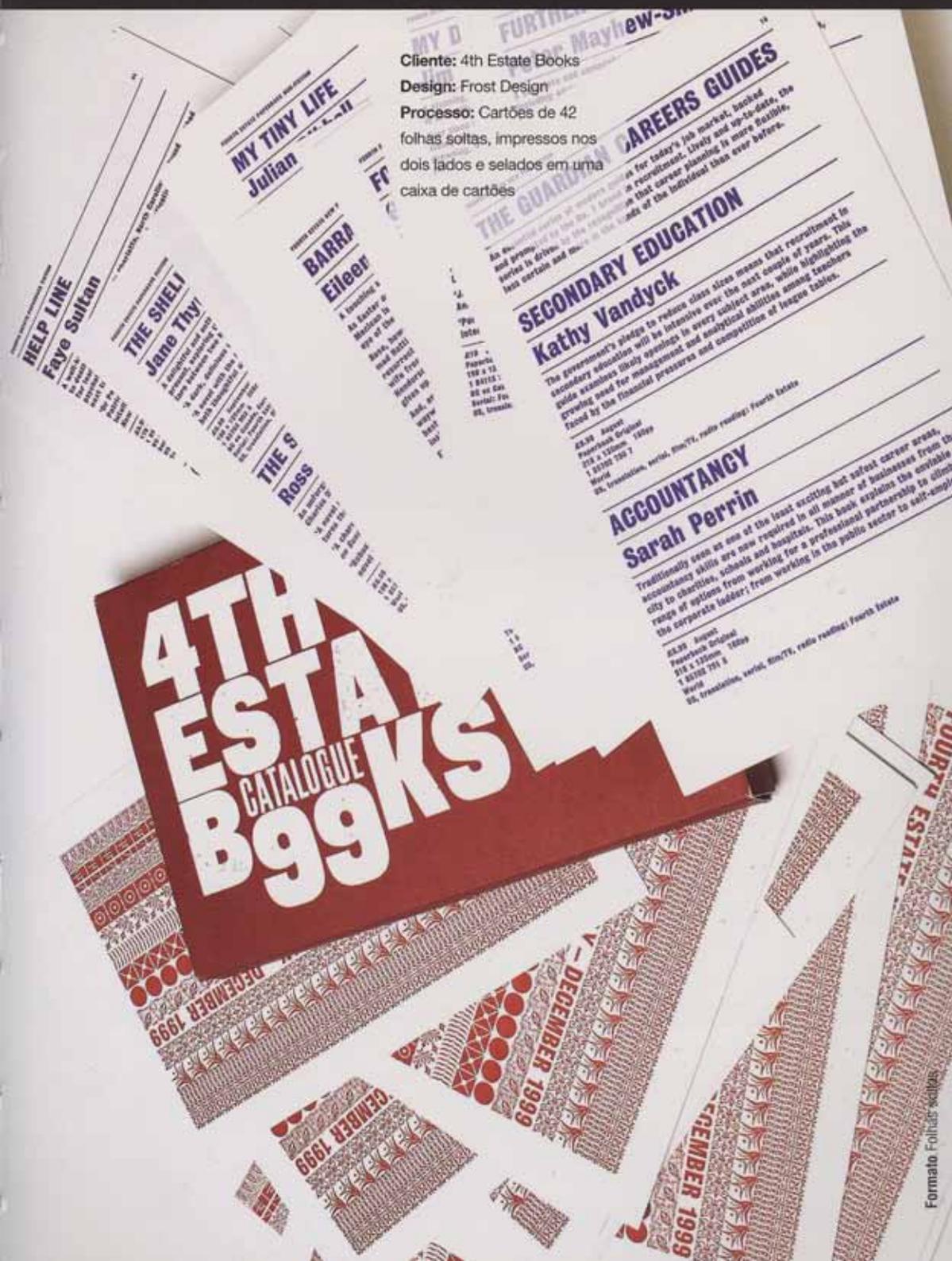

A Brochura de Paul Smith (acima)

A brochura ponto de venda da coleção infantil de Paul Smith é uma caixa com um corte especial em semicírculo na frente. A caixa contém cartões soltos de crianças vestindo roupas da coleção que podem ser encaixados no corte em semicírculo e exibidos como uma fotografia em um porta-retratos.

4th Estate (à direita)

O estúdio Frost Design criou uma brochura sem encadernação e sem capa para o catálogo da editora 4th Estate. Cartões espessos foram tipografados e reunidos em uma caixa de armazenamento. A escolha do suporte dá maior durabilidade, importante nesse caso, já que as páginas são folhas soltas.

Cliente: 4th Estate Books
Design: Frost Design
Processo: Cartões de 42 folhas soltas, impressos nos dois lados e selados em uma caixa de cartões

MY TINY LIFE
 Julian

HELP LINE
 Fayo Sultan

THE SHELL
 Jane Thyri

BARRA
 Eileer

THE S
 Ross

SECONDARY EDUCATION
 Kathy Vandycck

ACCOUNTANCY
 Sarah Perrin

4TH ESTATE CATALOGUE B99 KS

DECEMBER 1999
 DECEMBER 1999
 DECEMBER 1999
 DECEMBER 1999

Cliente: Capital Commitment
Design: Hat-trick
Processo: Offset em quatro cores, capas com hot stamping; caixa impressa com verniz de reserva

Brochura de Vendas do 30 Gresham Street

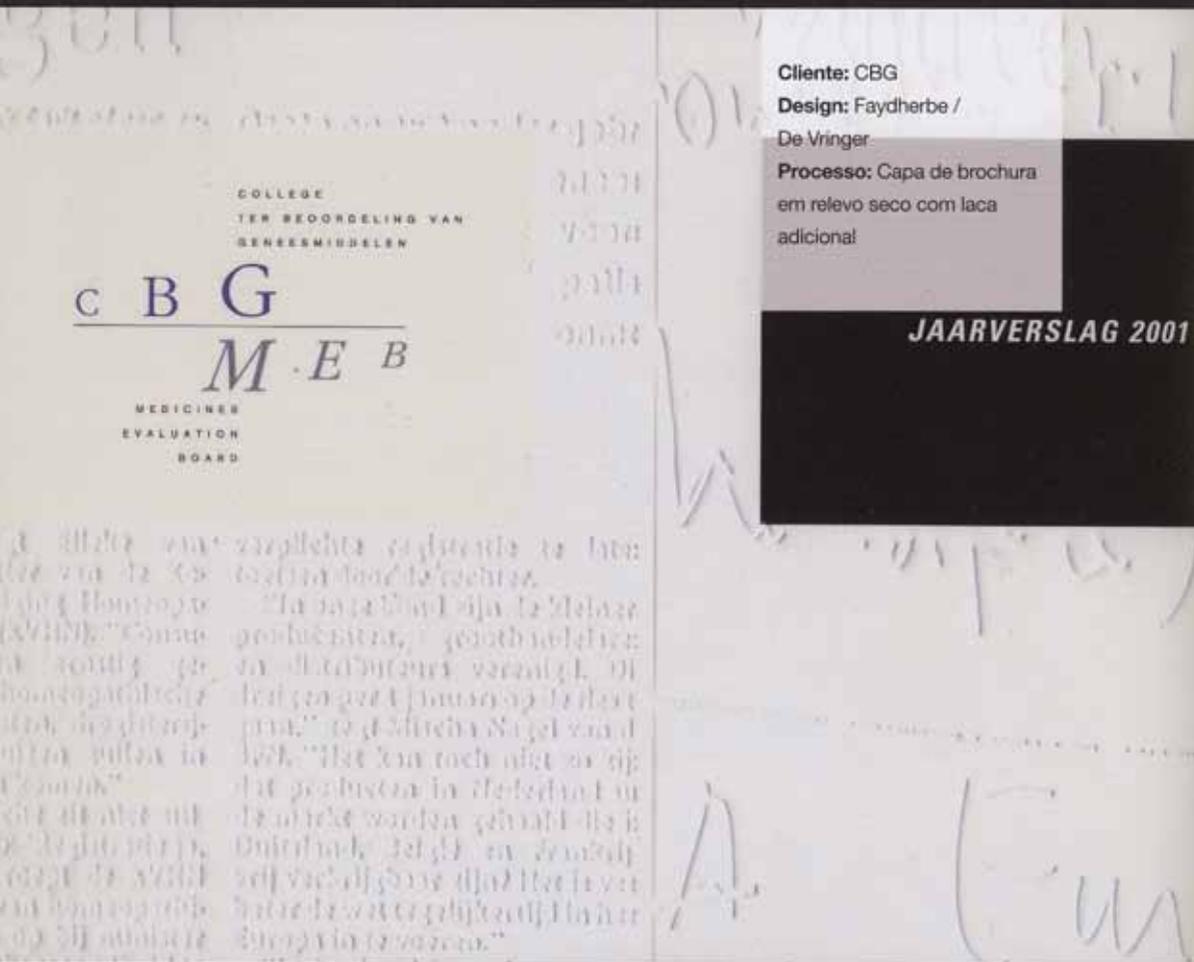
A brochura de vendas de um novo edifício na 30 Gresham Street, Londres, foi criada pelo estúdio Hat-trick. O projeto usa o número 30 em todas as partes: a tampa tem 30 palavras que são integrais aos valores do conjunto habitacional impressas em relevo seco sobre ela, com a primeira linha tendo também um verniz de reserva. A caixa contém as plantas do edifício com o número 30 em alto-relevo na capa. Ela também contém brochuras de meia página com o 30 impresso em hot stamping nas capas. Uma das brochuras contém 30 palavras e a outra contém 30 imagens de acompanhamento. Há também uma série de guias abrangendo "30 pontos de vista", "30 minutos em torno da Gresham Street", "30 vizinhos ilustres" e um mapa com "30 rotas para Gresham Street". Possuir uma propriedade apresenta diferentes vantagens; os potenciais compradores/locatários começam a ver o edifício como uma parte importante de uma rua já importante.

Cliente: Doric
Design: Roundel
Processo: Brochura de produto com páginas duplas, dobras-janela e carta inserida

Doric

Esse pôster/brochura, intitulado *turn to*, usa instruções escritas que informam como desdobrar o produto. Depois que cada instrução é lida, ela revela outra página, dobra-janela ou página desdobrável para cima. A instrução final, "turn to" ("vire"), revela uma carta que utiliza a mesma linguagem – "On your right you can't miss it" ("À sua direita, não há como errar") – apontando para o destinatário da carta.

CBG

O efeito sutil “tom sobre tom” que pode ser produzido pela impressão em relevo seco é a chave desse design do estúdio Faydherbe / De Vringer para o relatório anual da CBG Medicines Evaluation Board, da Holanda.

A técnica de impressão em relevo seco é utilizada de um modo bem diferente em relação à sua função normal de simplesmente fornecer uma dimensão tátil para destacar um aspecto de um projeto.

O estúdio Faydherbe / De Vringer quis um design simples quanto às cores, mas sem que a ausência delas evitasse a complexidade. O uso do relevo seco fez com que o estúdio pudesse criar um design detalhado e texturizado com uso mínimo das cores. Para que as áreas coloridas da capa pudessem ser facilmente diferenciadas e lidas, elas receberam uma camada extra de laca para maior definição.

Um efeito contrastante foi utilizado no corpo do relatório com uma mudança para páginas pretas com texto prata.

Relevo seco

Relevo seco é um desenho estampado em um suporte sem tinta ou laminação metálica que resulta em uma superfície em relevo. Quando uma estampagem é utilizada para criar uma superfície rebaixada, o processo é chamado de baixo-relevo. O processo é utilizado para criar efeitos decorativos e texturizados em uma publicação e para realçar certos elementos do design. Um exemplo de relevo seco utilizado sobre uma área sem tinta da publicação CBG pode ser visto na página ao lado.

Ciente: Issey Miyake
Design: Research Studios
Processo: Brochura em quatro cores com corte especial e inserção de folhas soltas

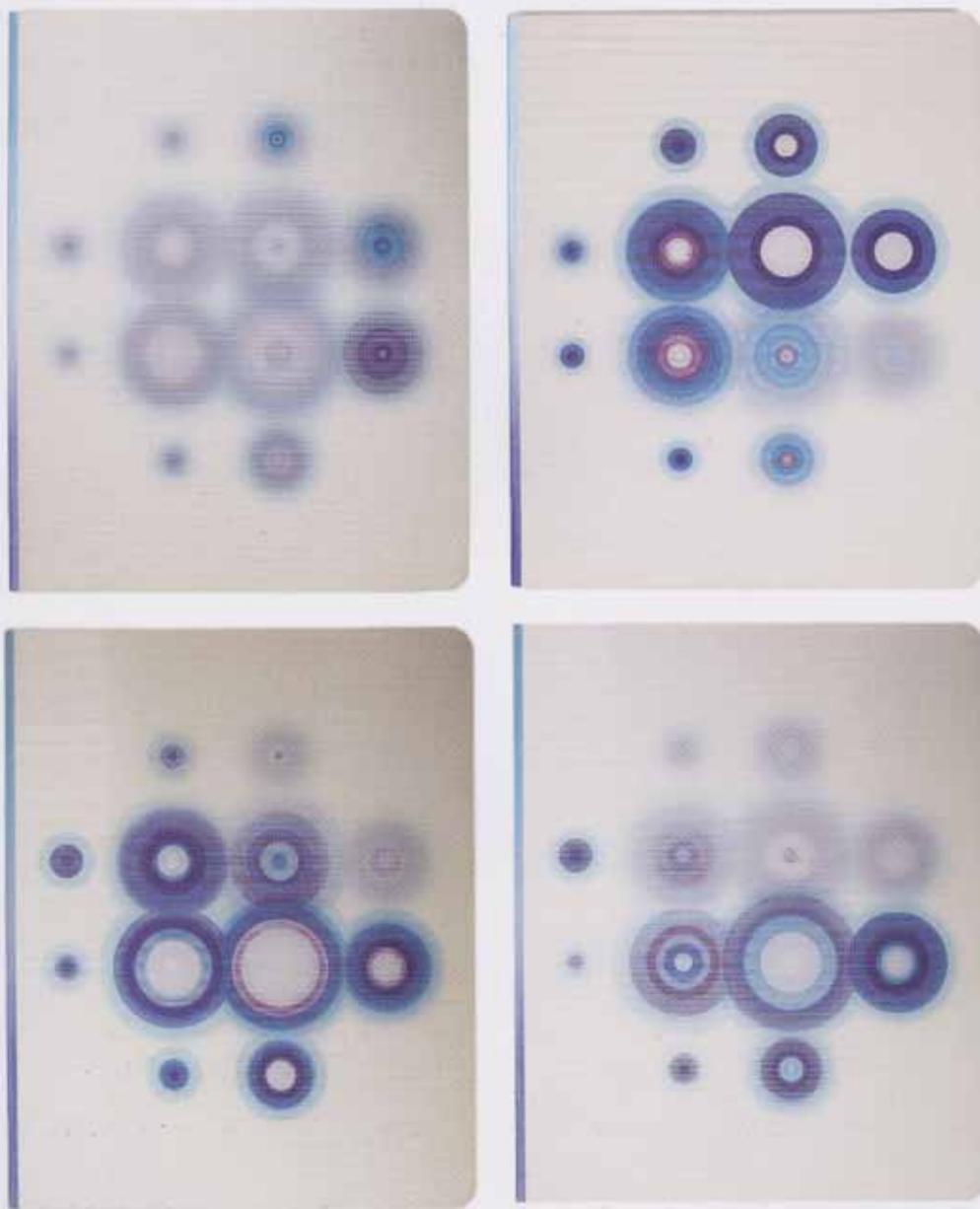

Issey Miyake

O Research Studios utilizou um corte especial sutil, mas eficaz, para a brochura da loja Issey Miyake na área Tribeca, em Nova York. A brochura tem um corte especial central que cria duas formas em "U" dos dois lados da lombada (as linhas prateadas que podem ser vistas nas imagens). Esses sinais fornecem uma separação física criando um libreto dentro das páginas da peça maior, de modo que o leitor possa folhear cada caderno separadamente. O projeto inclui um sumário solto, mostrado no canto direito inferior, e é protegido por uma capa-envelope com relevo seco, no canto esquerdo inferior.

Artistas, músicos e designers foram contratados para mostrar as peças ao lado das marcas na loja e essa justaposição é mantida na brochura.

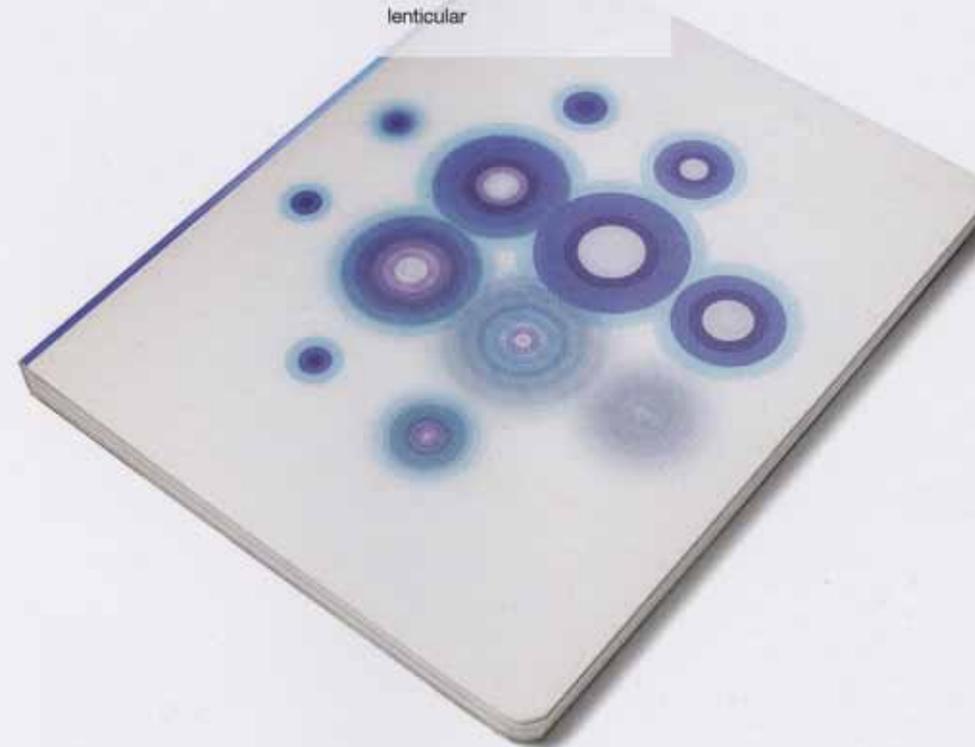

Cliente: Telewest

Design: North

Processo: Livro de 124 páginas, cantos com corte especial arredondado, primeira e quarta capas com impressão lenticular

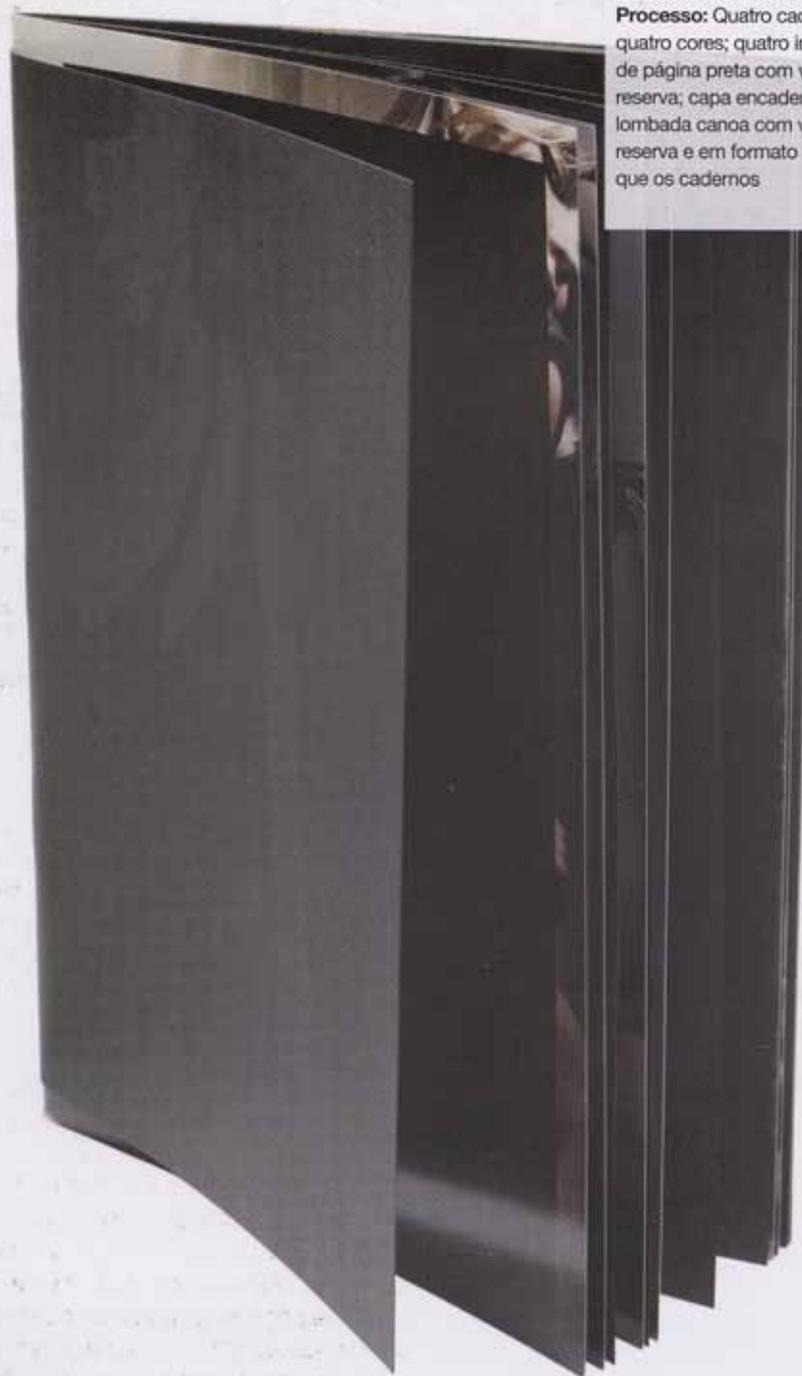
Programa de identidade da Telewest

O estúdio de design North adicionou uma imagem lenticular à primeira e à quarta capa do *Design Guidelines Brand Manual* para a Telewest. A imagem da capa é o logo da organização que se move e muda à medida que o leitor altera o ângulo de visão. Isso está relacionado a uma versão animada do logo que aparece nos comerciais televisivos da organização. A idéia é muito simples, mas bem executada.

Lenticular

Imagem impressa que mostra profundidade ou movimento à medida que o ângulo de visão muda.

Cliente: Esther Franklin
Design: MadeThought
Processo: Quatro cadernos em quatro cores; quatro inserções de página preta com verniz de reserva; capa encadernada em lombada canoa com verniz de reserva e em formato menor que os cadernos

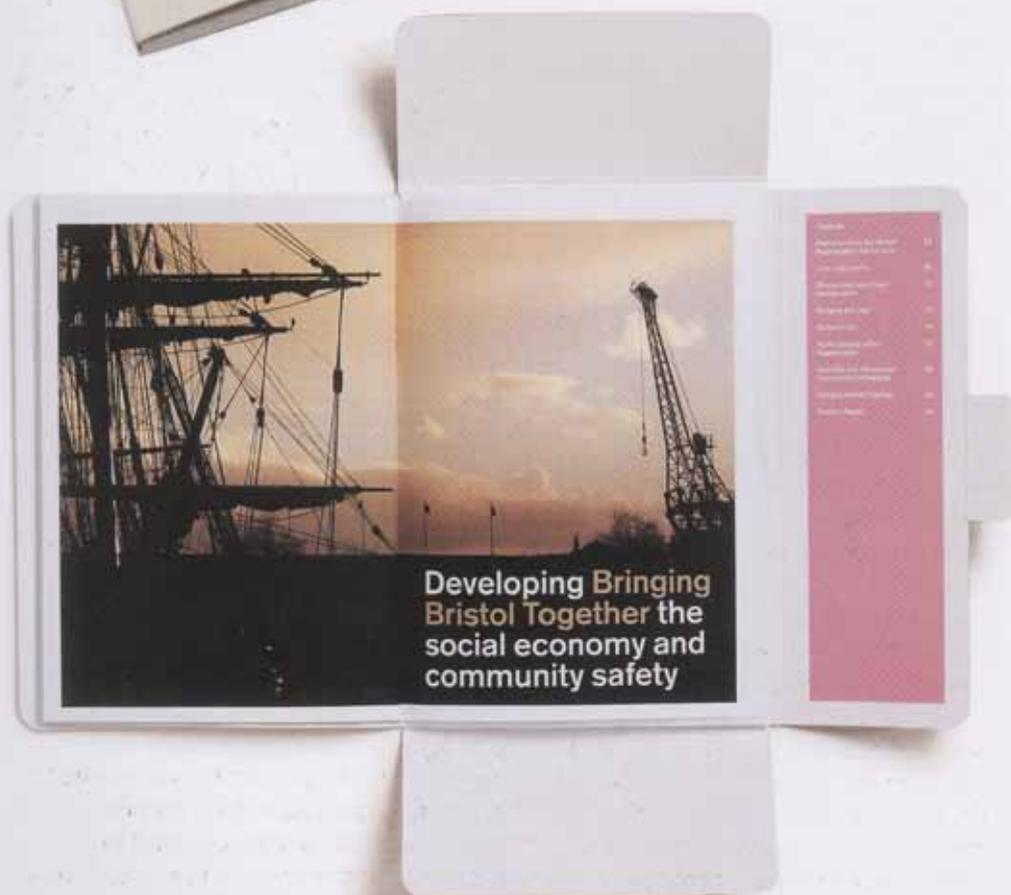

Esther Franklin

O formato é freqüentemente utilizado como uma ferramenta para outros elementos de design, como o layout. Isso pode ser visto no exemplo do estúdio MadeThought para o cliente Esther Franklin. A capa da brochura foi cortada em tamanho menor tanto horizontal como verticalmente, e é utilizada como uma moldura para as fotografias de Nino Munoz. As fotos são impressas de acordo com as dimensões da capa para que a borda da página, o espaço ausente da capa, mostre uma outra imagem que circunda a imagem principal. Isso provoca a ilusão de que há outra página embaixo. Na realidade, tudo isso é impresso em uma página. A capa e as páginas intermediárias são impressas com verniz para dar um efeito de preto brilhante sobre o preto fosco.

Cliente: Bristol Regeneration Partnership
Design: Thirteen
Processo: Capa serigrafada em cartão reciclado, que funciona como um envelope

Developing Bringing Bristol Together the social economy and community safety

Cliente: NEROC'VGM
Design: KesselsKramer
Processo: Quatro cores em um dos lados, uma cor na parte inversa, semilhado

A Meeting on Holiday, Postcardland (acima)

Esse é um livro criado pelo estúdio KesselsKramer para a série de obras da NEROC'VGM, escrita por artistas que exploram o tema de um encontro, com destaque para *A Meeting on Holiday, Postcardland*, de Joachim Schmid, ilustrado aqui. Schmid examinou minuciosamente milhares de imagens e organizou as melhores neste livro em uma espécie de poética visual. Cada página tem uma série de serrilhas circulares ao longo da lombada para que as imagens possam ser destacadas e utilizadas como cartões postais.

Bristol Regeneration Partnership (à esquerda)

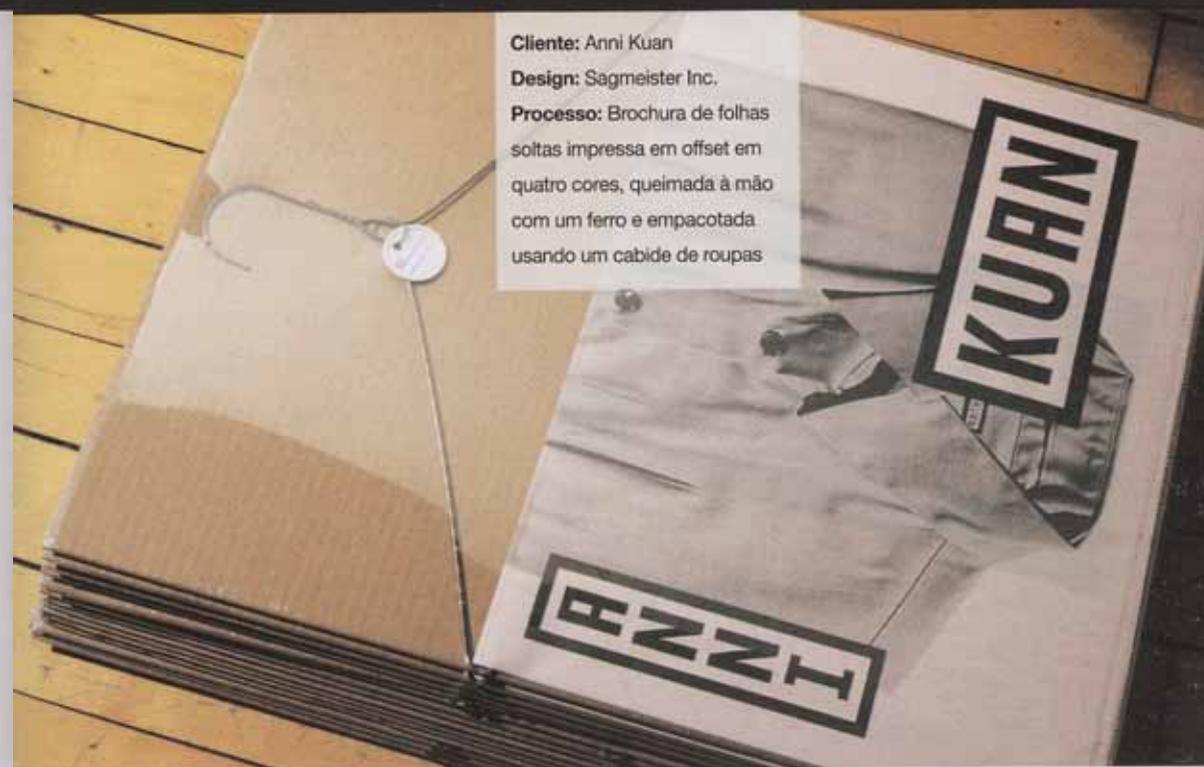
O relatório anual de 2001/2 da Bristol Regeneration Partnership criado pelo estúdio Thirteen é um livro em formato A5, com encadernação costurada no próprio envelope de correio em papel-cartão reciclado auto-selado a fim de reduzir os custos de embalagem para envio pelo correio. No recebimento, as abas superior e inferior podem ser removidas (elas são serrilhadas). Assim, o objeto perde sua capa postal e funciona como um livro.

Cliente: CTD Capita Digital
Design: Hat-trick
Processo: Impresso em um lado só, encadernado por um fecho tipo botão de pressão, capa laminada

Guia do sistema Indichrome

O design de um guia para o novo sistema de impressão Indichrome baseia-se no livro de amostra de cores Pantone. Esse sistema de impressão produz cores mais precisas do que os serviços de impressão digital anteriores. Essa precisão é destacada no design imprimindo os "nomes" dos vários tons e intensidades das cores nas suas respectivas cores. Em vez de ser capaz de simplesmente imprimir uma cor "roxa", você pode imprimir diversas variantes do roxo como HAZE, RAIN, PATCH, DEEP, HEART etc.

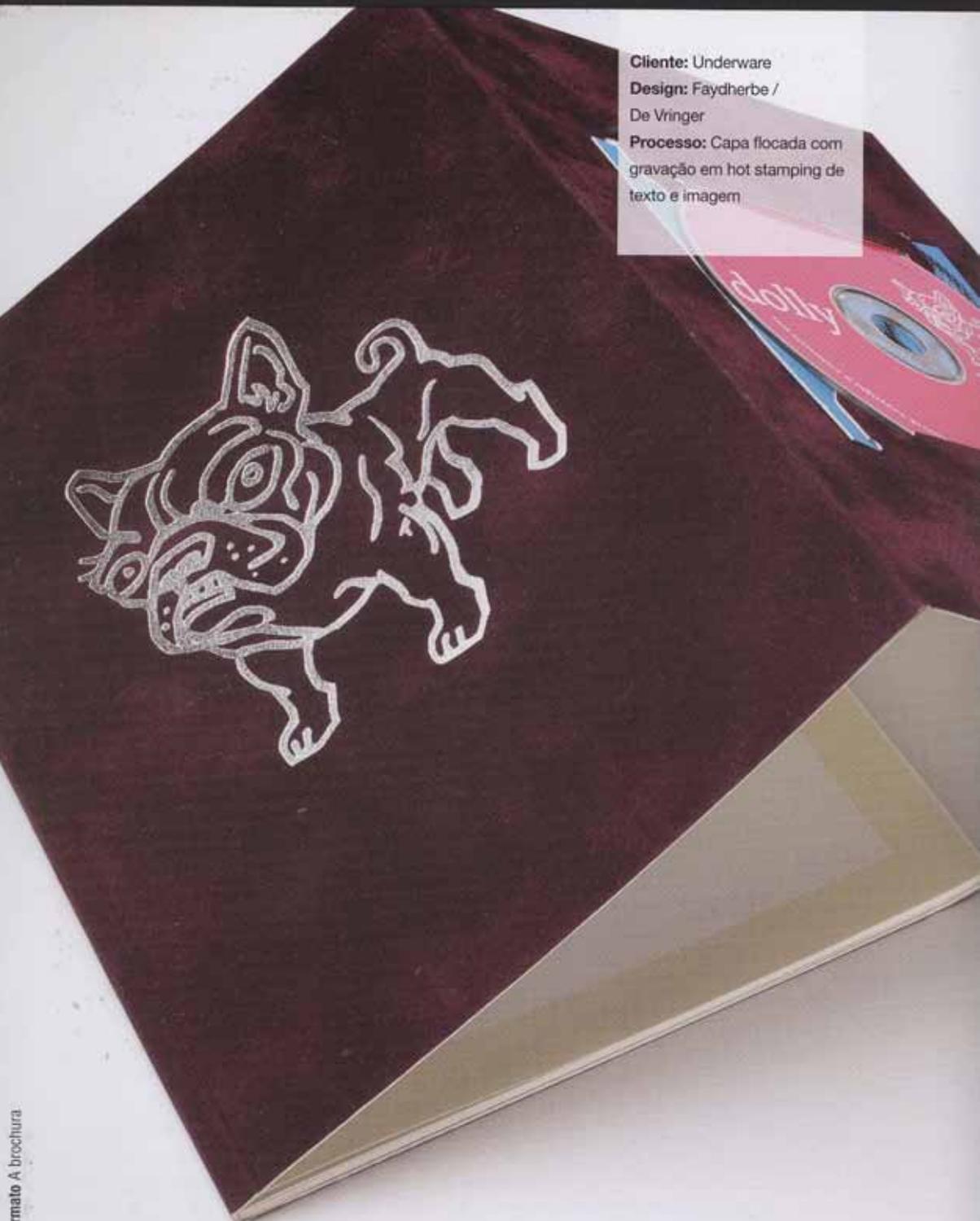
Cliente: Anni Kuan
Design: Sagmeister Inc.
Processo: Brochura de folhas soltas impressa em offset em quatro cores, queimada à mão com um ferro e empacotada usando um cabide de roupas

Brochura de Anni Kuan

O mundo da moda busca o singular para chamar a atenção e se diferenciar, e foi exatamente isso que Anni Kuan, um designer de moda nova-iorquino, obteve da Sagmeister Inc – uma brochura de folhas avulsas penduradas em um cabide de roupas. Cada página foi submetida a um acabamento de impressão único – foram queimadas com um ferro de passar roupa! Foram necessários cerca de cinco minutos para queimar cada uma das 16 páginas da brochura.

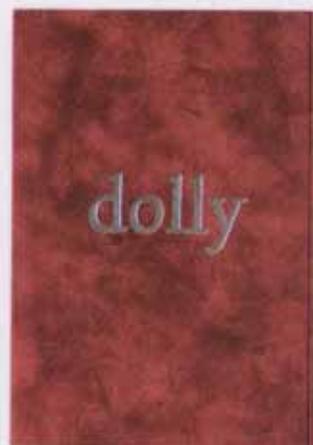
Cliente: Underware
Design: Faydherbe /
 De Vringer
Processo: Capa flocada com
 gravação em hot stamping de
 texto e imagem

Catálogo de fontes Dolly

Dolly é um catálogo alternativo de fontes para uma nova fonte chamada Dolly criada pelo estúdio Underware. Dolly também é o nome do cachorro do logotipo do produto gravado em hot stamping sobre a capa desse catálogo criado pelo estúdio Faydherbe / De Vringer, e o protagonista do enredo do catálogo.

O papel flocado foi escolhido para a capa, um suporte que pode receber o hot stamping e que é suficientemente resistente para ser cortado e vincado a fim de conter o porta-CDs. O efeito da capa sem texto, só com a imagem do cachorro gravada em hot stamping, é impressionante e intrigante.

Flocagem

Papel flocado – isto é, revestido com refugo de lã finíssimo ou de pó de fibra vegetal – que é fixado com cola ou ajustado para dar ao suporte uma aparência aveludada ou parecida com tecido.

Hot stamping

Fita metálica ou colorida que é pressionada contra um suporte utilizando calor e pressão.

Cliente: Hans Brinker
Budget Hotel
Design: KesselsKramer
Processo: Brochura em quatro
cores com encadernação sem
costura e páginas cortadas ao
meio horizontalmente

Cadavre exquis

Técnica surrealista que usa o acaso e os acidentes na criação de textos ou fotos, baseando-se em um jogo que justapõe elementos desconhecidos só revelados na sua totalidade depois da conclusão.

Check In / Check Out Book

A brochura do Hans Brinker Budget Hotel em Amsterdã, Holanda, feita pelo estúdio KesselsKramer, tem as páginas cortadas no meio para criar componentes separados que podem ser folheados de uma maneira independente, e uma capa com flocagem. O tema das imagens mostra que os convidados estão bem ao chegar, mas parecem exaustos ao sair depois de passar bons momentos em Amsterdã. A separação permite uma justaposição interativa das imagens "antes e depois".

Cliente: Onitsuka
Design: Eg.G
Processo: Livreto com encadernação japonesa, dobra francesa e folhas soltas com capa fiocada

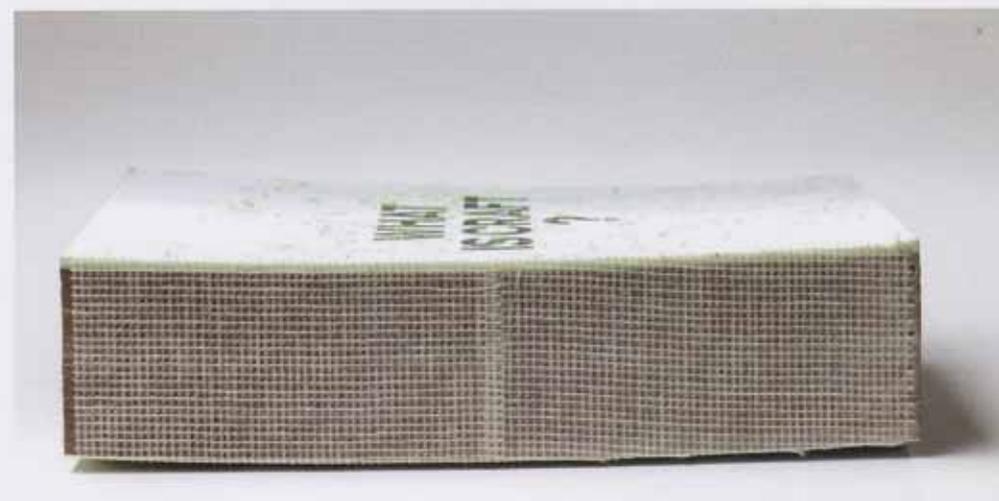
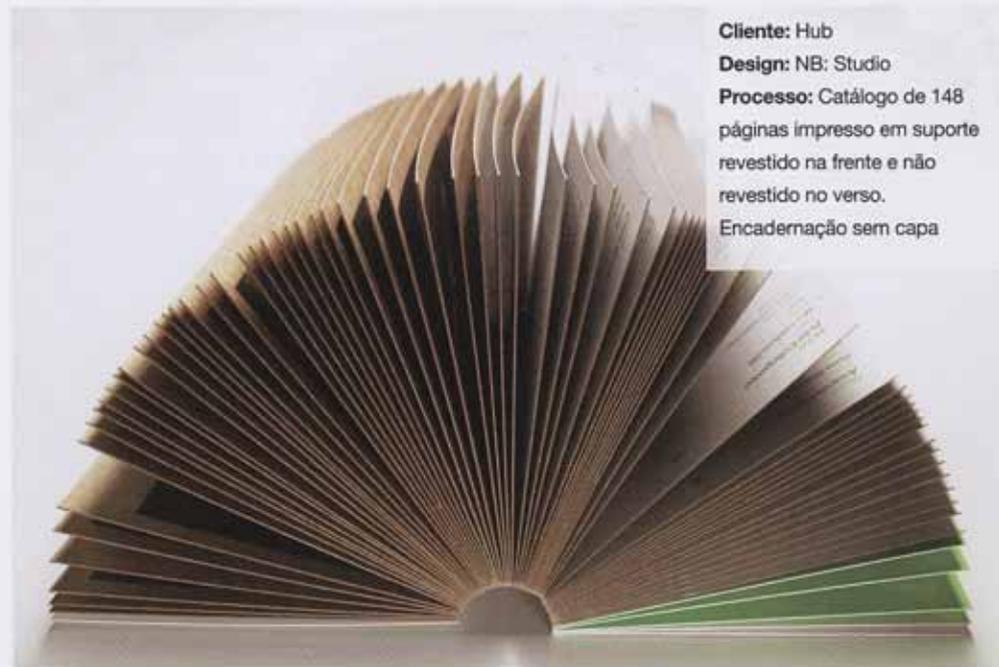

Encadernação japonesa
 Método de encadernação em que as páginas são costuradas com um fio contínuo atravessando quatro furos.

Onitsuka

Essa brochura da empresa de tecidos Onitsuka, criada pelo estúdio Eg.G, utiliza uma encadernação japonesa para acrescentar um elemento decorativo à capa fiocada, refletindo, assim, o negócio de tecidos no qual o cliente está envolvido.

Cliente: Hub
Design: NB: Studio
Processo: Catálogo de 148 páginas impresso em suporte revestido na frente e não revestido no verso. Encadernação sem capa

Hub

O catálogo feito pelo NB: Studio para o Hub, um centro de artes de ofício e criação, é uma série de cartões-postais em papel-cartão espesso encadernado no formato de livro. Além disso, ele não tem capa, o que dá uma aparência escultural à publicação.

Flexible Furniture

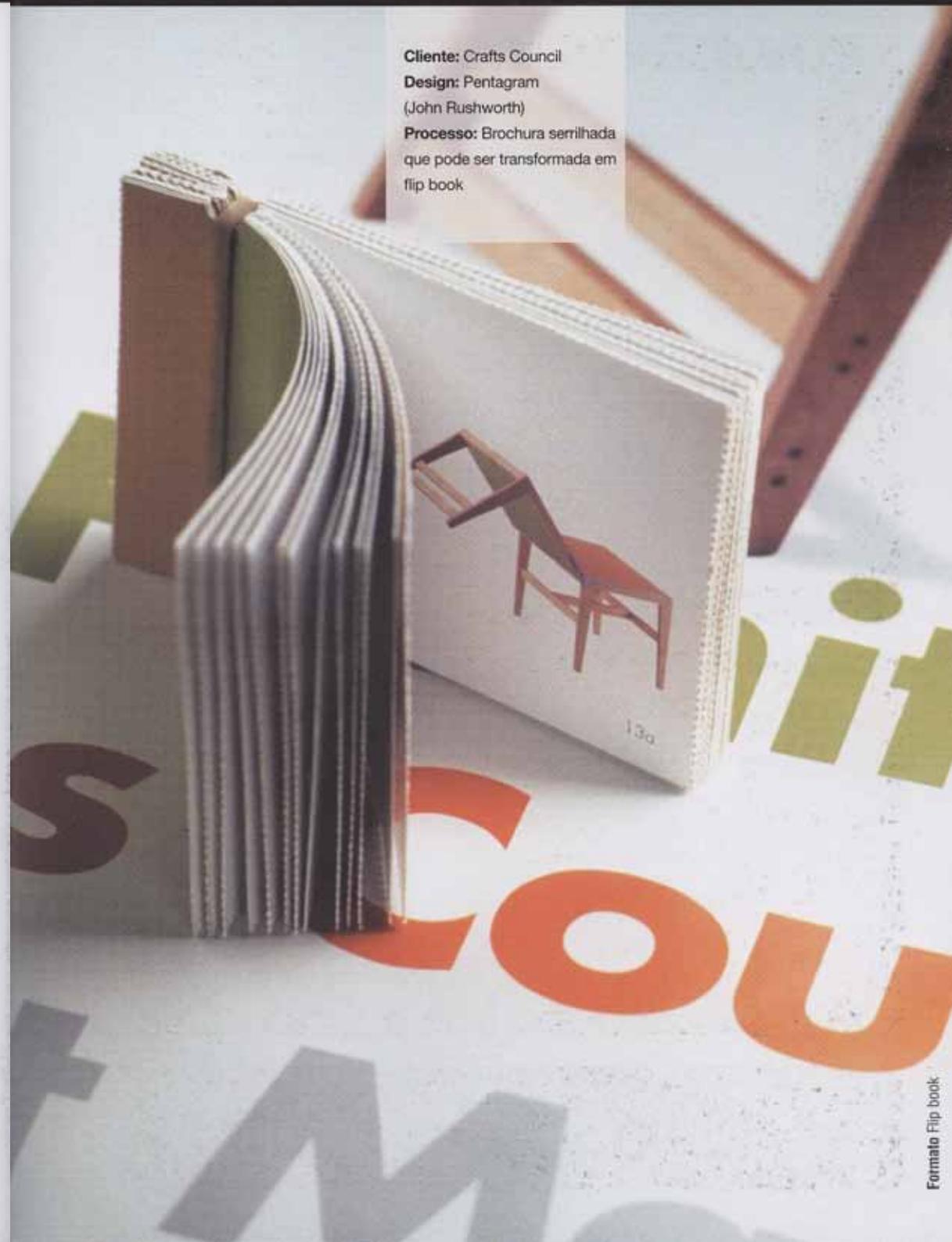
Para ilustrar como funciona um móvel flexível e inovador, o designer John Rushworth não se contentou com uma brochura mostrando as fotos do móvel nas suas várias posições. No projeto para o Crafts Council, ele serrilhou o verso da página que contém as fotos para que os leitores pudessem separá-las e organizá-las na ordem correta e fixá-las com um elástico, criando um flip book que anima o móvel. O esquema de cores para o catálogo da exposição foi inspirado em algumas peças-chave contidas nele.

Animação

Seja por computador, em filmes ou desenhos animados, a animação é produzida a partir de uma série de imagens paradas, cada uma um pouco diferente da anterior, de modo que, quando vista em uma determinada velocidade, um efeito de movimento é criado.

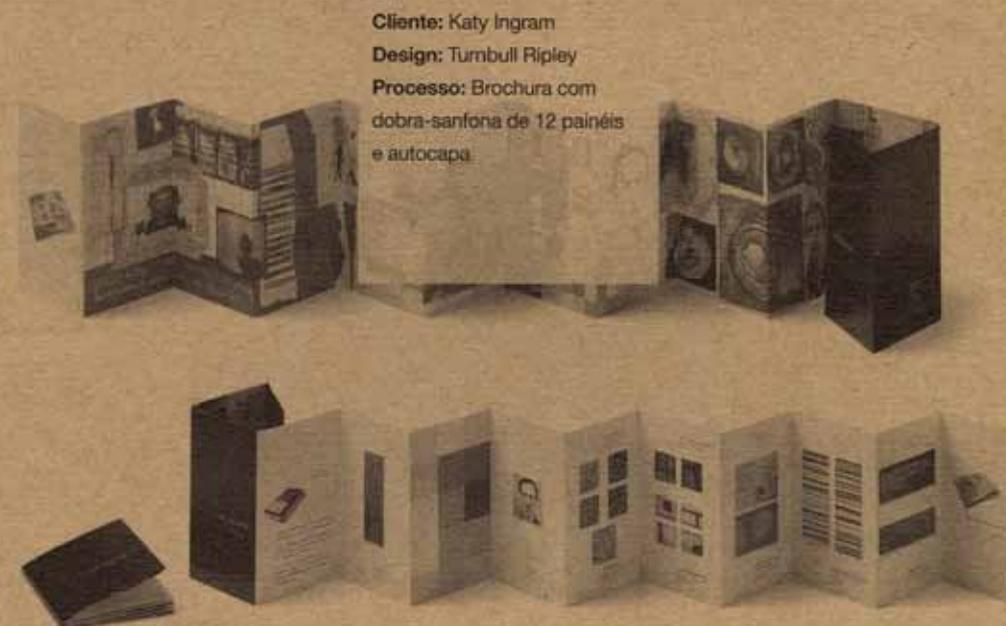
Cliente: Crafts Council
Design: Pentagram
 (John Rushworth)
Processo: Brochura serrilhada que pode ser transformada em flip book

Glossário

Ao explicar algumas técnicas físicas que podem ser manipuladas no design, utilizamos vários termos técnicos. Esses termos aparecem no glossário a seguir, para fácil consulta. Embora seja impossível esgotar o tema, fornecemos os termos mais comuns relacionados ao formato utilizados na indústria de impressão e editoração.

O glossário é impresso como um caderno separado em um papel colorido não-revestido chamado kraft, o que fornece mais um exemplo de como o uso de diferentes suportes pode resultar em uma separação física de partes distintas de uma publicação.

Cliente: Katy Ingram
 Design: Turnbull Ripley
 Processo: Brochura com
 dobra-sanfona de 12 painéis
 e autocapa

Katy Ingram

No exemplo de uma dobra-sanfona, a agência Turnbull Ripley separou fisicamente duas idéias distintas, mas relacionadas, de uma peça promocional chamada Can You See It? (Você pode ver?). Em um dos lados, os pensamentos, idéias e influências do artista são impressos, com a obra final aparecendo no outro. Nesse caso, a dobra permite o posicionamento lado a lado das informações nos dois lados e ainda mantê-las separadas de uma maneira que não seria possível com um livreto.

Cabeceado

Faixa decorativa do material colorido colado à parte inferior da lombada de um livro de capa dura. Sempre utilizado com uma charneira.

Caderno costurado

Bloco de livro não encadernado com a borda de encadernação já costurada. Os blocos são então costurados juntos.

Caderno ou seção

Caderno, ou seção, é uma folha de papel dobrada que forma várias páginas que são combinadas para a encadernação.

Charneira

Tira de tecido ou gaze que cobre a lombada de cima a baixo. Serve tanto para decorar como para proteger a lombada.

Cinta

Tira que circunda uma publicação, geralmente utilizada em revistas.

Cor de preenchimento

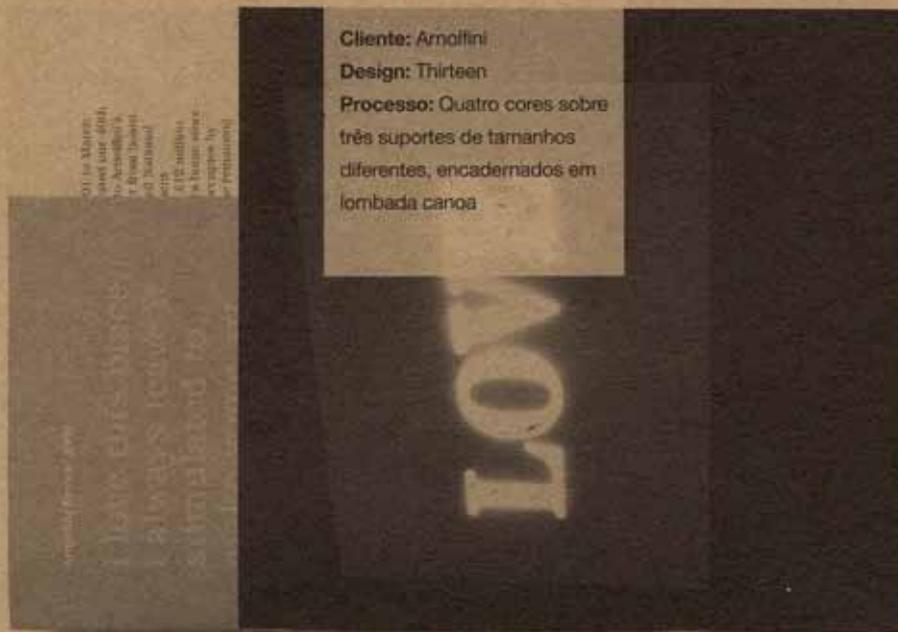
Termo que se refere ao preenchimento em cores de um item.

Corte especial

Formas especiais cortadas em um suporte com uma faca de aço.

Dobra em C

Seis painéis formados por duas dobras paralelas em um tipo de dobra espiral. A página final é aninhada na área criada pela outra dobra e normalmente é um

Arnolfini

Na edição do anuário de artes da organização Arnolfini em Bristol, Inglaterra, o estúdio Thirteen criou uma brochura encadernada em lombada canoa utilizando suportes de diferentes tamanhos. As páginas com tamanho padrão foram utilizadas para o corpo do relatório e as não-padrão, para exibir imagens e citações.

pouco mais estreita do que os outros painéis.

Dobra em cruz

Duas ou mais dobras em direções opostas, geralmente em ângulos retos. Utilizadas principalmente em livros em que o papel é dobrado em cruz e cortado para formar um caderno.

Dobra em espiral

Suporte com duas ou mais dobras paralelas que se dobram para dentro sobre cada uma a partir da esquerda ou direita. A página final normalmente é um pouco mais estreita do que as outras para que possa ser

aninhada adequadamente no bolso criado pela outra dobra.

Dobra francesa

Folha de papel que só é impressa em um dos lados e dobrada com duas dobras em ângulo reto para formar um caderno não-refilado de quatro páginas. O caderno é costurado ao longo da dobra enquanto as bordas superiores permanecem dobradas e não-refiladas.

Dobra-janela

As asas direita e esquerda voltam-se para dentro com dobras paralelas e se encontram

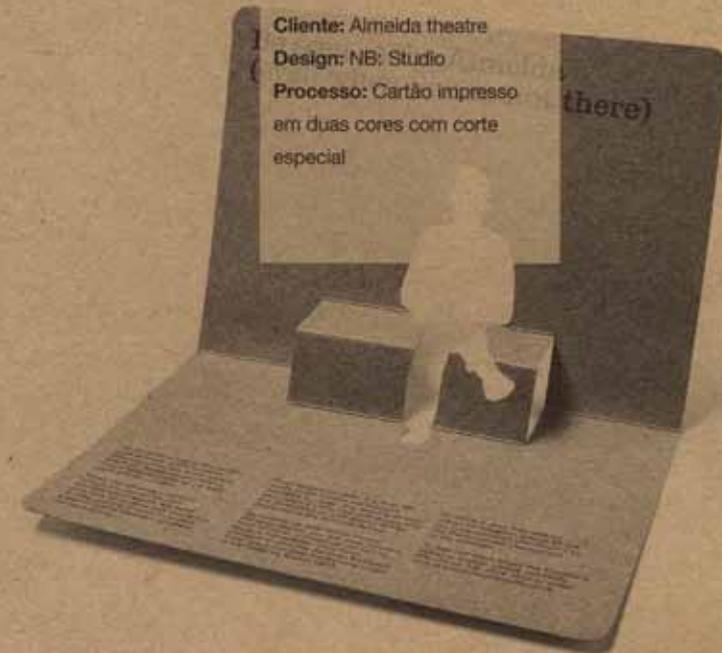
no meio da página sem se sobreporem.

Dobra-janela dupla

Três painéis que se dobram no miolo de uma publicação. Eles têm uma largura um pouco menor do que a dos painéis internos para que, quando dobrados, possam ser aninhados apropriadamente dentro da publicação.

Dobra-leque

Ou dobra-sanfona, é composta por série de dobras paralelas feitas no sentido contrário à dobra anterior ao longo do comprimento e por uma dobra

Almeida Theatre

O convite para angariar fundos para o Almeida Theatre em Islington, Londres, solicita doações e, em troca, o nome do doador é colocado em uma poltrona do teatro. Dois cortes especiais em um ângulo reto à dobra central vincada transformam um espaço vazio em uma poltrona, criando a silhueta de um homem.

em ângulo reto para criar um leque.

Dobra-sanfona

Duas ou mais dobras paralelas posicionadas em direções opostas e que se abrem como uma sanfona.

Duotone

Reprodução de duas cores de um original em monocromia.

Empuxo

Ocorre quando a lombada forma um V invertido ao se abrir o livro mais ou menos no meio, normalmente causado pela espessura do papel ou pela extensão da publicação.

Encadernação

Processo de fixação de páginas ou cadernos de uma publicação para formar um livro, revista, brochura ou algum outro formato utilizando pontos de costura, tela, cola ou outro material.

Encadernação com cola

Na etapa da dobra, os cadernos são serrilhados no lado da encadernação para permitir que a cola penetre em cada dobra do papel. Então, uma capa é aplicada à lombada recoberta de cola e envolve o livro.

Encadernação com wire-o

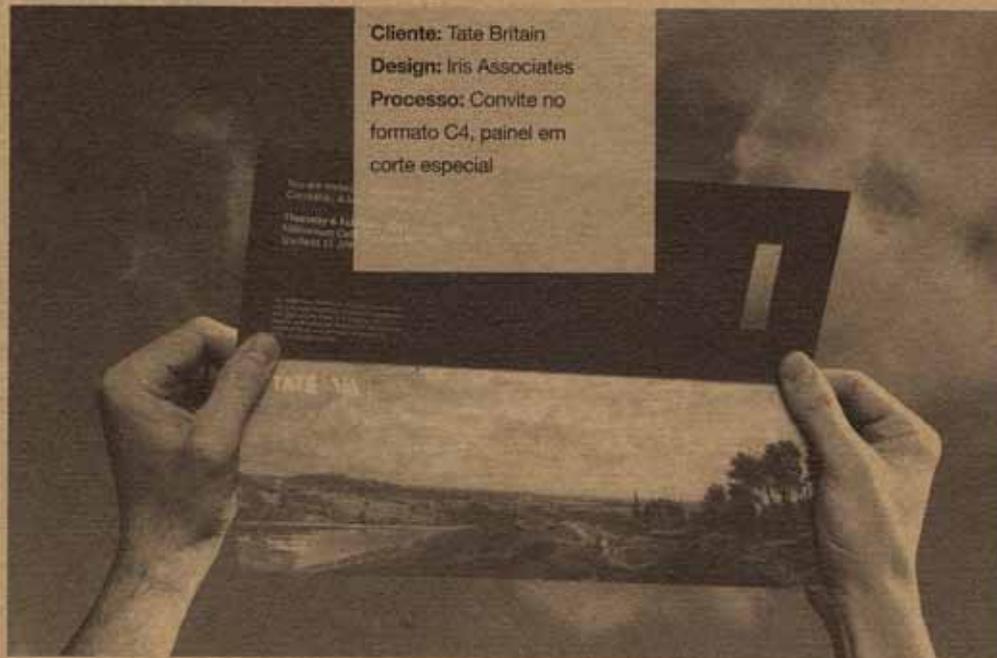
Volume encadernado em espiral e uma sobrecapa que pode ficar de pé em uma prateleira, com uma lombada para o título. Tem duas versões: com wire-o exposto ou oculto.

Encadernação com wire-o, espiral de metal ou de plástico

Lombada com espiral de plástico ou de arame que fixa um documento e permite que ele abra completamente.

Encadernação de folhas soltas

Método de encadernação em que folhas perfuradas individuais são

Cliente: Tate Britain
Design: Iris Associates
Processo: Convite no formato C4, painel em corte especial

Constable: A Breath of Fresh Air

O convite para uma exposição chamada Constable: A Breath of Fresh Air na Tate Britain, em Liverpool, incluiu um corte especial para criar uma abertura. Quando o convite é dobrado, essa abertura exhibe parte de uma paisagem do pintor inglês John Constable.

livremente fixadas por um fichário.

Encadernação capa dura

Método de encadernação de livro com capa dura comum que usa pontos de costura para fixar os cadernos, achata a lombada e aplica guardas e charneira e cabeceado à lombada. Capas duras são fixadas, a lombada normalmente é arredondada e o sulco ao longo da borda da capa funciona como dobradiça.

Encadernação em lombada canoa

Método de encadernação utilizado para livretos, programas e pequenos catálogos. Os cadernos são intercalados e grampeados no sentido da lombada para a página central. Livros encadernados em lombada canoa abrem completamente.

Encadernação em z

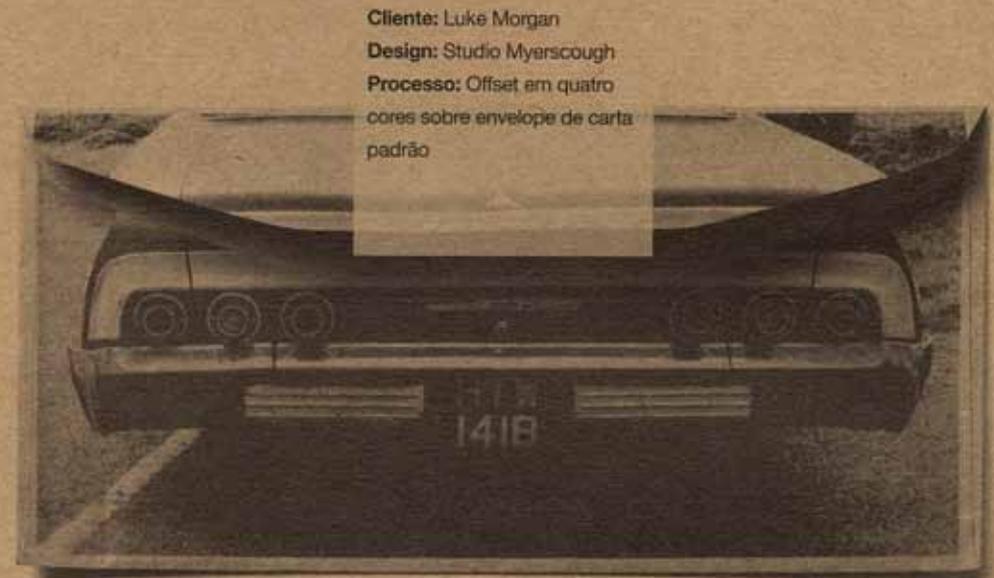
Capa em forma de "z" utilizada para unir duas publicações separadas.

Encadernação japonesa

Método de encadernação em que as páginas são costuradas com uma linha contínua.

Encadernação Purdue

Uma capa dura é colocada na parte superior e inferior dos fôlios, e três furos são feitos ao longo da borda de encadernação nos quais os parafusos de encadernação são inseridos. Um tecido é então utilizado em volta da lombada.

Cliente: Luke Morgan
Design: Studio Myerscough
Processo: Offset em quatro cores sobre envelope de carta padrão

Luke Morgan

O convite para um evento da Luke Morgan mostra uma impressão da parte de trás de um carro, criando uma associação muito interessante em um suporte bastante incomum.

Encadernação sem costura

Método de encadernação comumente utilizado para brochuras onde os cadernos são fixados com uma cola flexível que também fixa uma capa de papel à lombada. A borda dianteira é completamente refileada.

Encarte

Anexar uma inserção em um livro ou revista colando-a ao longo da lombada como acontece com as lâminas em cores.

Entretela

Tecido de linho ou algodão fixado com cola ou goma, utilizado para proteger a capa dura de uma encadernação.

Envelope

Objeto que pode ser produzido a partir de diferentes suportes e utilizado para conter e enviar cartas, brochuras e outros materiais impressos.

Estojo

Caixa protetora de um livro ou de uma série de livros aberta em uma das extremidades, de modo

que apenas as lombadas do livro fiquem visíveis.

Etiqueta adesiva

Suporte com um revestimento auto-adesivo que pode ter um corte especial para facilitar o destaque da etiqueta adesiva.

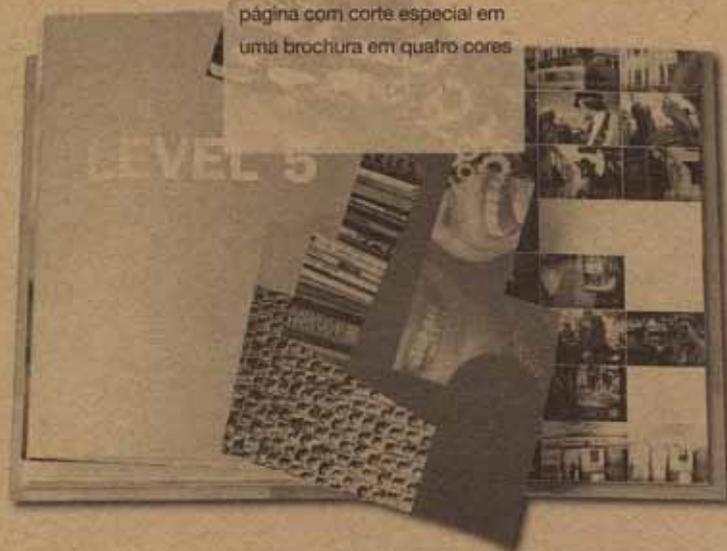
Extensão

Número de páginas em um livro.

Fecho

Botão de pressão que fixa uma série de páginas avulsas pelo canto. Por exemplo, uma amostra de cor Pantone é fixada com um fecho.

Cliente: Ivory Gate Ltd.
Design: Studio Myerscough
Processo: Marcador de página com corte especial em uma brochura em quatro cores

66 St John Street

O livro dos apartamentos renovados na 66 St John Street, Londres, foi criado pelo Studio Myerscough. Imagens surreais, como girassóis e pingüins, são utilizadas sobre um marcador de página com um corte especial na forma do edifício. Isso cria um contraste com os elementos informativos mais tradicionais, plantas arquitetônicas e semelhantes, contidos sob uma série de dobras-janelas.

Flash

Software de animação de páginas da Web com alto grau de sofisticação.

Flocagem

Papel especial para capas resultante do revestimento de partes ou de toda a folha que, em seguida, é recoberto com flocos finíssimos de lã, fibra vegetal ou rayon tingidos. Originalmente utilizado para simular a tapeçaria e o brocado aveludado italiano.

Fólio ou página

Uma folha de papel dobrada na metade é um fólio e cada metade

do fólio é uma página. Um único fólio tem quatro páginas. Em tipografia, fólio se refere ao número da página.

Formatos de papel da série A

Formatos de papel padrão ISO baseados na raiz quadrada da razão de dois. A folha no formato A0 (841 mm x 1189 mm) tem um metro quadrado e cada formato (A1, A2, A3, A4 etc.) posterior diferencia-se do seguinte por um fator de 2 ou 1.

Formatos de papel da série B

Formatos de papel padrão ISO baseados na raiz quadrada da razão de dois. Formatos B são

intermediários de uma série de formatos A.

Formatos internacionais de papel (ISO)

Série de tamanhos de papel baseada em um sistema de medidas padrão.

Fragilidade

Quebradiço, um importante aspecto do papel a ser considerado quando uma dobra é utilizada, pois você não quer que ele se rompa.

Frontispício

Folha ilustrada que faceia a folha de rosto de um livro. Costuma ser

Cliente: Levi's
Design: KesselsKramer
Processo: Livreto de uma cor contendo um pôster em uma cor, dobrado e encadernado em lombada canoa

Levi's Music Job Club

O livreto da marca Levi's contém um pôster dobrado e encadernado em lombada canoa na parte interna, mas que pode ser removido. O pôster e o livreto são laqueados para ficar com alto brilho.

impressa em papel com alto brilho e colada à guarda do livro.

Gramatura

Peso do papel em gramas por metro quadrado (g/m²).

Grampeação lateral

Método de encadernação para publicações que, por serem muito volumosas, não podem ser encadernadas com grampo à cavalo (lombada canoa). Os cadernos são alceados, colocados planos sob o cabeçote do grampeador e então grampeados. Os livros costurados dessa forma não abrem completamente.

Grão

O grão de papel é a direção em que a maioria das fibras é disposta e é determinado durante o processo de fabricação do suporte. O grão flui na direção em que o papel passa pela máquina de fabricação.

Guardas

Páginas de papel-cartão coladas no início e no final de um livro de capa dura e que fixam o bloco de livro à encadernação em capa dura. Às vezes apresentam mapas, uma cor ou um design decorativo.

Hot stamping

Tira metálica pressionada contra um suporte utilizando calor e pressão.

Imposição

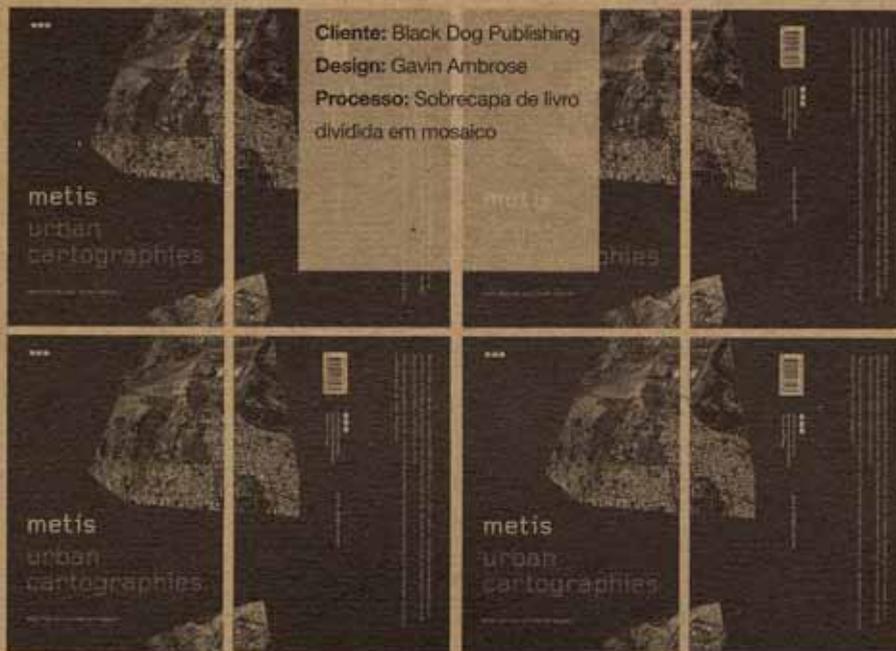
Organização das páginas na seqüência e posição em que elas aparecerão quando impressas antes de serem cortadas, dobradas e refiladas.

Impressão em baixo-relevo

Como o alto-relevo, mas rebaixado no suporte.

Impressão em relevo seco

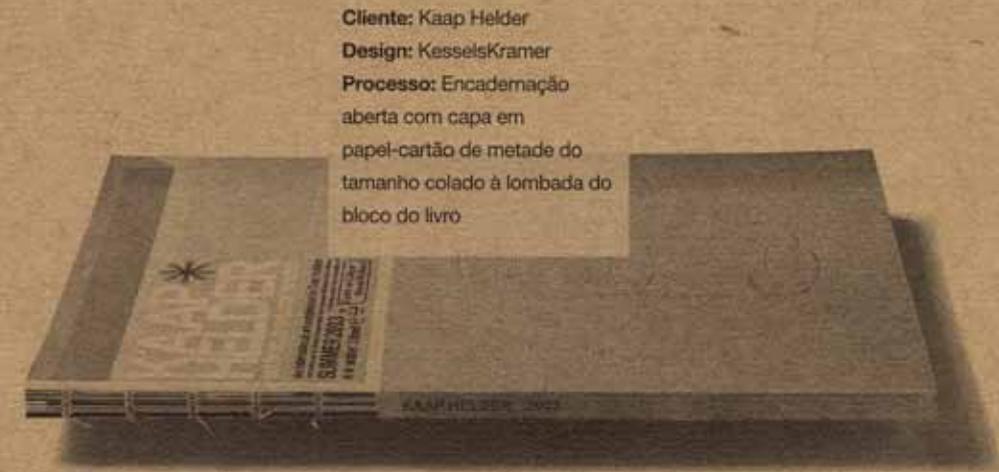
Desenho gravado sem tinta ou folha metálica e que resulta em uma superfície em relevo.

Cliente: Black Dog Publishing
Design: Gavin Ambrose
Processo: Sobrecapa de livro dividida em mosaico

Metis – Urban Cartographies

No design para a Black Dog Publishing, a capa foi dividida em mosaicos e só pode ser vista na sua totalidade quando quatro cópias do livro são agrupadas. O tamanho da imagem é intencionalmente grande para o formato de um livro individual, mas, exibida assim, atrairia mais atenção para o ponto de venda.

Cliente: Kaap Helder
Design: KesselsKramer
Processo: Encadernação aberta com capa em papel-cartão de metade do tamanho colado à lombada do bloco do livro

Kaap Helder

Para a exposição de arte Kaap Helder que aconteceu em Oude Rijkserf Willemsoord, um antigo estaleiro naval localizado na Holanda, o estúdio KesselsKramer utilizou uma encadernação aberta com uma capa em papel-cartão reciclado com metade do tamanho colado à lombada, o que produz um efeito interessante de falta de acabamento.

<p>Laca Revestimento aplicado a um trabalho impresso para dar um acabamento de alto brilho.</p> <p>Laminado Suporte produzido pela união de duas ou mais camadas do suporte. Costuma ser utilizado como uma capa de papel espesso em que a parte interna é de qualidade inferior e a externa é imprimível.</p>	<p>Lenticular Imagem impressa que mostra profundidade ou movimento conforme o ângulo de vista.</p> <p>Meio-corte Método de corte especial em que o suporte auto-adesivo é cortado, mas não sua base protetora. Isso permite que a etiqueta seja facilmente removida da base.</p> <p>Micro-impressão Técnica de impressão especializada que reproduz níveis ótimos de detalhe.</p>	<p>Modernismo Estilo artístico que enfatiza a funcionalidade e o progresso e que vai além da representação física externa da realidade.</p> <p>Offset Técnica de impressão em que a tinta é transferida de uma chapa de impressão para um cilindro e, em seguida, ao papel ou material em que será impresso.</p> <p>Página desdobrável para cima Folha de papel dobrada e fixada em uma publicação e que se</p>
--	--	--

estende além da dimensão da publicação que a contém.

Papel-bíblia ou papel da Índia

Classe de papel fino, opaco, leve e durável, fabricado a partir de 25% de algodão e linho, formado por processo químico e que recebe esse nome (Bíblia) devido ao seu uso mais comum.

Parafusos de encadernação

Utilizados com o método Purdue de encadernação de capa dura para fixar as páginas à capa e à lombada.

Pós-modernismo

Filosofia que questiona a noção de realidade confiável ao desconstruir a ordem estabelecida.

Rebarba

Borda irregular do papel quando ele sai da máquina de fabricação. O papel produzido por máquina tem duas rebarbas e o feito à mão, quatro. Quando não refilada, pode servir a um propósito decorativo. Uma rebarba falsa pode ser criada rasgando-se a borda do papel.

Resma

500 folhas de papel.

Reto/verso

As páginas de um livro aberto com o reto sendo a página direita e, o verso, a esquerda.

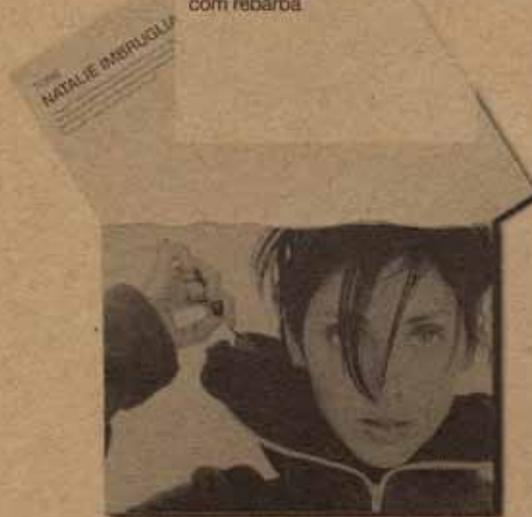
Revestimento UV

Revestimento aplicado a um suporte impresso que é fixado e curado com luz ultravioleta.

Sangrado

Quando as informações impressas se estendem além da linha em que a página será refilada para que as cores ou

Cliente: Natalie Imbruglia
Design: Form Design
Processo: Embalagem de CD
 com rebarba

Torn

O formato da capa desse CD da música Torn (em português, despedaçado, rasgado) de Natalie Imbruglia, criada pelo estúdio Form Design, representa visualmente o título da música: a borda superior da foto tem uma rebarba, o que dá a impressão de que ela foi rasgada. Isso pode ser naturalmente obtido durante o processo de fabricação do papel, ou artificialmente ao rasgar a borda do papel.

imagens continuem até a borda da página cortada.

Serrilha

Série de cortes ou furos feitos sobre uma forma para que ela possa ser mais facilmente destacada. Também conhecida como picote ou perfuração.

Sobrecapa

Capa em volta de uma publicação de capa dura que originalmente oferecia proteção

contra sujeira e pó, mas que recentemente tornou-se uma extensão gráfica do livro e um importante recurso promocional.

Suporte

Material ou superfície a ser utilizada na impressão.

Surrealismo

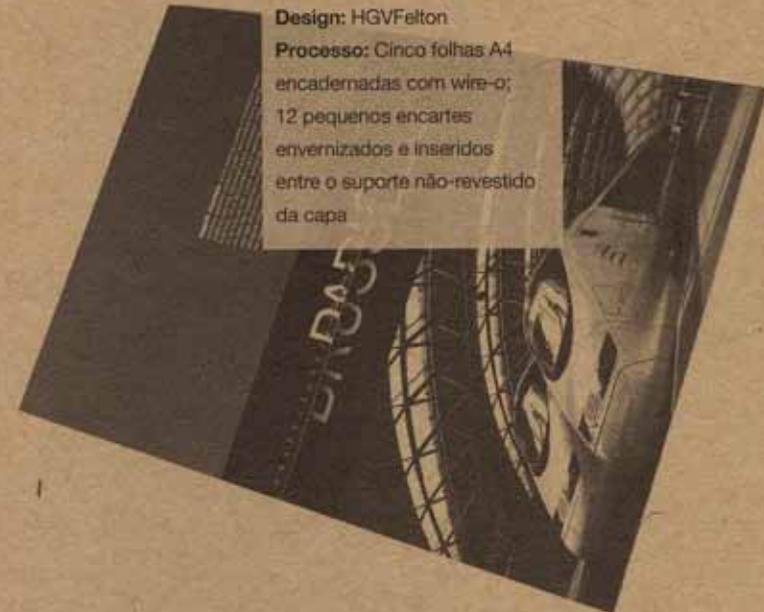
Estilo de arte e literatura criado no século XX que enfatizava o significado subconsciente ou

não-racional da imagética advinda do automatismo ou a exploração de diferentes efeitos e justaposições incongruentes.

Transfer ou decalque

Design sobre um suporte para ser decalcado à superfície de outro suporte, normalmente vidro, madeira, metal ou cerâmica.

Cliente: Esprit Europe
Design: HGVS Felton
Processo: Cinco folhas A4 encadernadas com wire-o; 12 pequenos encartes envernizados e inseridos entre o suporte não-revestido da capa

Esprit Europe

Essa brochura encadernada com wire-o tem cinco folhas A4 com 12 pequenos encartes envernizados e inseridos entre o suporte não-revestido da capa. As imagens dos elementos encartados baseiam-se no sistema de informações Solari, comum em aeroportos e estações de trem. As imagens em preto e branco chamam a atenção para a espinha da publicação, encadernada com wire-o, que imita o pivô do sistema de mensagens. Esse elemento gera uma interação com os leitores.

Transparência

Ocorre quando as tintas de impressão podem ser vistas através do suporte pelo outro lado da página. Especialmente comum com papéis finos e/ou aqueles com pouca carga mineral e revestimento; geralmente não é desejável.

Velino

Termo comumente usado para se referir a um papel translúcido,

embora também possa significar um acabamento de papel rústico.

Verniz

Goma-laca líquida transparente ou colorida ou o revestimento plástico colocado sobre uma peça impressa para dar um acabamento brilhante, acetinado ou fosco aplicado como uma camada de tinta final depois que uma peça é impressa (ver capa deste livro).

Verniz de reserva

Aplicação de verniz a uma área específica de uma peça impressa.

Vinco

Processo que utiliza uma lâmina e pressão para fazer um vinco em um suporte, permitindo que ele seja dobrado depois. Semelhante a um corte especial, exceto que a lâmina não penetra o suporte.

Conclusão

Neste livro, mostramos como os principais designers contemporâneos utilizam o formato para realçar e aprimorar seus projetos. Inovar em relação às propriedades físicas de uma peça pode resultar em algo tão atraente quanto o que pode ser produzido ao utilizar cores, imagens, tipografia e layout.

Ajustar os aspectos físicos pode fornecer uma superfície maior com a qual trabalhar, como pode também significar a remoção de partes do suporte, ou pode simplesmente ajudar a organizar o material contido no design. Alguns exemplos utilizados para ilustrar as várias técnicas são complexos, já outros são tão simples que mal são percebidos, o que demonstra a versatilidade da alteração do produto físico.

Algumas decisões de formato são tomadas unicamente por razões criativas, enquanto outras são soluções a problemas de design como espaço, tamanho, peso e custo. Esperamos que os exemplos reunidos nesta publicação o inspirem nesses dois aspectos.

Cliente: Sonneti

Design: MadeThought

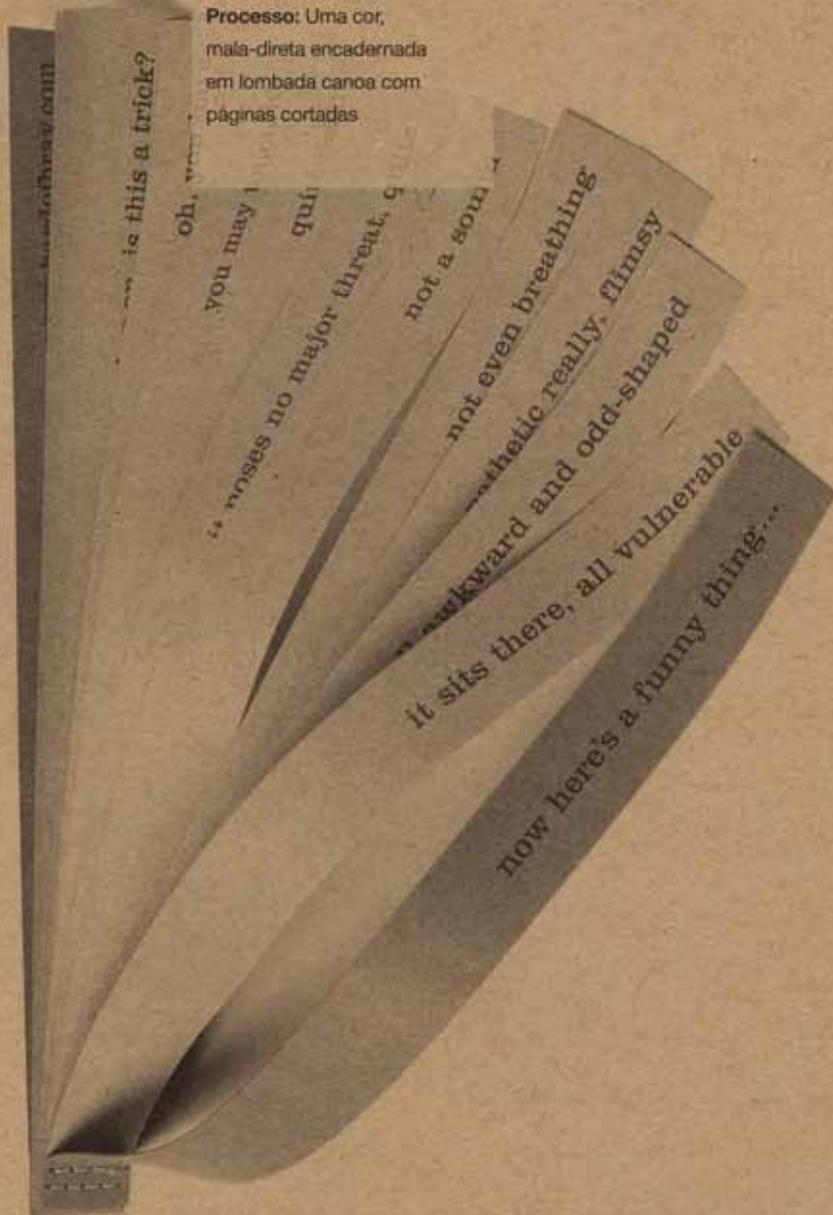
Processo: Serigrafia em uma cor sobre suporte plástico com texto reverso

Convite da Sonneti

O papel é o suporte mais comum que existe, mas há alternativas, como mostra esse convite criado para a Sonneti. O design do estúdio MadeThought é impresso sobre plástico em uma cor para que o texto possa ser em reverso e transparente. O plástico é extremamente flexível e, diferentemente do papel, não se rompe – isso é especialmente útil para um item que inevitavelmente terá de ser dobrado e muito manuseado.

Cliente: Scott Perry
 Design: Hat-trick
 Processo: Uma cor,
 mala-direta encadernada
 em lombada canoa com
 páginas cortadas

Scott Perry (www.bardofbray.com)

A mala-direta da agência de propaganda Scott Perry tem uma série de páginas finas não-revestidas cortadas em tiras bem pequenas do tamanho de uma linha.

Agradecimentos

Agradecemos a todas as pessoas que nos apoiaram durante este projeto, entre elas vários diretores de arte, designers e artistas pela sua generosidade em permitir a reprodução de seus trabalhos. Um agradecimento especial a todos que pesquisaram, reuniram, compilaram e redescobriram alguns projetos fascinantes contidos neste livro. Obrigado a Xavier Young pela sua paciência, determinação e habilidade em fotografar o trabalho mostrado nesta obra, e a Heather Marshall por posar como modelo. E um agradecimento final a Brian Morris e a todas as pessoas da AVA Publishing, que atenderam todos os nossos pedidos, nossas consultas e perguntas e que sempre nos apoiaram.

Contatos

Agência	Contato	Número da página
About Sodano	www.aboud-sodano.com	3, 38-39, 129, 136
Agitprop	www.agitprop.net	96
Another Magazine	www.anothermag.com	48b-48d
Bruce Mau Design	www.brucemaudesign.com	126-127
Build	www.designbybuild.com	64
Cartlidge Levene	www.cartlidgelevene.co.uk	12-13, 104-105, 111, 132-133
Eg.G	www.eg-g.com	7, 125, 156
Faydherbe / De Vringer	www.ben-wout.nl	140-141, 152-153
FI@33	www.flat33.com / www.agatheHD.com	48-48a, 98-99
Form Design	www.form.uk.com	30-33, 83, 170
Frost Design	www.frostdesign.co.uk	48a, 68-69, 76-77, 102, 137
Gavin Ambrose	www.gavinambrose.co.uk	18, 168
Hat-trick	www.hat-trickdesign.co.uk	87, 89, 108, 138, 150, 174
HGV Felton	www.hgvfelton.com	91, 110, 171
Iris Associates	www.irisassociates.com	92, 115, 164
Karlssonwilker Inc.	www.karlssonwilker.com	36, 57, 85
KesselsKramer	www.kesselskramer.com	71, 149, 154-155, 167, 169
Lust	www.lust.nl	103
MadeThought	www.madethought.com	10-11, 52-53, 62-63, 112-113, 116-117, 124, 146-147, 173
Mono	www.monosite.co.uk	20-21, 50-51
NB: Studio	www.nbstudio.co.uk	72, 81, 94, 130, 157, 163
North	www.northdesign.co.uk	55, 122-123, 134-135, 144-145
Pentagram	www.pentagram.co.uk	34-35, 48f-49, 158-159
Pepe	www.pepejeans.com	109
Radley Yeldar	www.radleyyeldar.co.uk	74-75, 93, 131
Research Studios	www.researchstudios.com	142-143
Rose Design	www.rosedesign.co.uk	28-29, 120-121
Roundel	www.roundel.com	139
Sagmeister Inc.	www.sagmeister.com	79, 151
SAS	www.sasdesign.co.uk	41, 58-59, 90
SEA Design	www.seadesign.co.uk	60-61, 73, 80, 106-107
Segura Inc.	www.segura-inc.com	119
Struktur	www.struktur.co.uk	22, 70
Society		14
Studio AS	email: info@studioas.com	78
Studio Myerscough	www.studiomyerscough.com	65, 82, 84, 165, 166
Tank	www.tankmagazine.com	42-47, 95
The Kitchen	www.thekitchen.co.uk	40, 88, 114, 118
Thirteen	www.thirteen.co.uk	97, 148, 162
Turnbull Ripley	www.turnbullripley.co.uk	128, 161
Why Not Associates	www.whynotassociates.com	16-17, 86, 100-101

Gavin Ambrose
Master of Arts,
Central St Martins

Ambrose é designer gráfico. Seus trabalhos atuais incluem clientes do setor das Artes, galerias, editoras e agências de publicidade. Ele é co-autor e designer de diversos livros sobre branding, design editorial e de embalagens.

Paul Harris
Pós-graduado,
London College of Printing

Harris é escritor freelancer e editor. Ele trabalha para jornais e outras publicações especializadas de Londres e Nova York, incluindo a revista *Dazed & Confused*. É co-autor e colaborador de livros sobre design de embalagens e fundamentos do design.

ABOUT SODANO
CARTLIDGE LEVENE
DESIGN, GAVIN AMBROSE
INC., KESSELS KRAMER
RADLEY YELDAR
SEA DESIGN
TANK, THE KITCHEN

DESIGN BÁSICO: Formato

A série DESIGN BÁSICO aborda as principais áreas do design por meio de estudos de caso combinados com conceitos fundamentais de criação. Trabalhos contemporâneos são analisados com descrições concisas, detalhes técnicos e diagramas, capacitando o leitor a entender completamente a obra em questão.

A série DESIGN BÁSICO também inclui: **Layout** e **Impressão & Acabamento**.

Inclui trabalhos de:

About Sodano, Agitprop, Another Magazine, Bruce Mau Design, Build, Carlidge Levene, Eg.G, Faydherbe / De Vringer, FI@33, Form Design, Frost Design, Gavin Ambrose, Hat-trick, HGVS Felton, Iris Associates, Karlssonwilker Inc., KesselsKramer, Lust, MadeThought, Mono, NB: Studio, North, Pentagram, Radley Yeldar, ResearchStudios, Rose Design, Roundel, Sagmeister Inc., SAS, SEA Design, Segura Inc., Society, Struktur, Studio AS, Studio Myerscough, Tank, The Kitchen, Thirteen, Turnbull Ripley, Why Not Associates

Tópicos abordados:

Encadernação em z, suporte, formatos de livro, tipos de encadernação, imposição, múltiplos suportes, encadernação capa dura, dobra-sanfona, dobra-janela e páginas desdobráveis, formatos gigantes, estojos, corte especial, escala, transparência, tamanhos grandes de pôster, pôsteres dobrados, técnicas de impressão, serrilha, artigos de papelaria, 16 mm, navegação, rolagem, cintas, dobra francesa, dobras, encartes, folhas soltas, relevo seco, narrativa dual, flocagem, flip book

ISBN 978-85-7780-273-9

bookman[®]

EMPRESA DO GRUPO ARTMED

www.bookman.com.br

[Voltar ao início](#)