

Felipe M.

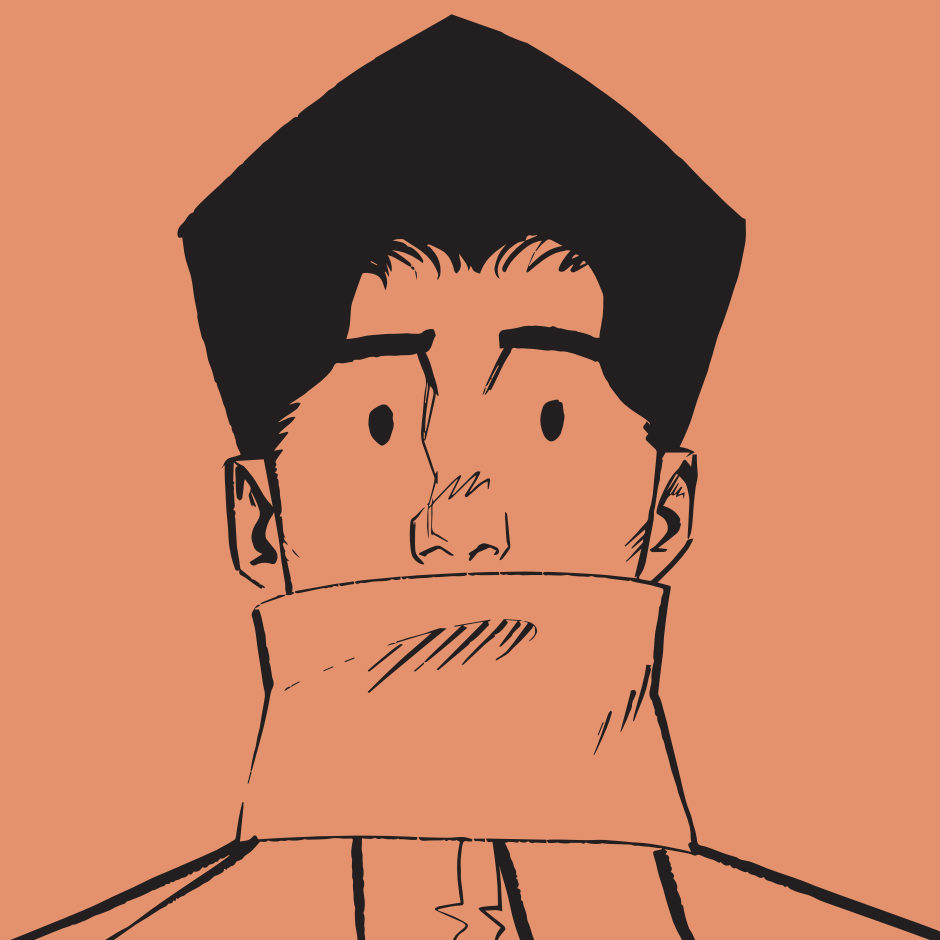
R. Lucas

Higor S.

IDENTIDADE VISUAL

2025

Além do
Céu

MANUAL DE IDENTIDADE

Além do
Céu

São Paulo, 2025

Além do **Céu**

Universidade Anhembi Morumbi

Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) apresentado na Universidade
Anhembi Morumbi como requisito
para a conclusão da graduação em
Design Gráfico.

Felipe Moreira Almeida Vieira
Higor Selvino de Oliveira
Ruan Lucas Ribeiro Silva

Orientadores: Prof. Me. Ricardo Borovina Balija
Prof^a. Dra. Anamaria Amaral Rezende Galeotti

8º semestre • Design Gráfico

São Paulo, 2025

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 05

01 PROJETO DE CRIAÇÃO 7

Painéis Semânticos 08
Formatos Narrativos 10

02 IDENTIDADE 13

Logotipo 14
Aplicação em Fundos 16
Área de Proteção e Redução 18
Usos Indevidos 19
Paleta Cromática 20
Uso Narrativo da Cor 21
Tipografia 22
Estilo das Ilustrações 26
Tom de Voz Visual 27

03 EXECUTIVO 29

Editorial 30
Animação 41

04 PEÇAS 43

APRESENTAÇÃO

Em um contexto contemporâneo de intensas discussões sobre imigração e do aumento de discursos xenofóbicos, a representação da experiência do deslocamento humano torna-se um desafio complexo para a comunicação visual.

Diante desse fato, foi desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) o projeto "ALÉM DO CÉU", que investiga o design gráfico como ferramenta crítica e social. O projeto utiliza a metáfora de uma HQ autoral de ficção científica para traduzir simbolicamente as experiências de desumanização e as barreiras culturais enfrentadas por imigrantes.

O projeto aposta no formato de História em Quadrinhos (HQ) como um meio acessível para criações visuais e narrativas que fomentam a empatia (Lupton, 2017) e promovem a reflexão crítica (Papanek, 1971).

Sendo assim, o presente manual tem como objetivo apresentar os conceitos, a fundamentação teórica e as estruturas visuais que guiam o universo de "ALÉM DO CÉU", e assegurar a utilização correta da identidade visual desenvolvida.

PROJETO DE CRIAÇÃO

O projeto "ALÉM DO CÉU" trata o design gráfico como uma ferramenta de crítica social e uma linguagem visual para gerar empatia.

Visa entregar um universo narrativo completo, composto por uma HQ autoral e um box de itens colecionáveis, direcionado a um público que valoriza a arte como ferramenta de reflexão sobre temas como xenofobia e desumanização.

Neste capítulo será apresentado o processo inicial para a construção da identidade visual da marca, como painéis semânticos, a estratégia de comunicação e a definição conceitual do universo.

Painéis Semânticos

A partir da definição do tema, foi realizado o painel semântico que serviu como guia visual para a construção da linguagem do projeto "ALÉM DO CÉU".

Os estudos, como visto no painel.pdf], voltaram-se para uma estética retrofuturista noir, inspirada nos anos 1940 e 1950. A pesquisa visual focou em figurino ("Fashion"), ambientação ("Ambience"), estética geral ("Aesthetic") e fontes ("Fonts"), o que validou a pesquisa no livro Custom Lettering of the 40s & 50s.

No campo editorial, foram selecionadas referências de HQs canônicas que utilizam o formato para crítica social, como Maus (Spiegelman, 2005) e Persépolis (Satrapi, 2007). Por fim, para as embalagens, foram estudadas formas de criar um box temático que reforçasse a narrativa, como a inspiração na maleta de Mary Poppins P.L. Travers.

Fashion

Scenes

Ambience

Fonts

Aesthetic

Formatos Narrativos

Ao contrário de uma plataforma multimídia, o "ALÉM DO CÉU" é um universo de produto focado em uma única narrativa. O conceito é explorado através de três formatos principais, cada um com um objetivo:

- a) A HQ (Produto Principal): A narrativa canônica. É a experiência imersiva de storytelling, onde a crítica social e a jornada emocional da personagem são desenvolvidas.
- b) O Sketchbook (Produto de Processo): Focado no público de "Estudantes de design". Esta peça expõe o processo criativo, valorizando a "pesquisa acadêmica" por trás do resultado final.
- c) A Animação (Prólogo/Teaser): A peça de divulgação digital. Utiliza uma estética de "jornal antigo" e uma narração em off para estabelecer o clima de tensão da história e atrair o público para o universo.

IDENTIDADE VISUAL

A identidade visual do projeto "ALÉM DO CÉU" nasceu a partir da linguagem narrativa e do estilo de ilustração da HQ.

A identidade foi definida com o desenvolvimento do logotipo autoral, do uso narrativo das cores, das tipografias de apoio e das texturas analógicas, tendo sempre como referência visual os painéis semânticos que foram criados no início do projeto.

O capítulo a seguir apresentará toda a identidade visual da marca para assim assegurar seu uso correto.

Logotipo

O nome "ALÉM DO CÉU" é uma expressão poética que encapsula o tema central do projeto: a jornada do imigrante e a travessia do desconhecido. A definição do nome foi fundamental para direcionar o processo de criação, buscando um logotipo que fosse ao mesmo tempo humano e impactante, alinhado à estética retrofuturista.

A construção do logotipo foi feita a partir da composição de duas fontes distintas, ambas licenciadas via Adobe Fonts:

Para a linha superior ("Além do"), foi utilizada a fonte DunhillScript, do designer Richard Lipton.

Para a palavra principal ("CÉU"), foi utilizada a fonte AM Sirte, do designer Fabrizio Falcone.

O logotipo intenciona representar o contraste central da narrativa: a DunhillScript traz uma sensação humana, caligráfica e pessoal, enquanto a AM Sirte é pesada, estilizada e angular, remetendo à estética de ficção científica dos anos 1940/50..

Como "ALÉM DO CÉU" é um universo narrativo único, o logotipo não possui variações de submarca, sendo esta a sua assinatura principal.

Além do Céu

Aplicação em Fundos

A principal aplicação do logotipo é a assinatura em positivo (preta), utilizada preferencialmente sobre fundos claros ou sobre os tons de bege da paleta de cores.

Para fundos escuros, texturizados ou sobre as ilustrações complexas do projeto (como a capa ou a maleta), é preciso garantir que haja o máximo de contraste para manter a legibilidade.

Nesses casos, a assinatura deve ser utilizada em negativo (branca), como nos exemplo ao lado.

Além do
Céu

Além do
Céu

Além do
Céu

Além do
Céu

Além do
Céu

Além do
Céu

Área de Proteção e Redução

Para garantir espaço de respiro e boa leitura entre o logotipo e elementos que possam vir em conjunto, são definidas a área de proteção e o limite de redução.

Usos Indevidos

É necessário ter alguns cuidados com a utilização do logotipo para garantir uma boa leitura e a consistência da identidade da marca.

Aplicações incorretas comprometem a integridade visual do projeto.

Não distorcer

Não rotacionar

Não adicionar
elementos

Não aplicar traçado

Não aplicar sem
contraste

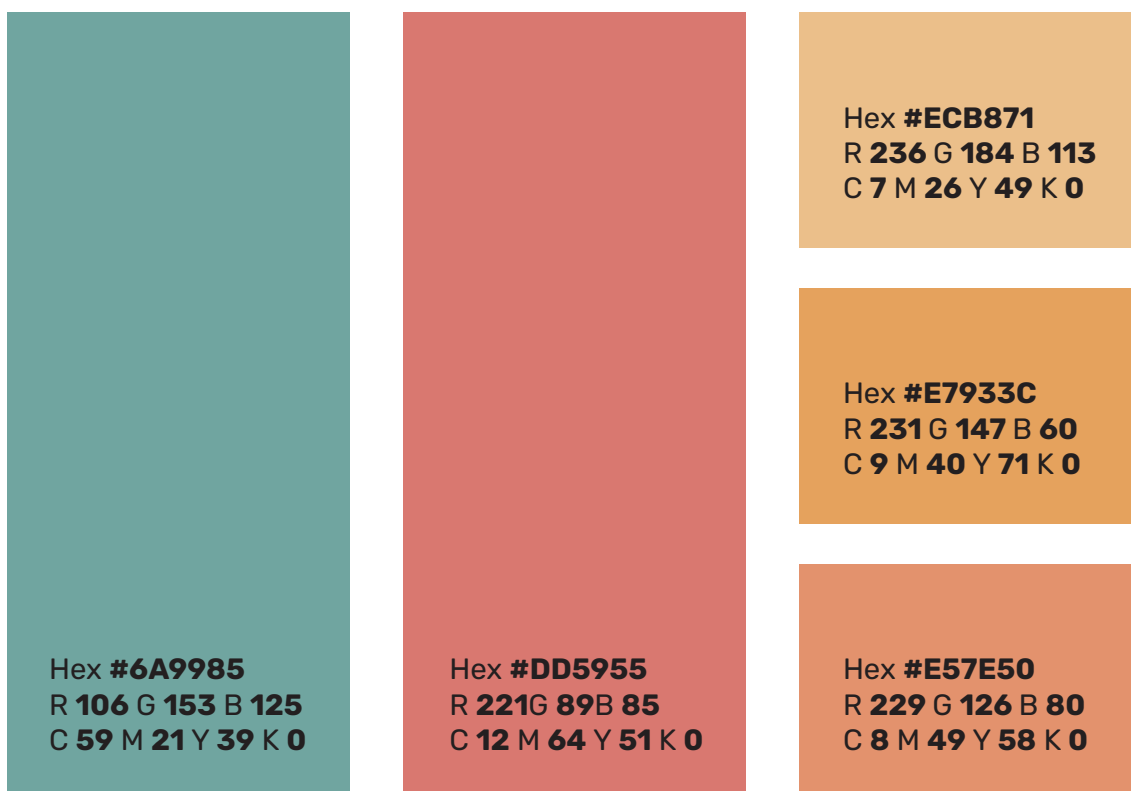
Não substituir a
fonte

Paleta cromática

A identidade visual do "ALÉM DO CÉU" é fundamentada no preto e branco de alto contraste. Esta escolha é conceitual e remete diretamente à estética noir e retrofuturista definida no painel semântico.

O preto e branco são as cores de base da narrativa, usadas para criar o clima de opressão, os cenários dramáticos e as sombras.

As cores da HQ são tons retrô usados para complementar a base preta e situar o produto na estética dos anos 1940/50.

Uso Narrativo da Cor

A cor, dentro da HQ, não é decorativa. Ela é uma ferramenta funcional de storytelling (Lupton, 2017), usada de forma pontual para quebrar o preto e branco e direcionar a emoção do leitor, conforme definido no seu relatório.

A paleta narrativa se divide em duas funções:

a) Tons Frios (Azuis/Verdes): Usados para comunicar indiferença, isolamento social e a opressão fria da cidade.

b) Tons Quentes (Vermelhos/Laranjas): Usados para criar tensão, destacar emoções como raiva e medo.

Tipografia

Devido ao propósito do projeto de criar um universo narrativo coeso e funcional, a escolha das tipografias foi dividida em duas funções distintas: Identidade da Marca (para peças de divulgação, box e textos de apoio) e Narrativa Interna (para os balões da HQ).

Foram utilizadas quatro fontes principais no projeto:

- a) Rubik, para uso institucional e de identidade;
- b) Clip Studio Comic Bold, para os balões de fala gerais;
- c) Century Schoolbook Bold, para os balões de pensamento;
- d) Bookshelf Symbol 7, para representar a língua estrangeira.

Aa

Rubik

Rubik é uma fonte sem serifa com uma grande família de pesos. Foi escolhida como a fonte de apoio principal para a Identidade da Marca (usada nos textos da maleta , cartazes e na sinopse).

Designers: Hubert and Fischer, Meir Sadan

Fundição: Adobe Fonts (via Google Fonts)

Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

SemiBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Extra Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

AA

Clip Studio Comic Bold

É a fonte principal para os balões de fala gerais dentro da HQ. Foi escolhida por ser um padrão da indústria de quadrinhos, projetada especificamente para balões, garantindo o "tom" de HQ e a legibilidade ideal no formato impresso.

Desenvolvedora: CELSYS (em colaboração com a Iwata Corporation)

BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Aa

Century Schoolbook Bold

É a fonte usada para os balões de pensamento (☐). A escolha de uma fonte serifada e com estilo clássico de "livro" (como a Century Schoolbook) cria um contraste visual imediato com a fonte de fala (Clip Studio), indicando claramente ao leitor que se trata de uma voz interna.

Designer: Morris Fuller Benton
(ATF)

Negrito

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Bookshelf Symbol 7 Regular

Desenvolvedora: Ricoh / Microsoft Corporation

Ķȳàǎíïùú̀łłéèə-óòõẽæœɖʒœŋı
 ~...♪☺☹♠◦℔⌘\$〒≡≠↘↗✓⊣''' ---- ▪ ***
 ♠♥☾☿
 íÍḡÑĖ́P̂Q̇q̈Q̆

Estilo das ilustrações

O estilo visual de "ALÉM DO CÉU" é definido pelo alto contraste entre luz e sombra, inspirado na estética noir. O traço busca ser expressivo para criar cenas dramáticas e destacar a emoção dos personagens.

Para fugir de um acabamento digital "limpo", as ilustrações recebem texturas de ruído (grão) na finalização. Isso cria uma aparência mais tátil e "desgastada", que combina com o universo retrofuturista da história.

Parte das ilustrações da HQ prioriza a legibilidade da silhueta. Os personagens e elementos cenográficos são definidos por blocos de sombra sólidos que esculpem o volume, reduzindo a necessidade de linhas de contorno excessivas.

Tom de Voz Visual

Definir o "Tom de Voz Visual" é essencial para que o universo de "ALÉM DO CÉU" transmita a emoção correta antes mesmo que o leitor leia o primeiro balão. É a camada de atmosfera que conecta o público à tensão da narrativa e comunica a identidade da obra de forma assertiva.

Levando em consideração a temática de ficção científica e o contexto de opressão social, o projeto tem como tom de voz uma linguagem analógica, dramática e intencionalmente "desgastada".

EXECUTIVO

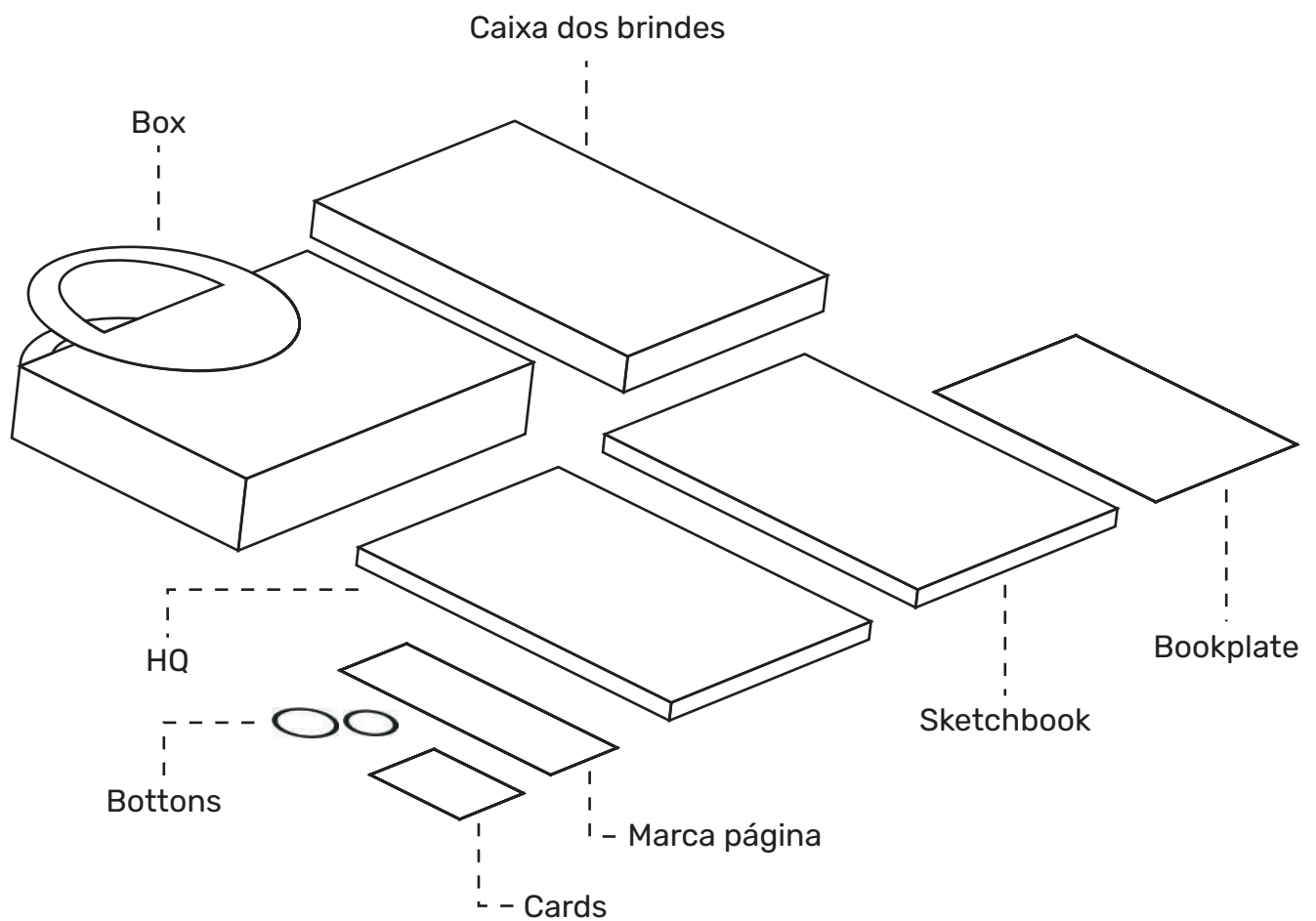
Executivo (Aplicações e Peças)

O projeto conta com a produção de uma História em Quadrinhos (HQ) autoral de 62 páginas, acompanhada de um sketchbook de processo e acondicionada em um box temático exclusivo.

O universo expandido inclui ainda uma coleção de brindes (cards, bottons, bookplate e marca-páginas), peças de divulgação impressas (cartazes e fine art) e um teaser de animação digital.

A seguir você encontrará as informações técnicas e visuais de todos os materiais citados acima.

Editorial

Capa

29,7 cm

21 cm

Contra capa

Dimensão: 42,8x29,7 cm (aberto) / 21x29,7 cm (fechado)

Papel: Couchê 150g

Impressão: Digital

Cor: 4x0

Acabamento: Capa dura com laminação fosca (frente), montagem com cartão rígido e refile

29,7 cm

42,8 cm

**Marca
página**

Dimensão: 7x20 cm
Papel: Couchê 300g
Impressão: Digital
Cor: 4x4
Acabamento: Refile

Card

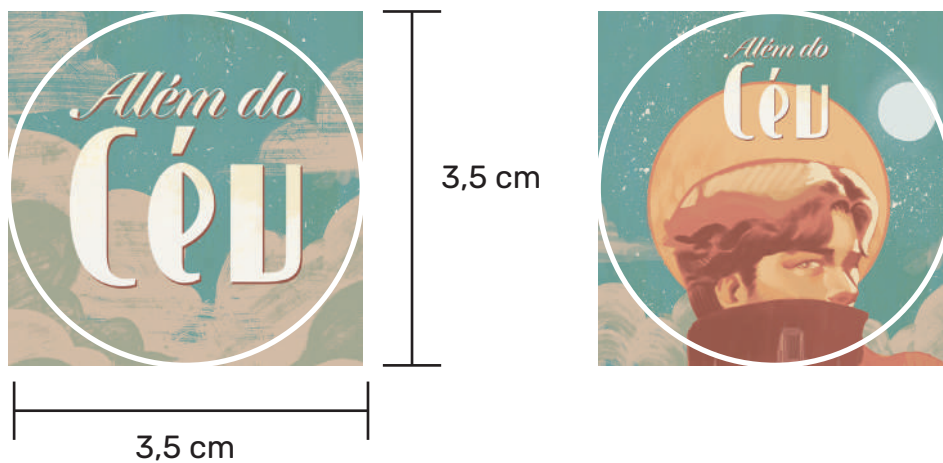
Dimensão: 5,5x8,5 cm
Papel: Fotográfico brilhante 230g
Impressão: Digital
Cor: 4x4
Acabamento: Refile e laminação

Envelope dos cards

Dimensão: 15x10 cm
Papel: Sulfite 70g
Impressão: Digital
Cor: 4x0
Acabamento: Refile

Botton

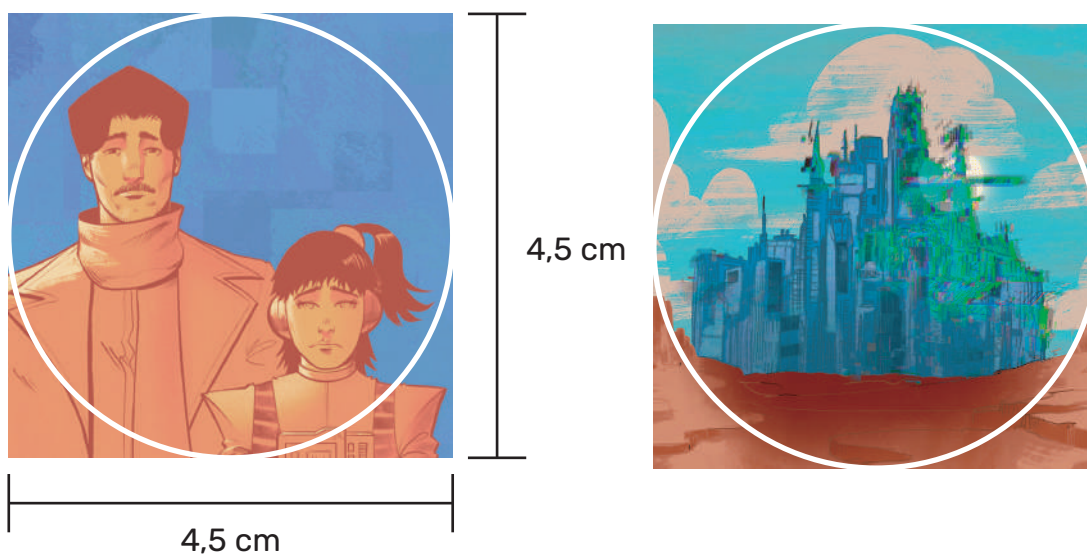
Dimensão: 3,5x3,5 cm

Papel: Papel fotográfico

Impressão: Digital

Cor: 4x0

Acabamento: Acetato brilhante e estrutura em polipropileno

Dimensão: 4,5x4,5 cm

Papel: Papel fotográfico

Impressão: Digital

Cor: 4x0

Acabamento: Acetato brilhante e estrutura em polipropileno

Cartaz

42 cm

Dimensão: 29,7x42 cm

Papel: Couchê 250g

Impressão: Digital

Cor: 4x0

Acabamento: Refile

29,7 cm

Print

29,7 cm

42 cm

Dimensão: 42x29,7 cm

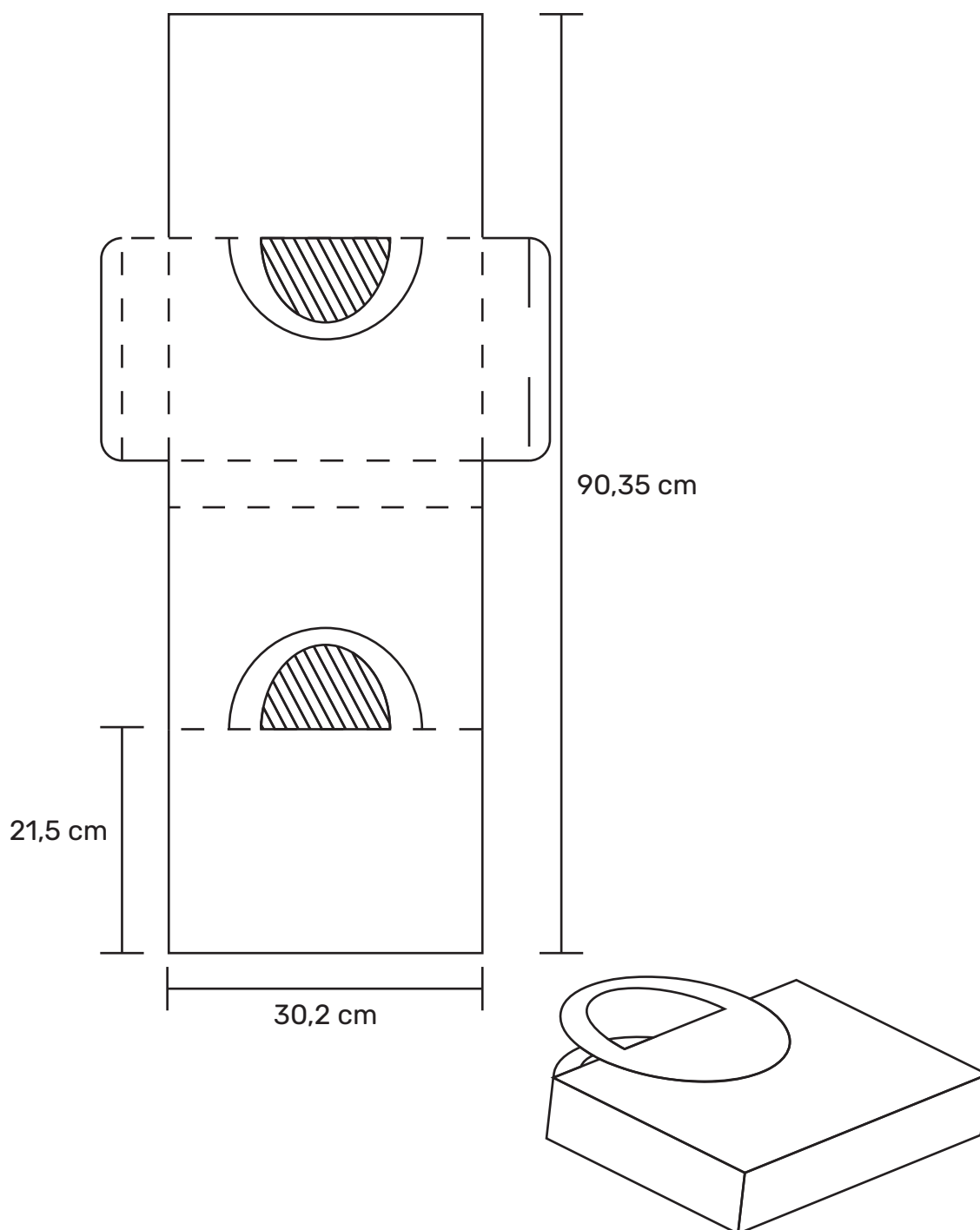
Papel: Fotográfico 220g

Impressão: Digital

Cor: 4x0

Acabamento: Refile

Box

Dimensão: 90,35x30,2 cm (aberto) / 30,2x21,5 cm (fechado)

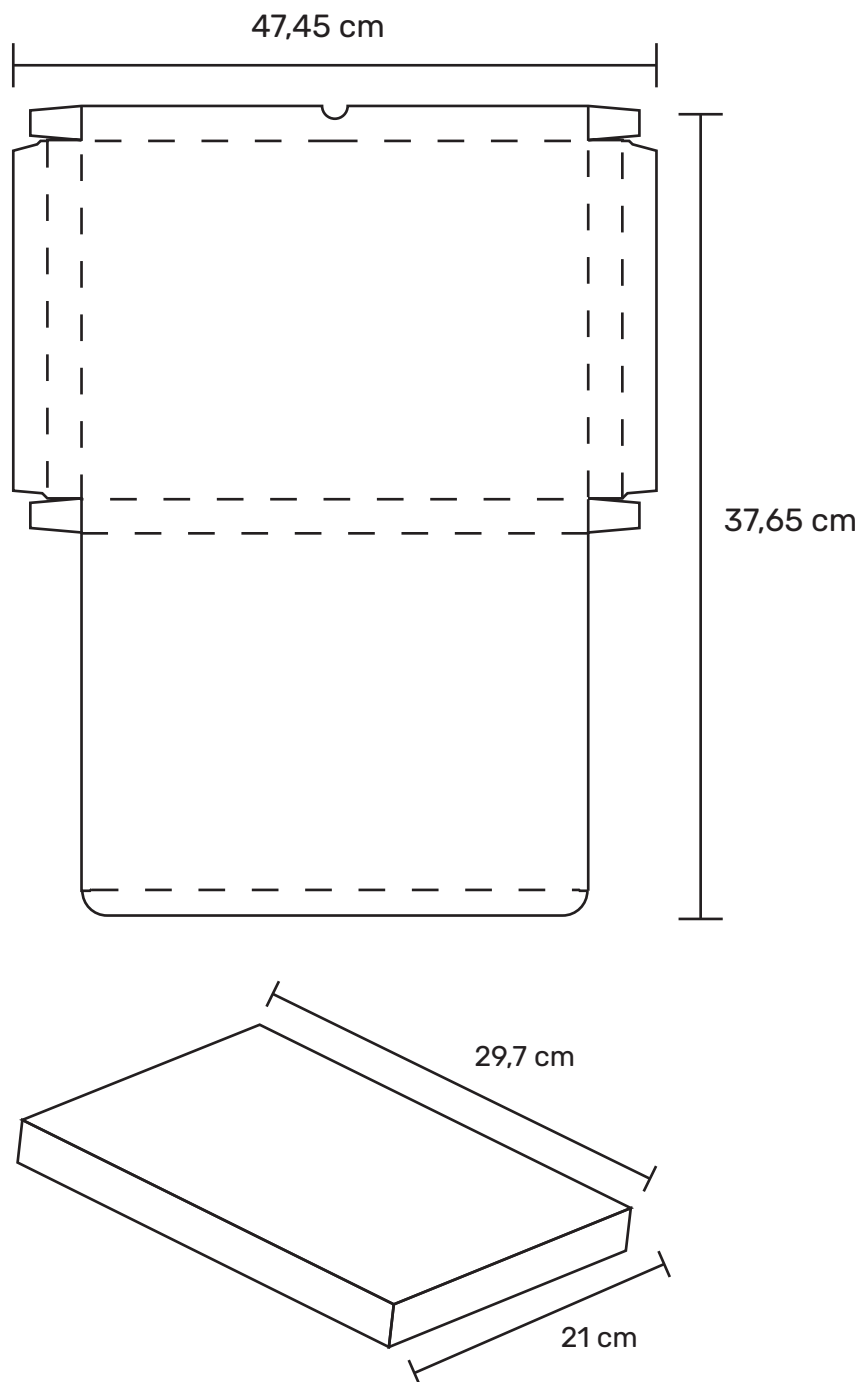
Papel: Kraft 400g (estrutura), adesivo vinil látex (revestimento externo) e papel couchê 300g (revestimento interno)

Impressão: Digital

Cor: 4x0 (adesivo vinil látex) / 1x0 (papel couchê 300g interno)

Acabamento: Refile, adesivagem (vinil aplicado manualmente ao kraft), colagem interna; vincos manuais para montagem da box

Caixa dos brindes

Dimensão: 47,45x37,65 cm (aberto) / 29,7x21 cm (fechado)

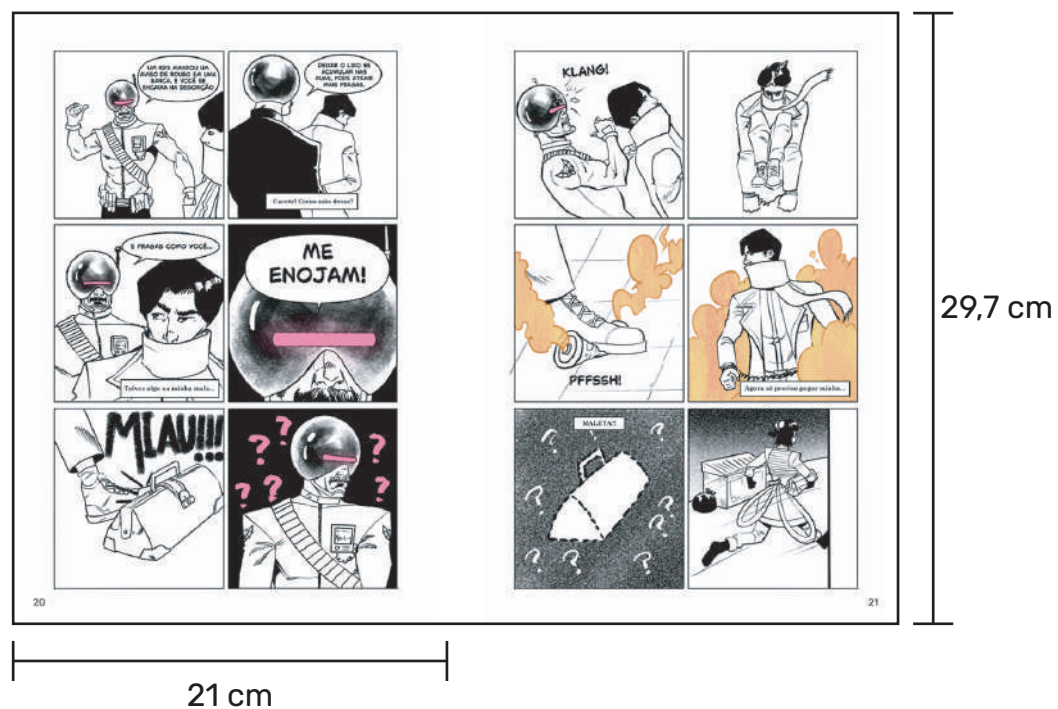
Papel: Kraft 400g (estrutura), adesivo vinil látex (revestimento externo) e papel couchê 300g (revestimento interno)

Impressão: Digital

Cor: 4x0 (adesivo vinil látex) / 1x0 (papel couchê 300g interno)

Acabamento: Refile, adesivagem (vinil aplicado manualmente ao kraft), colagem interna; vincos manuais para montagem da box

Miolo

Dimensão: 42x29,7 cm (aberto) 21x29,7 cm
Papel: Couchê 115
Impressão: Digital
Cor: 4x4
Acabamento: Refile

Bookplate

Dimensão: 14,8x21 cm

Papel: Couchê 300g

Impressão: Digital

Cor: 4x0

Acabamento: Refile

Animação

A presença digital do projeto é ancorada por uma animação de 1 minuto. A peça foi executada no After Effects com uma estética de "Found Footage" (TV antiga/Jornal), simulando uma transmissão de época interrompida pela "crise em Marte". O formato é exclusivamente Horizontal (16:9).

Duração: 1 minuto
Estética: "Found Footage"
Formato: 16:9

PEÇAS

Todas as peças gráficas apresentadas neste manual foram produzidas e fotografadas para demonstrar a materialidade e o acabamento do universo "ALÉM DO CÉU".

O conjunto final é composto por:

- **Editorial:** A HQ (obra central) e o Sketchbook (livro de processo).
- **Embalagem:** Box personalizado em formato de maleta e caixa organizadora de itens.
- **Colecionáveis:** Bookplate, conjunto de cards, bottons e marca-páginas.
- **Divulgação:** Cartazes promocionais e Fine Art.

Além do
Céu

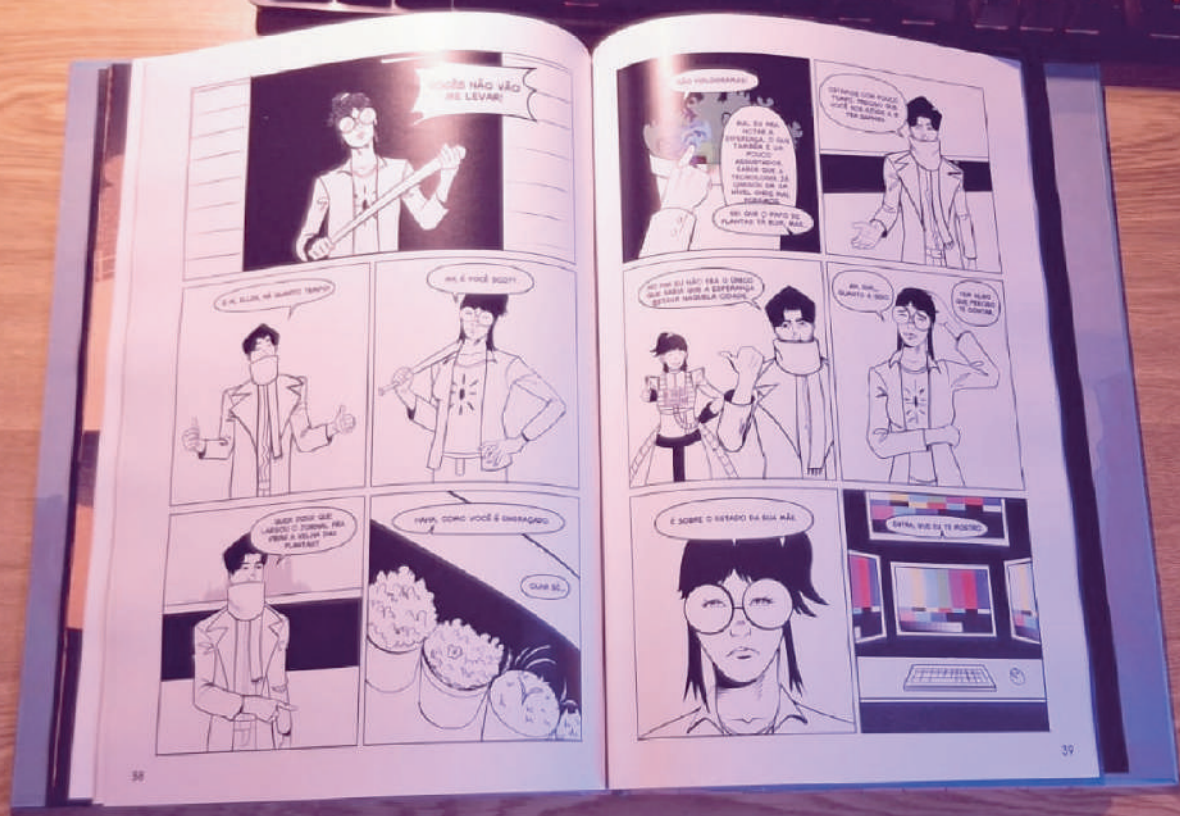
Além do
Céu

PIPOCA &
NANQUIM

R. Lucas
2022

PIPOCA &
NANQUIM

Além do
Céu

Felipe M. - R. Lucas - Higor S.

Felipe

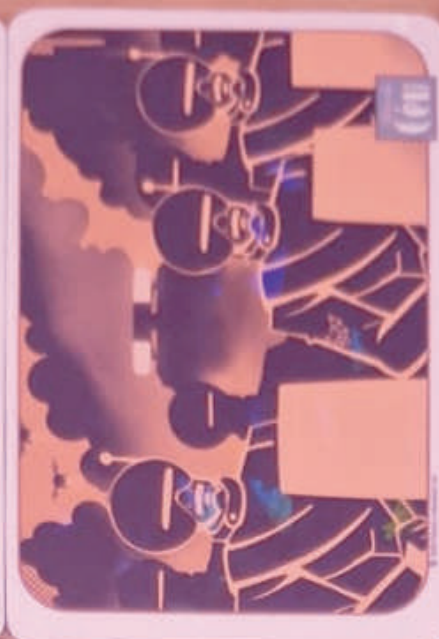
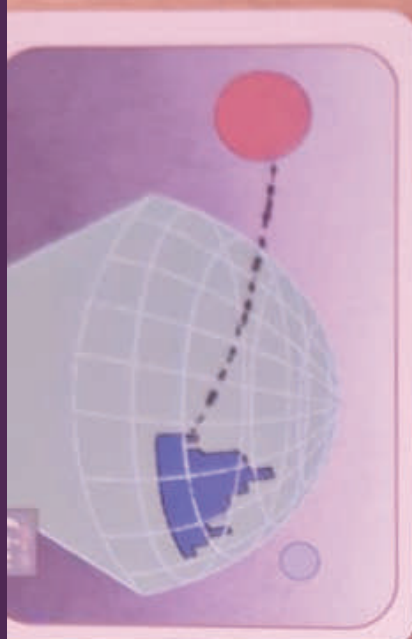
Além do Céu

Em um mundo retrofuturista onde pessoas agem como mariposas • Barreiras se erguem muito além do céu • Uma HQ sobre fronteiras invisíveis e destinos quase impossíveis.

A Anhembi
Morumbi

PIPOCA &
NINQUIM

Além do
Céu

Além do
Céu

**IDENTIDADE VISUAL
2025**

**Universidade Anhembi Morumbi
Bacharelado em Design Gráfico**