Come anticipare le tendenze del design

Tina Touli è una designer di comunicazione grafica nota per il lavoro sperimentale che mescola analogico e digitale. Quando le abbiamo chiesto di creare un'opera originale utilizzando Adobe Stock, abbiamo immaginato che i risultati sarebbero stati inusuali – e avevamo ragione. Per fare il pezzo finale, Touli usava Illustrator, After Effects, una fotocamera, una cornice vuota e undici piccole cupole di vetro.

[embedded content]

Sotto, Touli spiega il suo processo con le proprie parole e immagini. Se lei *ti* ispira a sperimentare, inizia scaricando gratuitamente 10 immagini da Adobe Stock.

IL CONCETTO

In qualità di designer, puoi essere un creatore, un influencer, un innovatore e un trendsetter, oppure puoi essere uno che segue "l'onda attuale" o le tendenze impostate da altri.

Vivendo nell'era digitale, tendiamo a ricercare e progettare davanti al nostro schermo. Ispirato da questo fatto, questo progetto fonde il mondo digitale, le pagine che scorriamo di continuo, ed il mondo reale, a cui noi esseri umani apparteniamo. Le lenti in vetro nel progetto rappresentano gli occhi, la chiave di tutto per un designer, che fissa lo schermo, semplicemente riflettendo senza assorbire il contenuto. Ripetono le attuali tendenze piuttosto che creare qualcosa di nuovo.

Una grande fonte di ispirazione per questo design era "Diventando Leonardo: Come Pensano I Grandi Deigner" dall'autore e designer William Lidwell. In quel discorso, egli

dice, “Tutto in natura può essere visto da altre cose in natura, e quindi, o vuoi essere mimetizzato con l’ambiente circostante, quindi le cose che si possono mangiare non possono vedere te, o si desidera trasmettere la propria presenza. Si sta allertando il mondo che fondamentalmente ‘Sono velenoso e se mi mangi probabilmente morirai’”.

Questo progetto, un ciclo perfetto, mostra il dilemma se seguire le tendenze attuali, rappresentate da modelli ispirati al classico camouflage, o farli evolvere e iniziare una nuova ondata. Rifletti l’attuale tendenza, ti mimetizzi e ti nascondi in questa, oppure trasmetti la tua presenza creando un nuovo modello che gli altri seguiranno e in cui poi si mimetizzeranno?

CREARE IL MODELLO BOLLE IN ILLUSTRATOR

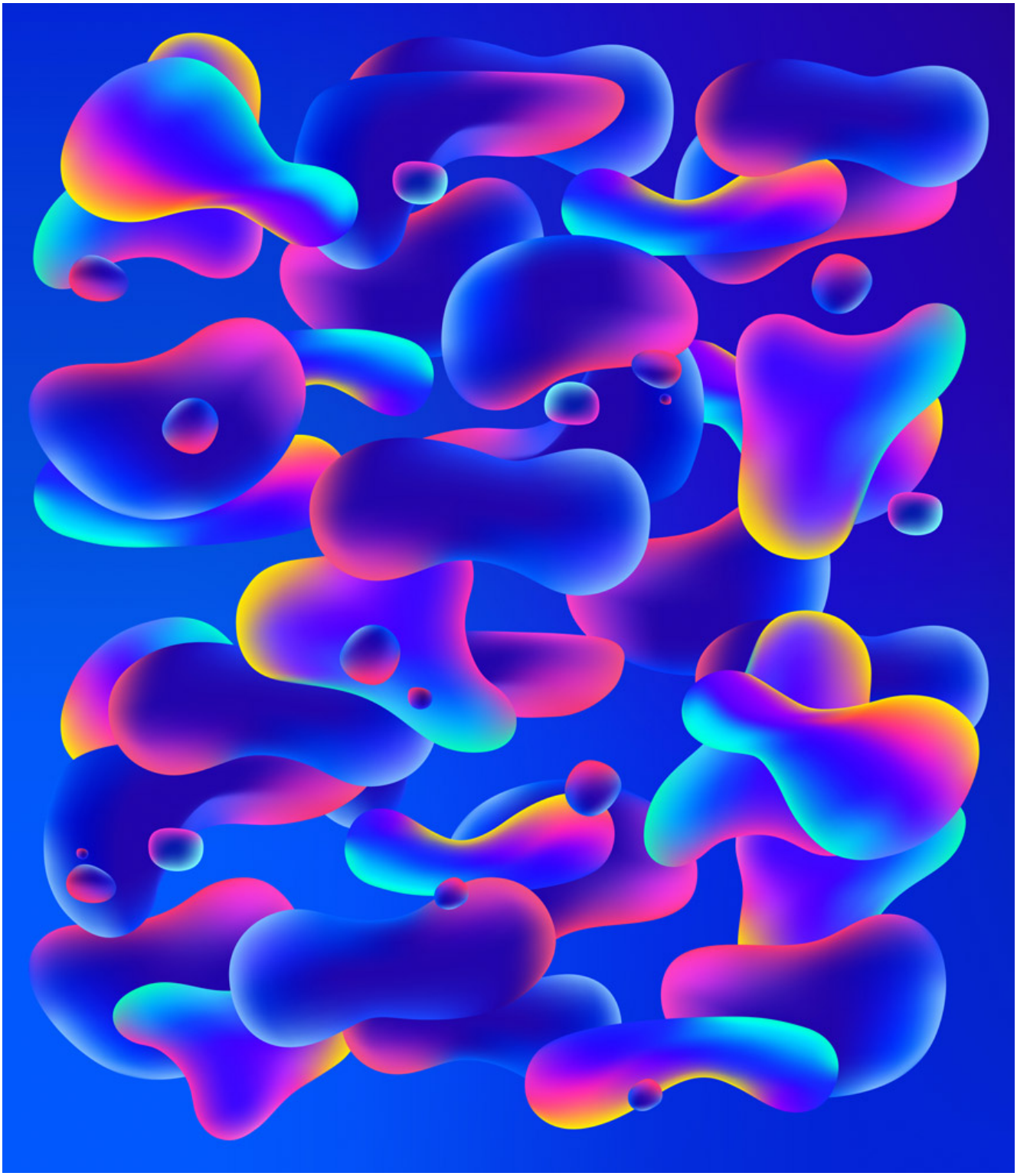
Il primo modello è stato ispirato dalla classica tuta mimetica militare, ma l’ho realizzato da nuovo scegliendo immagini vettoriali colorate con forme che mi hanno ricordato il camouflage e modificandole in Adobe Illustrator CC.

Ho aperto i file vettore gradiente in Illustrator e li ho ripuliti, eliminando gli elementi inutili. Ho modificato le forme restanti regolando le curve di vettore e usate gli strumenti Contagocce e Mesh per ricreare alcune delle forme.

Ho copiato e incollato le forme in un nuovo file Illustrator. Utilizzando la scansione di un nuovo modello di design ho disegnato a mano come una guida, ridimensionato, ruotato e ri-posizionato le forme vettoriali. Ho anche creato alcune nuove forme con gli strumenti Penna, Mesh e Contagocce.

Volevo che la tavola da disegno fosse lunga e verticale, per cui ho ridimensionato e duplicato la composizione fino a coprire l’intera tavola da disegno.

Ho creato uno sfondo utilizzando lo strumento Mesh, scegliendo i colori da una delle forme con lo strumento Eyedropper.

Questo è il design del modello Bolle

ANIMAZIONE DELLE BOLLE IN AFTER EFFECTS

Per animare le bolle, ho creato una nuova composizione in Adobe After Effects CC e trascinato nella composizione di forme. Ho navigato su Effetti & Presets > Spostamento Turbolenza e applicato l'effetto per il primo strato di forme.

Ho aperto e rivelato le opzioni Effects dello strato e quindi lo Spostamento Turbolenza e le Opzioni di Evoluzione. Ho attivato l'opzione Evoluzione Ciclo e posizionato un valore su un Ciclo (in Rivoluzioni). Ho aggiunto un fotogramma chiave all'Evoluzione all'inizio e alla fine della linea temporale e cambiato il valore dell'Evoluzione con lo stesso che avevo utilizzato sul Ciclo (in Rivoluzioni). Poi ho ripetuto la procedura per il resto degli strati, utilizzando un valore leggermente diverso nell'opzione Ciclo (in Rivoluzioni) ogni volta. Guarda il video qui sopra per vedere i passaggi rimanenti che sono serviti per creare una composizione di scorrimento.

Questa è l'animazione finale del modello Bolle.

Ho creato e animato altri tre modelli, tutti ispirati a diversi modelli classici di camouflage ed ho iniziato come asset di Adobe Stock.

AGGIUNGERE GLI OCCHI CON ANALOG ANIMATION

Per aggiungere l'elemento obiettivo, o l'occhio, al pezzo, ho prima spostato una lente di ingrandimento in plastica davanti al mio schermo del computer e poi ho provato tenendo la lente ferma e scorrendo il contenuto della schermata. Le distorsioni erano coinvolgenti, quindi ero pronto a passare a lenti in vetro. Per stabilizzarle temporaneamente davanti allo schermo del computer, ho posizionato un frame in parallelo al monitor e fissato le lenti con del nastro adesivo.

La mia soluzione finale è stata di riposare le lenti sul vetro di una cornice vuota. Due pile di libri tenevano il telaio con le sue lenti ad una specifica distanza sopra lo schermo di un computer portatile a testa in giù. Ho collegato una seconda tastiera e un mouse al computer portatile per avere un maggiore controllo sulle animazioni.

Ho usato un cavalletto per sospendere una fotocamera Fuji XT2 con una lente 10-24 f4 sopra la cornice. Questo mi ha consentito di mantenere a fuoco sia la distorsione sulle lenti che lo schermo del computer. Ho spento le luci della stanza per evitare riflessi di luce e ho iniziato le riprese.

[embedded content]

[embedded content]

[embedded content]

[embedded content]

Questi sono i risultati delle riprese dei quattro modelli sotto le lenti d’ingrandimento.

RITORNO AL DIGITALE PER UNIRE LE CLIP

Tornata in After Effects, ho creato una nuova composizione e l’ho trascinata in tutti e quattro i video. Utilizzando l’opzione Opacità, ho accuratamente riposizionato ogni strato

fino a quando le posizioni delle lenti erano perfettamente abbinate. Ho duplicato la composizione quattro volte, cambiando il nome ed eliminando ogni volta uno dei quattro strati. Guarda il video qui sopra per vedere come ho mascherato gli “occhi” della composizione Strisce.

Guarda il video sopra per vedere come ho utilizzato il pannello Effetti e Presets per modificare la composizione dei documenti Vibrance, Saturazione, Bilanciamento del Colore e Luminosità e Contrasto.

Guarda i due video qui sopra per vedere come ho perfezionato le impostazioni delle composizioni in modo che lavorino insieme.

[embedded content]

L’animazione completata.

È importante seguire l’evoluzione delle tendenze, ma trovare il proprio modo speciale per incorporarle nel vostro lavoro. In questo design, ho usato boomerang e cinemagraphs come strumenti per ricercare e indagare, piuttosto che risultati di progettazione. Boomerang ti consente di osservare il loop perfetto di un momento in tempo reale ed invertito, creando un dilemma, mostrando i due lati dello stesso schema. Cinemagraphs ti consente di concentrarti sulle piccole cose a cui raramente si darebbe attenzione a – per esempio, il modo in cui le persone guardano in maniera fissa i loro schermi, con i riflessi degli schermi su persone che sono l’unica cosa che cambia.

Sta a te scegliere se vuoi essere camuffato e nascosto all’interno delle tendenze o se vuoi semplicemente monitorarli e trasmettere la tua presenza creando qualcosa di nuovo.

Un ringraziamento speciale a Lisa Touli, Simoneone e Thanos Kagkalos per tutto il loro prezioso aiuto nello sviluppo del progetto.

Per vedere di più del lavoro di ispirazione di Tina Touli, visita la sua pagina di Behance.

Adobe Italia

Adobe sta cambiando il mondo attraverso esperienze digitali. Siamo qui per portare ispirazione, suggerimenti, notizie e le ultime novità dalle industrie creative. Per ulteriori informazioni su Adobe, visita www.adobe.com/it/ .