

Design do logotipo de um clube de futebol

Daniel Paiz

Sobre o autor

Daniel Paiz mora em Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Ele se formou na Escola Gestalt de Arte de Design em Tuxtla. Ele trabalhou para diversas agências de publicidade no México e nos Estados Unidos como um designer gráfico com experiência em diversas áreas do design e impressão. Nos últimos anos, ele trabalhou no setor de esportes, realizando o design de logotipos de identidades para clubes de futebol. Atualmente, ele trabalha de seu próprio estúdio para diversas marcas, criando projetos gráficos e demonstrando a eficácia do CorelDRAW na criação de designs profissionais. Daniel tem usado o CorelDRAW como sua ferramenta de design principal desde 2000 tem compartilhado seu conhecimento como um testador beta do CorelDRAW Graphics Suite desde a versão X4. Visite o site deste na Web em www.danielpaiz.mx.

Design do logotipo de um clube de futebol

O logotipo de um time de futebol profissional precisa estar relacionado à cena econômica, cultural e social do local. A imagem deve inspirar orgulho nos seus leais seguidores e comunicar a essência da visão do time e os valores ao público em geral. Neste caso, o clube de futebol Chiapas buscava um novo logotipo que transmitisse melhor o espírito, a identidade e os valores do time (Figura 1).

Antes de começar a trabalhar no conceito do novo logotipo, analisei a logotipo anterior para que pudesse compreender as razões pelas quais este não obtivera êxito. Percebi que não havia qualquer relação entre a imagem e a história, identidade e ambiente do time. A imagem reflete o nome do clube de futebol, mas a cabeça do jaguar está virada para a esquerda, o que poderia ser interpretado como um recuo ou fuga dos rivais.

Figura 1: Novo logotipo (esquerda) logotipo antigo (direita)

Estabelecer as necessidades do cliente

Antes de começar, devo estabelecer os requisitos gerais e as metas do projeto e formular uma estratégia para alcançá-los.

1. O logotipo não possui uma identidade regional.
 - Solução: Destacar as características locais.
 - Resultados: Os fãs apoiarão a equipe como uma expressão de sua cultura e identidade.
2. A imagem não tem o estilo gráfico correto.
 - Solução: Melhorar o estilo do rastreo vetorial. Este precisa ser limpo, bem definido e fácil de reconhecer.
 - Resultados: Melhorar o rastreo terá um impacto direto na estética do design e criará mais possibilidades para a produção.

3. O conceito atual não transmite adequadamente o espírito e os valores da equipe.

- Solução: Criar um conceito bem definido que inclua um melhor gerenciamento dos elementos gráficos.
- Resultados: A imagem projetará a mensagem correta e será mais fácil de compreendê-la.

Ter um conceito forte e uma implementação técnica sólida pode impedir muitos problemas, desde a ausência de um estilo visual a dificuldades na produção quando se usa o logotipo em diferentes mídias e aplicativos (Figura 2).

As ferramentas no CorelDRAW permitem que todas as áreas sejam abrangidas otimizando os arquivos desde o começo.

Figura 2: Exemplos de diferentes aplicativos e mídias impressas

Pesquisa por elementos do logotipo

Quando você trabalha para um clube de futebol, você conhece pessoas que dedicam suas vidas ao sucesso da equipe. Elas compartilham valores comuns e trabalham de maneira apaixonada em busca de uma mesma meta: garantir que o clube seja conduzido sem problemas e estimular o time a alcançar o nível mais elevado do futebol profissional.

É necessário se ater a algumas diretrizes quando você faz o design de um logotipo esportivo:

- Converse com os jogadores e com as pessoas do clube. Escute suas sugestões e ideias e conheça suas necessidades e expectativas.
- Conheça a concorrência. Através da pesquisa dos logotipos de outros times nacionais, obtém-se uma ideia mais abrangente do mercado do futebol e das estratégias que cada time usa para fortalecer sua mensagem gráfica. Não copie ou use elementos de outros logotipos. Nesse negócio, as pessoas devem estar sempre atentas na concorrência.
- Não faça o design de memória. Por exemplo, se você deseja desenhar um animal, observe um animal real. Neste caso, visitar um zoológico ajuda a analisar o jaguar a fim de descobrir qual o ângulo certo para este animal no logotipo. A bola de futebol é outro exemplo. Utilizei uma bola de futebol real como referência. Despedacei algumas bolas de futebol e observei a maneira como as partes estavam ligadas umas às outras.

Primeiramente, foi preciso identificar os elementos certos para incluir no logotipo, os

quais se identificassem com o time e com os fãs, e, após, documentar todos os elementos que planejassem utilizar e sua justificativa.

Futebol — a bola de futebol e, mais especificamente, a de modelo Telstar que foi usada na Copa Mundial de 1970 no México, tornou-se um símbolo mundial do futebol. Desejo utilizar uma imagem parcial da bola de futebol e integrá-la à cabeça do jaguar; assim, farei versões 3D da bola a fim de encontrar o ângulo certo (Figura 3). Se eu tivesse simplesmente usado a bola de futebol inteira, teria obtido o mesmo elemento comum em todos os logotipos de futebol.

Figura 3: Criação de uma versão 3D da bola de futebol

Jaguar — a imagem do jaguar está profundamente arraigada na cultura e tradição local. O animal, reverenciado por seu poder e coragem, é considerado um dos animais mais emblemáticos do estado de Chiapas. O jaguar é o elemento básico do design, e sua forma, cor, e expressão definem o logotipo (Figura 4).

Formas geométricas da arquitetura maia — a cultura maia é nativa desta região do país e possui grande influência em todo o estado de Chiapas. Os maias são reconhecidos e admirados por suas realizações arquitetônicas (Figura 5). Decidi fundir as formas geométricas usadas pelos ancestrais com as manchas do jaguar a fim de representar ambos os elementos de uma maneira abstrata. A beleza e a cor das florestas tropicais também estão representadas pelo verde místico no logotipo final.

Brasão — em nossa cultura, os jogadores de futebol são considerados os novos guerreiros e uma fonte de orgulho para seus fãs. Atualmente, onze times de futebol no México usam o brasão em seu logotipo. O brasão é um

símbolo do comprometimento em proteger a honra e em representar o estado de Chiapas, bem como um importante símbolo da cultura do futebol no mundo (Figura 6).

Figura 4: Estudo da forma, das cores e da expressão do jaguar (foto de Arturo Arias López)

Figura 5: Elementos da arquitetura maia que ajudam a fundamentar o logotipo na história da região (foto de Arturo Arias López).

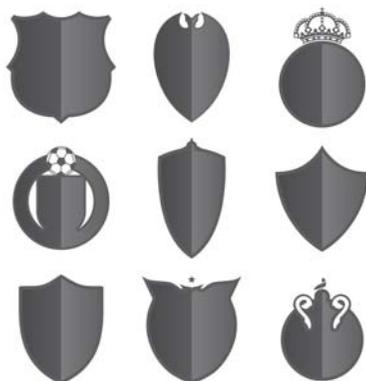
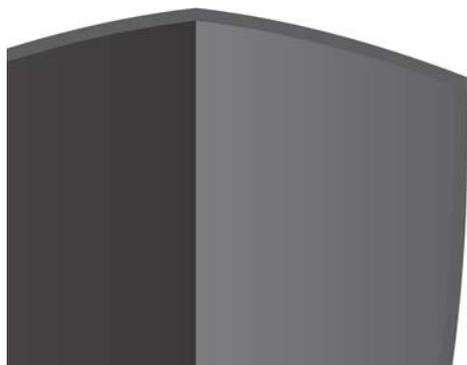

Figura 6: O brasão é uma parte importante da cultura do futebol no mundo.

Figura 7: Esboço do processo para definir a cabeça do jaguar

Tempo para fazer o design

A primeira etapa é criar um esboço. Neste caso, começo com o jaguar. Nesta etapa, é uma boa ideia usar um lápis azul (Figura 7) para que, quando tiver uma imagem bem definida, possa usar tinta preta para identificar o traço principal (Figura 8). Conforme o design é desenvolvido, as decisões são tomadas na hora no que se refere ao esboço.

Meu plano é integrar parcialmente a bola de futebol à cabeça do jaguar, de maneira que as manchas na pele do jaguar tomem a forma dos hexágonos da tradicional bola de futebol (Figura 9). A decisão de substituir as manchas naturais do jaguar com a bola de futebol pode

parecer uma ideia maluca, mas, após encontrar o ângulo certo, ficou perfeito na composição. Também removi os bigodes do jaguar porque estes faziam com que a cabeça ocupasse muito espaço. Neste sentido, o logotipo torna-se mais compacto.

Figura 8: O esboço completo

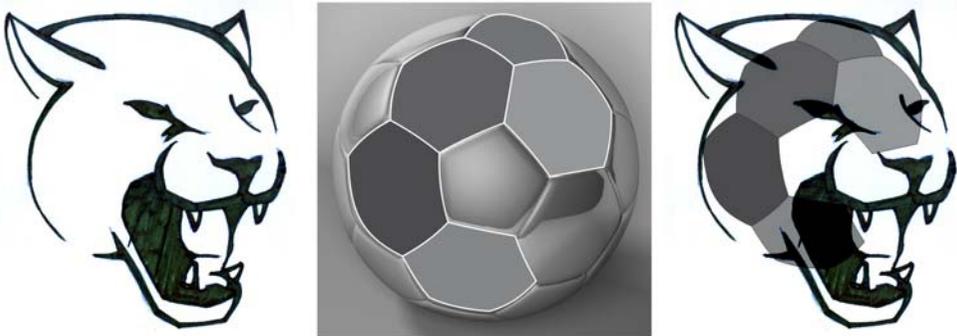

Figura 9: A bola de futebol fica parcialmente integrada à cabeça do jaguar.

Digitalização da imagem

A primeira etapa do processo de design foi concluída. Vale a pena mencionar que nessa etapa não há uma única linha reta na imagem, o que torna a digitalização muito desafiadora. Ao usar as formas geométricas, posso encontrar o traço mais perfeito possível, o que envolve encontrar o centro de cada curva usada no esboço. Isso pode demorar um pouco dependendo da habilidade do designer. Eu uso duas ferramentas: a ferramenta **Elipse** e a ferramenta **Preenchimento inteligente**.

A ferramenta **Preenchimento inteligente** permite que você crie objetos a partir de interseção de duas linhas (Figura 10). Não

importa o quão complexas sejam as linhas, essa ferramenta é muito útil na criação de formas a partir de áreas de preenchimento. Como um guia visual, posso utilizar cores de contorno para cada objeto que eu estiver digitalizando, a fim que tenha um maior controle. Começo criando círculos de interseção através da ferramenta **Elipse**. Sempre que tiver um segmento completamente definido, eu o preencho usando a ferramenta **Preenchimento inteligente** e, então, combino todos os segmentos em um único objeto de curva (Figura 11 e Figura 12). Esse processo não é difícil, mas requer paciência.

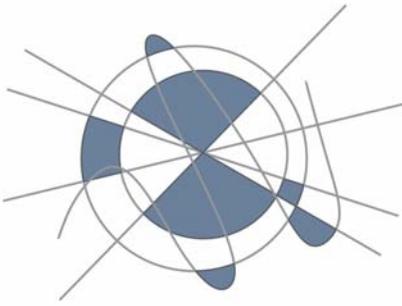

Figura 10: Os objetos azuis são criados a partir do espaços entre as linhas de interseção.

Figura 11: Os detalhes geométricos são criados a partir de esboços digitalizados. A ferramenta **Elipse** é usada para criar círculos de interseção, e ferramenta **Preenchimento inteligente** é usada para preencher as áreas sobrepostas e convertê-las em objetos.

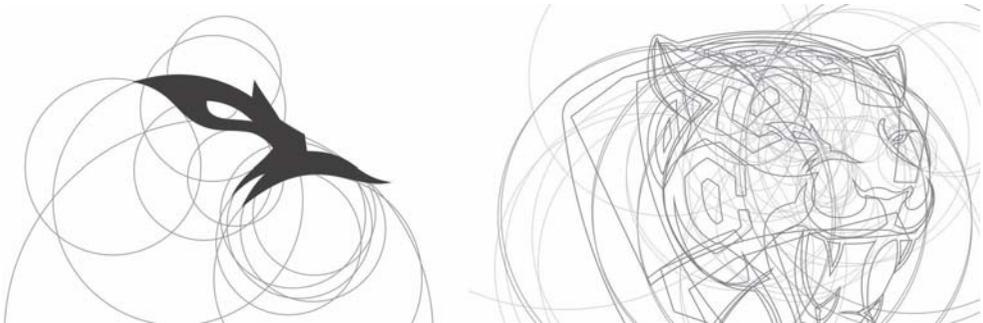

Figura 12: A cabeça do jaguar é gradualmente definida.

Figura 13: Esboço desenhado à mão e desenhado digitalmente

O desenho digitalizado tem algumas pequenas diferenças em relação ao esboço desenhado à mão, mas os traços ficam mais bem definidos, como, por exemplo, olhos claramente definidos, orelhas arredondadas, dentes e línguas mais longos, contornos mais grossos (Figura 13).

Ao usar as manchas naturais do jaguar como um guia, identifico um padrão com seis lados, que pode ser naturalmente incorporado nos hexágonos da bola de futebol (Figura 14). Ao usar a ferramenta **Contorno (Ctrl + F9)**, adiciono dois contornos internos a cada hexágono. Primeiramente, crio um contorno de uma etapa (ciano) e separo os objetos do grupo de contorno (**Ctrl + K**). Depois, seleciono o objeto ciano e aplico um segundo contorno de uma etapa (magenta). Depois, separo os objetos do segundo grupo de contorno. Excluo a etapa do meio selecionando o hexágono original e o objeto ciano e clicando no botão **Verso menos frente** na barra de propriedades. Removo as cores e obtenho o resultado final.

Quando começo a incorporar os hexágonos à cabeça, eu me deparo com um problema: os hexágonos se sobrepõem com os olhos e a boca do jaguar (Figura 15). No entanto, não preciso usar todos os hexágonos para ter o efeito da bola de futebol porque a versão 3D produz um efeito esférico na cabeça do jaguar, sugerindo uma bola de futebol. Excluo uma série de hexágonos e fico com as três manchas principais do jaguar.

Excluo algumas partes dos objetos do hexágono para dar-lhes uma aparência mais autêntica, semelhante às manchas naturais do jaguar, bem como para dar harmonia aos outros elementos, tais como os olhos e as orelhas do jaguar.

Outra técnica que pode ajudar no reconhecimento visual das formas é aumentar o espaço entre os hexágonos. Outros ajustes incluem o arredondamento de todos os cantos e traços.

A próxima etapa é adicionar o nome do time ao logotipo (Figura 16). Por fim, adiciono a cor e alguns sombreamentos para fazer com que a imagem pareça menos achatada (Figura 17).

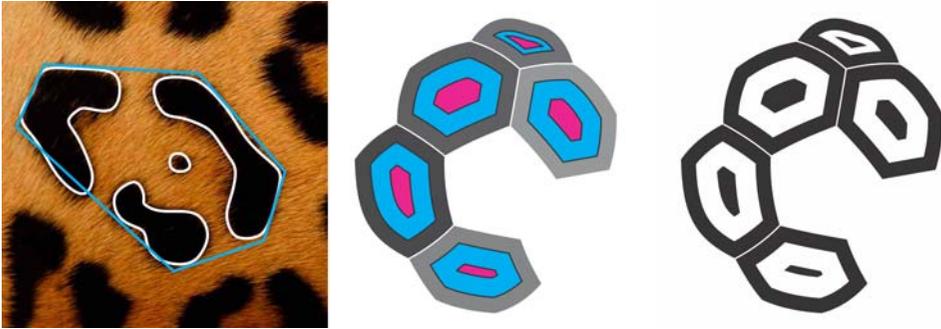

Figura 14: Criação de hexágonos com base nas manchas do jaguar

Figura 15: Modificação e posicionamento de hexágonos

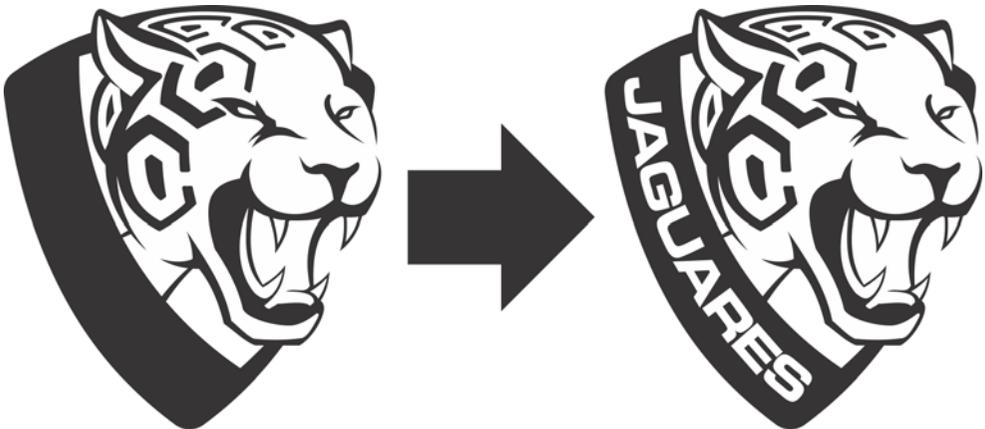

Figura 16: Adição do nome da empresa

Figura 17: Adição de cores e sombreamentos

Etapas finais

As etapas finais no processo de design do logotipo incluem a criação de variações de cores, a produção de tons de cinza e versões monocromáticas da arte-final, o estabelecimento de um tamanho mínimo e máximo de reprodução para evitar distorções e a definição de uma área segura ao redor do logotipo necessária para manter a imagem separada de outros elementos em materiais visuais (Figura 18).

Tópicos do guia de estilo do logotipo

O guia de estilo é um documento que define os requisitos de uso do logotipo a fim de que ninguém possa usar o design e compreender os princípios básicos de sua reprodução. As diretrizes asseguram uma representação precisa e consistente do logotipo e garantem que o logotipo forneça uma mensagem forte e positiva.

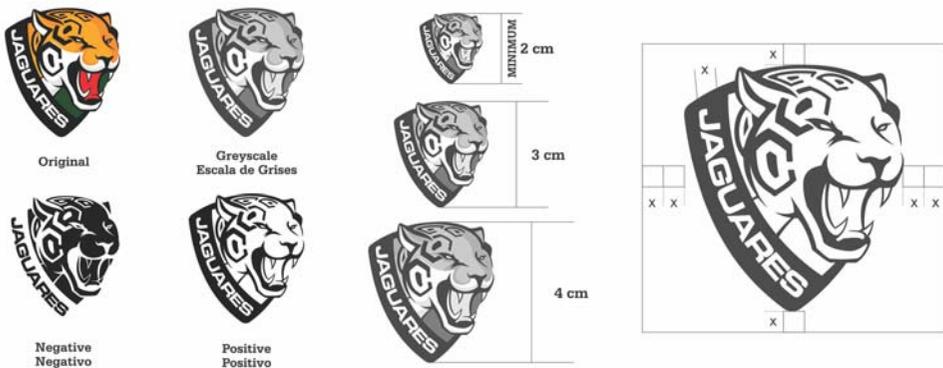

Figura 18: Variações na cor e na escala

Embora o objetivo deste documento seja fornecer instruções às pessoas responsáveis pela reprodução e distribuição do logotipo, é importante que todos, até mesmo pessoas sem qualquer conhecimento de design, possam compreendê-lo. Por isso, a clareza é essencial.

Alguns dos tópicos básicos que são abrangidos neste guia incluem prática e objetivos, gráficos de tamanho e cor, tipografia e diretrizes para o uso da identidade corporativa. Com esta informação, posso garantir que todas as reproduções do logotipo comuniquem os valores que a marca representa.

Design do guia de estilo

As grades e margens são elementos importantes no design do documento. Uma grade é um guia não imprimível que ajuda o designer a fazer o layout de textos e imagens dividindo o texto em colunas para torná-lo mais fácil de ler.

Eu uso o CorelDRAW como uma tela em branca; pois não gosto de limitar meu espaço de trabalho. Então, normalmente desativo a borda da página (clique em **Layout ▶ Configuração da página** e desative a caixa de seleção **Mostrar a borda da página**). No entanto, a borda da página oferece um maior controle das colunas de texto.

Um layout de página quadrado representa alguns desafios adicionais, já que seu formato não é convencional. Decidi dividir a página em três seções para criar uma composição visualmente equilibrada e bem definida (Figura 19). As margens superior, esquerda e direita têm 1 cm, e a inferior, 1,618 cm. Essas proporções também são conhecidas como "proporção áurea". Muitos artistas usam a proporção áurea em sua arte-final para produzir composições esteticamente agradáveis.

O layout de três colunas fornece simplesmente uma estrutura de design básica, que não limita minha capacidade de posicionar os objetos como desejar. Uma maneira rápida de criar colunas com dimensões iguais é fazer uma moldura de texto de parágrafo (arrastando com a ferramenta **Texto**) e dividi-la em colunas de igual largura. Para calcular as dimensões da moldura do texto, subtraio as margens do tamanho da página. Com as margens atuais, por exemplo, se o documento tiver 25,4 x 25,4 cm, a moldura do texto deve ser 23,4 x 22,7 cm; então, digito esses valores na caixa **Tamanho do objeto** na barra de propriedades.

Após criar uma moldura de texto, abro a barra de ferramentas **Layout (Janela ▶ Barra de ferramentas ▶ Layout)** e clico no botão **Colunas**. Na caixa de diálogo **Configurações da coluna**, aumento o número de colunas para três, com um espaço entre colunas de 0,5 cm. O espaço entre as colunas é ajustado automaticamente a fim de que estejam uniformemente espaçadas ao longo de toda a coluna. Como alternativa, você mesmo pode calcular a largura de cada coluna. O CorelDRAW oferece a você a flexibilidade para realizar a mesma tarefa usando diferentes recursos dependendo de seu fluxo de trabalho.

A seguir, pressiono **Ctrl + K** (ou clico em **Objeto ▶ Separar**) para separar as colunas e trabalhar com estas independentemente ao mesmo tempo que mantenho o layout flexível. Quando separo as colunas, estas se tornam três objetos de texto de parágrafo separados que não estão mais conectados. Essa é uma maneira fácil de obter várias molduras de parágrafo uniformemente espaçadas na página. Como o guia de estilo conterà textos em dois idiomas diferentes, é melhor que as colunas não estejam vinculadas.

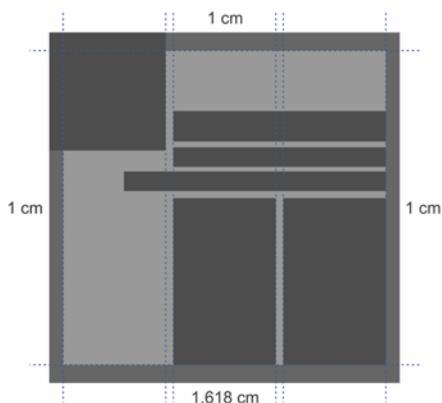

Figura 19: A página é dividida em três colunas que podem simplesmente servir como diretrizes sem limitar as possibilidades de layout do conteúdo.

Quando faço o design de um documento com várias páginas que contém texto, tento otimizar o fluxo de trabalho. Por exemplo, criar estilos de texto fornece uma maneira rápida de garantir uma formatação consistente em várias páginas sem impor limites ao conteúdo ou composição (Figura 20). Um estilo pode incluir mais de uma propriedade de texto, como cor e tamanho da fonte. Por exemplo, se quiser que todos os títulos tenham um tamanho de fonte grande, não preciso formatar um por vez. Formato um dos títulos, abro a janela de encaixe **Estilos de objeto** (Janela ▶ Janelas de encaixe ▶ Estilos de objeto ou **Ctrl + F5**) e arrasto e solto o título formatado na pasta **Conjuntos de estilos** para criar um estilo de texto automaticamente com base nessa formatação. Após, posso aplicar o estilo em qualquer texto selecionando o texto e clicando duas vezes no conjunto de estilo da janela de encaixe.

O texto de espaço reservado (clique com o botão direito na coluna em branco e clique em **Inserir textos de espaço reservado**) pode ajudar muito no design e layout de textos e gráficos. O texto de espaço reservado tradicional “Lorem ipsum” tem uma estrutura semelhante não apenas à escrita em inglês, mas também a muitos outros idiomas. Assim, tenho um bom ponto de referência para o fluxo visual do texto do corpo. Torna-se muito útil quando um cliente precisa revisar somente os gráficos de um projeto. O texto de espaço reservado ajuda o cliente a se concentrar nos gráficos, economizando tempo e esforços no fornecimento de feedback desnecessário no texto que ainda pode ser um trabalho em andamento.

Serifa Bt Bold 448.3 Pts
No. sección del documento

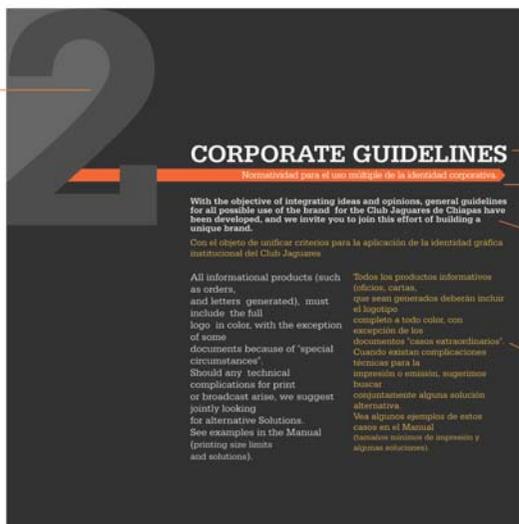

Figura 20: Usar estilos para formatar o texto

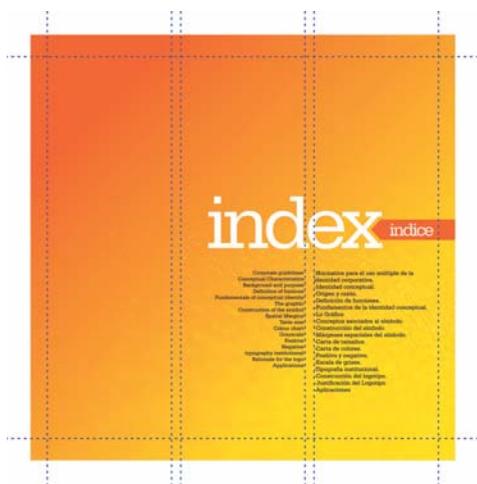

Figura 21: Espaços vazios ajudam a criar uma composição melhor

Não tenha medo de espaços em branco O chamado espaço negativo não é tão negativo assim. Este ajuda a criar uma composição equilibrada e harmoniosa (Figura 21). Lembre-se da regra de três: 1/3 de texto, 1/3 de imagem, 1/3 de espaço em branco.

Use menos conteúdo em cada página para obter um maior impacto visual. Este projeto é um guia de estilo bilíngue de maneira que todas as informações são repetidas em dois idiomas, mas, se tivesse usado um único idioma, poderia facilmente ter mantido o mesmo layout, com somente a metade de texto por página. Para compensar o comprimento desigual da coluna, uso uma fonte um pouco menor para um dos idiomas (Figura 22).

Lembre-se de que a imagem na tela pode parecer diferente quando impressa. Você pode evitar surpresas desagradáveis através de uma prova digital (clique no botão **Cores de prova** na barra de status). É importante ativar a prova de cores de vez em quando para ter uma pré-visualização do documento impresso (Figura 23 e Figura 24). Para obter mais informações, consulte "Prova digital" na página 63.

Figura 22: Algumas páginas do guia de estilo do logotipo

Figura 23: O documento como é exibido na tela (prova de cores desativada)

Figura 24: Uma pré-visualização do documento impresso (prova de cores ativada)

Quando estiver pronto para enviar o projeto ao cliente ou à impressora, recomenda-se publicá-lo em PDF a fim de evitar alterações acidentais ao conteúdo antes da impressão. De um modo geral, o cliente provavelmente solicitará alterações adicionais. Então, a menos que o cliente peça, você não precisa enviar o arquivo .cdr original.

Em suma, se tiver um pouco de conhecimento, independentemente da complexidade, o CorelDRAW lhe fornecerá as ferramentas que você precisa para obter êxito com resultados bastante profissionais e imagens de alta qualidade tanto na mídia digital quanto impressa.