EXPERIENTE COM ILUSTRAÇÃO,
COLORIZAÇÃO DE QUADRINHOS
DESIGN DE JOGOS
E PRODUÇÃO DE VIDEOS E PODCAST
BACHAREL EM GAME DESIGN DESDE 2020

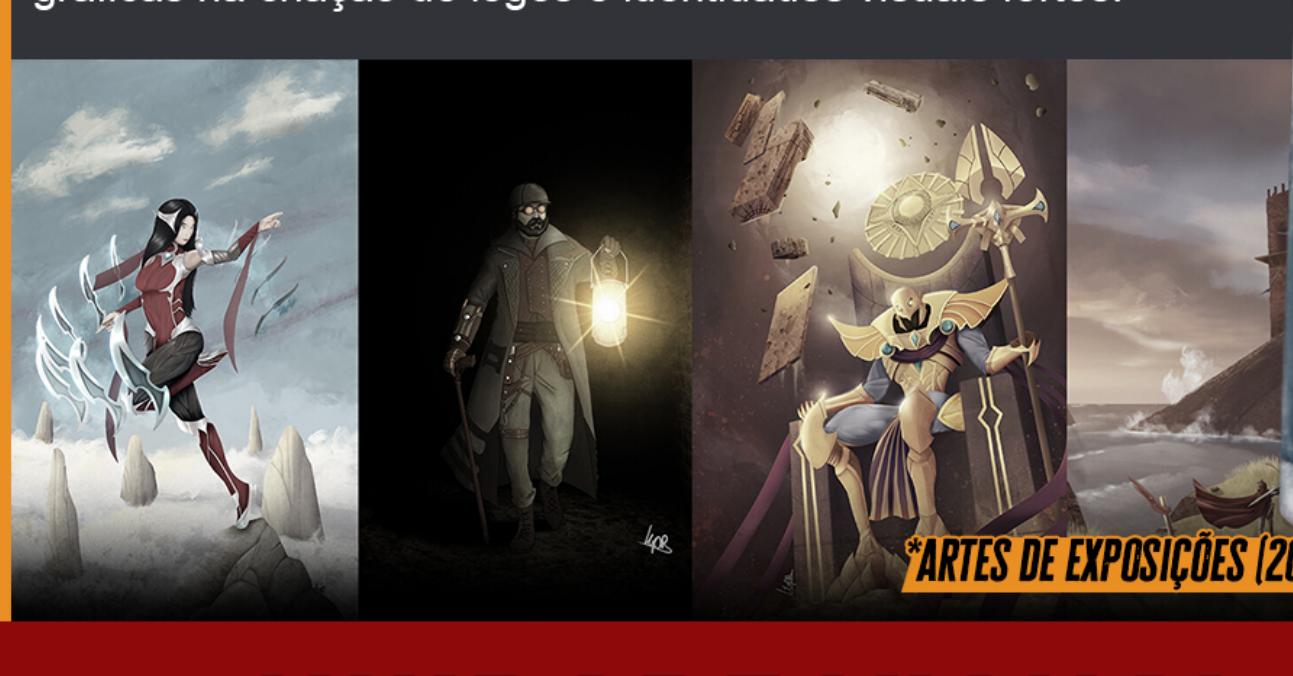
@IGOR_GARCIA
@PRE-LUDENSPODCAST
ADOBE PHOTOSHOP A 7 ANOS
ADOBE PREMIERE PRO A 2 ANOS
CONTATOIGORGARTS@GMAIL.COM

IGOR GARCIA

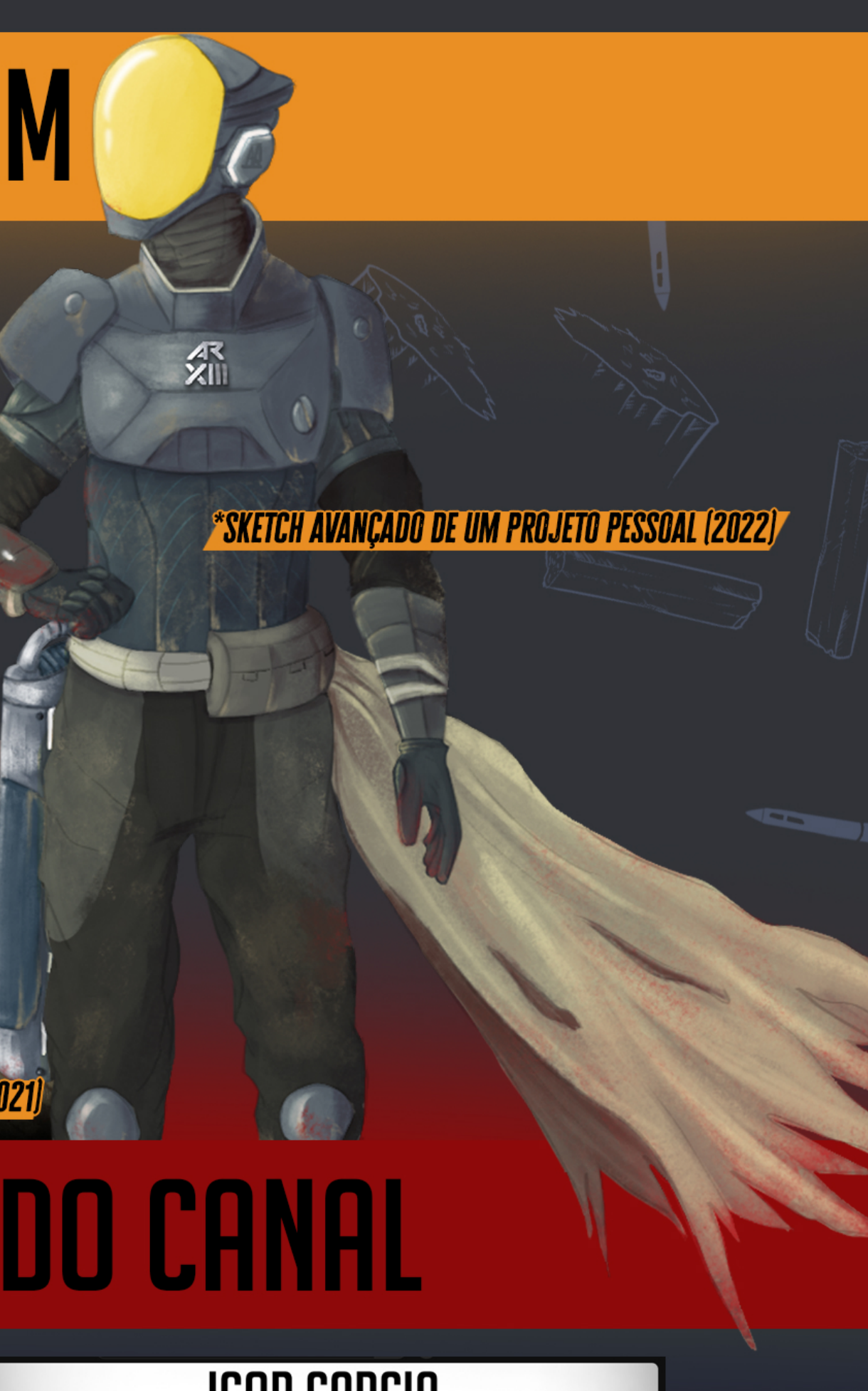
SOBRE MIM

CONCEPT ART

Formado como Bacharel em Game Design desde 2020, com foco em Concept Art e Character Design.
Utilizo minha experiência para criar universos criativos e contar histórias visualmente impactantes.
Desde março de 2023, compartilho meu conhecimento e paixão pelo Game Design em meu canal do YouTube, **Igor Garcia.**
Abordando os bastidores da criação de jogos, discutindo conceitos e temas da indústria de forma leve, bem-humorada e informativa.
Ao longo do meu portfólio destaco minhas habilidades gráficas na criação de logos e identidades visuais fortes.



*ARTES DE EXPOSIÇÕES (2021)

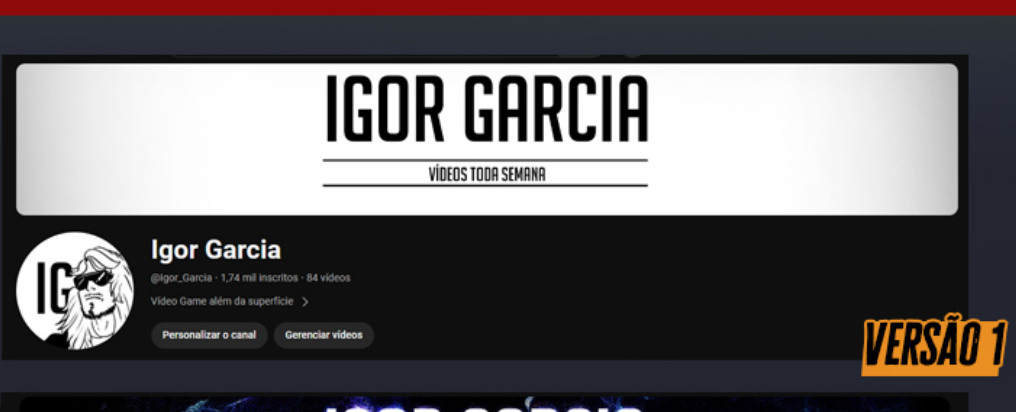


*SKETCH AVANÇADO DE UM PROJETO PESSOAL (2022)

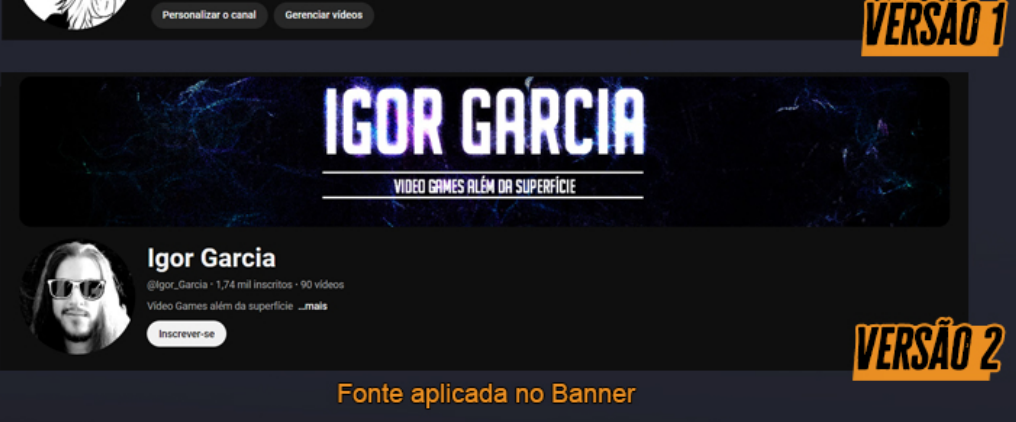
UNIDADE VISUAL DO CANAL

YOUTUBE

Para a identidade visual do meu canal no YouTube, busquei uma fonte moderna, alinhada ao que eu acredito que seja direcionada ao público “gamer”.
O banner apresenta uma representação simples de mim mesmo e meu nome, destacando minha presença nos vídeos e reforçando a conexão com meu conteúdo.
Procurei garantir versatilidade na escolha da fonte, permitindo adaptações em cores e estilos. Meu objetivo é associar diretamente o conteúdo ao meu nome, transmitindo confiança e qualidade.



VERSÃO 1

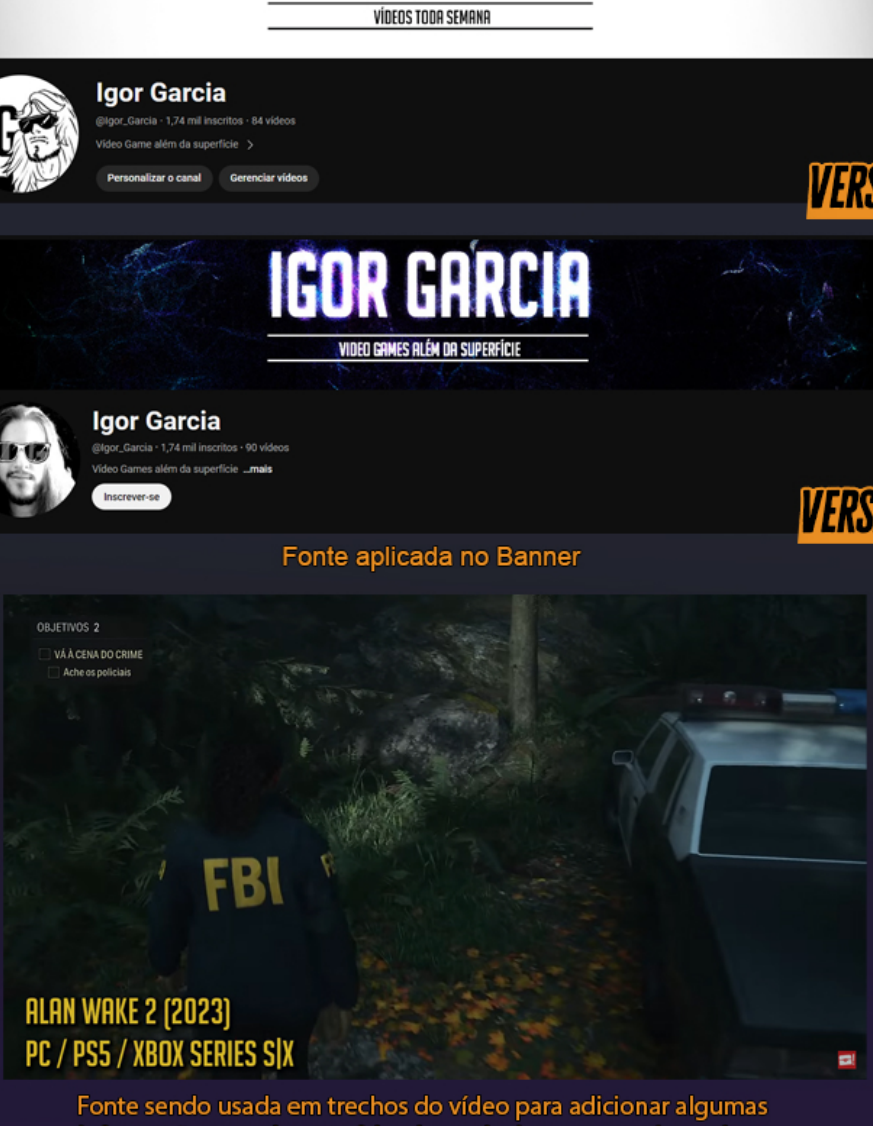


VERSÃO 2

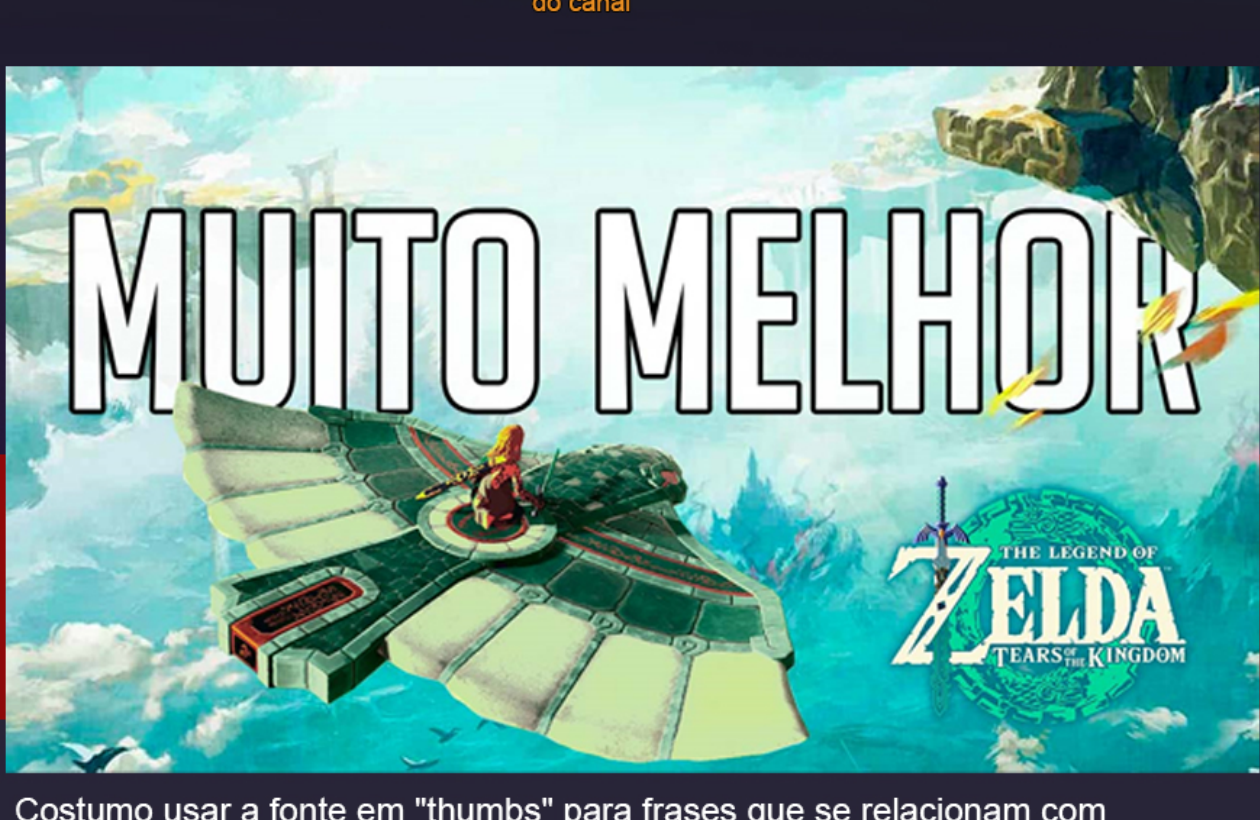
Fonte aplicada no Banner

BIGNOODLETITLING

Foi a fonte escolhida para comprir esse papel, e desde então é uma fonte que adotei pra toda a construção visual do canal



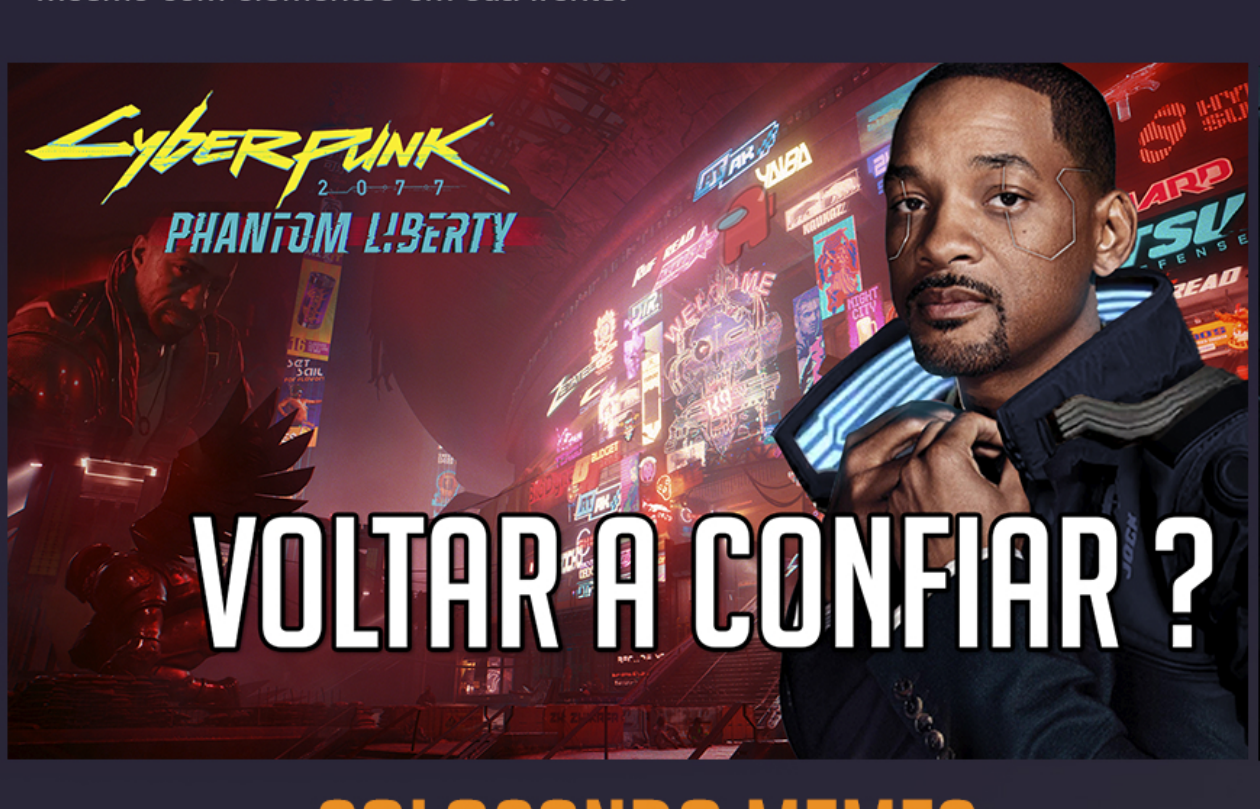
Fonte sendo usada em trechos do vídeo para adicionar algumas informações, geralmente falando qual o jogo que está na tela, o ano de lançamento e plataformas disponíveis

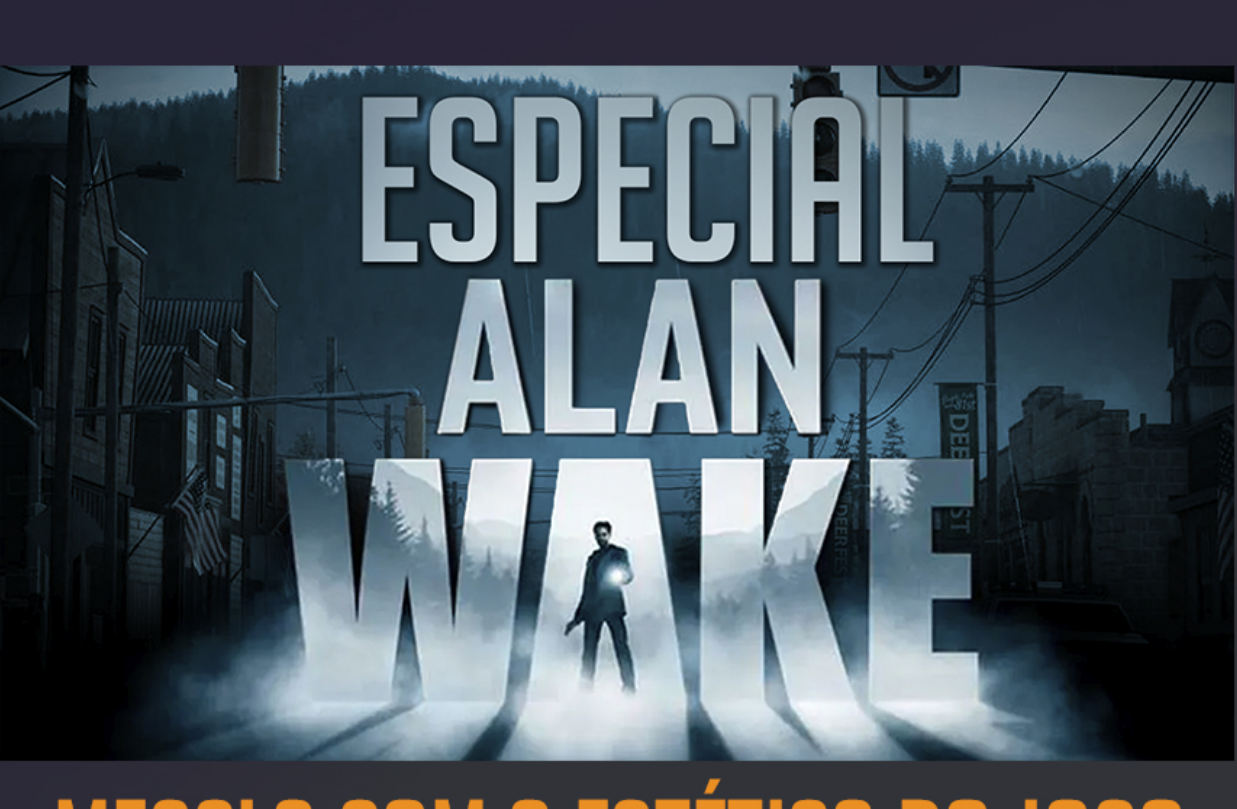

MUITO MELHOR
THE LEGEND OF ZELDA TEARS OF THE KINGDOM

Costumo usar a fonte em "thumbs" para frases que se relacionam com o título do vídeo.
De quebra a fonte se destaca com contornos e mantém boa visibilidade mesmo com elementos em sua frente.

POR TRÁS DAS “THUMBS”

No YouTube, as thumbnails são a primeira impressão do conteúdo. As que crio seguem princípios de atratividade visual,buscando atrair os olhos e curiosidade do consumidor. Estas são algumas das minhas favoritas, representando meu trabalho e aplicação consistente de princípios essenciais que a área pede





COLOCANDO MEMES

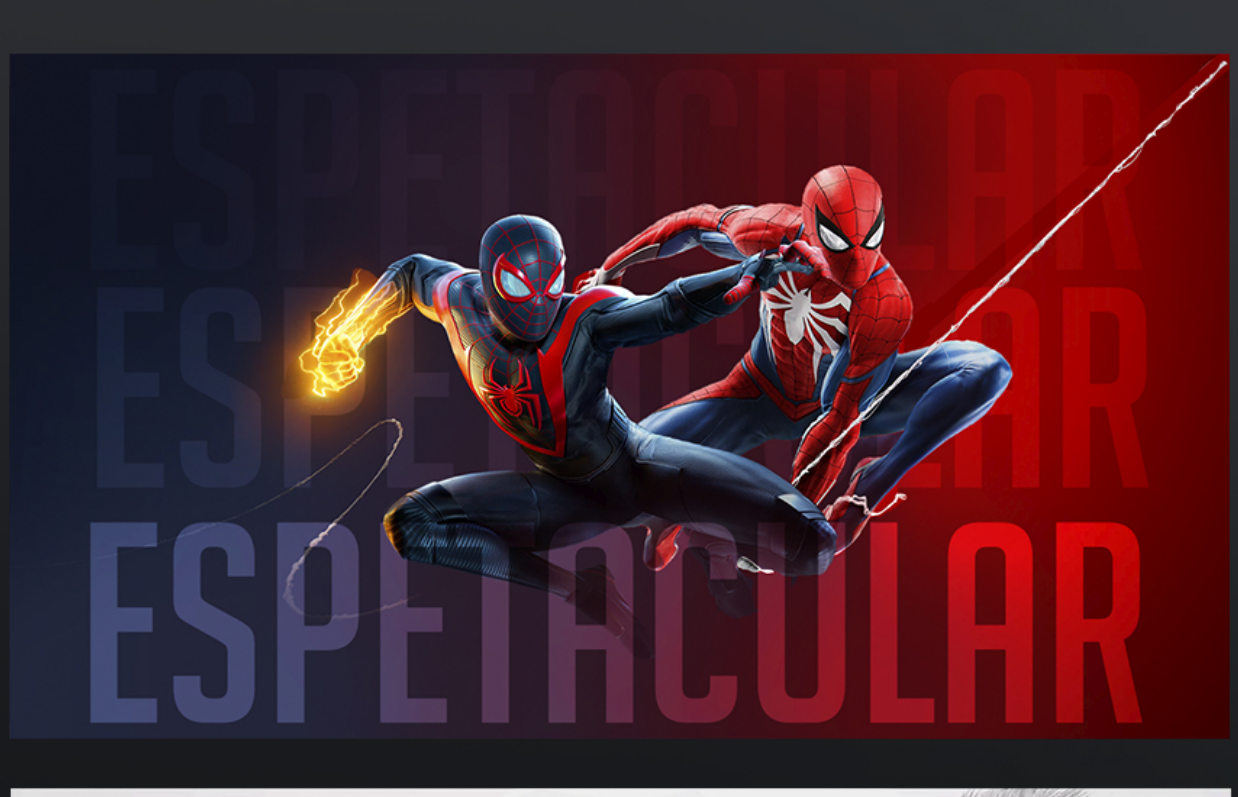
Para a thumb de Cyberpunk 2077, me inspirei em memes com o ator Will Smith, adicionando elementos do jogo e o meme 'confia', refletindo a vibe do canal.
A pergunta 'Voltar a confiar?' instiga a curiosidade, resultando em uma thumb cativante e conceitual por mais brincalhona que seja.

MESCLA COM A ESTÉTICA DO JOGO

Ao criar a thumb para Alan Wake por exemplo, expressei meu apreço pelo jogo, adaptando uma imagem do segundo jogo mas ajustando as cores e “mood” pra se encaixar mais ocm o primeiro e adaptei palavra 'Especial' para refletir a estética do jogo, resultando em uma thumb chamativa que reflete o jogo e se mescla com ele.

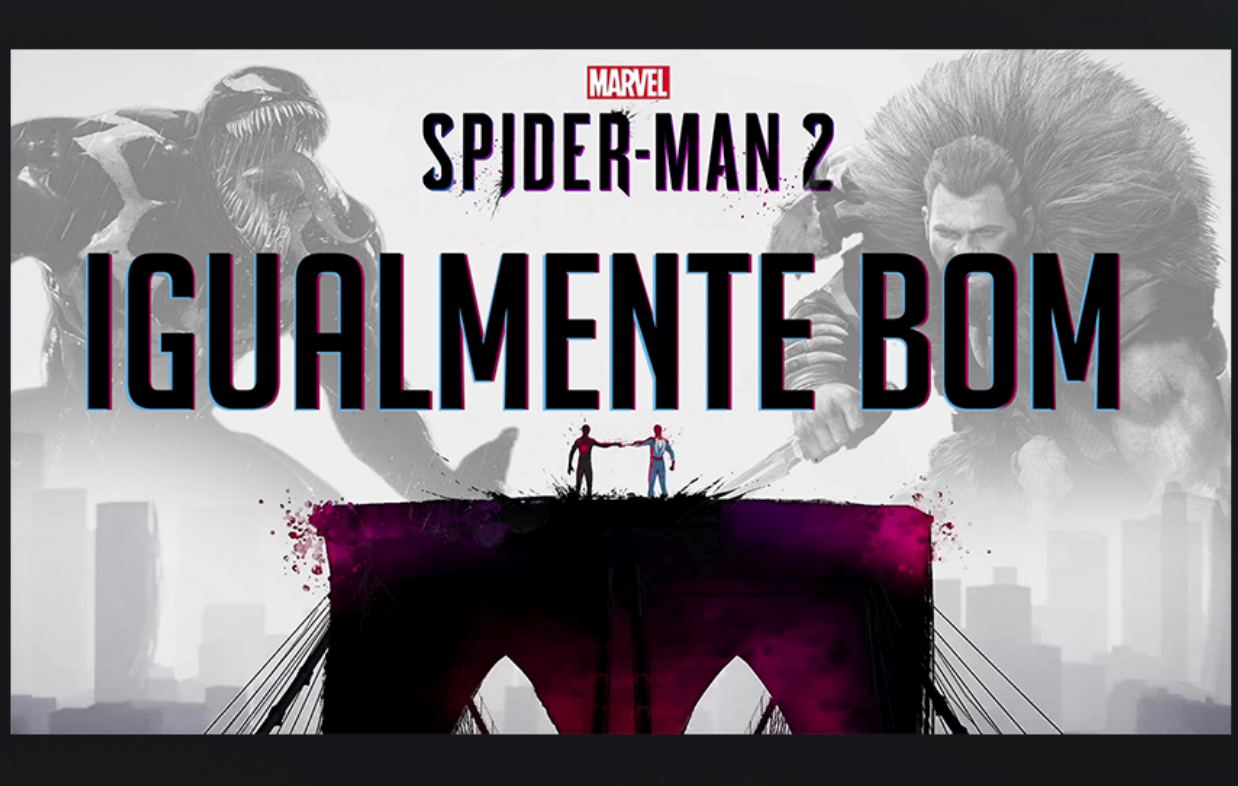
CONSIDERAÇÕES SOBRE AS THUMBS

Toda thumb é carinhosamente e rapidamente elaborada para ser atrativa e bela, mesmo que com uma ou outra brincadeira no meio e ainda incluindo easter eggs como uma brincadeira recorrente do canal, proporcionando um toque especial que podemos explorar em detalhes em uma conversa em outro momento.



SIMPLICIDADE QUANDO PODE

Na thumb, destaquei apenas a palavra 'Espetacular', comum de ser associada ao herói Homem-Aranha.
E os personagens na imagem já deixam claro o conteúdo do vídeo, então optei por nem incluir o título do jogo.

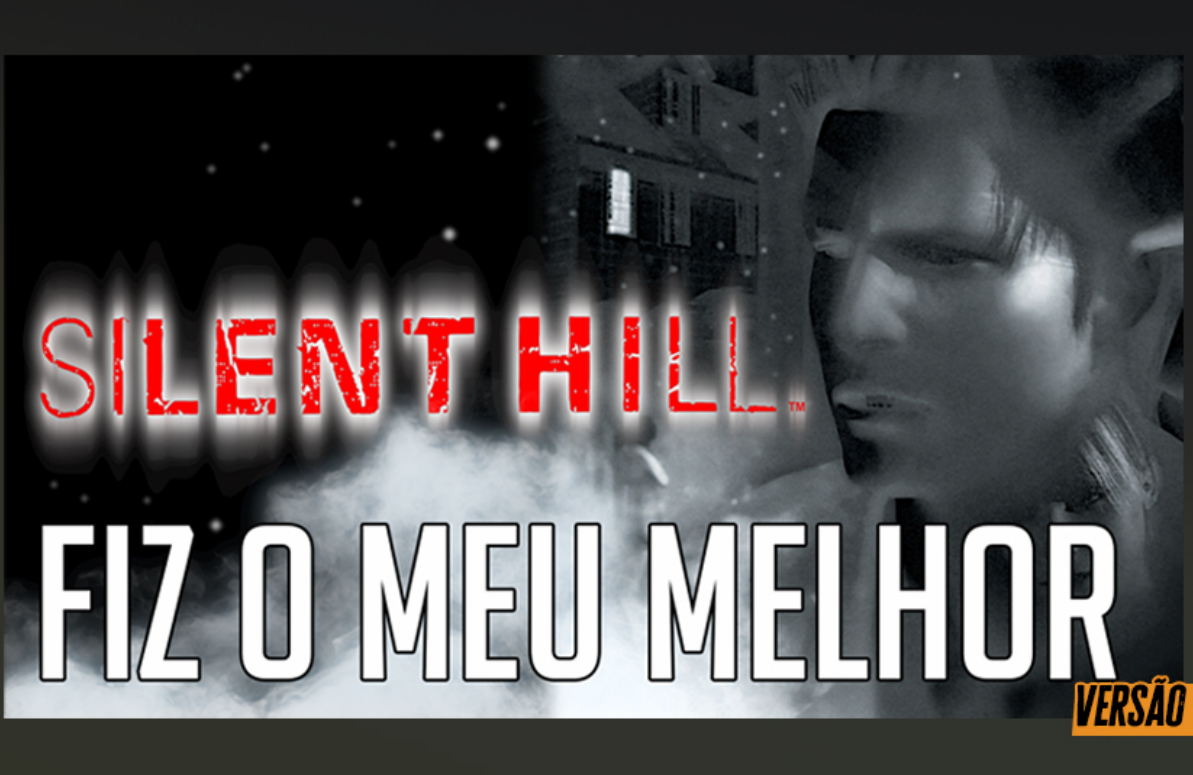


ENFATIZAR PRA DIFERENCIAR

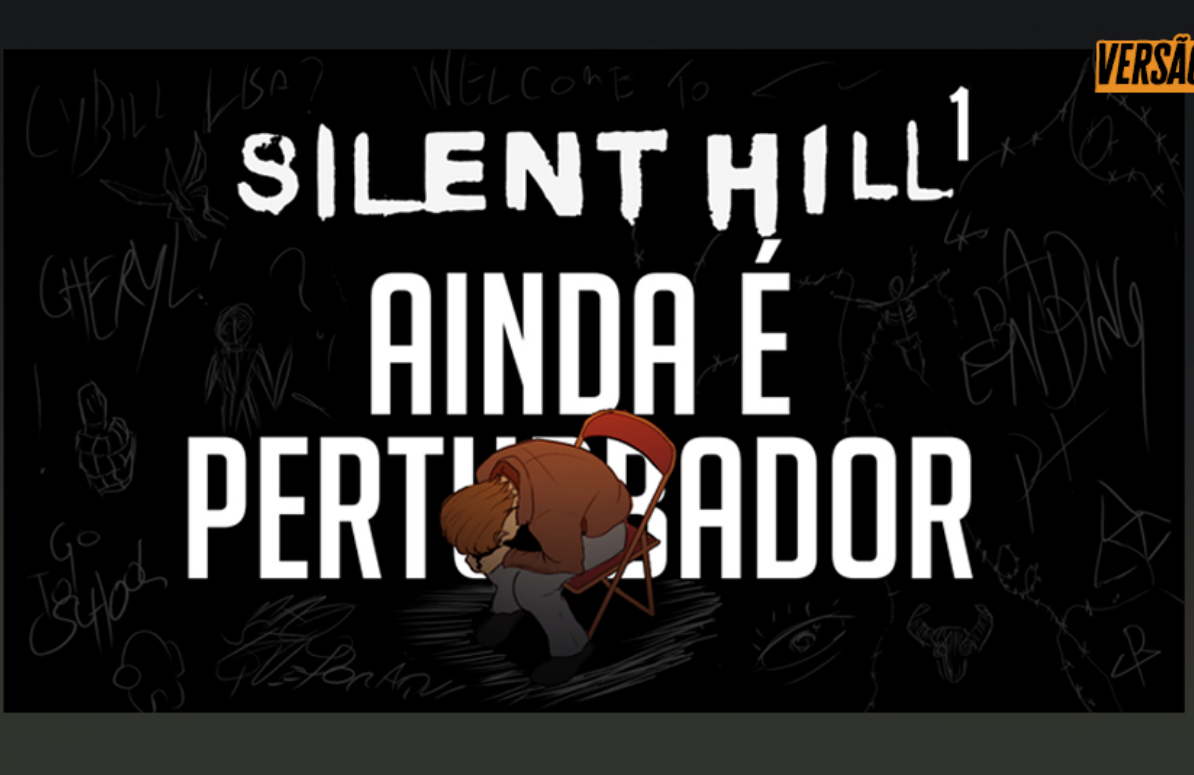
Para o segundo jogo, apesar da cena e dos vilões marcantes. A clareza da continuidade o diferencia dos jogos anteriores do Homem-Aranha.
A frase 'Igualmente bom' também sugere interesse nos vídeos anteriores relacionados aos jogos do herói e já da uma prévia da minha opinião atraindo para esse vídeo também

O DESAFIO COM “SILENT HILL”

Existe uma escassez de imagens em alta resolução e de qualidade da franquia Silent Hill porém mesmo com recursos limitados, destaco minha capacidade de superar tais obstáculos criando soluções visualmente atraentes e criativas



VERSÃO 1



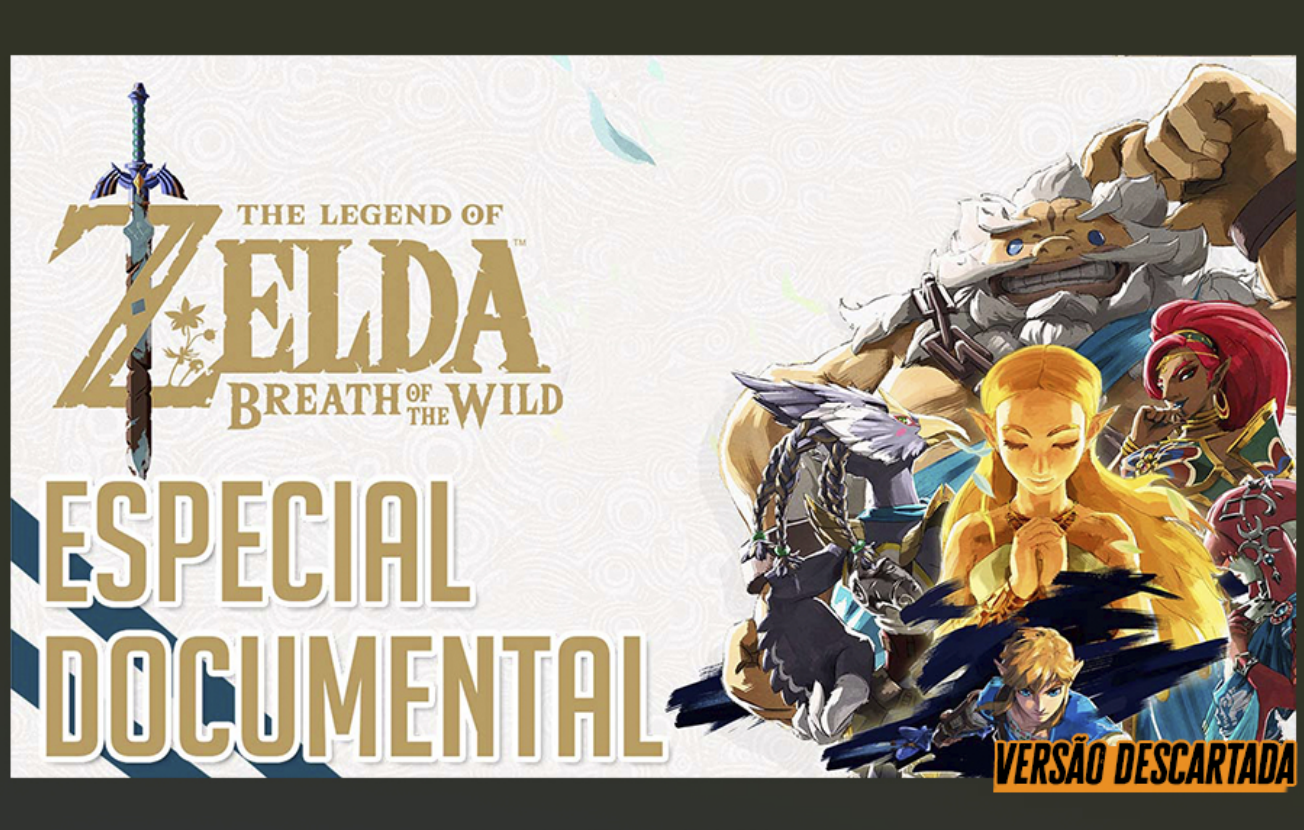
VERSÃO 2

IMPROVISANDO QUANDO NECESSÁRIO

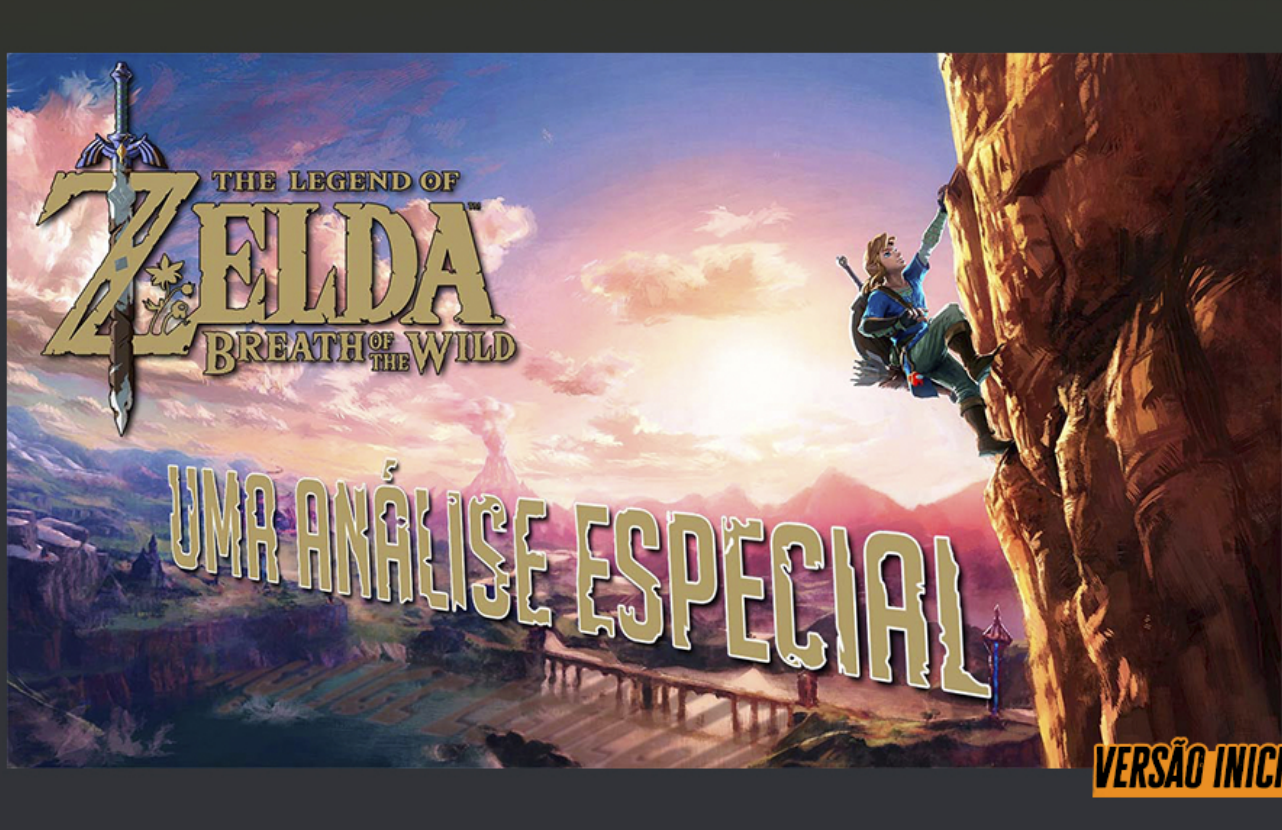
Usando o primeiro jogo de Silent Hill como exemplo, a escassez além de maior são raras as imagens boas. Então usei das minhas habilidades de desenho e adotei uma abordagem mais ousada, e ainda transformando Shinji de Evangelion em Harry Mason, o protagonista do jogo fazendo uma referencia, que além de ser uma piada fecha o conceito do “perturbador” do vídeo. O fundo preto se tornou uma lousa para desenhos relacionados ao jogo, por conta do trecho icónico da escola do jogo, resultando em uma thumb única e expressiva e repleta de “coisinhas” pra ficar de olho.

THUMBS QUE MUDARAM

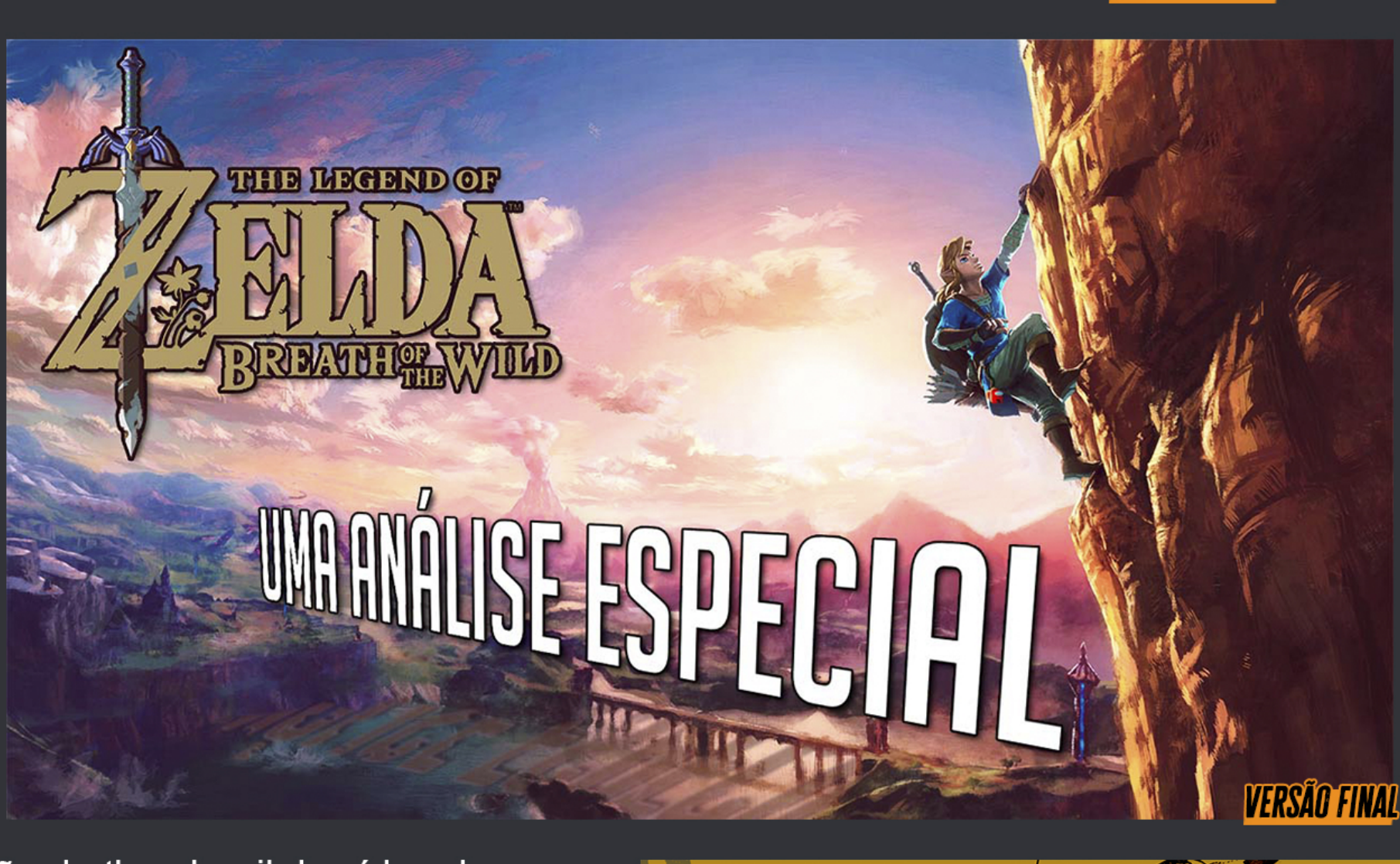
Cada thumb que crio tem que atender aos meus critérios de qualidade, mas busco constantemente melhorar o engajamento.
Em algumas situações, percebi a necessidade de aprimoramento após a publicação do vídeo.
Prática essa que já mostrou ser eficaz.
Essas experiências refletem meu compromisso com a melhoria contínua da qualidade visual do produto e de seu impacto.


THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD
ESPECIAL
DOCUMENTAL

VERSÃO DESCARTADA

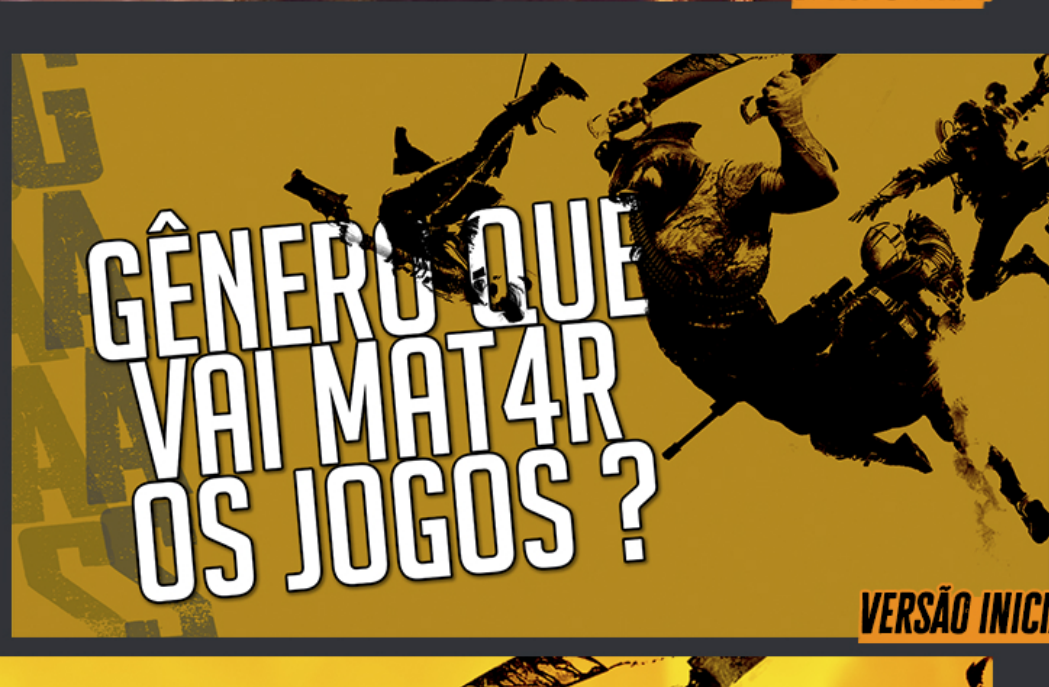

THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD
UMA ANÁLISE ESPECIAL

VERSÃO INICIAL

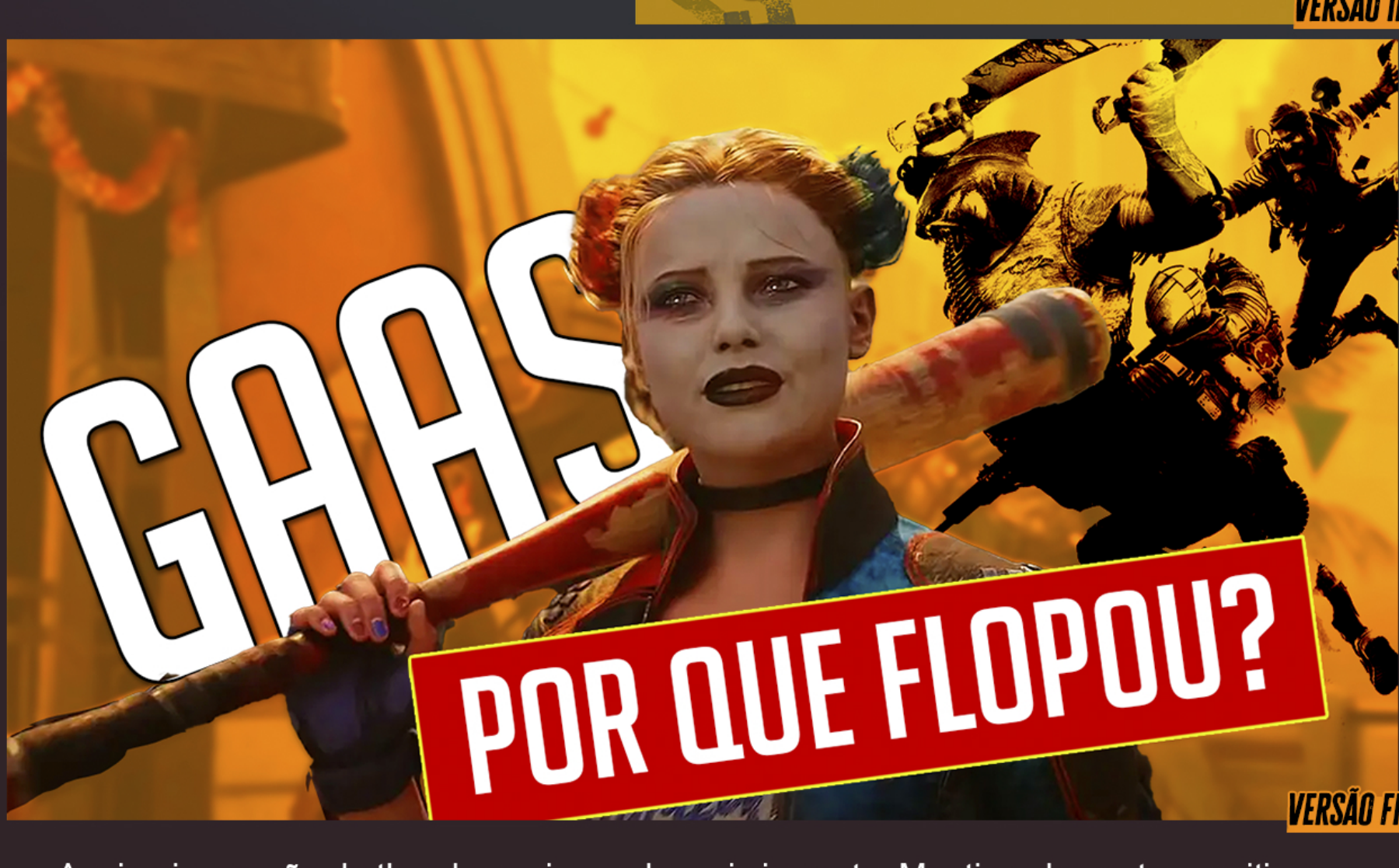

THE LEGEND OF ZELDA BREATH OF THE WILD
UMA ANÁLISE ESPECIAL

VERSÃO FINAL

A evolução da thumbnail do vídeo de Zelda Breath of the Wild focou em torná-la mais chamativa e fácil de ler. A versão inicial, embora criativa, dificultava a leitura do conteúdo.
Optei por uma abordagem mais básica na versão final, que a tornou muito mais fácil de entender, mantendo seu charme e tornando ela uma das minhas favoritas até hoje.



VERSÃO INICIAL



VERSÃO FINAL

A primeira versão da thumb precisava de mais impacto. Mantive elementos positivos e melhorei a composição, destacando Harley Quinn na segunda versão que é um personagem que gera grande interesse do publico.
Ainda adicionei um quadro vermelho com a pergunta 'Por que Flopou?' para aumentar o o apelo ao público.

PRÉ-LUDENS

PODCAST

O podcast 'Pré-Ludens Podcast' surgiu da interpretação criativa do termo 'Ludens' do jogo Death Stranding, que representa uma “raça superior”. Com meu co-criador, brincamos de ser os 'Pré' dos Ludens ou seja “inferior”.
Nosso objetivo é abordar mídias de entretenimento de forma bem humorada e descontraída, transmitindo essa vibe única tanto no YouTube quanto no Spotify.

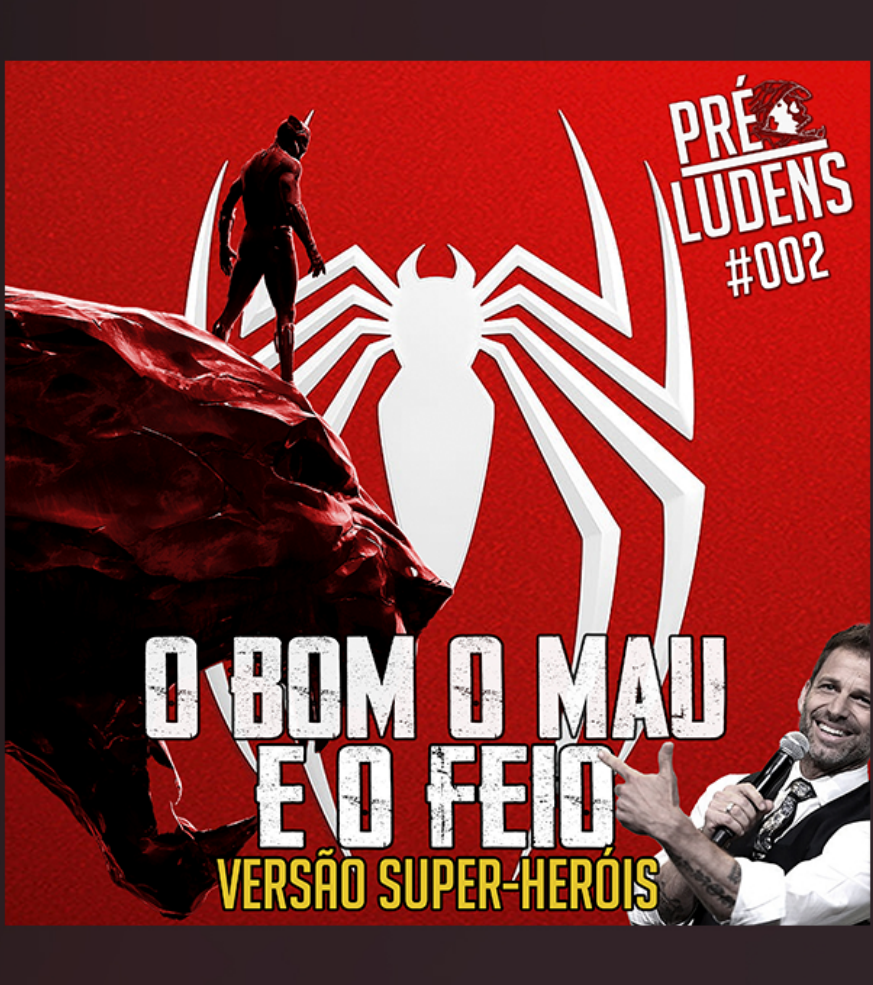
O conceito visual do meu podcast, é cuidadosamente elaborado para uma unidade sólida e impactante. A logo, com letra amarela sobre fundo vermelho, é consistente em todas as plataformas considerada a “versão principal” mas as outras versões aqui presentes mostram a versatilidade de suas aplicações.
O uso da fonte Big Noodle Titling expressa o tema, com um astronauta caveira adicionando uma camada poética do observador das estrelas que da profundidade para a identidade visual, transmitindo uma narrativa visual única.

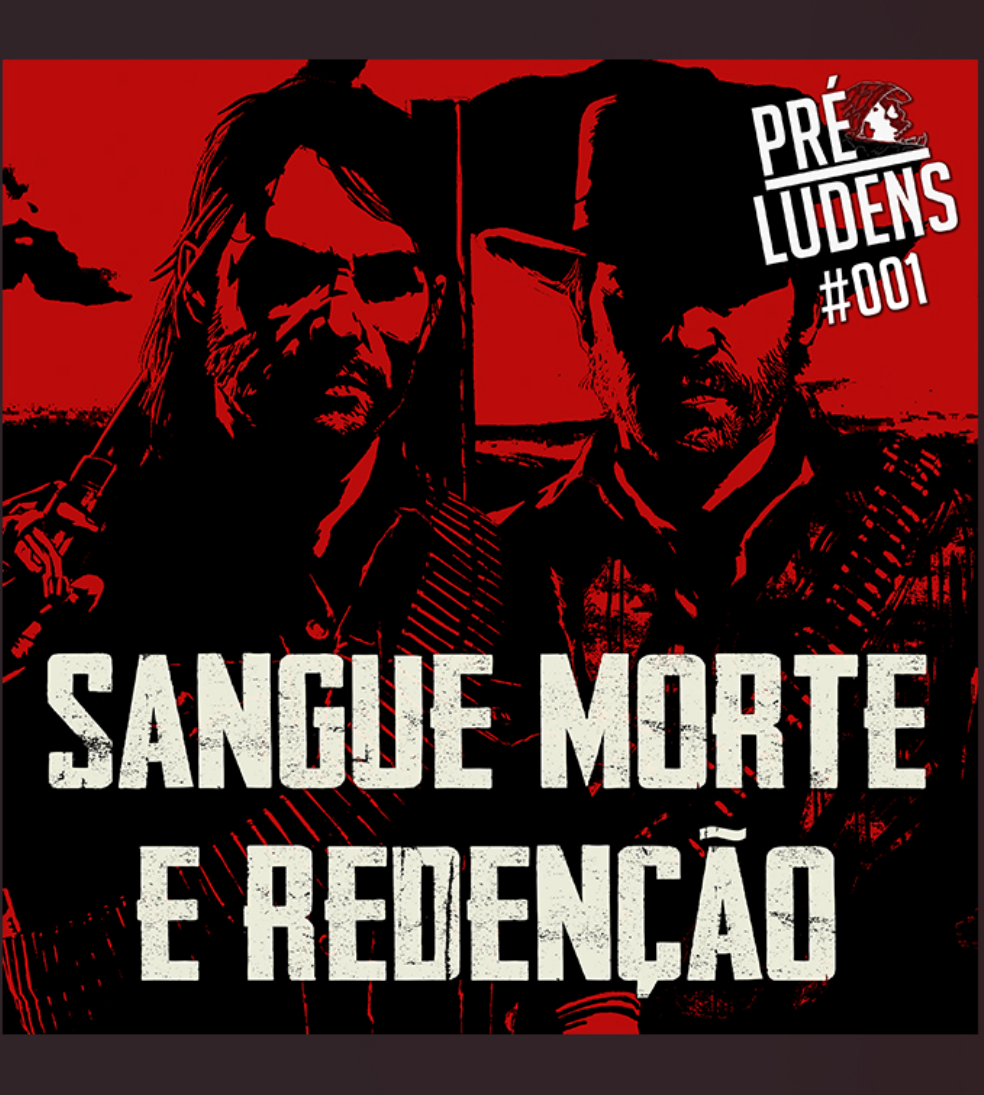
AWAKENING

A fonte principal escolhida para o podcast é a Awakening, que combina aspectos rústicos com um estilo futurista único. Quando necessário, ela se complementa bem com a Big Noodle Titling para subtítulos, mantendo a coesão visual.

THUMB SPOTIFY

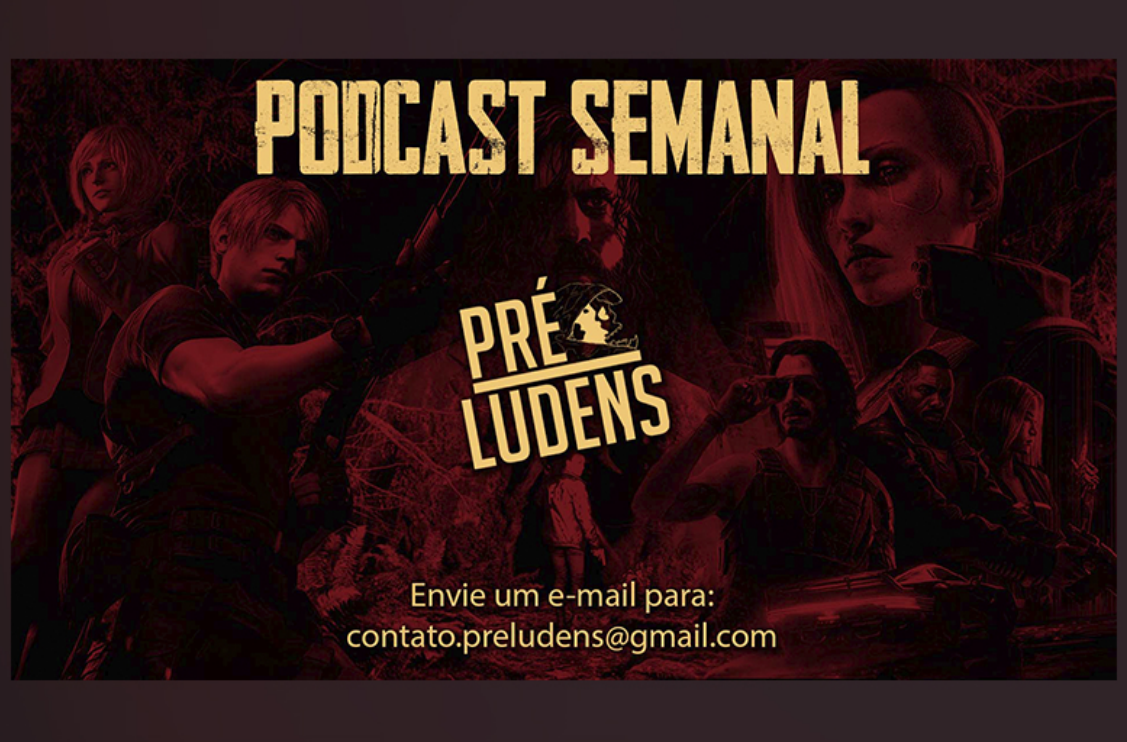
Os conceitos visuais do meu podcast no Spotify são elaborados para clareza e rápida captação de informação. As thumbnails comunicam objetivamente o tema de cada episódio, garantindo uma experiência visual cativante e consistente.

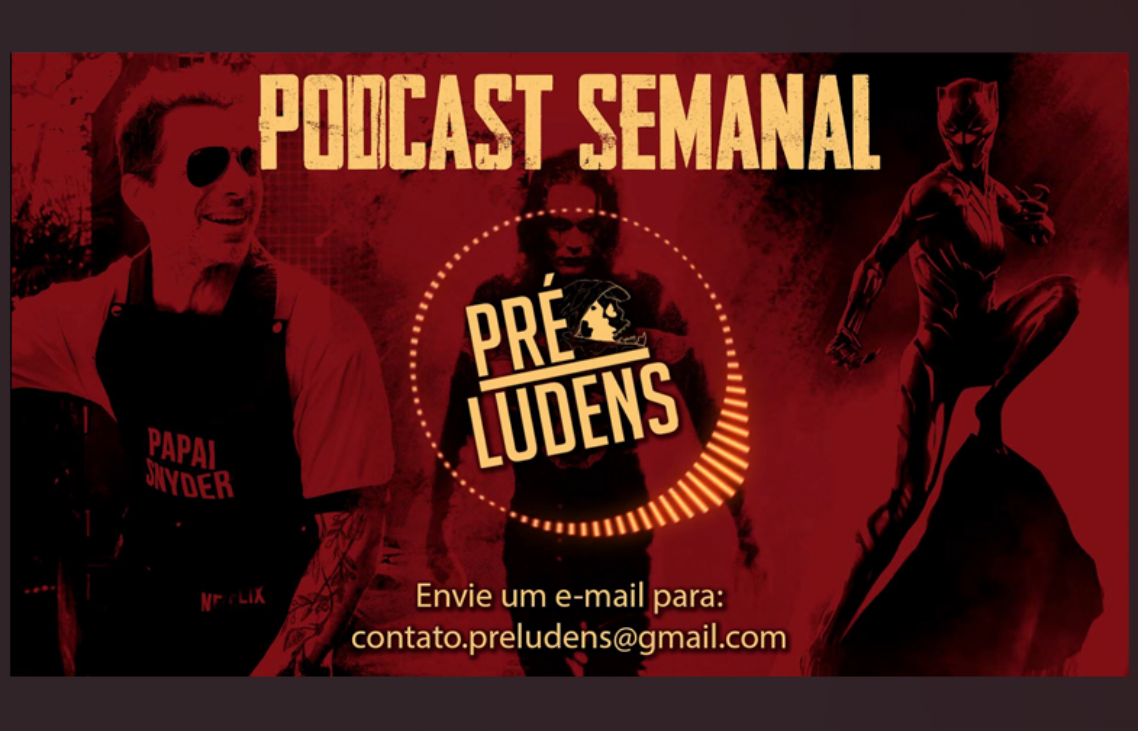




O QUE FAZER SE SÓ DA PRA OUVIR?

A estratégia de transformar o áudio do podcast em vídeos dinâmicos no YouTube cativa os espectadores com elementos visuais envolventes. O 'audio visualizer' reage aos sons, enquanto a logo do podcast se destaca no centro. As informações são claras com as fontes 'Awakening' e 'Myriad Pro', e as imagens de fundo variam de acordo com os tópicos debatidos durante o programa, garantindo uma experiência visual dinâmica e alinhada com o conteúdo.



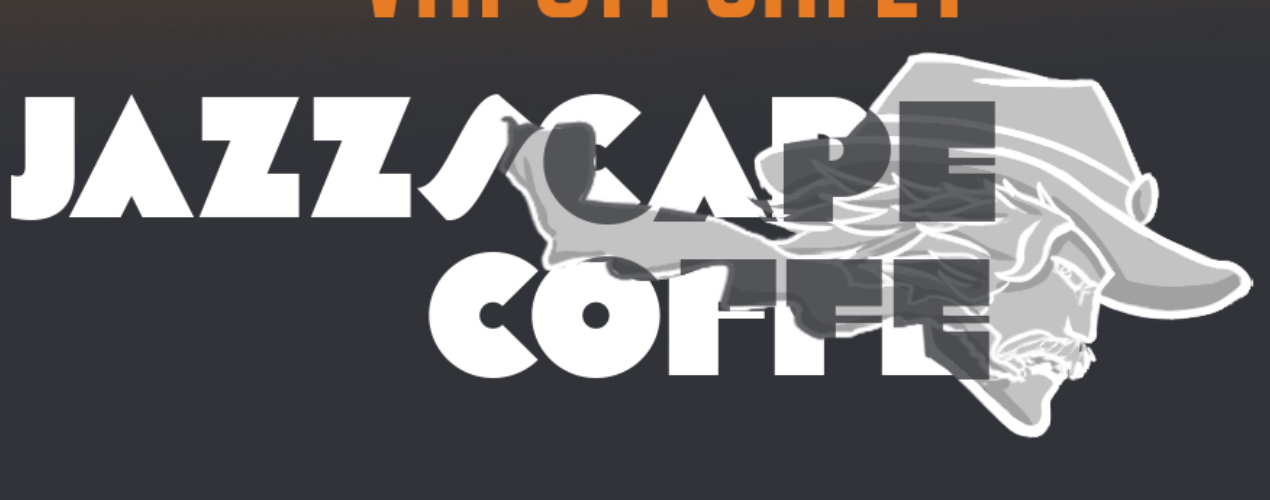


MARCAS FICTÍCIAS

DESIGN GRÁFICO E DE PRODUTO

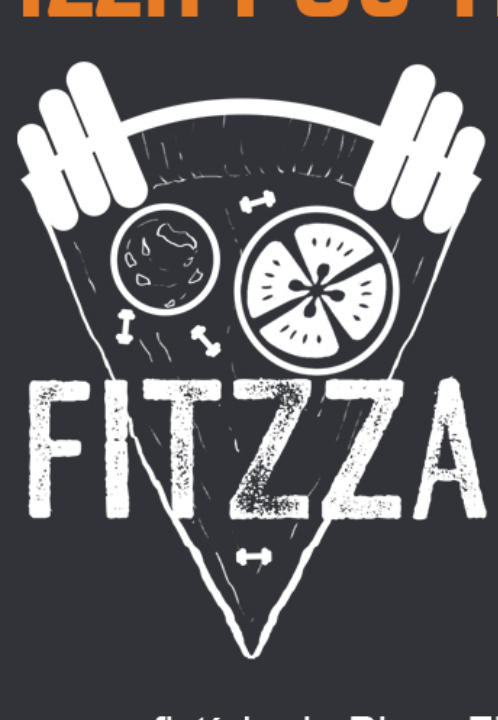
Para demonstrar a diversidade do meu portfólio no meio do design, apresento marcas fictícias que refletem minhas habilidades e criatividade. Estas representações destacam meu compromisso com uma unidade visual sólida e impactante, evidenciando minha versatilidade e profissionalismo.

VAI UM CAFÉ?



Jazzscape Coffee é uma marca fictícia de cafeteria, com uma logo que combina a fonte **Artblock** e a imagem de um cowboy fumando. Esta escolha visa transmitir um charme único ao estabelecimento.
A aplicação da marca em um mockup de menu mostra sua versatilidade e capacidade de se destacar em diferentes contextos, mantendo uma identidade visual distintiva e charmosa

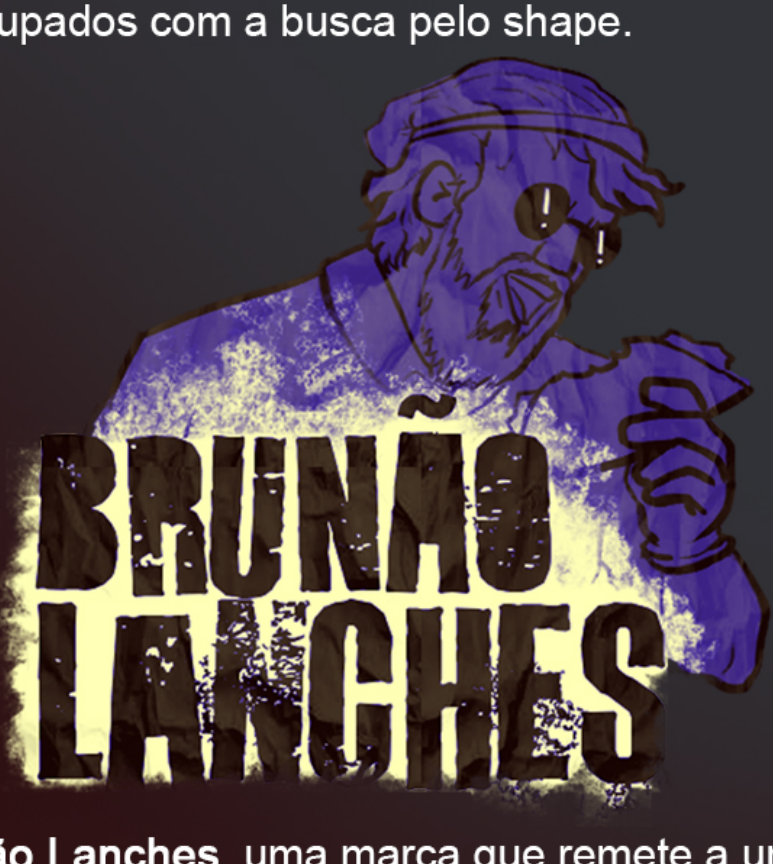
UMA PIZZA PÓS TREINO?



FITZZA é uma marca fictícia de Pizza Fit que combina elementos do mundo fitness com o sabor irresistível das pizzas. A logo, criada com a fonte '**Klin**', apresenta uma pizza com ingredientes e elementos do universo fitness, como halteres e barras com anilhas, transmitindo a ideia de uma opção saudável para os amantes de pizza preocupados com a busca pelo shape.

Na aplicação da marca na caixa de pizza, considerei inicialmente adicionar halteres como decoração, mas optei pela simplicidade para uma estética limpa ,mantendo a conexão com o tema fitness.

JÁ PODE ALMOÇAR?

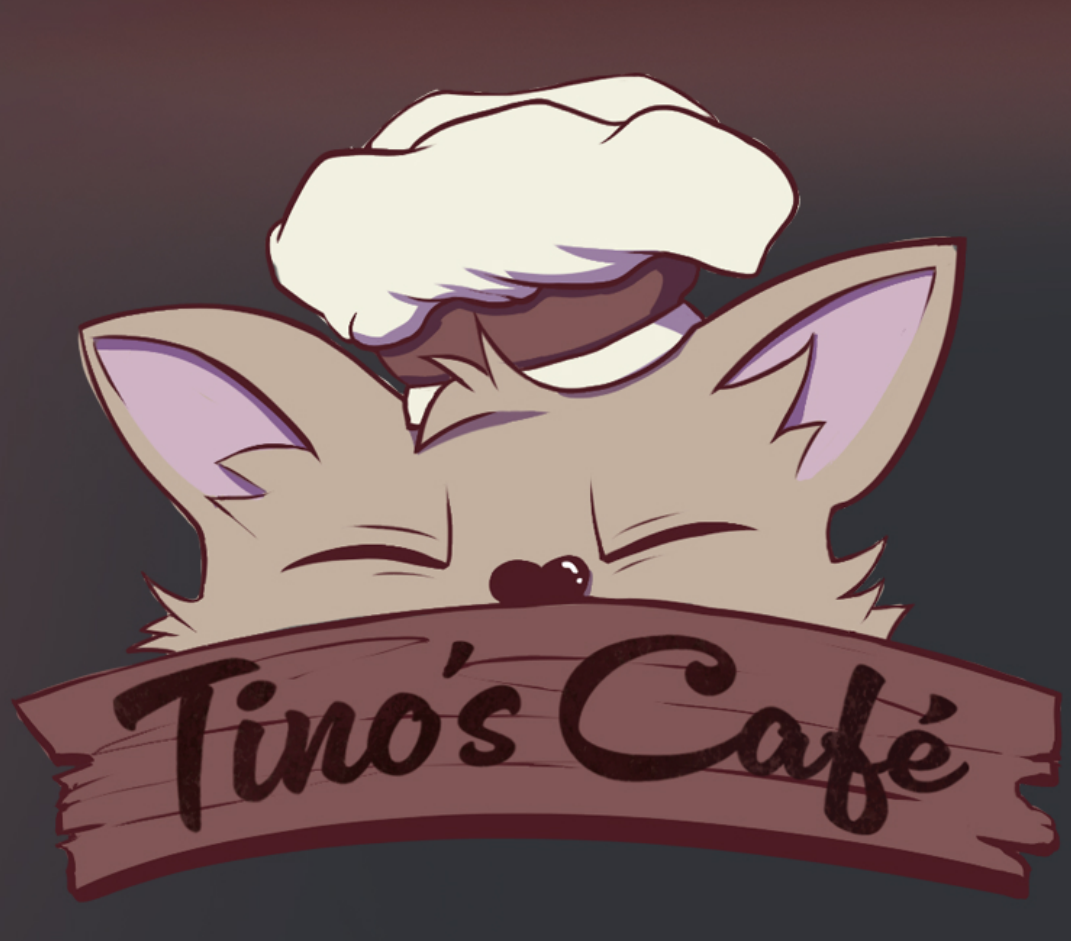


Brunão Lanches, uma marca que remete a uma lanchonete amigável da vizinhança, trazendo um ar descolado com a fonte **Octynaz** e um toque de autenticidade com a textura de papel amassado. Ideal para refeições com amigos a qualquer hora do dia.

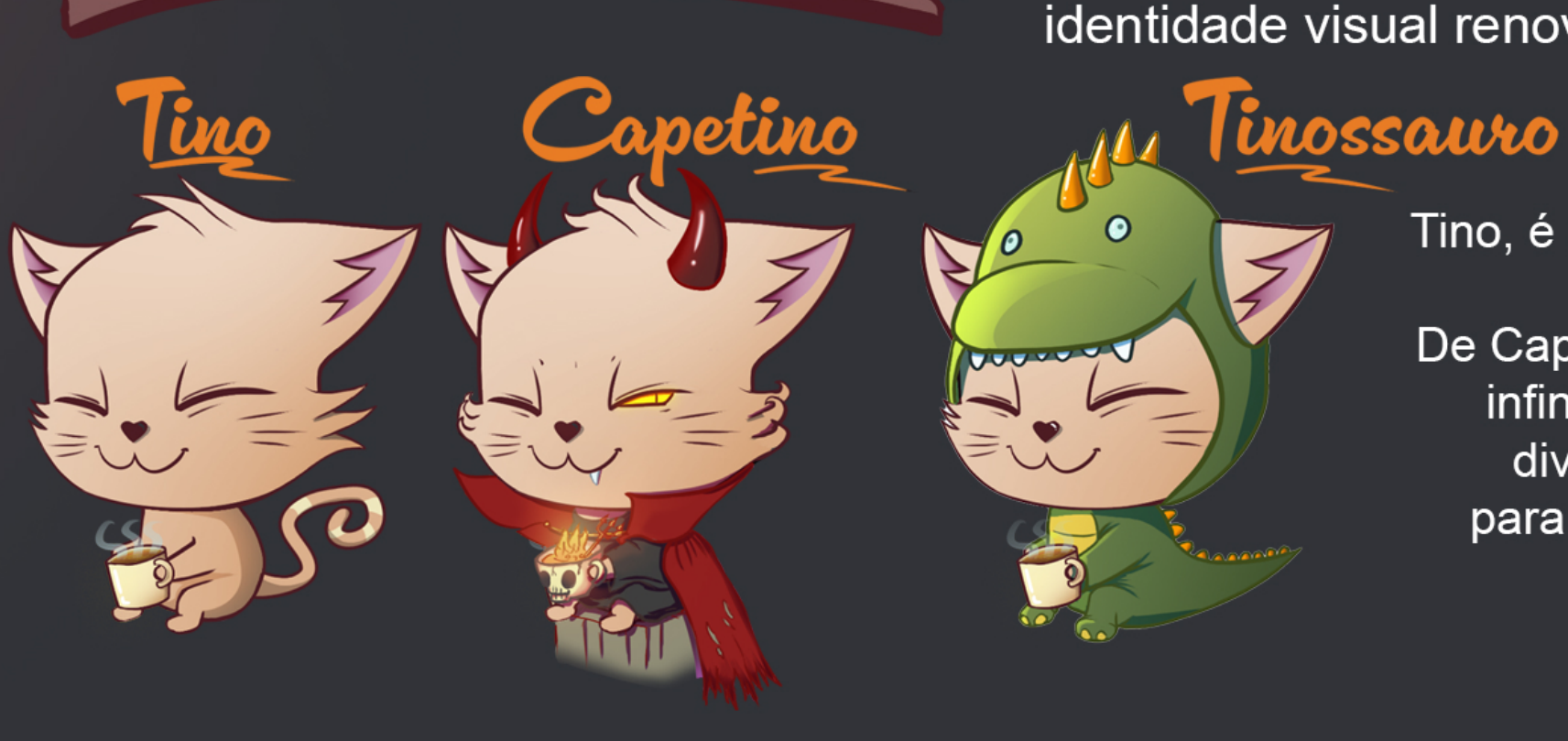
A marca é aplicada em mockups para demonstrar sua versatilidade em propagandas pela cidade.

UM CAPU“TINO” CAI BEM AI?

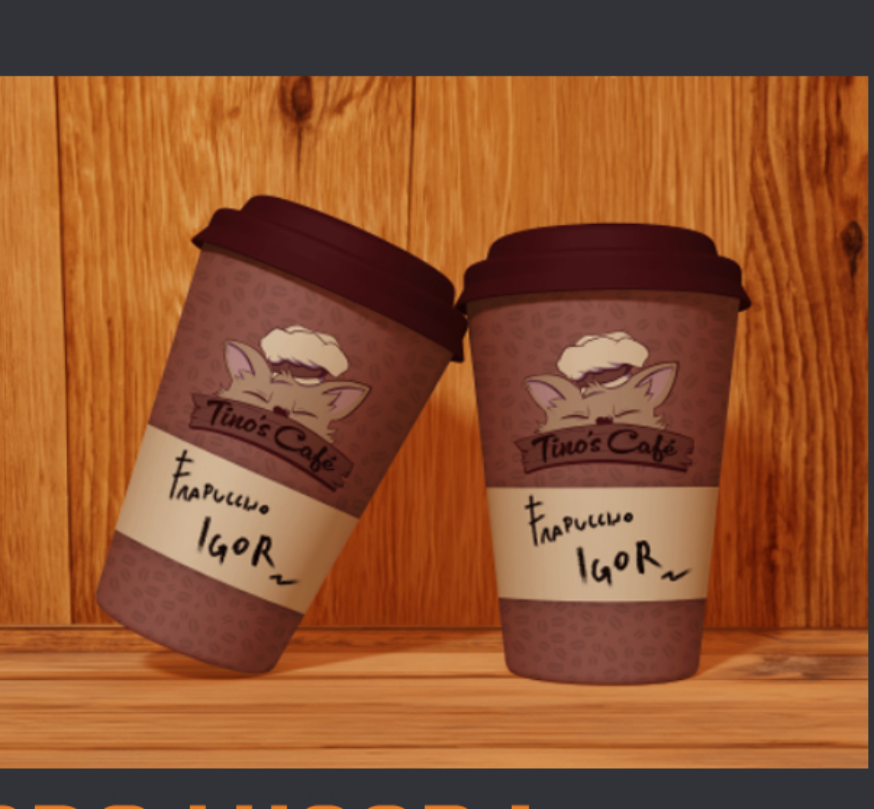
DESIGN GRÁFICO E DE PRODUTO



Tino's Café é uma marca reimaginada de uma amiga, com o mascote o **Tino**, derivado de 'Capuccino', ou como muitos pronunciam Capu”tino”
O Tino é vestido com trajes divertidos como Capetino e Tinossauro pra brincar com seu lado chamativo.
Sua aplicação inclui canecas, camisas, pratos e porta-copos, buscando uma identidade visual renovável e versátil



Tino, é uma fonte inesgotável de criatividade!
De Capetino a Tinossauro, suas infinitas variações trazem diversão e positividade para a identidade visual da marca.



É TINO PRA TODO LUGAR !

A fofura e o charme de Tino tornam ele em uma adição perfeita para qualquer ambiente! Embora seja naturalmente adequado para itens de cafeteria, sua versatilidade o torna uma escolha acertada para uma variedade infinita de produtos. Sua simplicidade e apelo universal garantem que ele possa se adaptar a qualquer contexto com facilidade.

Obrigatino!
por ler até aqui

CONTATOIGORGARTS@GMAIL.COM