design de comunicação_ fbaup_ faculdade de belas artes da universidade do porto

Isi_ laboratório de som e imagem 20_ 21 projeto_ 2 audiovisual_ sequencer

design de comunicação_ fbaup_ faculdade de belas artes da universidade do porto Isi_ laboratório de som e imagem 20_ 21 projeto_ 2 audiovisual_ sequencer

indice

```
resumo _02
    parágrafo de sinopse _02
    palavras-chave _02
introdução _03
produção _04
    identidade visual_04
    parte sonora_05
    criação do código_06
    criação do vídeo_07
conclusão e análise crítica_08
referências_10
anexos_12_
```

agradecimentos

```
obrigado pela grande ajuda na resolução do código_
daniel shiffman
golan levin
xin xin
pedro amado
joão cruz (jp)
```

design de comunicação_ fbaup_ faculdade de belas artes da universidade do porto Isi_ laboratório de som e imagem 20_ 21 projeto_ 2 audiovisual_ sequencer

CARTAZ GENERATIVO SEQUENCIADOR JAM SESSION **BA*DUM*TSS**

resumo

"ba dum tss" é o novo convidado das tuas jam sessions. Um sequenciador de som personalizável que, para além de criar uma sequência base para uma boa "guitarrada" com amigos, assenta na base de um cartaz generativo que podes até imprimir para para guardar a memória desses momentos. Finally, the jam for your jam session... ba dum tss.

key-words

cartaz generativo sequenciador iam session

design de comunicação_ fbaup_ faculdade de belas artes da universidade do porto lsi_ laboratório de som e imagem 20_ 21 projeto_ 2 audiovisual_ sequencer

- 1_ serafim mendes; 2_ sebastian onufszak; 3_ mel cerri;
- 4_ mariano pascoal; 5_google

introdução

O projeto que criamos em resposta à proposta "P2 - AudioVisual Sequencer" potenciou logo à partida um grande brainstorm de ideias por parte dos vários membros do grupo. O conceito final da aplicação surgiu principalmente da vontade de criação de um programa que acompanhasse "jam sessions" ao criar uma batida base, a partir da qual se poderia iniciar toda esta atividade. Achamos também que deveria estar ligado a um elemento visual esteticamente aprazível e que fosse capaz de perpetuar visualmente todo este momento.

Assim sendo, inspiramo-nos visualmente em artistas como Serafim Mendes e o seu projeto "Post-Print"; Sebastian Onufszak, criador do projeto "Play with Four Egos"; Mel Cerri e o "Hello 70s Trio"; Mariano Pascual. Isto só para mencionar alguns (os restantes nomes estarão devidamente listados em anexo nas referências. Ver anexo 01).

Chegamos então à ideia de criar um cartaz animado com uma linguagem visual bastante eclética e divertida, cuja principal função fosse a criação de uma sequência de sons que, quando reproduzidos em loop, criassem a batida de uma música, ao mesmo tempo que aparecem no cartaz animações que refletem essa mesma sequência selecionada. O cartaz reproduziria então som ao escolher, numa sequência de símbolos (cada um com uma sample associada), num grupo de no máximo 8 "gráficos" que, quando ativados, reproduziriam a batida escolhida pelo utilizador. Esta seria a função e modo lógico de utilizar a aplicação, juntamente com alguns botões funcionais que iriam permitir a mais fácil composição do beat, permitindo opções tais como os botões que permitem apagar um ou a totalidade dos sons. Uma grande inspiração para a criação da ideia de aplicação foi o jogo também de som sequencial que a Google criou no 117º aniversário de Oskar Fischinger (mais imagens do jogo nas referências. Ver anexo 02).

Com estes objetivos em mente, e uma ideia base para a concretização do sequenciador, nos próximos parâmetros do relatório procuraremos falar de todo o desenvolvimento do projeto, quer do processo de conceção da parte visual do trabalho, quer da estrutura em código que faz toda a aplicação funcionar.

design de comunicação_ fbaup_ faculdade de belas artes da universidade do porto lsi_ laboratório de som e imagem 20_ 21 projeto_ 2 audiovisual_ sequencer

BRULE

bold_ andrei robu_ typeverything

regular_ andrei robu_ typeverything

BOUUUUUH

revenge_lift type

cartazes (a preto e branco e a cores); paleta cromática; tipografias usadas

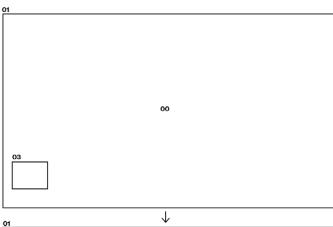
produção

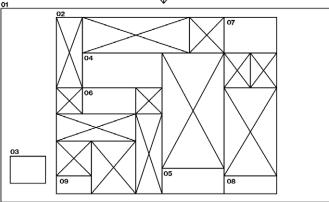
Neste processo de produção, houve uma clara divisão de tarefas para uma maior organização entre o grupo, o que, contudo, não impediu de todo uma troca de ideias e um trabalho sempre interdisciplinar, acabando por haver trocas constantes e momentos onde toda a gente conseguiu, de forma mais direta ou indireta, resolver algum aspecto em todos os parâmetros do projeto. Mesmo havendo 4 elementos do grupo, toda a gente estava ocupada com algum afazer e, para o avanço da aplicação, decorriam sempre múltiplas reuniões onde se decidia em conjunto e em absoluta concordância, os próximos passos a percorrer.

identidade visual

A primeira etapa consistiu na conversão da pesquisa mais geral feita por todos relativamente à parte visual, numa pesquisa um pouco mais reduzida e coerente que servisse de referência à criação de uma identidade para a aplicação. A parte visual foi uma tarefa mais direcionada ao Diogo, que criou principalmente a base de todo o layout, concebeu os símbolos, uma grelha modular, etc... Todo este processo de ajuste na relação código-imagem, foi mais tarde alterado e comentado em conformidade com as opiniões de todos os colegas e as necessidades de cada um (Ver anexo 03). Criou-se então 3 cartazes diferentes (na prática, 3 opções para cada botão), com 13 botões correspondentes a um som e animação cada, e em adição, alguns botões associados a ações. Devido ao tempo estimado para o projeto e tendo em atenção o peso que iríamos colocar ao correr a aplicação, tentamos tirar o melhor partido das conjugações que poderíamos obter. Terminamos com um total de 39 gráficos a preto e branco, 39 gráficos coloridos e 39 animações que se iriam misturar criando cerca de 8122425444 possibilidades de combinações diferentes de cartazes (informação retirada do seguinte site). Contudo, as alterações generativas apenas se aplicam aos 13 gráficos sendo que cada lugar na grelha do sequenciador (que tem como função a criação da batida) teria sempre um único sample correspondente. Criou-se também um botão

design de comunicação_ fbaup_ faculdade de belas artes da universidade do porto Isi_ laboratório de som e imagem 20_ 21 projeto_ 2 audiovisual_ sequencer

- 00_ imagem de carregamento
- 01_janela do browser
- 02_display
- 03_ assinatura e nome da aplicação
- 04_ botão começar/parar o loop
- 05_ botão para apagar a última seleção
- 06_ botão para apagar todas as seleções
- 07_ indicador das seleções
- 08_ botão para produzir novo cartaz
- ★ botão para imprimir
- 00_ botões para a criação das sequências

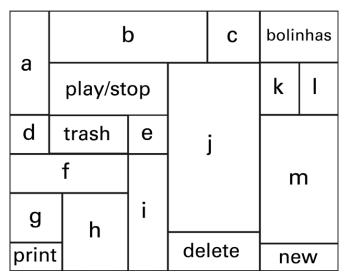
para o refresh da página (NEW) que gera sempre um novo cartaz; dois botões para apagar os samples selecionados (todos de uma vez com o TRASH, ou um de cada vez com o DELETE); um PLAY/STOP para tocar ou parar a sequência criada; e um botão que permite guardar e/ou imprimir um pdf do cartaz criado (PRINT). Para além disto, para que o utilizador soubesse quantos samples poderia selecionar e manter-se a par daquilo que escolheu, criamos uma barra que se vai atualizando em tempo real conforme a atividade do programa. Outros aspetos que incluímos foi a versão positiva e negativa dos botões que aparecerem à passagem do rato (hover) mas não correspondem a sons.

Na criação das animações, o Diogo e a Sara ficaram responsáveis pela concepção das pequenas e simples ações correspondentes a cada símbolo e da totalidade das animações, procurando simplicidade e harmonia entre elas até para que não tivessem muito peso, para que a aplicação carregasse o mais rapidamente possível. Este processo foi algo baseado no processo de "dois passos para a frente, um passo para trás", por haver sempre algo que ou escapava ou não ficava bem o suficiente, que tinha que ser corrigido, etc.. Mesmo assim foi um processo bastante contínuo e mesmo havendo opiniões e gostos diferentes dentro do grupo, sentimos que cada membro sente as suas ideias representadas.

parte sonora

Esta parte ficou maioritariamente da responsabilidade do Tiago. Todos reuniram sons que achávamos relevantes e engraçados, fizemos uma seleção dos 13 finais, atendendo a certas características. Pelo menos alguns sons tinham que se assemelhar a certos elementos de uma bateria, neste caso snare ou caixa; hi-hat ou chimbal; e kick drum ou bombo. Os restantes sons foram selecionados por gosto pessoal, incluindo sons mais ou menos texturizados (harpas, flatos etc... até mesmo sons que simulassem o tal ba dum tss). A componente sonora do trabalho foi gravada e editada pelo Tiago usando o programa Ableton Live. (Algumas das nossas inspirações vão em anexo. Ver anexo 04)

design de comunicação_ fbaup_ faculdade de belas artes da universidade do porto lsi_ laboratório de som e imagem 20_ 21 projeto_ 2 audiovisual sequencer

organização e nomenclatura dos botões

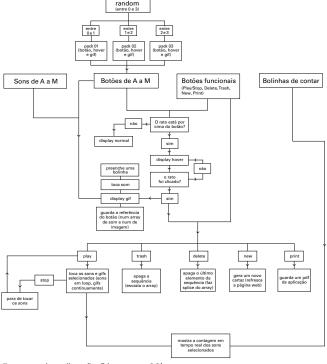

diagrama da aplicação (Ver anexo 09)

criação do código

Juntamente com a pesquisa visual, todos fizemos pesquisa sobre código, quer vendo vídeos do Daniel Shiffman, pesquisando online, etc... A Diana e o Tiago acabaram por ficar principalmente encarregues da escrita do código enquanto o Diogo e a Sara tratavam da parte visual, para haver um melhor fluxo de trabalho. No entanto, principalmente na criação de "pseudocódigo" e desenvolvimento de um pensamento lógico, em todas as reuniões verificava-se o ritmo do trabalho, apresentando problemas em conjunto e tentando da mesma forma resolvê-los. (Ver anexo 05)

O código que faz correr a aplicação desenvolvida, parte então de uma premissa de fácil interatividade e procura estabelecer uma dinâmica de exploração intuitiva, livre e autónoma com o utilizador. Para tal, procuramos empregar desde o início conceitos de código que nos foram transmitidos durante o semestre, tais como variáveis, condições, loops, funções, arrays, classes, etc. bem como achamos também importante explorar novas funcionalidades que o p5.js nos permitia, adquirindo assim novos conteúdos frutos de uma aprendizagem mais autónoma (Ver anexo 06).

Com a ideia da generatividade em mente, geravase um problema: o programa iria demorar mais do que o necessário ao carregar devido a uma enorme quantidade de gráficos, sendo que só daria uso a uma terça parte dos mesmos. Foi assim que chegamos à ideia de aplicar a generatividade, através do uso da função random, no preload (local onde se carrega atempadamente todos os elementos que deverão estar prontos a figurar a qualquer momento no jogo). Assim, seleciona-se logo ao início apenas os elementos que serão efetivamente utilizados. Esta tarefa, conforme é descrito no diagrama, acontece do seguinte modo: o programa gera um número decimal entre 0 a 3 e, consoante o intervalo em que esse número se insere, é selecionado 1 de 3 packs (contendo um gráfico preto e branco, um hover a cor e um gif também colorido) de um determinado botão. Isto repete-se e aplica-se aos restantes 12 botões sonoros. Os botões funcionais, o gráfico de bolinhas que conta os sons e os próprios sons são únicos e carregam sempre da mesma forma.

design de comunicação_ fbaup_ faculdade de belas artes da universidade do porto lsi_ laboratório de som e imagem 20_ 21 projeto_ 2 audiovisual_ sequencer

```
function preload() {
   //gera um número random entre 0 e 3
   //escolhe um set de imagens de acordo com o resultado
   //dá preload a esse set de imagens

let randomizea = random (0,3);

if (randomizea < 1){
   cartaza = loadImage("assets/cartaz_1/cartaz1a.png");
   h_cartaza = loadImage("assets/cartaz_1/h_cartaz1a.png");
   g_cartaza = loadImage("assets/cartaz_1/g_cartaz1a.gif");
}else if(randomizea >= 1 && randomizea < 2 ) {
   cartaza = loadImage("assets/cartaz_2/cartaz2a.png");
   h_cartaza = loadImage("assets/cartaz_2/acartaz2a.png");
   g_cartaza = loadImage("assets/cartaz_2/g_cartaz2a.gif");
}else if(randomizea >= 2) {
   cartaza = loadImage("assets/cartaz_3/cartaz3a.png");
   h_cartaza = loadImage("assets/cartaz_3/cartaz3a.png");
   g_cartaza = loadImage("assets/cartaz_3/g_cartaz3a.gif");
}
```

generatividade no preload

```
class Botao {
  constructor(_x, _y, _w, _h, images, imageh, imageg, som) {
    this.x = _x;
    this.y = _y;
    this.w = _w;
    this.h = _h;

    this.image = images; //imagem standard - como o botão começa
    this.correntimage = this.image; //imagem atual (vai sendo alterada)
    this.imagehover = imageh; //imagem hover
    this.clicked = imageg; // gif (quando clica)
    this.switchsound = false; // "foi clicado?" (começa não clicado)
    this.switchimage = false; // "foi clicado?" (começa não clicado)
    this.som = som; //som de cada botão
}
```

class Botão (define as regras de todos os botões)

```
//guarda a variável dos sons selecionados num arrray
guardarSons[guardarSons.length] = this.som;

//guarda as propriedades de cada gif clicado
let gifObject = {
    gif: this.clicked,
    x: this.x,
    y: this.y,
    w: this.w,
    h: this.h,
};

//guarda a informção do gifObject num array
//esse array comunica ao resto do código (fora da class)
guardarGifs.push(gifObject);
```

guardar as referências de sons e de gifs em arrays

```
// botão DELETE --> apaga um elemento do fim do array
if (
   mouseX > width * 0.48 &&
   mouseX < width * 0.76 &&
   mouseY > height * 0.85 &&
   mouseY < height
) {
   tocarSons = false; //"estratégia anti-bug"
   guardarSons.splice(guardarSons.lenght - 1, 1);
   guardarGifs.splice(guardarGifs.lenght - 1, 1);
}</pre>
```

funcionamento do botão delete

No desenvolver da escrita, fomos duplicando os ficheiros em que íamos trabalhando de forma a progredirmos e podermos experimentar livremente de uma forma não destrutiva, o que nos deixou, no final, com vários ficheiros que ilustram o progresso do código (Ver anexo 07). Ao escrever, tivemos também cuidado para que a aplicação fosse "bugproof" e "user-proof", mantendo como única forma de interação o rato do utilizador e corrigindo erros que encontrávamos pelo caminho.

De forma a explorar uma biblioteca e enfatizando as diferentes possibilidades de cartaz, quisemos possibilitar o guardar de um pdf (Ver anexo 08) da aplicação no momento de uso. Esta por vezes mostra alguns erros nativos mas na sua maioria, consegue o pretendido. Como um extra, achamos também engraçado poder assinar a aplicação diretamente na janela do browser e criar até um gráfico de "loading" (distinguindo-se, no entanto, pelo humor inerente ao projeto). Aqui devemos um obrigado ao professor pela ajuda.

Por fim, achamos também relevante descrever sucintamente o importante uso que demos à criação de uma classe de objetos, o que nos permitiu uma grande simplificação lógica do funcionamento de cada botão, estabelecendo aqui os seus parâmetros e ações comuns (que depois variavam consoante a necessidade de cada botão). Acrescido a isso, o uso dos arrays foi também fundamental, sendo que são o que permite guardar a referência dos sons e imagens para reproduzir mais tarde. Os botões funcionais ligam-se aos arrays e dão uso a funções existentes no programa para modificar a sequência à vontade do utilizador.

criação do vídeo

Para nós foi muito importante a criação de um vídeo que não só mostrasse como poderia ser utilizado o programa, como também o pudesse, de alguma forma, "vender". Assim sendo, com a direção da Sara, criamos um vídeo mais cómico (em coerência com a linguagem do jogo) de forma a prender a audiência à explicação da utilização da app. Para este efeito criamos alguns objetos que surgiram como aplicações de design de comunicação (presentes e explicados mais à frente no relatório). (Ver aqui)

design de comunicação_ fbaup_ faculdade de belas artes da universidade do porto lsi_ laboratório de som e imagem 20_ 21 projeto_ 2 audiovisual_ sequencer

print, posters, tshirts

conclusão e análise crítica

Chegando ao fim, achamos que, dado o tempo e as habilidades dos elementos do grupo, estamos extremamente contentes com o resultado final. Verdadeiramente achamos que conseguimos dar o nosso melhor. A nível de funcionamento dentro do grupo, pensamos que tenha sido bastante equilibrado e todos conseguiram dar o seu melhor e mostrar os seus "strong suits", espalhando-se pelas diferentes componentes do trabalho, conseguindo haver uma grande interdisciplinaridade em vez de uma divisão convicta e uma assemblagem final bastante apressada, toda a gente sabia exatamente aquilo que se passava e dava o seu melhor para ajudar em todos os campos.

Ao expor o trabalho a amigos, estes divertiramse bastante com todo o programa, achando a utilização fácil, divertida e flexível. No entanto, ao pedirmos que fossem críticos, estes apontaram com honestidade alguns aspetos a melhorar e com os quais concordamos. Comentou-se a possibilidade de guardar o próprio cartaz através de outro suporte no qual a aplicação pudesse viver fora do ecrã. A ideia pareceu-nos bem. Talvez pudesse haver também um layout mais próprio e reconfigurável. Talvez dar opções de layout de cartaz (horizontal mas também vertical)? Talvez poder exportar todos os elementos do cartaz em svg para haver melhor qualidade e poder ser até montado de outra forma? Talvez conseguir visualizar imediatamente por cor os botões selecionados (antes de clicar play). As opções são muitas e quiçá se não as retomamos futuramente. Na realidade, nenhuma retira valor ao projeto desenvolvido, do qual temos imenso orgulho, mas sim ajudam a vê-lo de outra forma e apontam numa direção de melhoria.

design de comunicação_ fbaup_ faculdade de belas artes da universidade do porto lsi_ laboratório de som e imagem 20_ 21 projeto_ 2 audiovisual sequencer

aplicações do design de comunicação: jam for the jam session; poster: t-shirt

Posteriormente, para além do aperfeiçoamento milimétrico das animações e de alguns outros acertos, achamos também possível uma revisão geral do código com visão a uma funcionalidade mais otimizada, possivelmente mais leve, permitindo um mais rápido carregamento. Supomos a possibilidade de acrescentar até novas funcionalidades, podendo haver até versões temáticas dependendo, por exemplo, de um feriado (com novos grafismos, animações, samples...).

A nível de suportes de design gráfico, criamos alguns extras à proposta do próprio programa: um frasco de geleia ("the jam for the jam session"), que apareceu no vídeo, logo merecia uma aplicação específica (pensada pela Sara); T-Shirts (utilizadas no vídeo e na apresentação, mas que poderiam funcionar por si só como merchandising) e um cartaz decorativo que reflete a vertente da impressão e aponta já para um possível redesenho de uma exportação de melhor qualidade.

design de comunicação_ fbaup_ faculdade de belas artes da universidade do porto Isi_ laboratório de som e imagem 20_21 projeto_2 audiovisual_sequencer

anexo 01

serafim mendes_post-print_2017

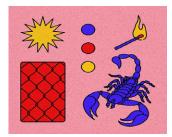
sebastian unofskan_ play with four egos_ 2016
mel cerri_ hello 70's trio_ 2020
mariano pascual_ vários títulos_2016_20
logo for staf magazine_ 2016
matt wellins & music for the menphis movement_ 2017 (abaixo)
wild & free' shapes on shapes_ 2017
trendmark barcelona_ 2017_18 (abaixo, direita)
wild & free' ferns and stuff_ 2018
zero negative space for it's nice that_ 2020

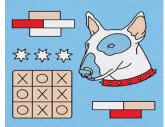
website layout ilustrações várias

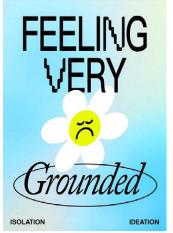

victoria sieczka_ scorpion & woof_ 2018

nasa_visions of the future mars poster_2020
mary kate mcdevitt_flyer for the republicans_2019
benny moore_isolation ideation_2020 (abaixo, esquerda)
lorenzo ballarini, andrea ricciarini, elena caricasole_ poster promocional do
rebranding do estúdio mezzodetto_2019 (abaixo direta)

hannah pahl_

trying times_ 2020 go outside, look inside, 2020

alexander girard_fósforos la fonda del sol_meados do séculos 20 (abaixo, direita)

trevor basset_poster inspirado em yuragi_2020 (abaixo, esquerda)

bernardo henning_ maria_ 2020 lisa congdon_

ferns_2020 allow something everyday_2020

tipografias utilizadas_

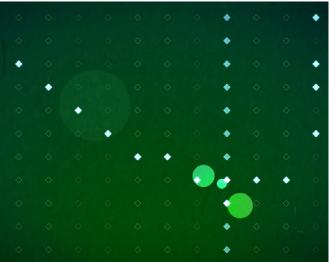
collletttivo_coconat bold extended_2019 andrei robu for typeverything_brule bold_2020 andrei robu for typeverything_marques regular_2020 lyft type_booooh revenge_2020

design de comunicação_ fbaup_ faculdade de belas artes da universidade do porto Isi_ laboratório de som e imagem 20_ 21 projeto_ 2 audiovisual_ sequencer

anexo 02

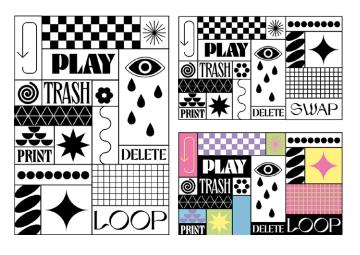
referências de código lógica e funcionamento_ google_117º aniversário de oskar fischinger_2017

anexo 03

versões antigas e tentativas de poster_

anexo 04

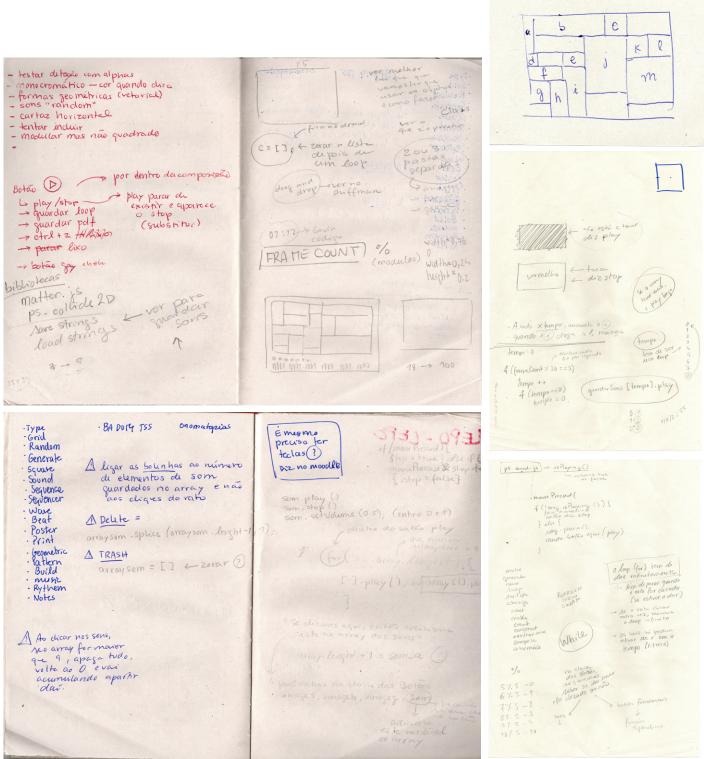
músicas que nos inspiraram_ make me feel_janelle monae_ 2018 introdução do álbum "song machine, season one: strange times_ gorillaz_ 2020

design de comunicação_ fbaup_ faculdade de belas artes da universidade do porto Isi_ laboratório de som e imagem 20_ 21 projeto_ 2 audiovisual sequencer

anexo 05

esboços aleatórios e registo de ideias durante reuniões de grupo

design de comunicação_ fbaup_ faculdade de belas artes da universidade do porto Isi_ laboratório de som e imagem 20_ 21 projeto_ 2 audiovisual_ sequencer

anexo 06

daniel shiffman_ the coding train_ vídeos vários golan levin

https://www.youtube.com/watch?v=r5ly3v1co0A xin xin https://www.youtube.com/watch?v=lWt5GYvnQtE

entre outros

anexo 07

link com as tentativas e o progresso do código https://editor.p5js.org/dianasofia/collections/SRvg1G8KB

anexo 08

link da biblioteca utilizada https://github.com/zenozeng/p5.js-pdf

design de comunicação_ fbaup_ faculdade de belas artes da universidade do porto Isi_ laboratório de som e imagem 20_ 21 projeto_ 2 audiovisual_ sequencer

anexo 09

diagrama em maior escala

