

Alessandro Catuogno
Visual Communication

Mi occupo di comunicazione visiva.

Nel tempo ho approcciato le diverse discipline della grafica, dell'arte e del design.

Ho realizzato questo book nel tentativo di sintetizzare visivamente e testualmente parte del mio lavoro.

<< Non ho mai saputo rispondere alla domanda: “Che cosa vuoi fare da grande?” Il problema non era tanto il fatto che non avessi alcun interesse, il problema era che ne avevo troppi. >>...<<un multipotenziale è una persona con molti interessi e occupazioni creative>>. (Emilie Wapnick - TED talks).

Introduzione.....5

Just In Draft.....6

Art Direction • Character Design • Illustration

.....About Home (8-9)

.....Character Design (10-14)

.....I Rotoletti (15)

.....Illustrazione (16-25)

ADV.....26

Progettazione • Impaginazione • Fotoritocco

.....SomewhereTo (27)

.....Naples Original Postcard (28-29)

.....Farmina (30-35)

.....La Girandola Giocattoli (36-37)

.....Crowdmunch (38-39)

3D.....40

Modellazione • Rendering • Photobashing

.....Rainbow Academy (42-45)

.....Bunny (46-51)

.....Personal Work (52-67)

Design.....68

Pattern • Logos • Style&Colors

.....Logo & Brand Identity (69-75)

.....Fashion Design (76-81)

Art.....82

Painting • Sculpting • FineArts

// INDICE

// INTRODUZIONE //

Generalmente quando lavoro procedo per fasi:

Idea / Brainstorm

Gli ingredienti per il brainstorm perfetto: fantasia, target di riferimento, richieste del cliente e analisi del brief.

Progettazione

Ma è un'idea fattibile?
Scelto strumento / software e stabilito il media su cui operare, costruisco lo schema tecnico e affronto le criticità.

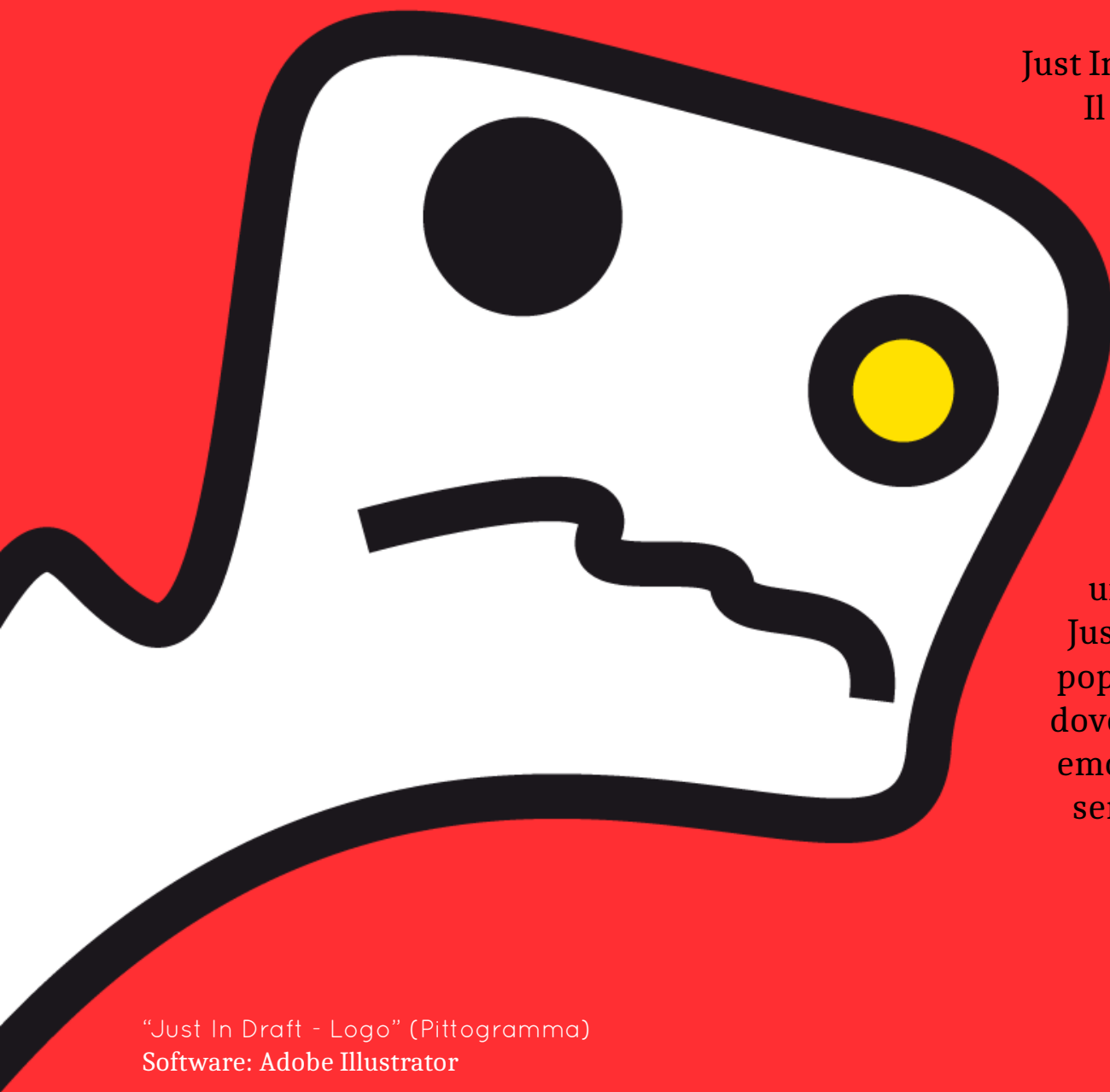

Esecuzione

L'immaginario diventa realtà: il progetto si concretizza ed è pronto per essere presentato.

// JUST IN
DRAFT //

// JUST IN DRAFT //

“Just In Draft - Logo” (Pittogramma)
Software: Adobe Illustrator

Just In Draft nasce nel 2009 come brand personale.

Il fantasma/dinosauro che costituisce il pittogramma rispetta i precetti della Gestalt con vuoti e pieni, rendendo la sua interpretazione aperta alla sensibilità dell'osservatore. I colori sono quelli della tradizione della grafica da “strillone” americana: forti e accesi come quelli utilizzati per le catene di fast-food. Infine, il naming scelto: Just In Draft, *letteralmente*: “Appena abbozzato”, rispecchia appieno la filosofia del brand, ovvero che tutto nasce da un bozzetto, così come anche questo marchio. Just In Draft, è un mondo di colori ed horror vacui popolato da tanti personaggi, è la fucina creativa dove nascono storie che raccontano e puntano ad emozionare. Il filo conduttore di queste storie è sempre l'unione, la condivisione e la scoperta.

// ABOUT HOME //

About Home è la storia di Ed & Eva, due anziani genitori che da giovani visitano Parigi con il loro figlio piccolo Alfred, che innamoratosene, torna a viverci da adulto.

Ed ed Eva, oramai anziani, dopo anni senza vedere il figlio emigrato, decidono di partire per fargli visita. Tuttavia non sarà facile barcamenarsi con la vita moderna e frenetica della città.

“ABOUT HOME” (Logo, Character Design, Fotogrammi)
Software: Adobe Illustrator // Adobe Photoshop // Adobe Premiere

VIDEO: https://youtu.be/_YCEz0_BICw

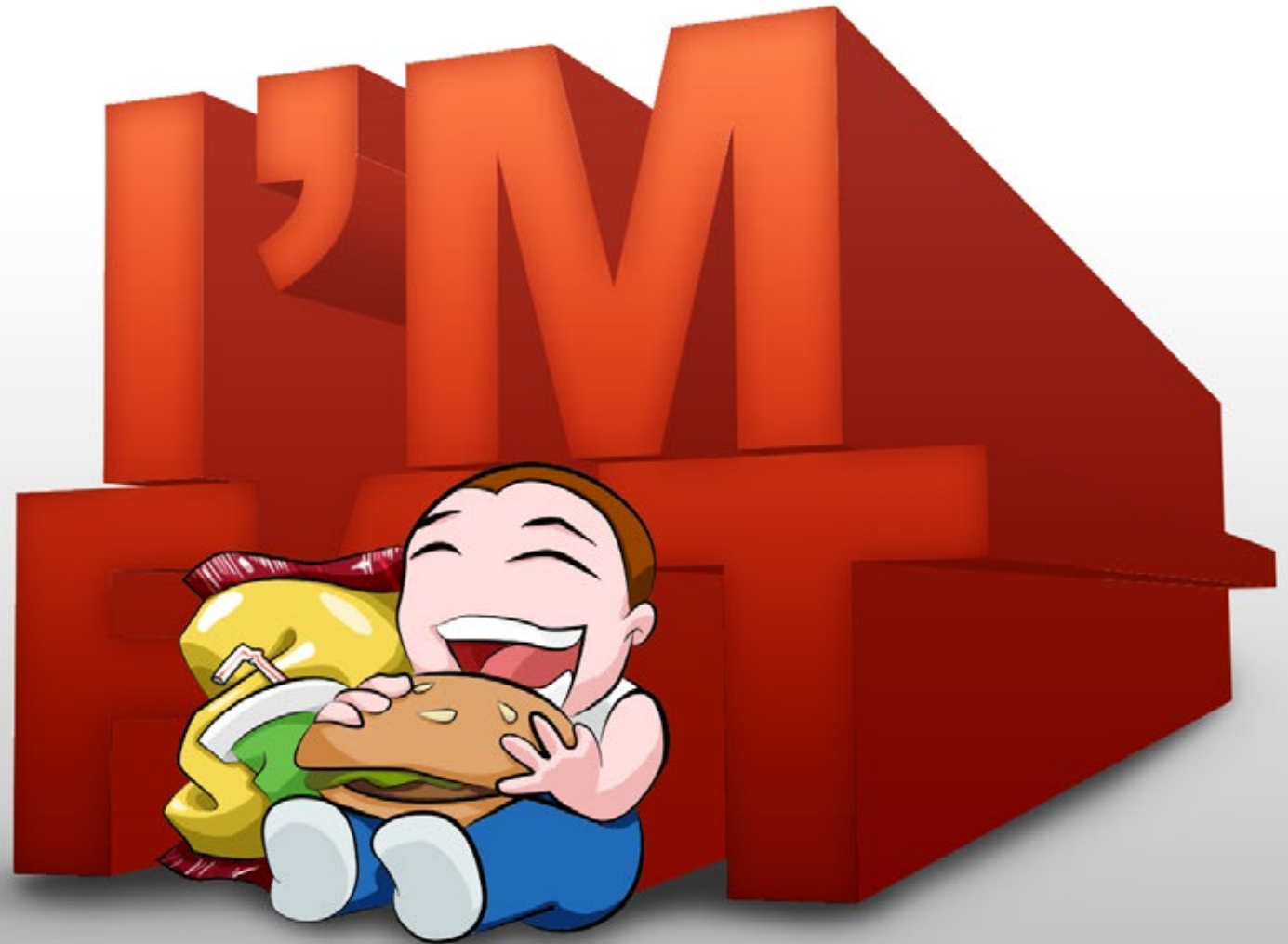

// CHARACTER DESIGN //

“PROBABLY, I’M FAT” (Illustration)

Adobe Photoshop

"BUMBO" (Illustration)
Corel Painter // Adobe
Photoshop

“BAGGAGE OF DREAMS” (Illustration)
Adobe Illustrator // Adobe Photoshop

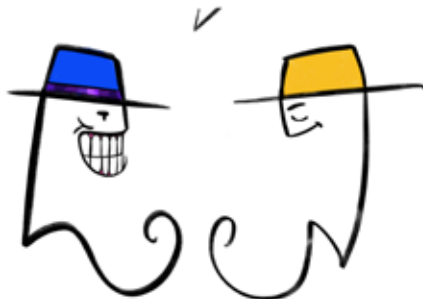
“LA LINEA GIALLA” (Comic)

Procreate

INSTAGRAM: [_lalineagialla](#)

Per piacere agli altri devi farti rispettare!

Wow.

Sei un qualcosa che
aleggia fra il peggio, e
l'ignorante.

Miseria ladra, è ancora lì!

CRAZY Banana

The Killer Lemon

MAD Chilli

"DANGEROUS FOOD"
(Photomanipulation)
Adobe Photoshop

I rotoletti

// I ROTOLETTI //

I “rotoletti” sono dei simpatici cilindretti di cartoncino con le più svariate sembianze che possono avere molteplici utilizzi in ambito commerciale: gadget low budget, portapenne, biglietto d’auguri, gioco per bambini educativo, viral marketing.

// ILLUSTRAZIONE //

In questa pagina >> “REBEL” **Adobe Illustrator**

pag.17 >> “OLD WILD WEST” **Adobe Illustrator**

pag.18 >> “CALIFORNIA ROCKING GUY IN FRONT OF A MOTEL”
Adobe Illustrator

pag.19 >> “SAVE THE CHILD” **Procreate**

pag.20 >> “THE EMPEROR NEW TV” **Procreate**

pag.21 >> “TOM & JERRY DETECTIVES” **Procreate**

pag.22>> “BUGS BUNNY & DUFFY DUCK FISHING AT THE LAKE”
Procreate

pag.23 >> “DISNEY RUNNER 2049” **Procreate**

pag.24 >> “SPONGEBOB & PATRICK AT THE BATH” **Procreate**

pag.25 >> “HARRY & HAGRID IN THE KITCHEN” **Procreate**

Old Wigid West

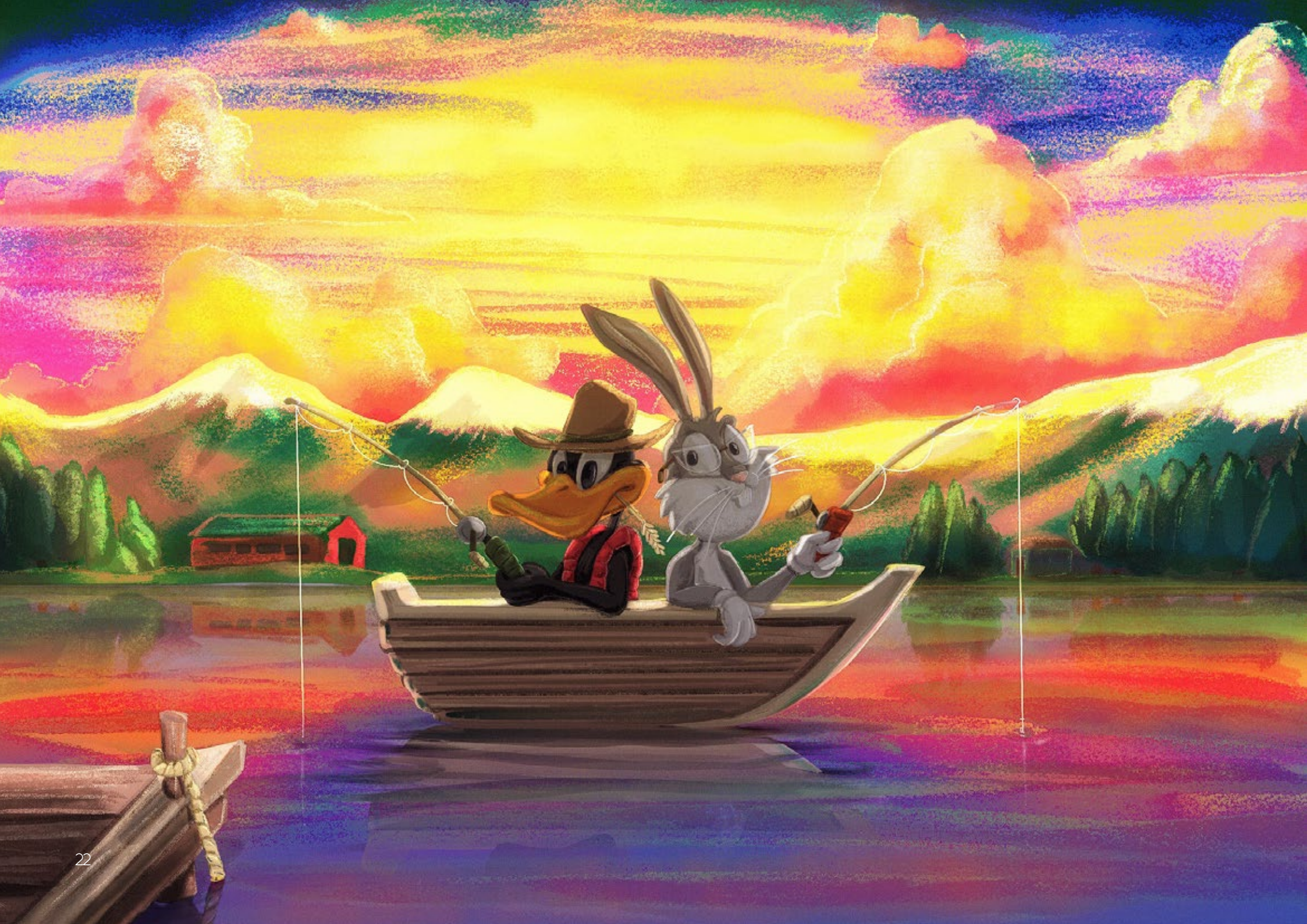

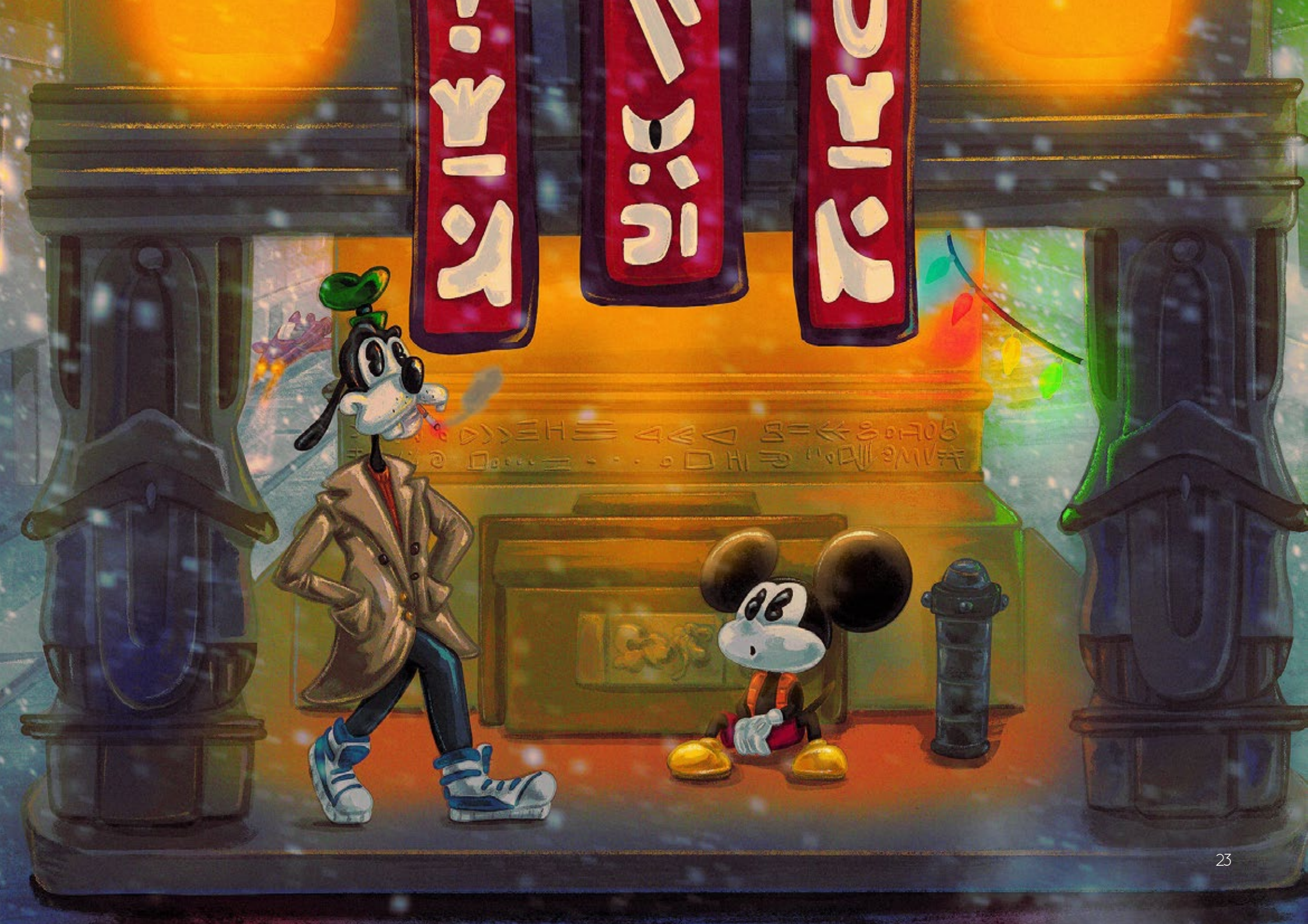

// ADV //

// SOMEWHERE_TO_ SPRAY BBQ EVENT //

A Londra sono entrato in contatto con SomewhereTo, un'organizzazione che mette a disposizione spazi gratuiti e un servizio di mentoring per i giovani sotto i 25 anni. Da qui l'idea di "Spray BBQ", un evento che ha riunito artisti da tutti i quartieri di Londra, svoltosi presso un'ex fabbrica di Peckham all'insegna di live painting, live music e free barbecue.

VIDEO: <https://vimeo.com/102412190>

// NAPLES ORIGINAL POSTCARD //

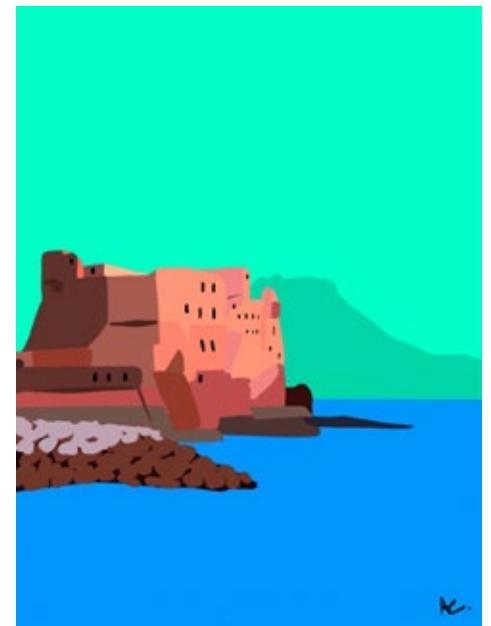
“Naples Original Postcard” è un progetto in stile pop-art. Otto cartoline illustrate raffigurano altrettanti soggetti legati alla città di Napoli: Vesuvio, Cimitero delle Fontanelle, Piazza del Plebiscito, Maschio Angioino, Castel dell’Ovo, Piazza del Gesù Nuovo, San Gregorio Armeno e l’immancabile pizza.

“NAPLES ORIGINAL POSTCARD” (Logo, 3D render, Cartoline Illustrate) Adobe Illustrator // Maya 3D
// Adobe Photoshop // Procreate

VIDEO: https://youtu.be/Do_7QQbdEGw

NAPLES
ORIGINAL
POSTCARD

// FARMINA //

In questa pagina: "FARMINA WET FOOD NATURAL
BROTH LAUNCHING CAMPAIGN" (Detail)

Adobe Photoshop

pag.32 >> "FARMINA - NATURAL & DELICIOUS
FULL PRODUCTS LINE" (Media: Web)

tAdobe Photoshop

pag.33 >> "NATURE & SCIENCE IN PERFECT
HARMONY" (Media: Print)

Adobe Photoshop

pag.33 >> "FARMINA - NATURAL & DELICIOUS -
NUTRITION SYSTEM FOR CARNIVORES" (Media:
Print)

Adobe Photoshop

pag.34 >> "MENU FARMINA " (Media: Print)

Adobe Photoshop

pag.35 >> "FARMINA - COMPLETE WET FOOD "
(Media: Print)

Adobe Photoshop

A top-down view of a rustic wooden table. On the left, a metal bowl contains a hearty stew with chunks of meat and vegetables. To its right lies a large, white, ring-shaped piece of fish. Below the fish is a wedge of white cheese. In the foreground, there are bright red pomegranate seeds and a halved pear. A dark, shadowed object, possibly a bag, is on the right side of the frame.

Nel 2017 entro a far parte del reparto grafico di Farmina, dove mi occupo della realizzazione grafica del materiale pubblicitario online e offline, della brand identity e partecipo a diverse campagne, tra cui le più importanti e complete, sono sicuramente quella per il lancio del wet food, e quella del “Menu Farmina”.

Happy pet. Happy you.

Natural & Delicious

Nutrition System for Carnivores.

ITALIAN
FORMULA

Farmina.com

NATURE & SCIENCE

...in perfect harmony

ITALIAN
FORMULA

The First Natural Diet For Specific Needs

f @ www.Farina.com

Natural & Delicious

Nutrition System for Carnivores.

ITALIAN
FORMULA

Dry and wet grain free food
for dogs and cats.

f @ www.Farina.com

Happy pet. Happy you.

Menu

FARMINA

FAI DEGUSTARE AL TUO PET
I SAPORI DEL MENÙ FARMINA

Perché proporgli sempre lo stesso pasto?

Fallo felice scegliendo nuovi gusti:

Pelle
FILETTO

Quaglia
FILETTO E COSCE

Luscia
FILETTO

Linghiale
COSCIOTTO

Tegonella
CARRE E SPALLA

Cetra
COSCE

Sardine
PESCALE NEL MARI DEL NORD

Cringa
ARINGA NORVEGEESE

Merluzzo
MERLUZZO DEL PACIFICO

Spigola
BRANZINO DEL MEDITERRANEO

Tonna

Salmore
SALMONE DELL'ATLANTICO

Trota
TROTA DI LAGO

Gamberetto
GAMBERETTO BOREALE

Calamaro
CALAMARO EUROPEO

I migliori tagli di carne e pesce per la sua felicità!

FARMINA.COM | f | @

Natural & Delicious COMPLETE WET FOOD

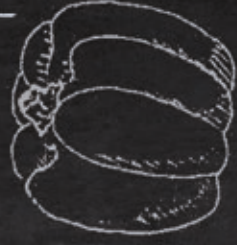
N&D
Natural & Delicious

Natural Sauce
FOR AN HEALTHY CHOICE
WITHOUT GUM

Meat
REAL PIECES OF THE BEST CUT

Pumpkin
REAL PIECES
OF PUMPKIN

Fruit
REAL PIECES OF FRUIT

Gentle steamed only once
To preserve the organoleptic
& nutritional features.

Happy pet. Happy you.

FARMINA.COM | f | i | t

// LA GIRANDOLA //

Restyling del marchio, sviluppo di mascotte, poster, flyer, illustrazioni per pagina Facebook / Instagram e gadget realizzati per “La Girandola Giocattoli”.

**LA GIRANDOLA
GIOCATTOLI**
presenta:
**BIG
EVENT
LEGO**

SABATO 28 SETTEMBRE
DALLE ORE 10:00 ALLE 18:00

INGRESSO GRATUITO
Solo 20 tappe in tutta Italia!

Presso : Campo di calcio della parrocchia di
S. Teresa del bambin Gesù' Via E. Nicolardi 235

x informazioni 081 743 04 34 La Girandola Giocattoli Via Nicolardi 158
www.facebook.com/lagirandolagiocattoli

**BUON
NATALE!**

*la
Girandola*
"Dal 1981, i giocattoli dei tuoi sogni"

VIA E. NICOLARDI 158/162 - ☎ 081 743 04 34
f LAGIRANDOLAGIOCATTOLI - WWW.LAGIRANDOLANET

LA GIRANDOLA GIOCATTOLI PRESENTA:
**37° CAMPIONATO
COSTRUTTORI LEGO**

ISCRIZIONI
APERTE FINO AL
15 MAGGIO 2019
VI ASPETTIAMO
AL NEGOZIO!

VIA NICOLARDI 158 - 80131, NAPOLI
☎ 081 743 04 34
@lagirandolagiocattoli1981
@lagirandolagiocattoli

*la
Girandola*
"Dal 1981, i giocattoli dei tuoi sogni"

*la
Girandola*
Dal 1981, i giocattoli dei tuoi sogni

Buon Natale!

"GRAFICHE PER STAMPA E WEB" (La Girandola)
Adobe Photoshop // Adobe InDesign // Adobe Illustrator

SPOT DI NATALE:
<https://www.facebook.com/lagirandolagiocattoli/videos/567357477020961/>

// CROWDMUNCH //

A Londra ho avuto l'opportunità di partecipare al processo creativo della startup Crowdmunch, un'idea nata grazie al supporto dell'agenzia di marketing Creative Victory, specializzata nel settore food. Crowdmunch si propone l'obiettivo di supportare gli imprenditori nel creare eventi del mondo food, attraverso una piattaforma online di crowdfunding.

"MISS. MUNCH" (Mascotte -
Facial Expressions Study)
Adobe Illustrator

VIDEO: <https://youtu.be/gsy9c9Fo3-l>

"CROWDMUNCH"
(Banners, Cover FB, Promo designs)
Adobe Illustrator // Adobe Photoshop

Crowdmunch for chefs

// 3D //

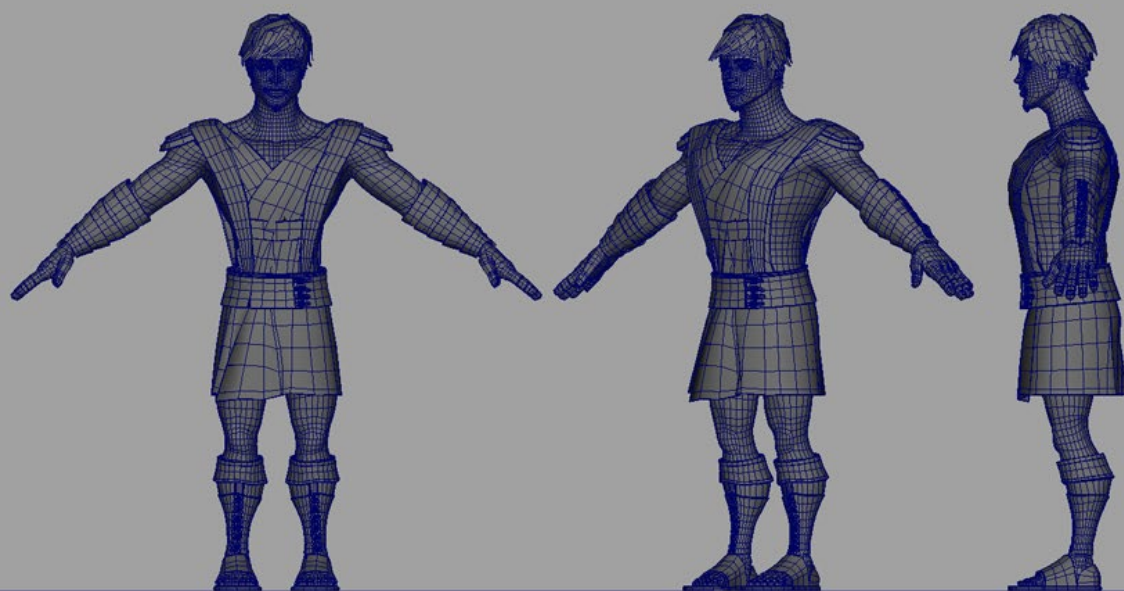
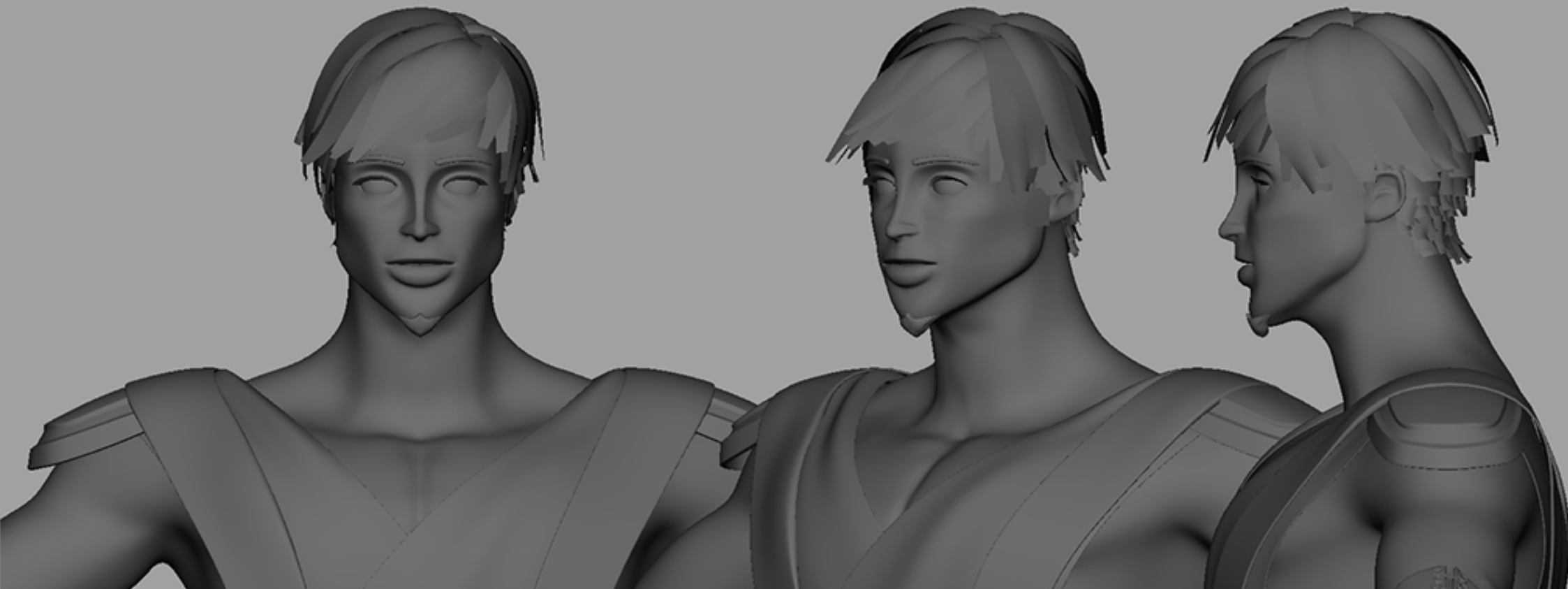
"SHARKY" (3D Model)
Autodesk Maya //
Keyshot // Adobe
Photoshop

// RAINBOW ACADEMY //

“TIMO IL GLADIATORE” (Render)
Autodesk Maya // Autodesk Mudbox
// Adobe Photoshop

©Rainbow Academy

Al termine del corso in 3D Digital Production, di Rainbow Academy ho realizzato un corto 3D, curandone tutti gli aspetti, dalla preproduzione al rendering.

“TIMO” (3D Model) Autodesk Maya

©Rainbow Academy

"PIG & TIMO IN: THE EVIL PLAN" (Fotogrammi tratti dal corto personale di fine anno)
Autodesk Maya 3D // Autodesk Mudbox // Mental Ray // Nuke // Adobe Photoshop

// BUNNY //

Diversi anni fa, ho immaginato delle conigliette che vivevano pazzesche avventure in un mondo magico. A Roma, ho proposto ai miei colleghi di master di realizzare insieme un corto, con protagoniste proprio le conigliette di quel concept. La Rainbow Academy, venuta a conoscenza del progetto, ci ha proposto una collaborazione.

“LA CASA CAROTA”

©Rainbow Academy

Si è trattato di un lavoro corale che ha visto coinvolto ogni reparto: dalla preproduzione al compositing.

Essendo un team formato da un numero esiguo di persone, ognuno ha ricoperto più ruoli e svolto diverse mansioni.

Per quanto riguarda la pre-produzione ho partecipato realizzando lo storyboard e sviluppando il design di characters ed environment.

Per quanto riguarda la produzione 3D, invece, ho contribuito alla realizzazione dei modelli, del finishing, del texturing e del rendering.

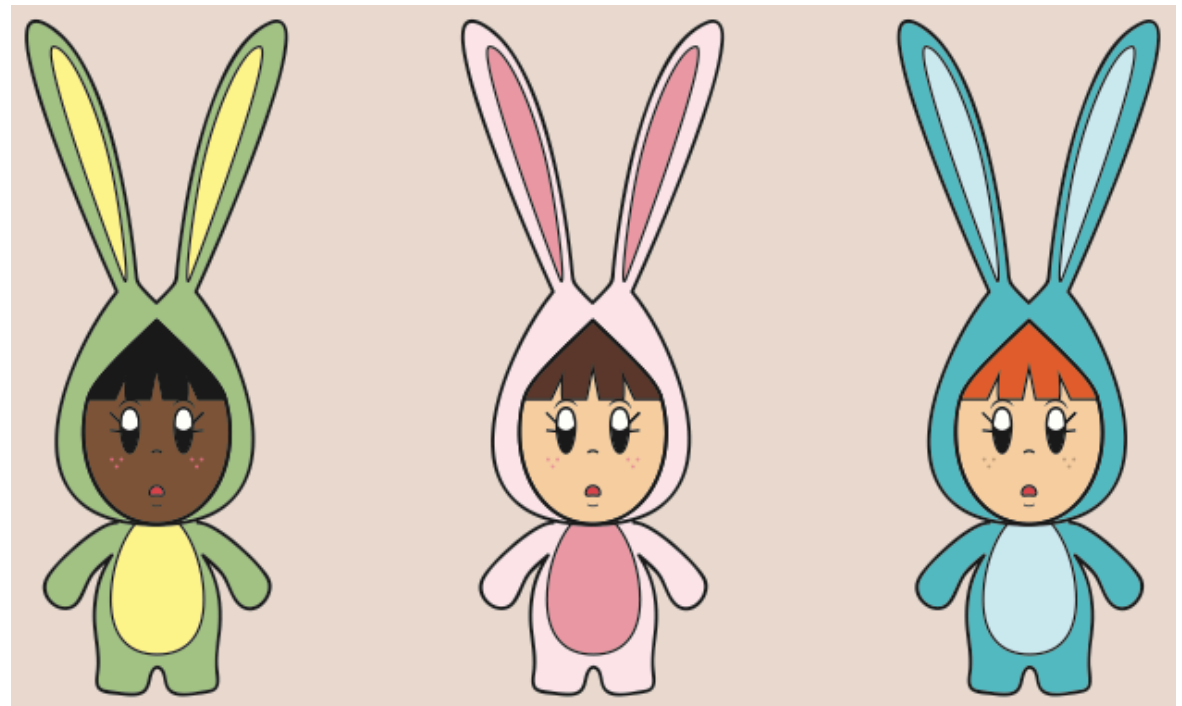

L'idea di Bunny è quella di un prescolare per bambini da diffondere sul web, con protagoniste tre bambine: Ely, Dada e Mela. Queste ultime, hanno un carattere unico e vivono la realtà che le circonda in maniera diversa. Ely è la più riflessiva, quindi affronta con più paura le situazioni che le si pongono davanti. Dada è molto vivace e sempre pronta a rispondere al richiamo dell'avventura e Mela ha la capacità di risolvere i problemi con molta facilità ed è molto intelligente. Ogni giorno affrontano un'avventura che le mette di fronte ad una paura da sconfiggere o a qualcosa di nuovo da conoscere. In questo sono sempre supportate dai personaggi che popolano il loro mondo : La Tartaruga, il Tullicano, Il Vulcano, la Balena e Stellino.

"BUNNY ORIGINAL CONCEPT"

(Concept originale da cui è nato il corto)

Adobe Photoshop // Adobe Illustrator

“IL VULCANO”

©Rainbow Academy

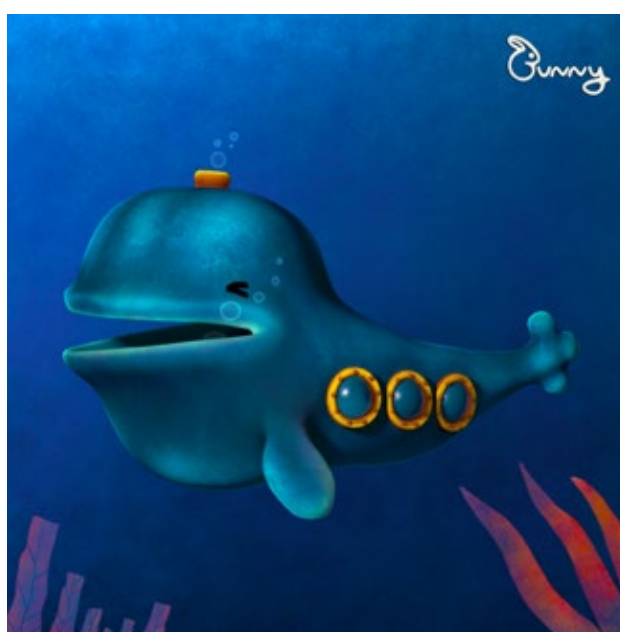

“STELLINO E TURKLE”

©Rainbow Academy

“PIANETA BUNNY” (Concept)
Adobe Photoshop

“SALVATAGGIO” (Concept)
Adobe Photoshop

VIDEO: <https://youtu.be/pFsNDxCWMDs>

PRESS: <https://www.rainbowacademy.it/blog/bunny-il-corto-degli-studenti-di-rainbow-academy/>

“In ordine: TURKLE, VULCANO,
TULLICANO, STELLINO,
BALENA, DADA & STELLINO”

©Rainbow Academy

// PERSONAL WORK //

"SUBARU" (3D Model)
Autodesk Maya // Mental Ray // Adobe Photoshop

"THE PENGUIN" (3D Model)
Autodesk Maya // Arnold //
Adobe Photoshop

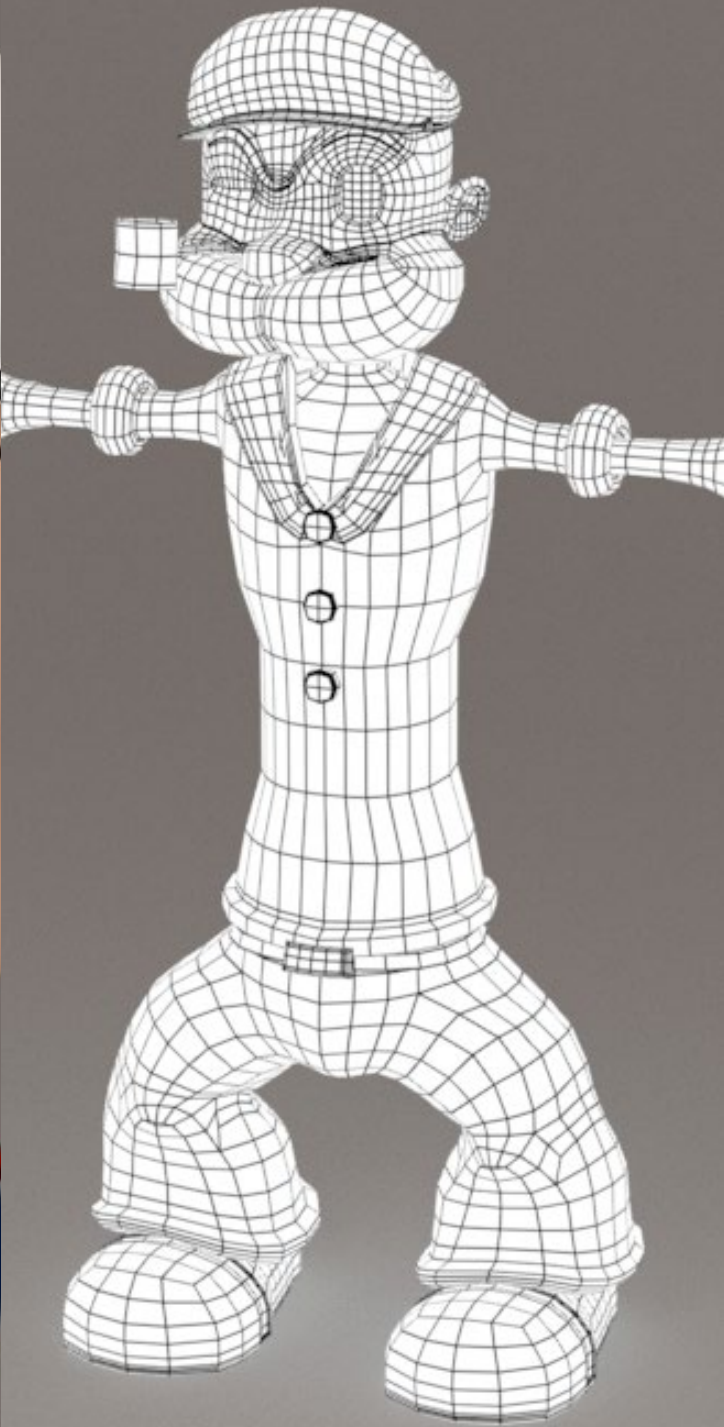
©Warner Bros

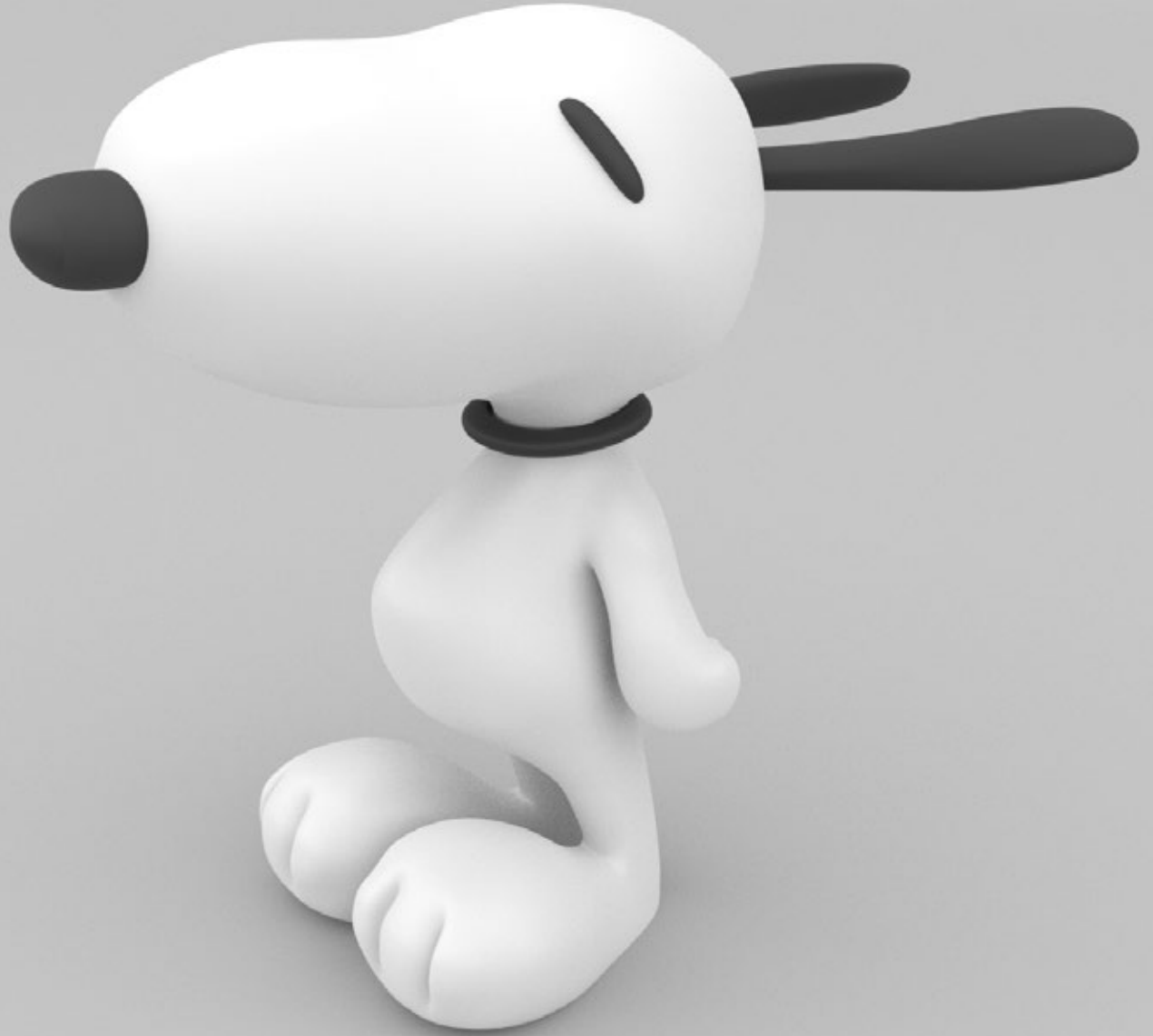
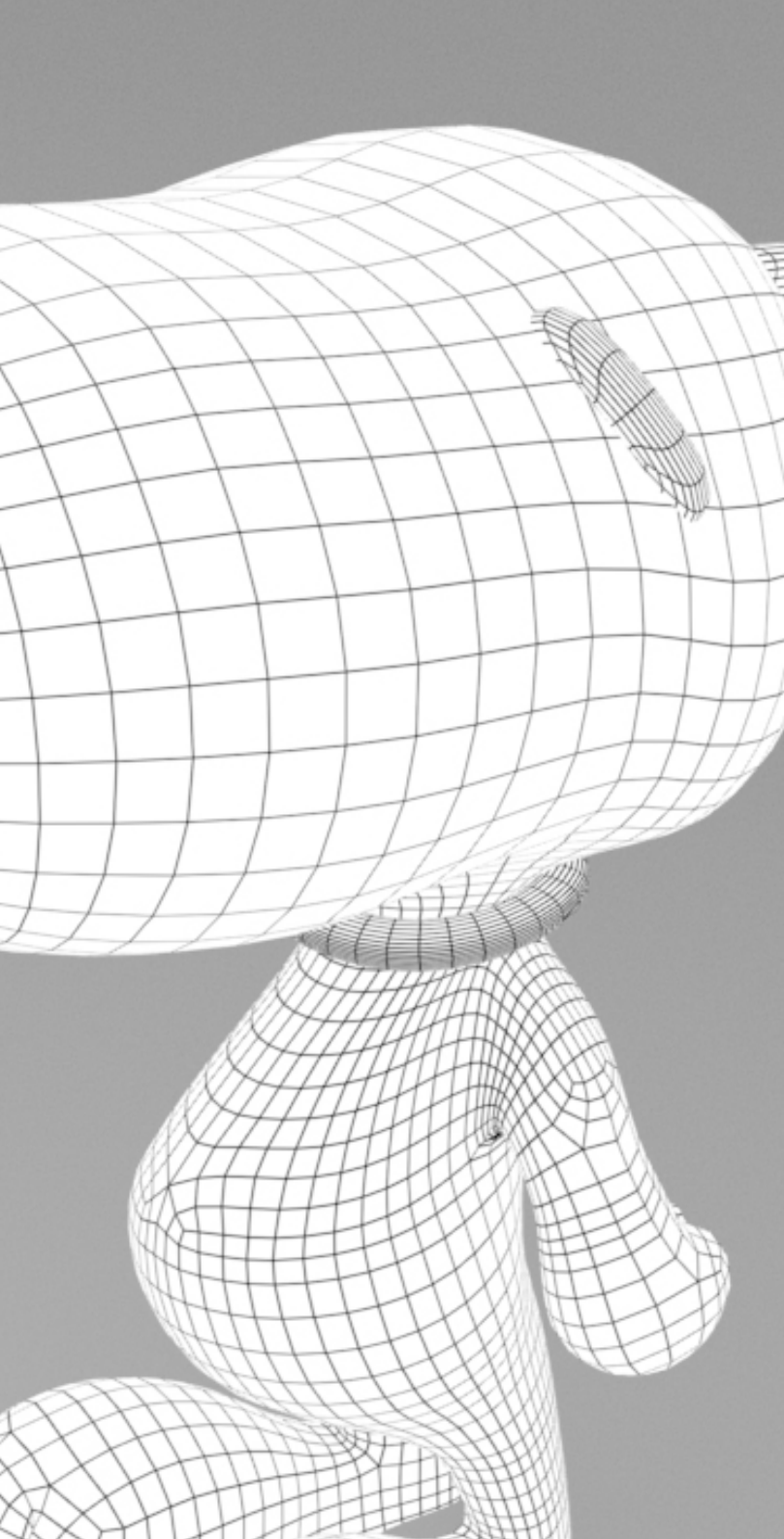

"POPEYE" (3D Model)
Autodesk Maya // Arnold //
Adobe Photoshop

©King Features Syndicate, Inc. and
TM Hearst Holdings, Inc

"SNOOPY" (3D Model)
Autodesk Maya

©Peanuts

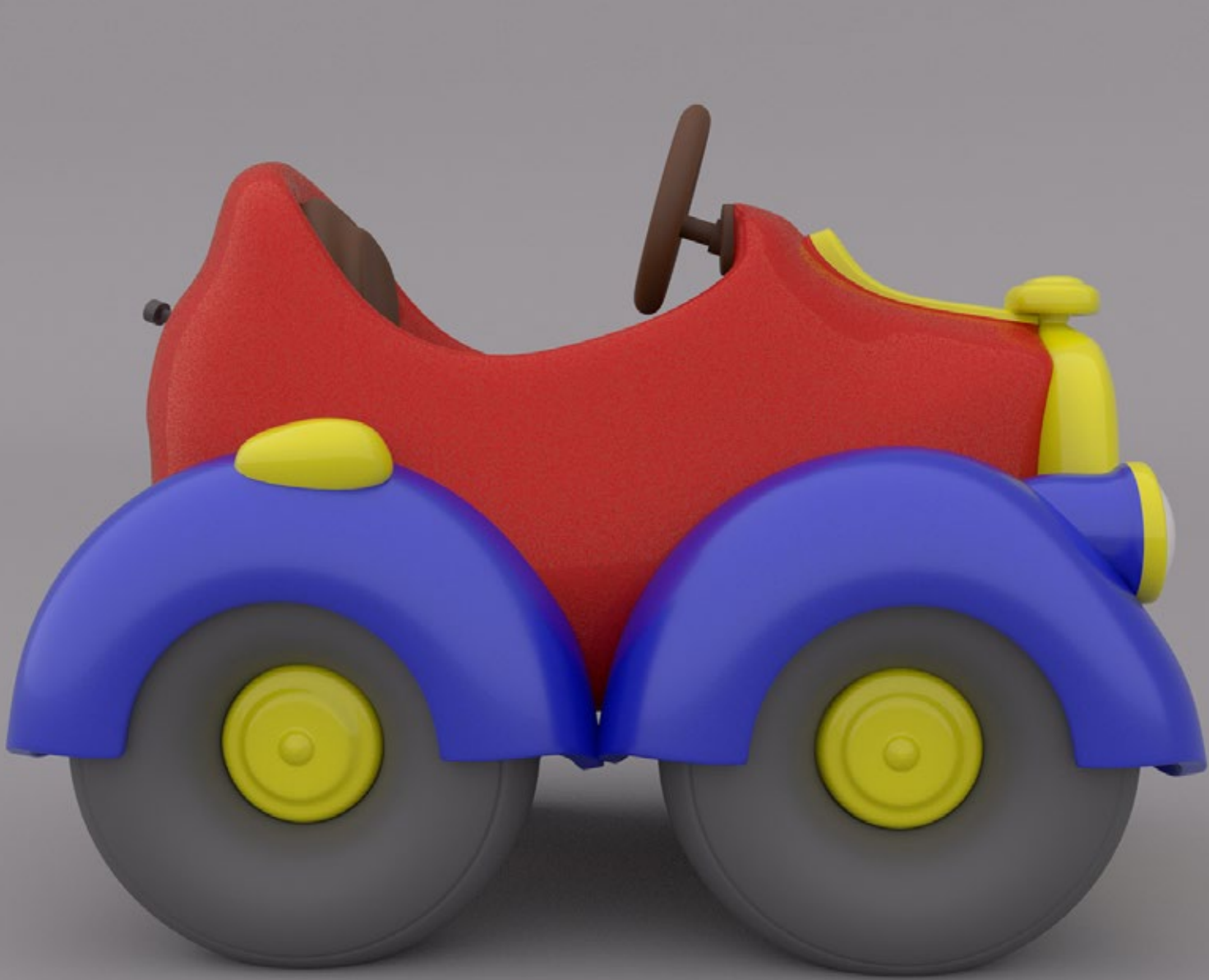
La casa di Snoopy e il Render sono
di: Valentina Leone

“313” (3D Model)
Autodesk Maya // Arnold //
Adobe Photoshop

©Disney

"GRANNY" (3D Model)
Autodesk Maya // Arnold // Adobe
Photoshop

©Warner Bros

“STANLIO & OLLIO”
(3D Models)
Autodesk Maya //
Arnold // Adobe
Photoshop

“PUCCIO - PULCINELLA” (3D Model)
Autodesk Maya // Arnold // Adobe
Photoshop

// DESIGN //

// LOGO & BRAND IDENTITY //

“Pet World Advisor” è un app che permette di ricercare i servizi dedicati agli animali domestici.
“Vincent Mer” è un Beachwear brand con sede a Napoli.

“PET WORLD ADVISOR”
Adobe Illustrator

©Massimo Casaburi

“VINCET MER”
Adobe Illustrator

©Vincent Mer

// LOGO & BRAND IDENTITY //

“Campania Afro Latin Congress” è un congresso per il mondo della danza che si svolge ogni anno a Napoli.

“CAMPANIA AFRO LATIN CONGRESS”
Adobe Illustrator // Adobe Photoshop

©Campania Afro Latin Congress

// LOGO & BRAND IDENTITY //

“Lettera G”. Design realizzati per uno studio di avvocati a Napoli.

“STUDIO GRAMEGNA E ASSOCIATI”
Adobe Illustrator // Adobe Photoshop

©Mario Gramegna

// LOGO & BRAND IDENTITY //

“Oasi Navarro” è un complesso di bar e ristoranti a Napoli.

“OASI NAVARRO”

Adobe Illustrator // Adobe Photoshop

©Diego Navarro

// MODA //

Un settore molto affascinante per cui ho avuto la possibilità di lavorare, è quello della moda. Di seguito, alcuni dei lavori realizzati.

“DIVA” (T-Shirt)

Software: Adobe Photoshop

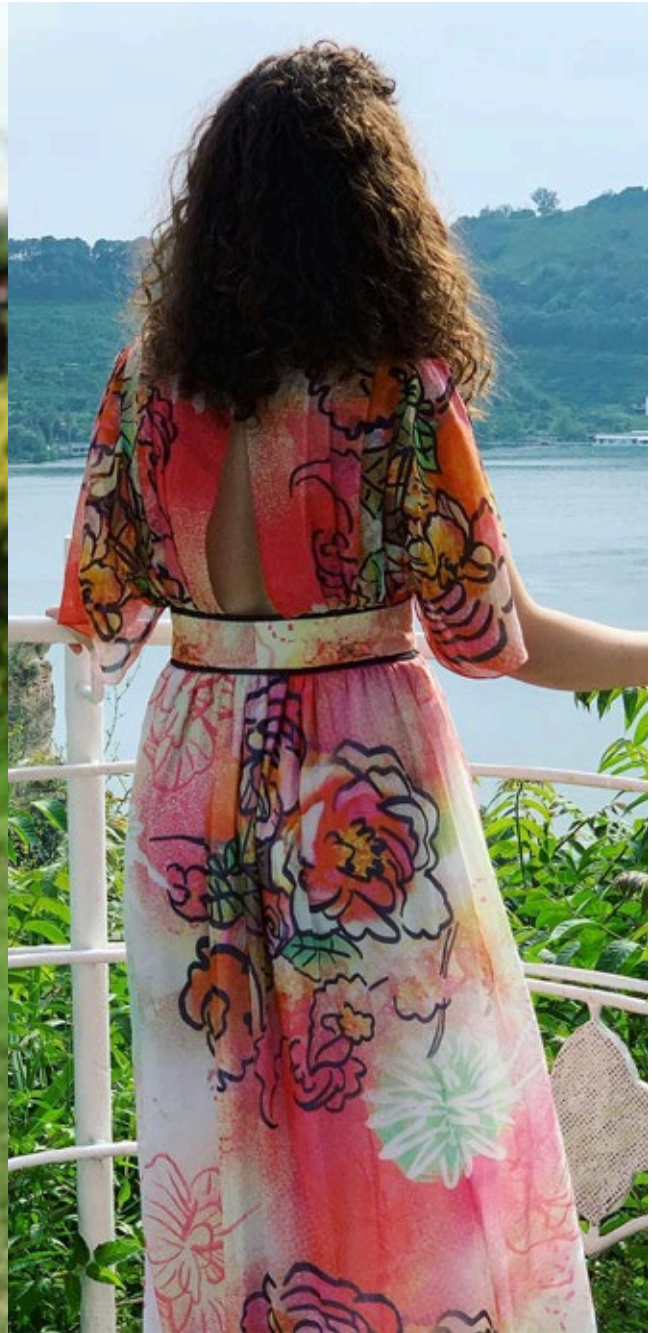

// ART //

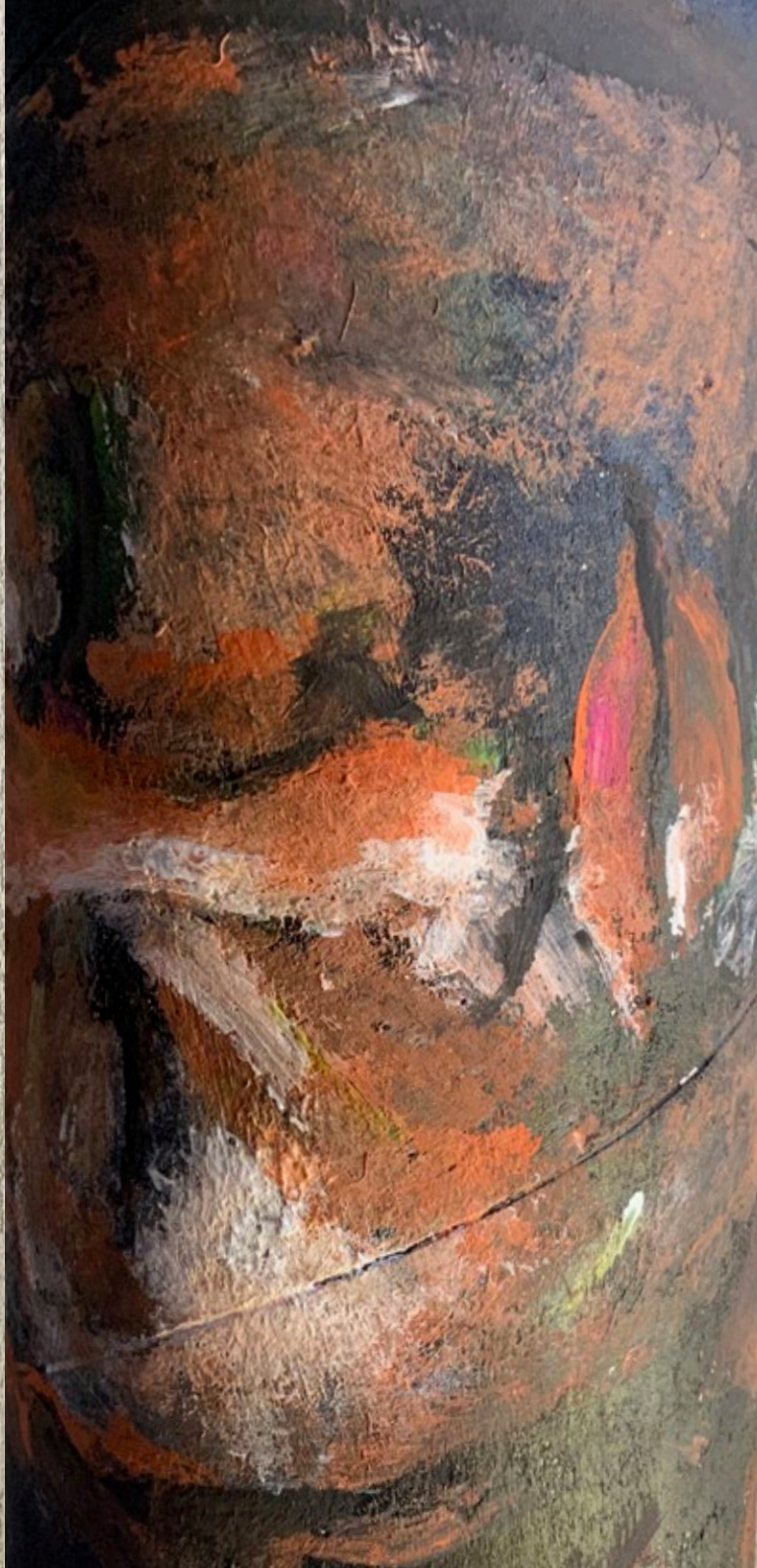

// ALESSANDRO CATUOGNO //

Nato a Napoli, il 16 Dicembre 1991.

Frequento il liceo artistico, indirizzo linguaggi visivi e l'accademia di comunicazione visiva Ilas.

Successivamente mi trasferisco a Londra per un anno, qui lavoro presso Crowdmunch e collaboro con SomewhereTo. Dopo questa esperienza, ritorno a Napoli, dove per un anno lavoro presso la Printextyl come grafico di moda. Nel 2016 frequento il master in 3D digital Production della Rainbow Academy a Roma e, una volta terminato, lavoro al corto "Bunny". Dal 2017 ad inizio 2019, sono in Farmina. Attualmente lavoro come freelance.

*Alessandro
Catuogno*

