TICA

AGOSTO 2023

JACQUES DEQUEKER

BRIAN SYKES

MANIFESTO

Uma visão ousada para uma nova realidade.

A SINTETICA ousa sonhar, questionar e perturbar. Posicionada na vanguarda de uma nova realidade, ela abraça a IA como colaboradora e musa. Essa tecnologia não está apenas modificando as formas de criação, mas redefinindo o que é criado. Há um eco da alma humana na arte generativa, capaz de desafiar as convenções e surpreender até mesmo seus criadores.

Mas a jornada é complexa. O ritmo da transformação é irregular, e integrar a IA em nosso mundo criativo exige um equilíbrio delicado. A SINTETICA reconhece esses desafios, mas vê a IA como parceira, não substituta. Está aqui para ampliar a criatividade, redefinir arte, moda e publicidade, e derrubar barreiras.

A revista convida os leitores a se juntarem a esta exploração, enfatizando a colaboração e o entendimento compartilhado. Artistas, fotógrafos, modelos, gurus da moda, publicitários - todos são bem-vindos.

A missão da SINTETICA é mostrar que a realidade em mudança pertence a todos.

A realidade, agora, é Sintética.

EXPEDIENTE

EDIÇÃO N° 01 / AGOSTO DE 2023

EDITORES JOSÉ LUIZ NUNES NETO

PAULO ALOISIO PRIESS

RAFAEL ERICHSEN DA SILVEIRA

NESSA EDIÇÃO JACQUES DEQUEKER

BRIAN SYKES

JOSÉ LUIZ NUNES NETO PAULO ALOÍSIO PRIESS

RAFAEL ERICHSEN DA SILVEIRA

CAPA JACQUES DEQUEKER

CONTRACAPA BRIAN SYKES

CONTATO CONTATO@SINTETICA.ART.BR

INSTAGRAM @SINTETICA.ART

WEBSITE WWW.SINTETICA.ART.BR

BLOG BLOG.SINTETICA.ART.BR

EDITORIAL

É com grande satisfação que apresentamos o número #01 da SINTETICA, a primeira revista do Brasil feita com imagens e textos gerados por Inteligência Artificial (esse editorial é uma exceção).

As imagens podem ter alguma interferência humana e também serem baseadas em artes humanas.

Inauguramos nossa revista com o inquieto **Jacques Dequeker**, fotógrafo de moda que dispensa maiores apresentações, responsável por diversas de capas de grandes revistas pelo mundo, com seu inédito ensaio *Nouvelle Vague*.

Nosso outro destaque é o norte-americano **Brian Sykes**, um especialista em arte generativa, youtuber, podcaster e autor do primeiro livro que fala sobre a engenharia dos prompts, os comandos em texto que geram as imagens que preenchem nossas páginas.

Os textos completos sobre os 2 convidados estarão disponíveis no nosso Blog: blog.sintetica.art.br

Temos ainda os ensaios dos editores: o fotógrafo **Neto** e os designers **Paulo Priess** e **Rafael Erichsen**.

A seção **Galer.ia** fecha essa edição e vai trazer sempre trabalhos gerados por IA de convidados e contribuições do público.

ENSAIOS

JACQUES DEQUEKER

Nascido em 1970 em Porto Alegre, no sul do Brasil, Dequeker começou a fotografar em 1997, sob influência de amigos como o fotógrafo Pedro Flores e o maquiador Duda Molinos, cujas obras inspiram as imagens criadas por Dequeker.

Ele publicou seu primeiro ensaio na Vogue Brasil em 2000, revista com a qual colabora frequentemente desde então.

Em 2002, foi reconhecido pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil como o melhor fotógrafo de moda do Brasil, e no ano seguinte, 2003, expandiu sua presença para a Europa.

As fotografias de Dequeker foram publicadas em diversos títulos, como Vogue, a edição francesa de Marie Claire, Glamour Paris, a sueca Forum Hasselblad, V Magazine, TWILL, e o jornal El Pais.

Agora leva sua expertise fashion para o digital com o DQK3R M3T4 STUDIO que inclui 3D e IA, sempre em colaboração com profissionais reais.

@jdequeker

BRIAN SYKES

Brian Sykes é um estrategista experiente em Branding com mais de 27 anos de experiência.

Como fundador da AdJourney, autor, educador e consultor, ele tem impulsionado o crescimento de várias marcas e compartilhado sua profunda compreensão da IA através de livros, aulas e consultorias.

É membro fundador do coletivo AI/CC (Artificial Intelligence Creative Community) no Linkedin, com mais de 10 mil usuários.

Seu trabalho inovador inclui o guia 'A.l. Explore: Prompt Fundamentals' e contribuições significativas para o marketing de marcas notáveis.

Agora, focando em sua nova empreitada como Estrategista de Negócios em IA, Brian está animado para fornecer soluções personalizadas de integração de IA para empresas prontas para abraçar o futuro, ajudando-as a desbloquear o poder transformador da IA em suas operações.

@thebriansykes

JOSÉ LUIZ NUNES NETO

Formado em Propaganda e Marketing pela (ESPM (SP). Fotógrafo no Noir Studio e Diretor de Criação na Confraria Criativa, uma empresa especializada em catálogos de moda.

Foi professor de fotografia nas universidades da região de Blumenau (SC) coordenando o Curso Sequencial de fotografia da Universidade Regional de Blumenau (FURB) por 10 anos.

Editor da revista NoMirror (principal referência de fotografia de celular do Brasil). www. nomirror.art.br

Colaborador da Mobgraphia Cultura Visual produtora do maior concurso de fotografia de celular da América do Sul). www.mobgraphia.com.br

@netobnu @nada.aiart @mobgraphia

PAULO PRIESS

Formado em Publicidade e Propaganda pela FURB de Blumenau (SC) e pós graduado em E-Management pela FGV.

Atua como Consultor de Marketing, com ênfase na criação de marcas, design gráfico e marketing digital.

Autor de histórias em quadrinhos e editor de fanzines, fotógrafo hobbysta. Em 2010 foi um dos fundadores do coletivo artístico Balbúrdia em Blumenau.

Interessado em inovação, iniciou a produção de imagens com IA em 2021 utilizando Art Breeder e Night Cafe Studio, atualmente sua produção é realizada exclusivamente com Midjourney.

@priess.ai.art

RAFAEL ERICHSEN

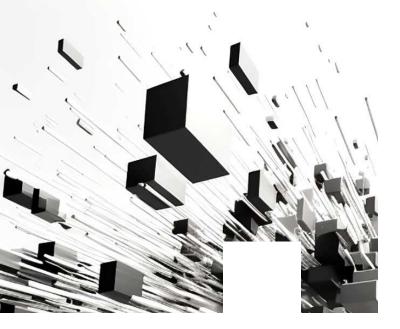
Formado em Propaganda pela FURB (Blumenau, SC), especialista em Identidade Visual pela UNIVALI. Começou ainda no colégio editando fanzines de HQ, na onda das revistas Chiclete com Banana, Circo e Animal.

Trabalhou como ilustrador no Jornal de Santa Catarina da RBS. Foi dono de agência por 10 anos e um dos fundadores do coletivo de artes Balbúrdia de Blumenau.

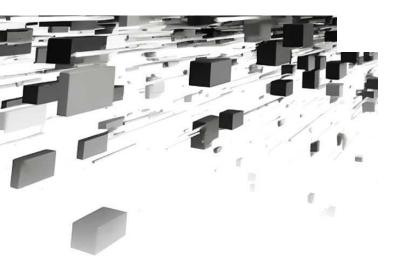
É professor de Direção de Arte, Identidade VIsual e Redação Publicitária há 20 anos em cursos de graduação e pós de Publicidade e Design. Já criou e produziu mais de 40 identidades visuais para clientes no Brasil, EUA, Alemanha, França, Austrália e África do Sul.

Desde o final de 2022 estuda e se encanta com a Inteligência Artificial no Midjourney e a usa cada vez mais em seu trabalho.

@rafaelerichsen_ai

ÍNDICE

Touvelle Jaque Um ensaio de JACQUES DEQUEKER

LA NAVE VA

Em sua dança sideral, Entre o real e o surreal, sem destino final.

No voo da liberdade, E na magia do desconhecido,

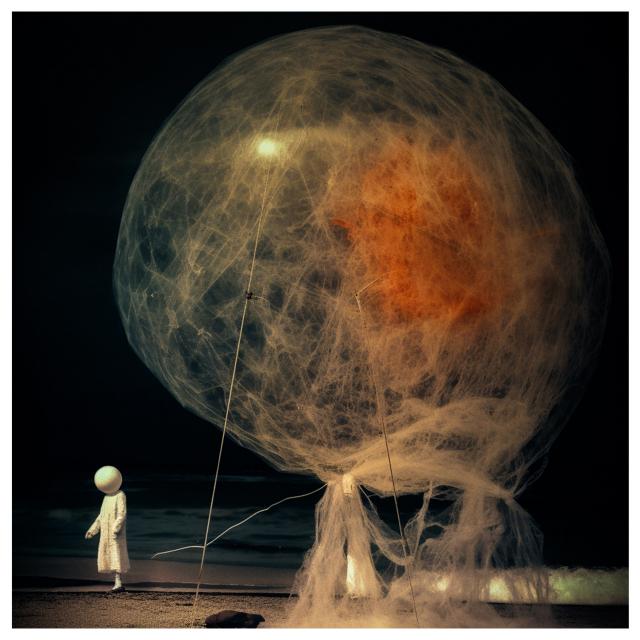

As partidas são convites para o improvável, Onde as bolhas se expandem, incríveis.

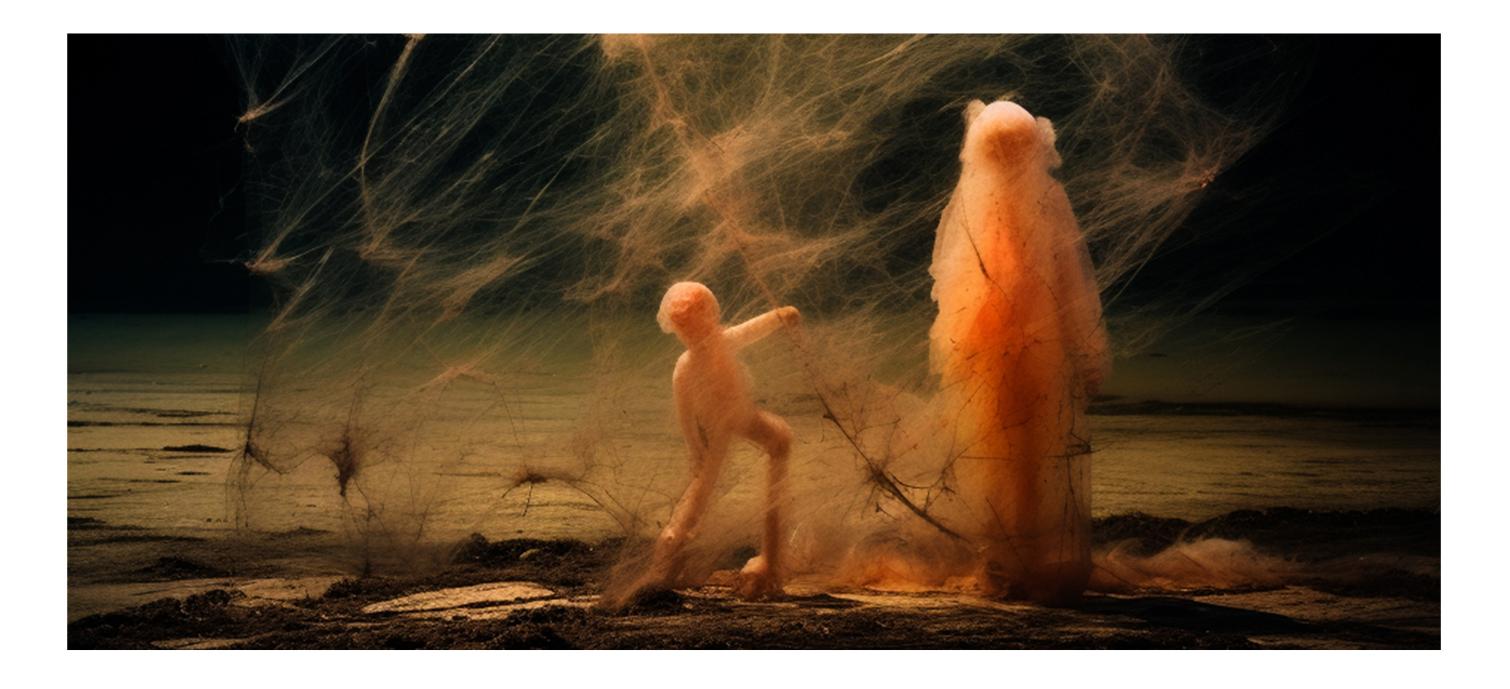
Nas chegadas, transformados, emergimos, Do surrealismo absurdo, novos horizontes abrimos.

Assim, na partida surreal rumo ao universo interior, Descobrimos em nós, seres de mundo exterior aprisionados.

La nave va, em viagem encantada e infinita, Revelando a beleza de ser, de existir, de sermos... aflitos.

LA NAVE VA José Luiz Nunes Neto

THE END WATCHERS Por Rafael Erichsen

FUTURA NEBULA

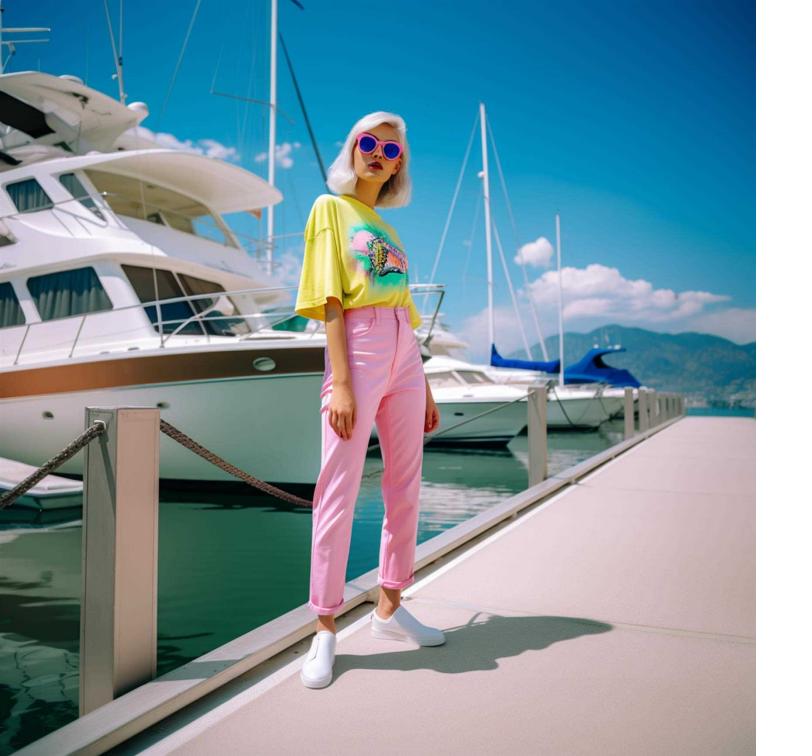

FUTURA MARIS

BRIAN SYKES

A Magia das GANs: A Jornada Pessoal de Brian Sykes

Brian descreve seu primeiro encontro com Midjourney como uma experiência emocionante. "Eu prendi a respiração, e então lá estava, a materialização visual das minhas palavras. Esse momento foi nada menos que uma experiência 'AHA', um aceno para a extraordinária sinfonia de tecnologia e criatividade." Essa criação tornou-se o início de seu primeiro livro.

Navegando pelo conceito das Redes Adversárias Generativas (GANs) na arte com IA, Brian se deparou com um enigma fascinante: um dueto competitivo entre um gerador e um discriminador, criando dados autênticos e peças cativantes. "Alimentando uma GAN com a arte de Van Gogh, testemunhamos o nascimento de pinturas originais," ele relembra.

Sua jornada no campo da arte generativa o levou a trabalhar em várias plataformas como Midjourney, Stable Diffusion, Dall-E, entre outras. "Midjourney e Stable Diffusion são como forjas artesanais, moldando ideias brutas em imagens finamente ajustadas."

Desbravando Novos Caminhos: Os Primeiros Livros Sobre GANs

A jornada de Brian com a IA generativa de texto para imagem levou à criação do primeiro livro sobre *prompting* intitulado "A.I. Explore: Prompt Fundamentals," lançado em 28 de setembro de 2022. Desde então, ele escreveu duas revisões e mais quatro livros sobre o assunto, vendendo quase 1000 cópias, com mais obras a caminho.

Sua motivação vem de seus primeiros dias lidando com as complexidades da IA generativa, uma jornada árdua, mas incrivelmente esclarecedora. Combinando essa experiência com seu background em ensino, Brian sentiu-se compelido a iluminar esse caminho para outros. "Minhas realizações foram simples: nem todos são exploradores de coração, e nem todos estão ansiosos para 'cavar na lama' em busca dos preciosos nuggets de conhecimento."

Sua paixão pelo aprendizado e entusiasmo pelo ensino convergiram para alimentar essas publicações. O objetivo? "Simplificar as complexidades, capacitar os usuários a utilizar essas ferramentas efetivamente e, em última análise, ajudá-los a realizar sua visão criativa única através da IA."

Resumo feito pelo ChatGPT a partir de entrevista com Brian Sykes.

Leia a entrevista completa no blog da SINTETICA.

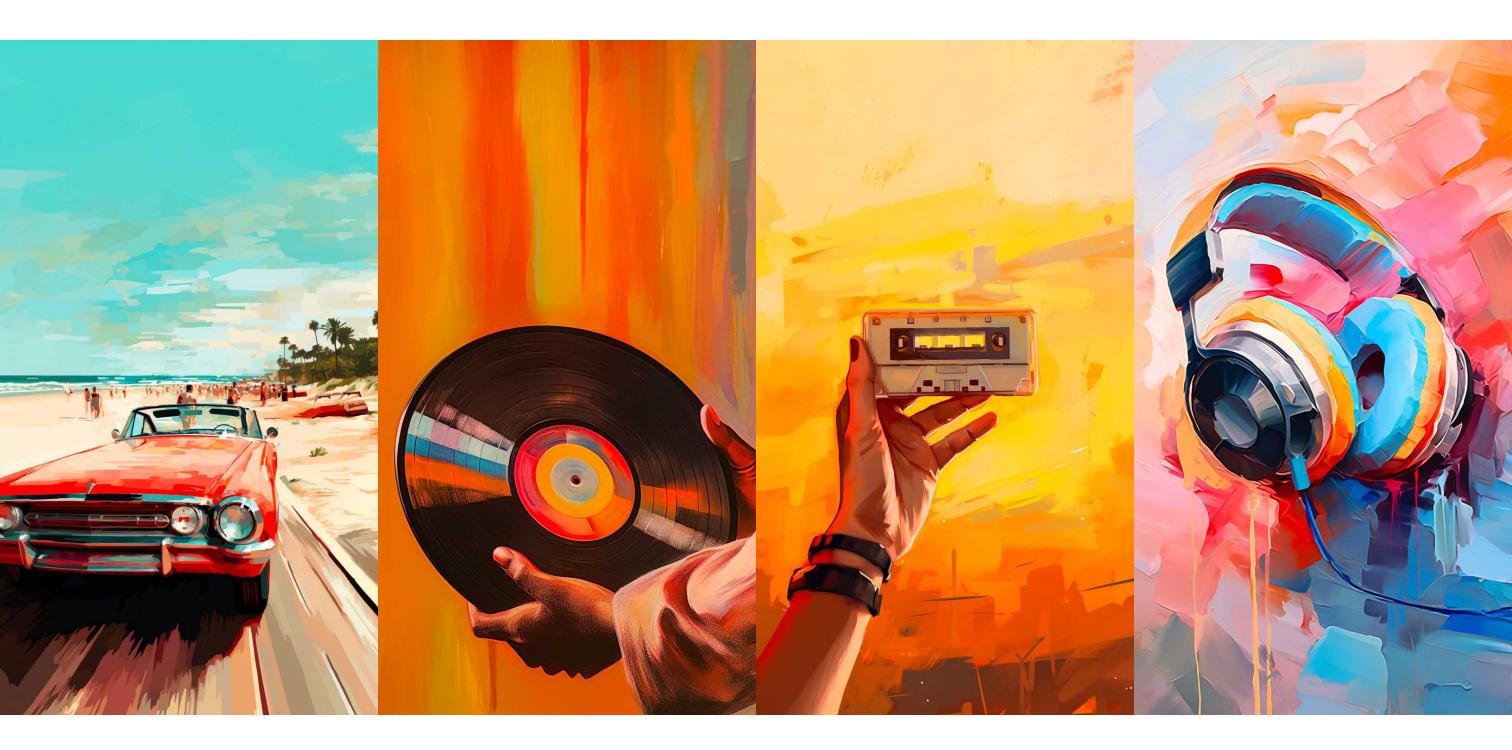

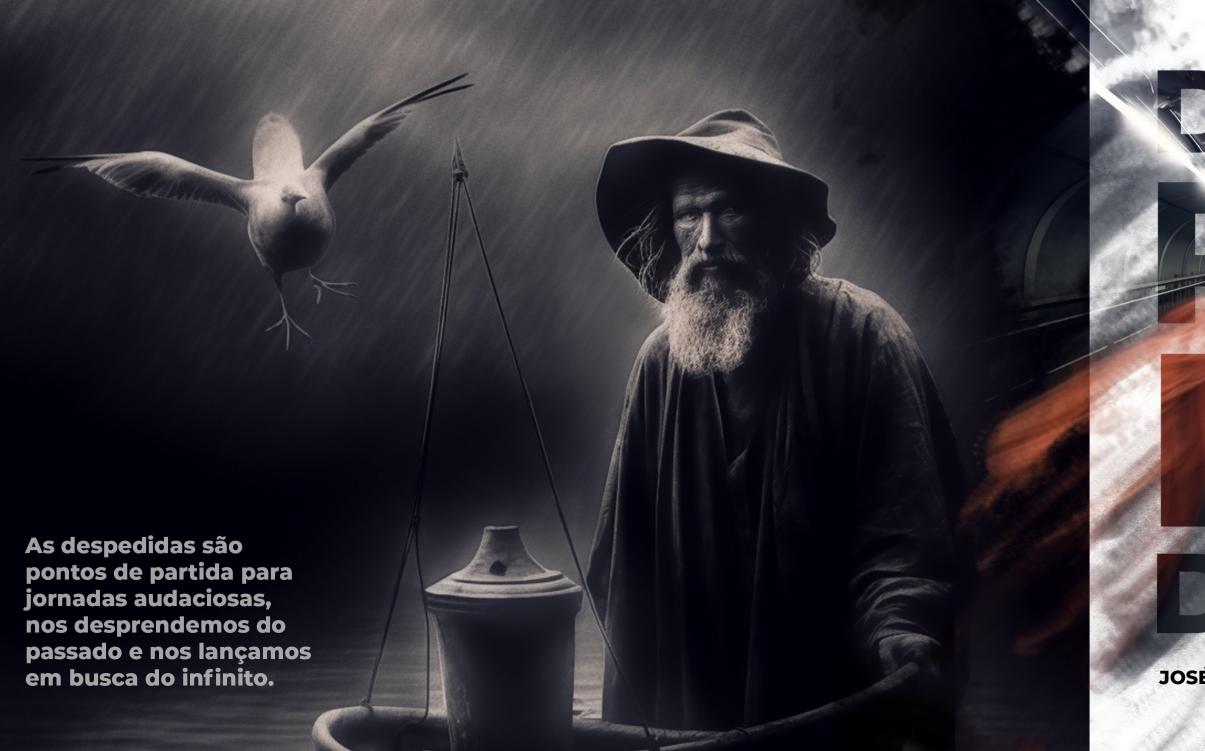

DAS

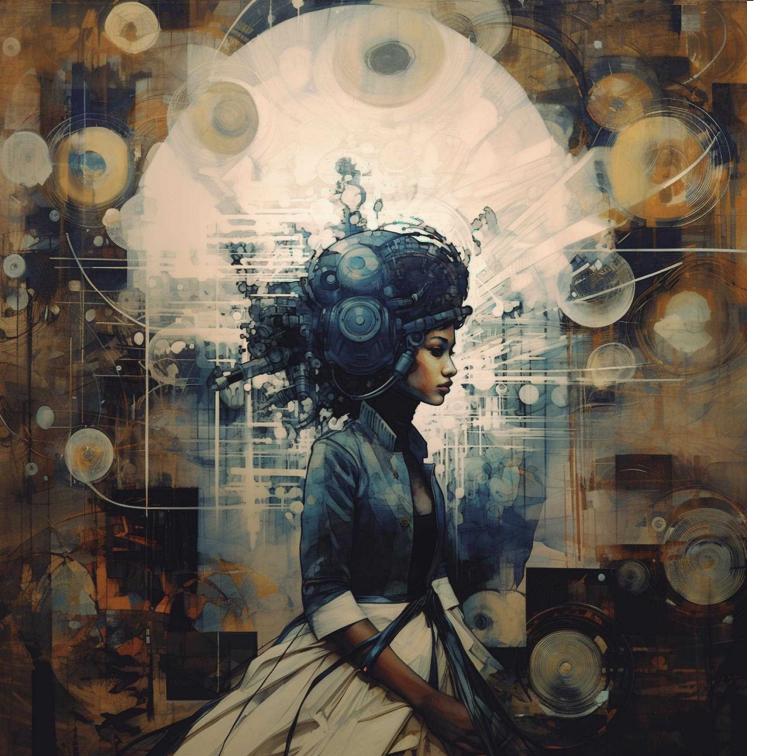
JOSÉ LUIZ NUNES NETO

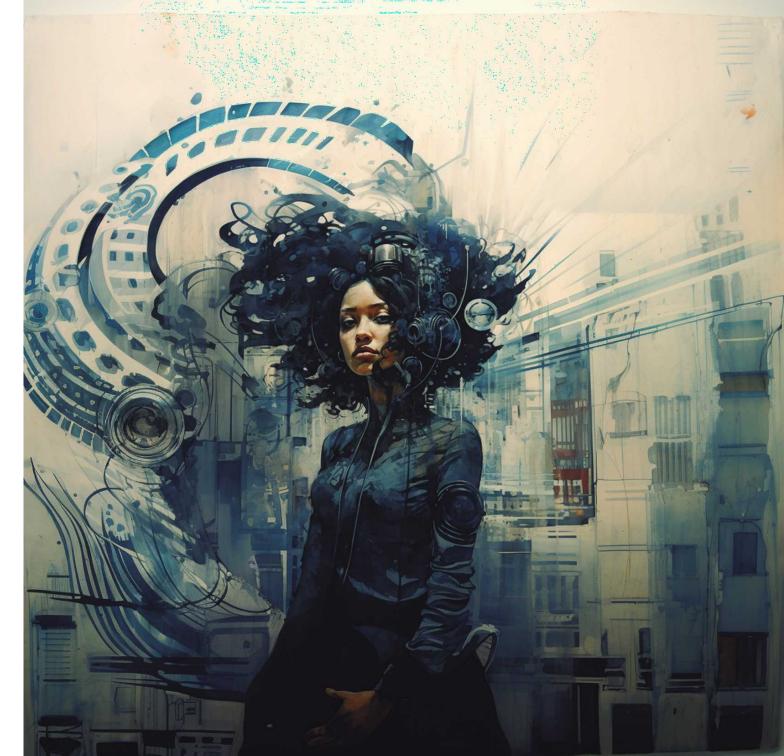

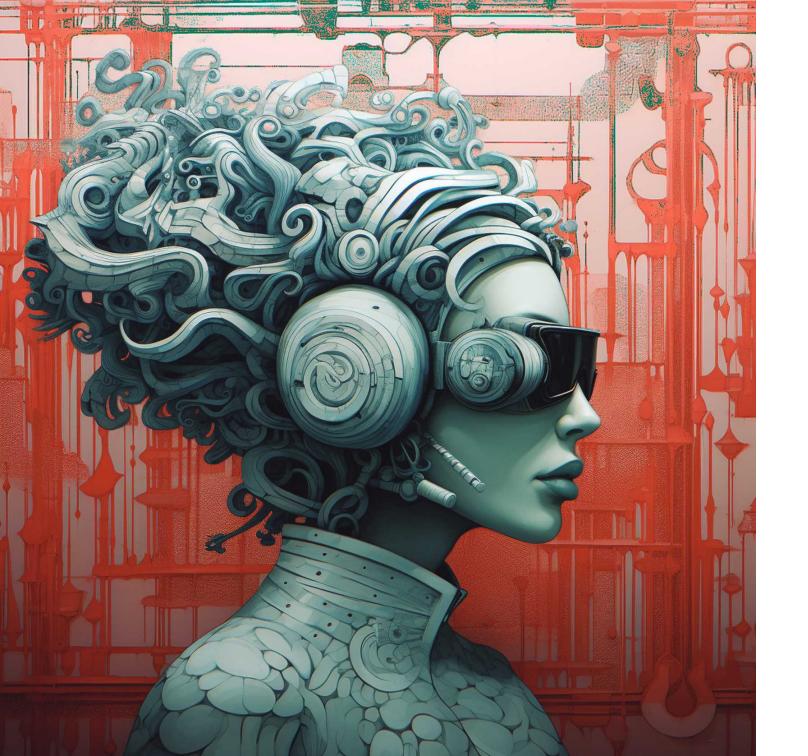
aimagine Por Rafael Erichsen da Silveira

lmagem que deu origem ao ensaio

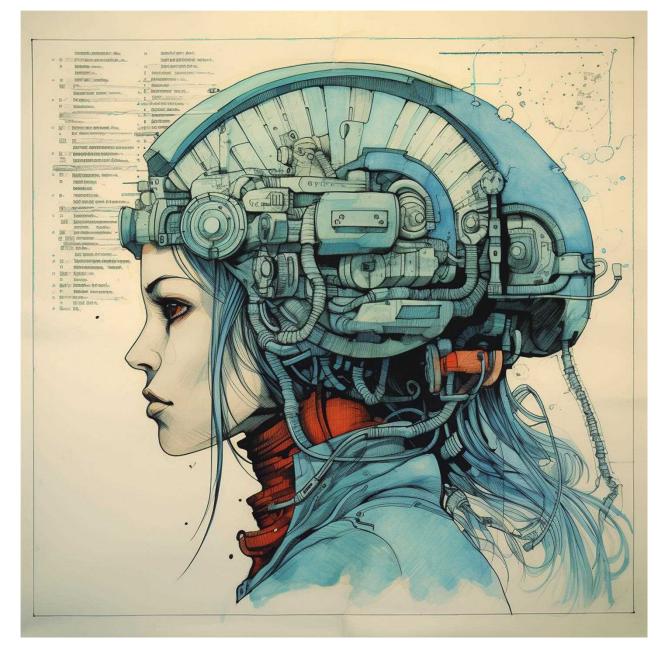

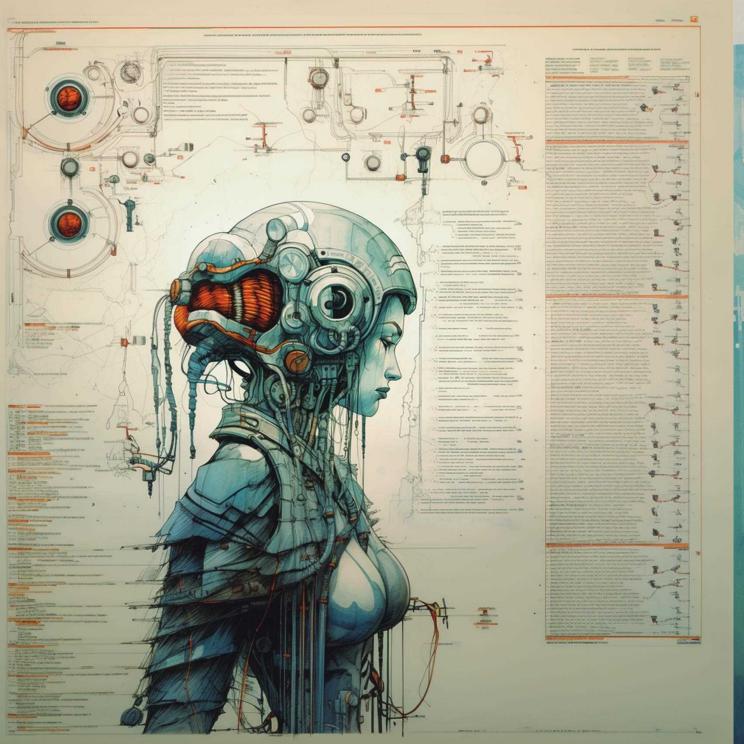

Arte do algoritmo, Delicada alma digital, BELEZA NA MÁQUINA.

Bits e sombra, respiração mecânica, Escuridão revela.

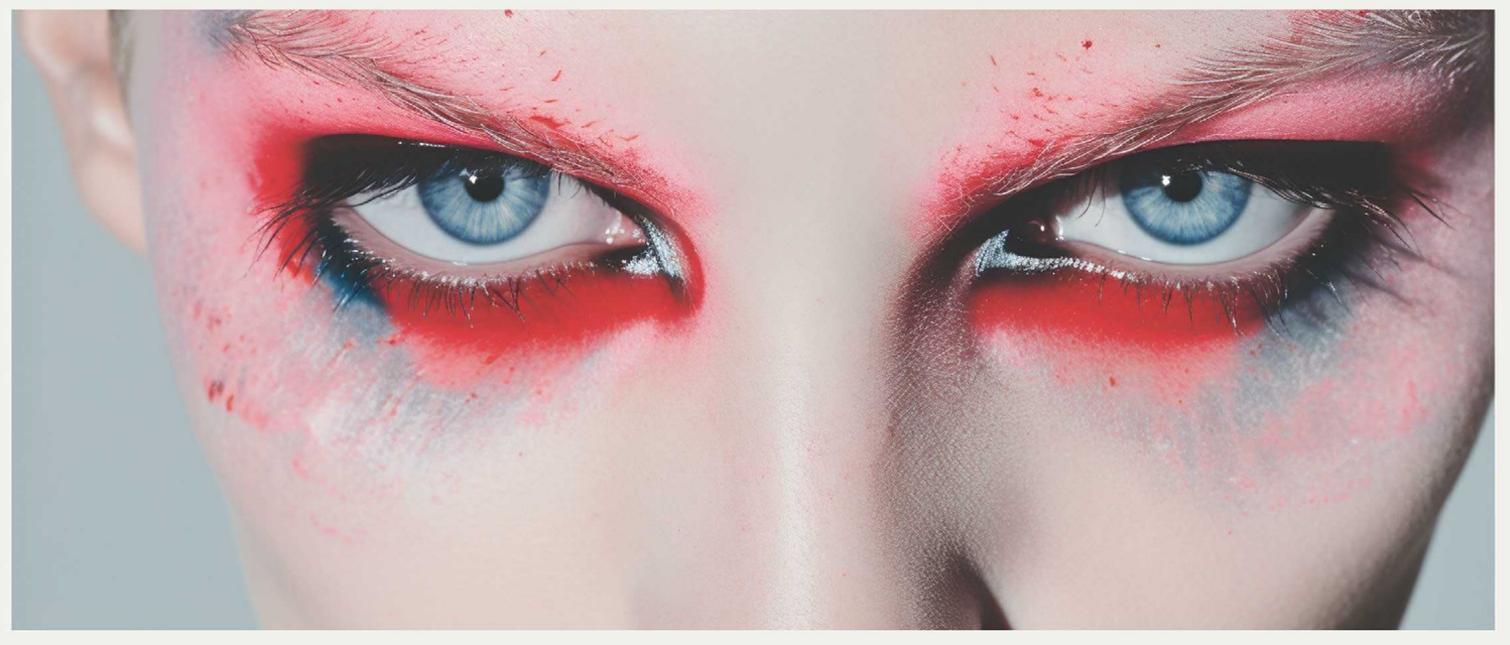

Em sonhos de silício, Arte em prompt e render. A alma sintética.

Chris Sicurella Margarida Barreto **Bas Waijers** Ghostcatwalk Silvia Alcantara Renato Baer Buzzsaw Paulo Cunha Jr. Daniel Wachholz Dani Lucheta A Freitas MRJ Figueiredo Lila Pierazoli Gianluca Traina

Chris Sicurella

Alemanha

^{Linkedin} christopher-sicurella

Margarida Barreto Portugal

Instagram margarida.barreto28

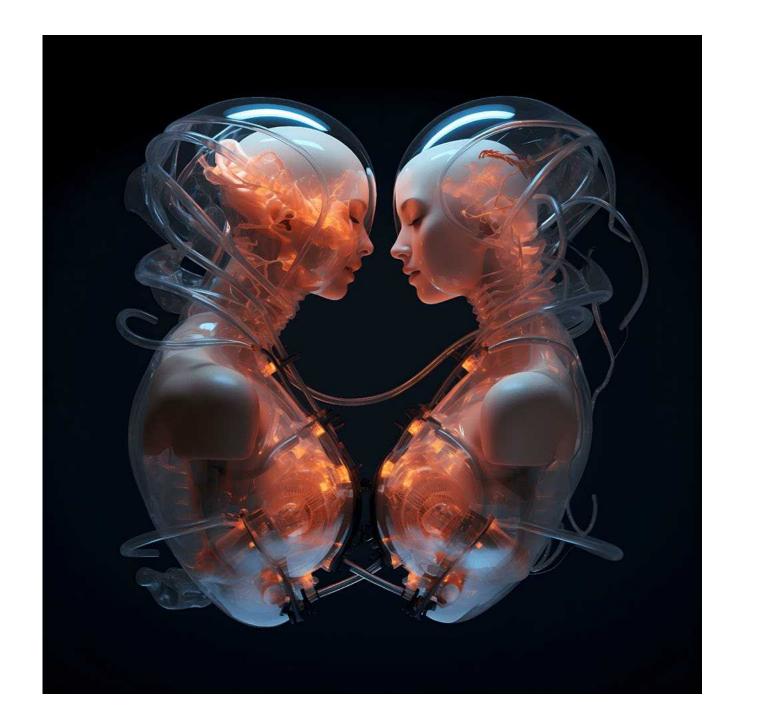

Bas Waijers

_{Instagram} baswaijers

Ghostcatwalk

Brasil

_{Instagram} ghostcatwalk

Silvia Alcantara

Brasil

^{Instagram} silviaalcantara.ai

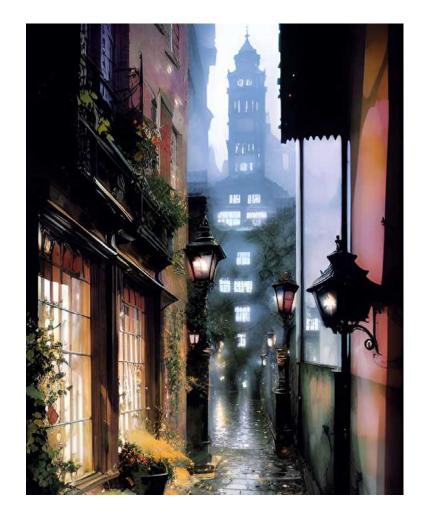

Renato Baer

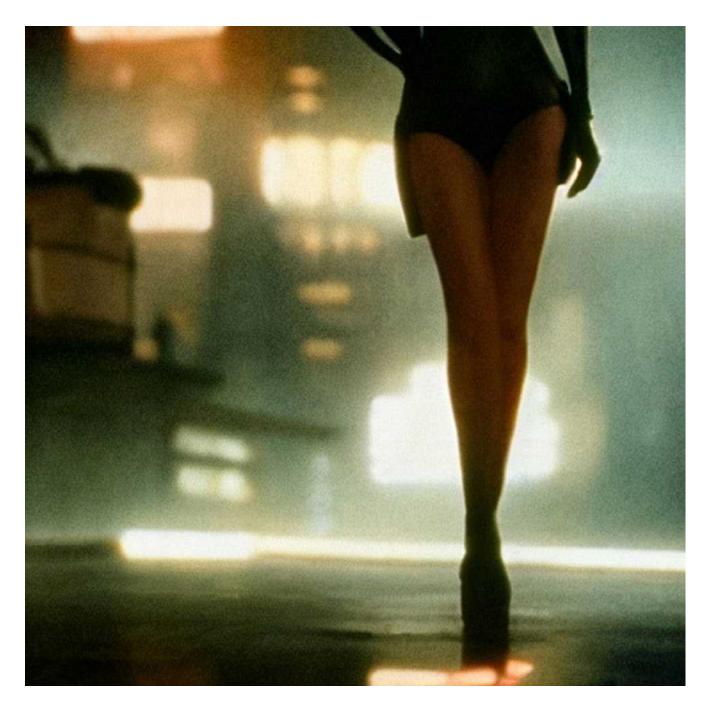
Brasil

Instagram baerrenato

Buzzsaw

EUA

Instagram buzzsaw.molotov.inc

Paulo Cunha Jr.

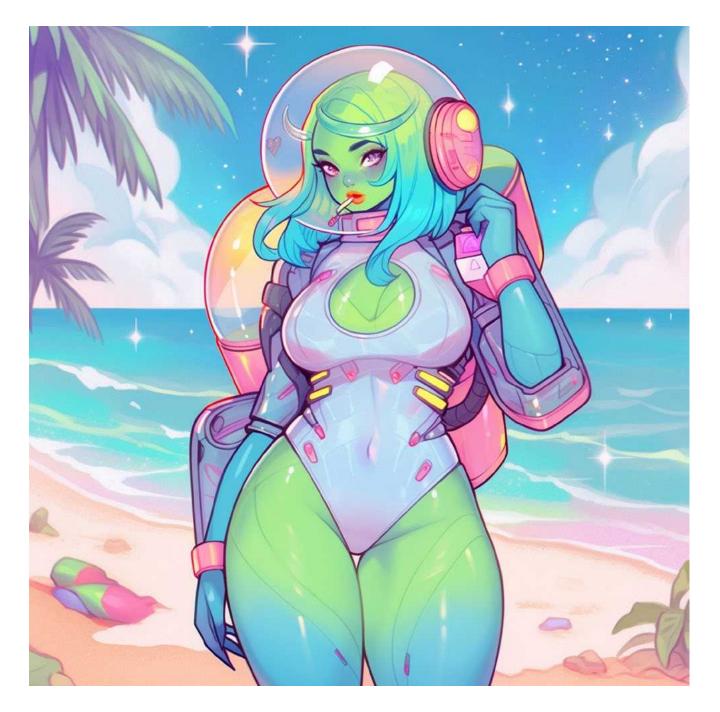
Brasil

Instagram artfiction.ai

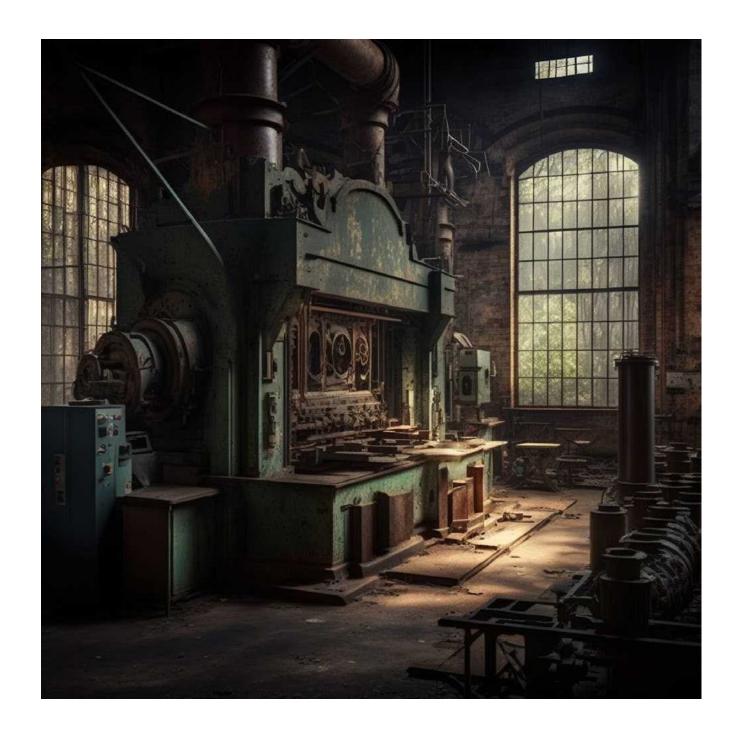

Daniel Wachholz

Brasil

Instagram danielwachholz

Dani Luchetta

Brasil

Instagram danielalucheta.ia

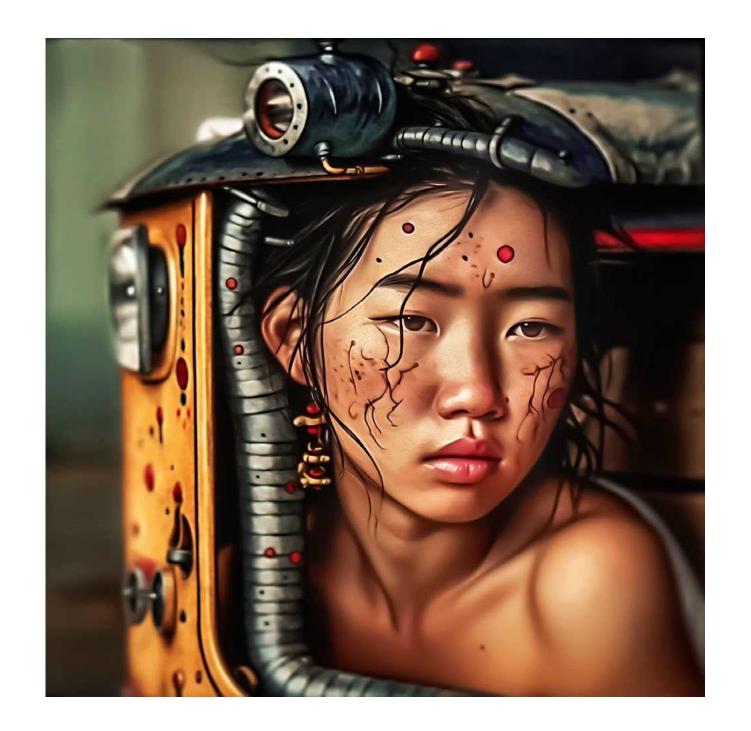
A Freitas

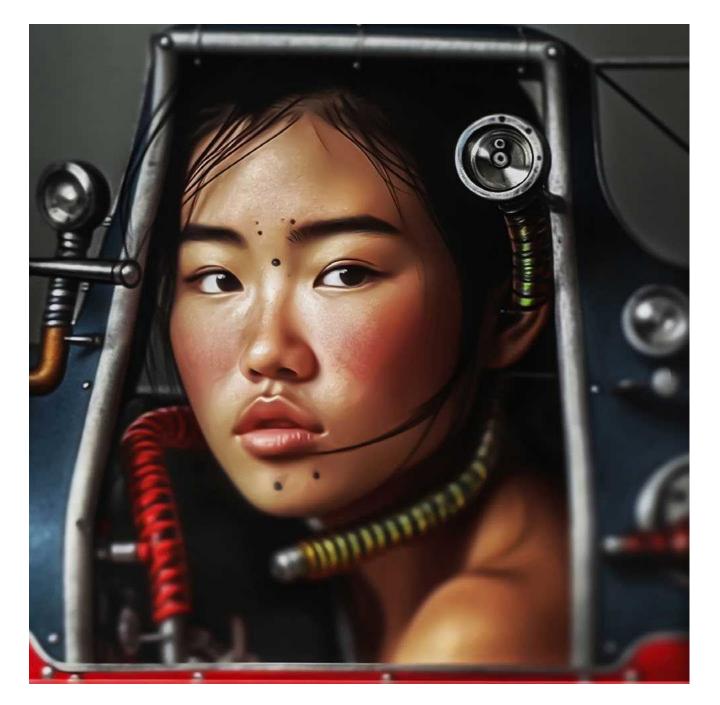
Brasil

^{Instagram} **afreitas_ai**

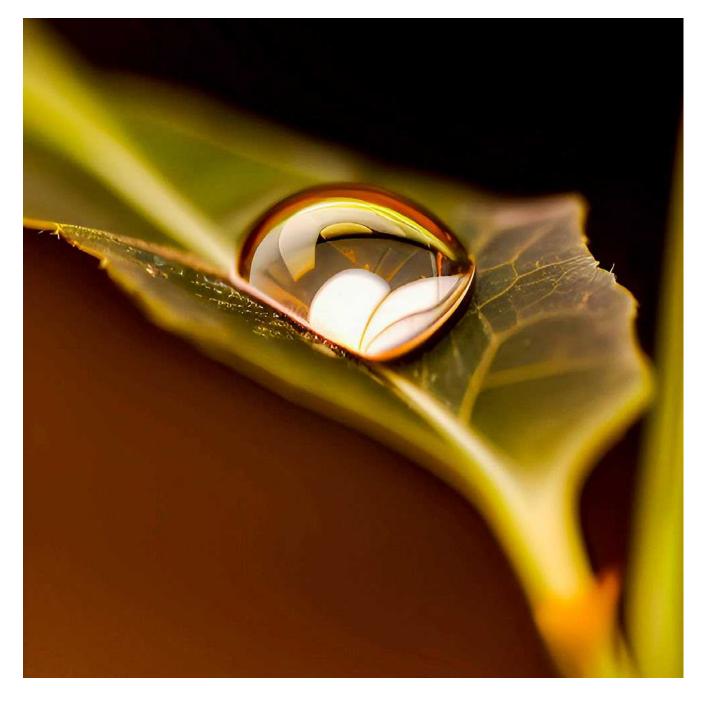
MRJ Figueiredo Brasil

^{Instagram} mrjfigueiredo

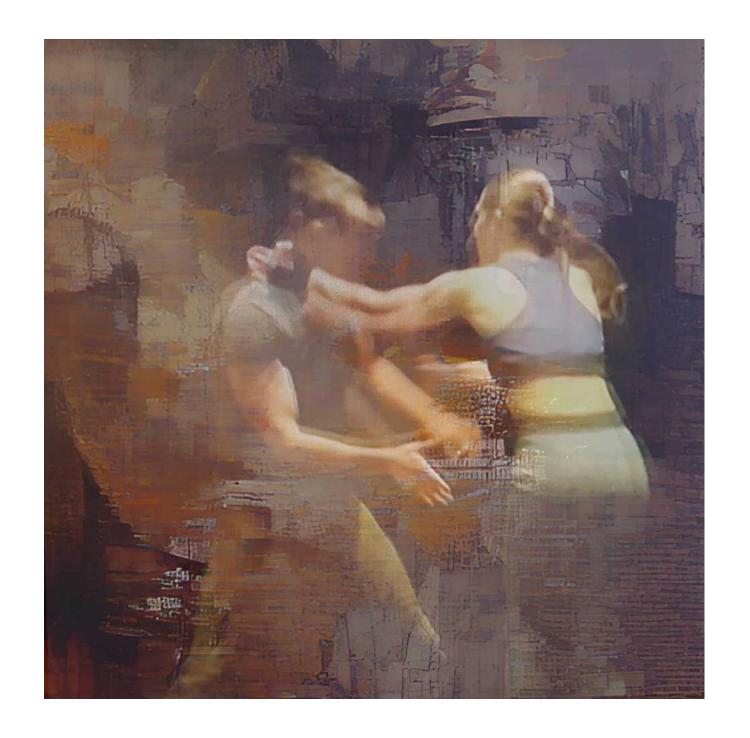

Lila Pierazoli

Brasil

_{Instagram} Iilapierazoli

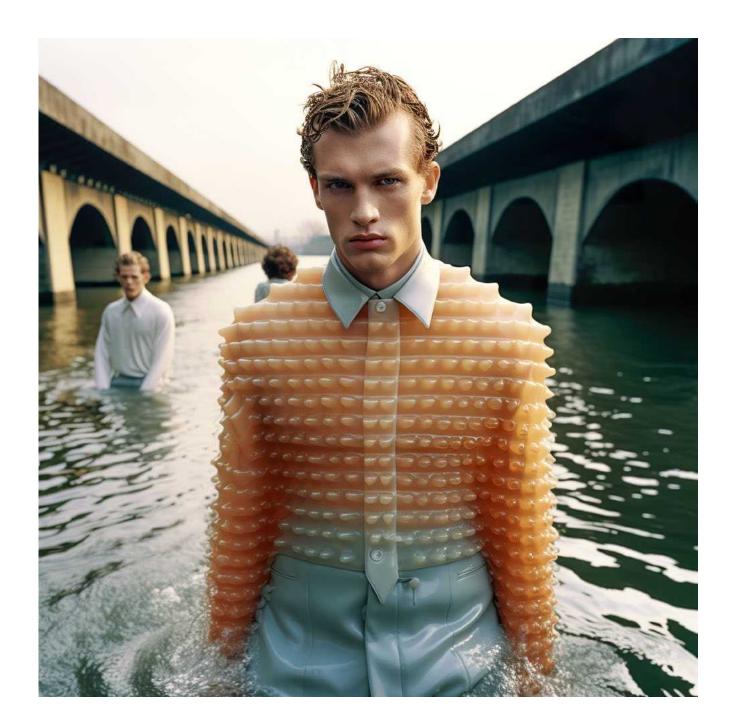
Gianluca Traina

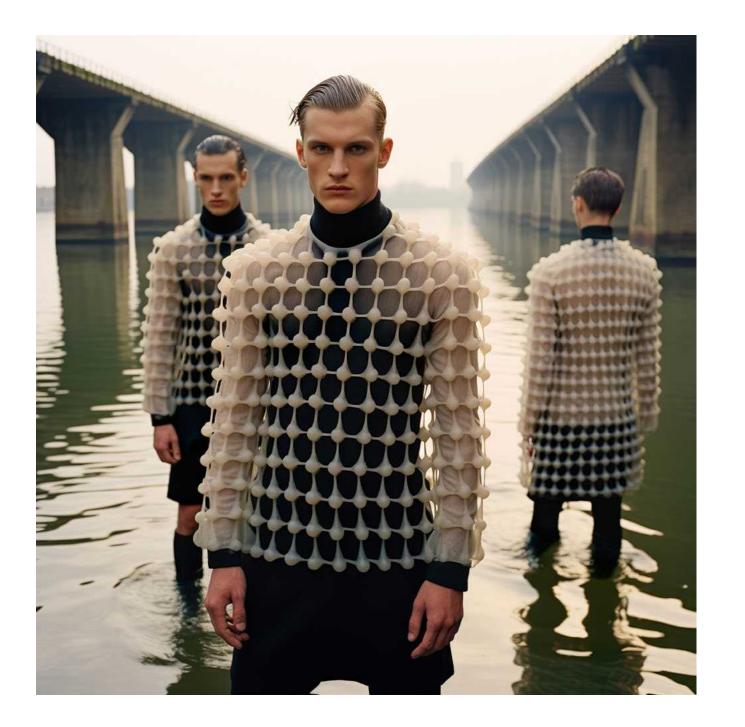
Italia

_{Instagram} gianluca_traina

www.sintetica.art.br

2023 [©] Direitos Reservados -As imagens pertencem aos seus devidos autores.