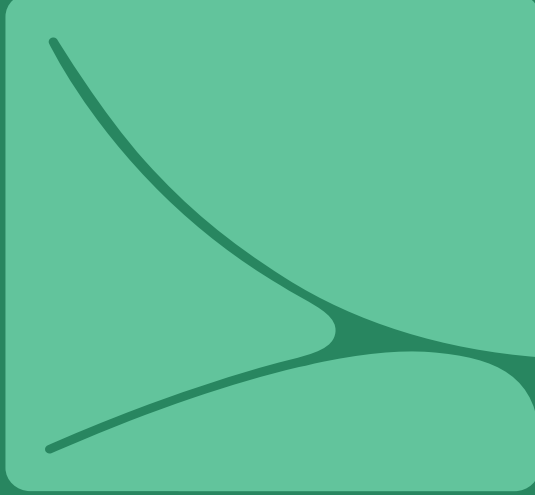

P O R T F O L I O

ABOUT ME

Hallo, ich bin Lisa, eine 30-jährige Designerin aus Wien. Den Spitznamen Lisbertos hat mir meine beste Freundin verpasst, deshalb hab ich beschlossen ihn zu behalten. Kreativ zu sein ist ein Grundbedürfnis für mich, daher lerne ich ständig neue Wege, mich auszudrücken. Diese Motivation hat mich auch zur Expertin im Storytelling gemacht. Ich sehe mich als Übersetzerin, die Botschaften und Geschichten in Bilder verwandelt. Diese Fähigkeit half mir in verschiedenen Kreativbereichen Fuß zu fassen, denn ob beim Übersetzungsprozess eine Illustration, ein Branding oder ein animierter Kurzfilm entsteht ist letztlich zweitrangig. Wichtig ist, präzise zu erfassen, was genau kommuniziert werden soll und dann alle Ebenen des Bildes genau danach auszurichten.

Als Teil der Werbebranche fühle ich mich verpflichtet, in meiner Arbeit inklusive Darstellungen zu schaffen. Auf Nachhaltigkeit zu achten ist für mich selbstverständlich, ich unterstütze Kund*innen gerne bei Schritten in Richtung grüneres Wirtschaften.

Um die Zeit, die ich vor dem Bildschirm verbringe, auszugleichen, spiele ich gerne Tischtennis, schwimme, mache Yoga oder gehe wandern. Ich lese viel, hauptsächlich Science-Fiction- und Fantasy-Romane. Zeitgenössische Kunst, Graphic Novels und Arthouse-Filme sind meine größten Inspirationsquellen.

SKILLSET

Konzept

Ich kann gut zuhören und stelle die richtigen Fragen, um zum Kern des Problems vorzudringen. Mit meiner starken Kreativität und um die Ecke denken finde ich für jede Anforderung die richtige Lösung. Meine Effizienz im Erstellen von Präsentationen, Skizzen, Moodboards oder Storyboards ist hier essentiell um die Idee zu kommunizieren ohne zuviele Ressourcen zu verbrauchen.

Art Direktion & Projektmanagement

Meine 9 Jahre als Freelancerin haben mich strukturiertes Zeit- und Projektmanagement gelehrt. Ich habe viel Erfahrung in der Zusammenarbeit mit anderen Kreativen, was erfordert die Vision eines Projektes klar zu kommunizieren und auf Schiene zu halten ohne die Kreativität des Teams zu sehr einzuschränken.

Storytelling

Ich bin Expertin abstrakte Konzepte, Ideen und Werbebotschaften in Geschichten zu verwandeln. Storytelling findet in den meisten meiner Projekte Anwendung, denn egal ob Illustration, Comic, animierter Filmclip oder Produktbroschüre, die Verknüpfung mit Emotionen verankert Informationen nachhaltig im Gedächtnis der Menschen. Eine meiner besonderen Stärken ist die Übersetzung der Story ins Visuelle, also das Finden der richtigen Bilder, Bildabfolgen oder Szenen. Das sieht man in meinem Lieblingsprojekt, einem Graphic Novel über Genetik & Selbstoptimierung, den ich selbst schrieb und zeichnete.

Grafikdesign

Seit mehr als 15 Jahren verfeinere ich meine Grafikdesign Fähigkeiten sowohl im Print als auch im digitalen Bereich. Die lange Erfahrung hat meinen Blick für Typografie geschärft, mein Gefühl für Farben zementiert und erlauben es mir mittlerweile mit bemerkenswerter Effizienz zu arbeiten. Sattelfest in Komposition und visueller Kommunikation zu sein ermöglichte es mir mein breites Skillset aufzubauen.

Branding

Dank strategischem Denken, effizienter Recherche und durchdachten Fragen an meine Kund*innen fällt es mir leicht, eine Marke auf den Punkt zu bringen. Ein guter Markendesigner bleibt nicht nur über aktuelle Trends informiert, sondern besitzt auch die Fähigkeit, zeitlose Markensprachen zu schaffen. Ich entwickle gerne flexible Designsysteme, die vielseitig einsetzbar und langlebig sind. Meine zusätzlichen Fähigkeiten erweisen sich als unschätzbar bei der Entwicklung von Markenmaterialien, einschließlich handgefertigter Logos, illustrierter Hauptvisuals, Inhalten für soziale Medien und Logo-Animationen.

Illustration

Ich bringe nicht nur lange Zeichenpraxis mit, sondern auch einen überdurchschnittlichen Sinn für die Wirkung von Bildern. Es fiel mir schon immer leicht, die richtige Mischung aus Motiv, Stil, Farbe, Stimmung, Atmosphäre und Textur für den gewünschten Effekt zu finden. Mein unverwechselbarer Stil zeichnet sich durch seine lebendige, grafische, von Comics inspirierte Ästhetik aus. Ich beherrsche aber auch realistischere Ausarbeitung, um den vielfältigen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

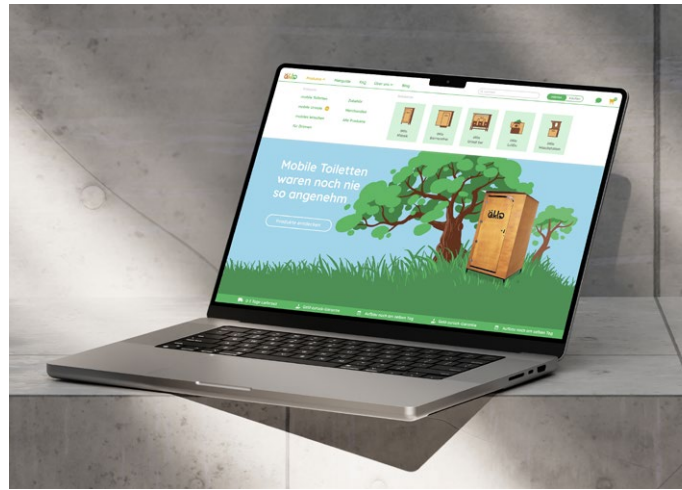
Ich liebe Illustration, weil sie anders als Sprache universell und barrierefrei zugänglich ist (sofern man kulturelle Unterschiede berücksichtigt). Als Teil der Werbebranche ist es meine Verantwortung auf Inklusivität und diverse Repräsentation zu achten.

Motion Design

Mein umfassendes Verständnis der Animationsprinzipien dient als Grundlage für die Gestaltung fesselnder, verständlicher und nahtloser Motion Designs. Es ist nicht leicht Kontext, Hierarchie und Komplexität einer Botschaft in die gestalterischen Mittel dieses Mediums zu übersetzen – eine spannende Herausforderung bei der meine Illustrations- und Storytelling Skills helfen zu gelungenen Ergebnissen zu kommen.

Character Design & 2D-Animation

Bis jetzt habe ich hauptsächlich Cartoon-Figuren für 2D-Animationsprojekte erstellt, doch auch hier würde ich gerne unterschiedliche Illustrationsstile anwenden. Ich bin gut darin, die Rolle eines Charakters zu verstehen und seine Eigenschaften in visuelle Merkmale zu übersetzen. Dies stellt sicher, dass er zur Geschichte passt und Identifikationsfläche für das Publikum bietet. Mein Wissen über Animation hilft dabei, die richtige Komplexität und den passenden Look für den Zeitplan des Projekts zu finden. Character Animation ist ein vielschichtiger Prozess, der sowohl technisches Know-how als auch ein Verständnis für Anatomie, Bewegung und Schauspiel erfordert. Es ist faszinierend, meine Figuren zum Leben zu erwecken und ihnen eine unverwechselbare Persönlichkeit zu verleihen.

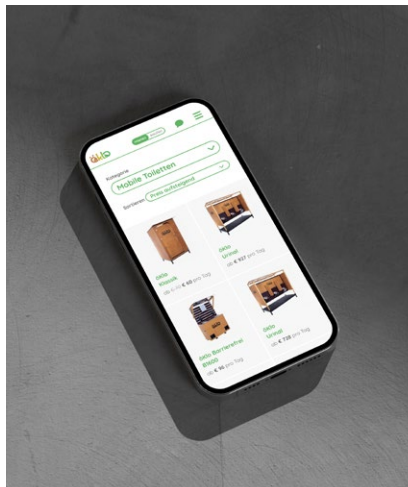

ÖKLO

Die mobilen Komposttoiletten von Öklo stehen für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Es war dem Start-up wichtig, ihre witzige und provokante Seite zu zeigen, um auch Skeptiker*innen anzusprechen. Diese Vorgaben verwandelte ich in eine freundlich auffällige Markensprache. Einen Kothaufen im Logo hat schließlich nicht jeder!

Eine Schwierigkeit war der Mangel an guten Fotos, vor allem Produktfotos. Durch Mischen des wenigen Fotomaterials mit Illustration – oft auch in einem Bild – entstanden trotzdem ansprechende Visuals.

Der Rest ist eine Erfolgsgeschichte. In 5 Jahren wuchs die Belegschaft von Öklo auf fast 50 Mitglieder. Die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit sind mittlerweile zahlreich und können sich sehen lassen. Seit dem Branding entstanden mehrere Produktfolder, Autobeklebungen, Konzept und Design der Website und vieles mehr.

PHASE TO PHASE EP

Die Band Dua Plicity bat mich, ein Cover für ihre neue EP zu illustrieren. Die einzige Vorgabe war, die Gesichter der beiden Musikerinnen sollen zu sehen sein.

In den Liedern geht es um Veränderungen in verschiedenen Lebensphasen. Diese Fluidität und das Wechselspiel der beiden Stimmen inspirierte mich zu dem Design. Veränderungen lassen einen oft orientierungslos werden, deswegen gibt es auch auf dem Cover kein klares oben und unten – bis auf den Titel spielt es keine Rolle, wie man die Platte im Regal stehen hat.

Etwas Geschick brauchte es beim Verwandeln der bunten Illustration in eine einfarbige Version für Merch mit Siebdruck. Mit dem richtigen Fingerspitzengefühl gelang es mir, das Design sehr Nahe an die Farbvariante zu bringen.

TSCHAU RAGAZZI

Zwei Pizzaliebhaber aus Wien kreierten eine Premium Tiefkühlpizza, die schmeckt, als käme sie direkt aus Neapel. Mein Branding sollte das widerspiegeln, dabei Wien und traditionelles italienisches Essen verbinden und trotzdem eine junge Zielgruppe ansprechen. Da musste ein handgemachter Schriftzug her, der leichte Anleihen im Jugendstil hat, südlichen Schwung mitbringt und trotzdem modern bleibt. Mithilfe der leuchtenden und doch eindeutig an Pizza erinnernden Farben ist der Spagat zwischen den Orten und Zeiten geglückt.

Eine weitere Herausforderung war, die Pizzen möglichst nachhaltig zu verpacken. Die Lösung war auf die klassischen Kartons zu verzichten und ein Etikett direkt auf die Folie zu kleben, die bei Tiefkühlprodukten unverzichtbar ist. Dadurch wird viel Müll gespart und die Kund*innen sehen sofort durch die Folie, was sie bekommen. Keine schlechte Strategie bei Pizzen, die einem schon im Tiefkühlfach das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen.

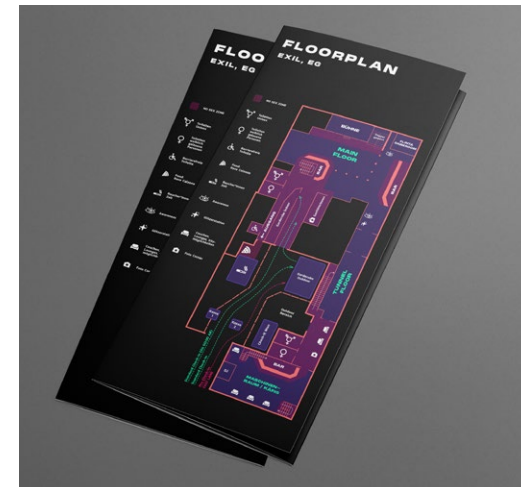
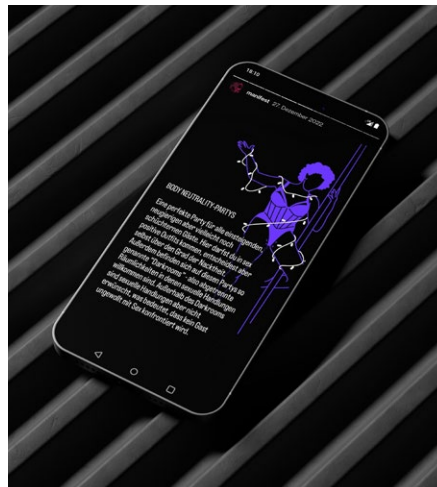
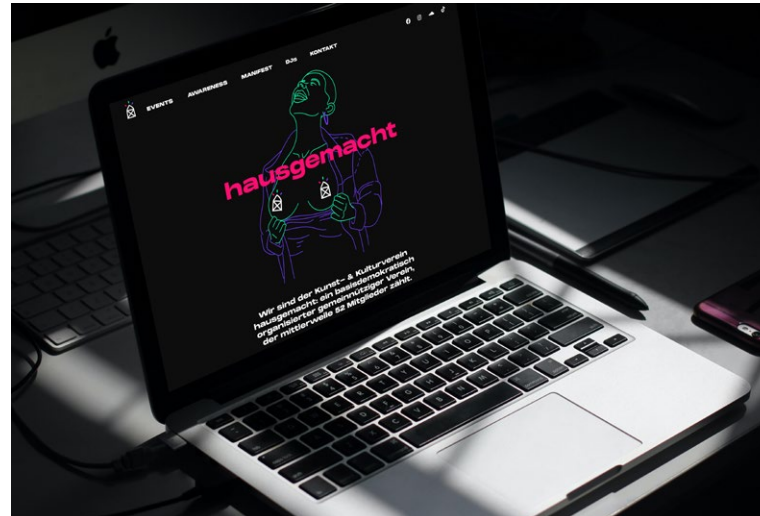

HAUSGEMACHT

Die Website des Techno Kollektivs Hausgemacht brauchte ein neues Konzept. Fotomaterial, das verwendet werden konnte, gab es nicht, denn es gilt Fotoverbot auf allen Hausgemacht Veranstaltungen. Also erstellte ich Illustrationen, die die Werte des Kollektivs ausstrahlen: Sex-Positivity, Party ohne Belästigung, alles nur mit Konsens und für alle Körper.

Das knappe Budget führte zur Wahl eines sehr reduzierten Stils. Das hat den Vorteil, viel Projektionsfläche offenzulassen, weil zum Beispiel keine Hautfarbe festgelegt wird. Die beschränkte Neon-Farbpalette gemixt mit den grungy Texturen geben der Website absolutes Nachtleben-Feeling.

Die Illustrationen kamen so gut an, dass sie in weiterer Folge auch für Social Media, als Sticker und für Merch verwendet wurden.

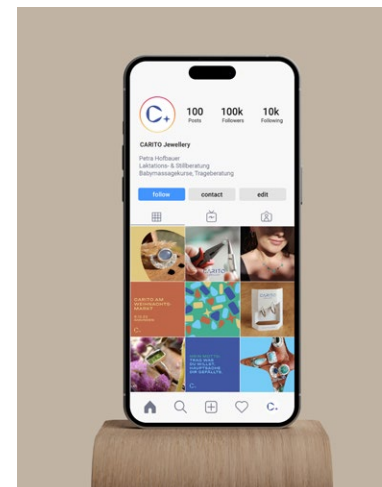

CARITO JEWELLERY

Der einzigartige handgemachte Schmuck von Carito entsteht aus der Kombination von Silber mit den unterschiedlichsten Edelsteinen, welche die Inhaberin von ihren Reisen aus Südamerika mitbringt.

Um den unverwechselbaren Stil einzufangen, entwickelte ich ein Corporate Design, das sich genauso auf die Steine konzentriert wie der Schmuck. Die Formensprache der Schmuckstücke zieht sich vom Muster bis hin zur handgemachten Logotype, die sich aus dem Negativspace der Steine ergibt. Die Markenfarben sind abgeleitet von den Lieblingsmaterialien der Silberschmiedin: Lapislazuli, Citrin, Turmalin, Aventurin, Larimar und Cornalin.

Sobald die Produktfotos da sind, werden noch Karten erstellt, die die Käufer*innen über die besonderen Eigenschaften der Edelsteine informieren.

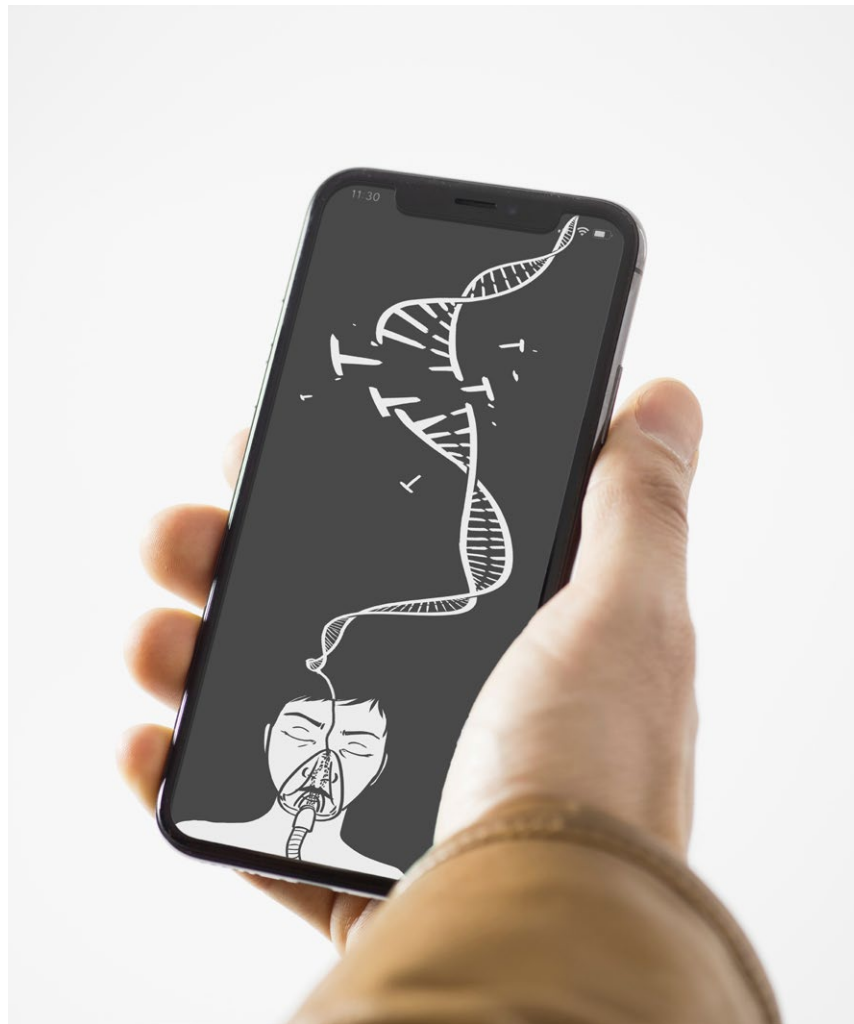
CUT ABOVE THE REST

Ich fand die Entdeckung von CRISPR, der Genschere, unheimlich spannend. Was wird dieses Werkzeug alles verändern? Was für Risiken ergeben sich dadurch? Ausgehend von diesen Fragen entwickelte ich eine Sci-Fi Geschichte, in der zwei Figuren mit den Folgen von genetischer Optimierung konfrontiert werden. Während Max alle Risiken in Kauf nimmt, um sich selbst immer weiter zu optimieren, steht der Biohacker Noah trotz seines Wissens über Gentechnik den Möglichkeiten sehr skeptisch gegenüber.

Für diese Geschichte schien mir die Form eines online Graphic Novels passend. In diesem Medium scrollt man sich im Browser durch die Erzählung, dadurch können animierte Elemente und sogar Sound eingefügt werden.

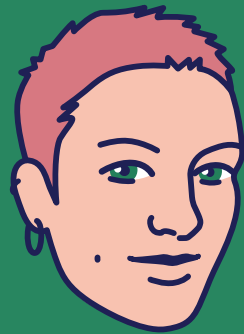
Es ist allerdings nicht so einfach dabei die unterschiedlichen Lesetempos der Menschen zu berücksichtigen. Mit Katharina Pichlers Hilfe wurde ein Sounddesign erarbeitet, das aus zwei Ebenen besteht: Geräusche, die an bestimmten Punkten getriggert werden, und atmosphärische Loops, die abschnittsweise abgespielt werden. Besonders gelungen ist mir der Fluss der Bilder und Texte. Durch die nach unten endlose Fläche dieses Mediums konnte ich allen Panels genug Raum geben, um ohne Kästchen auszukommen. Den Hintergrund wechselt immer wieder organisch von Weiß auf Schwarz und hebt so bestimmte Szenen hervor.

Die Arbeit wurde im Zuge meines Studiums an der Kunstuniversität Linz als Bachelorprojekt erstellt. Sie wurde 2021 im Ars Electronica Center ausgestellt, wo der Comic auf einem großen Touchscreen ausgestattet mit Kopfhörern präsentiert wurde.

ANIMATION SHOWREEL

LISBERTOS DESIGN

Branding, Illustration
& Motion Design

✉ hi@lisbertos.design

☎ +43 650/53 54 522

www.lisbertos.design