

CLASH OF CULTURES

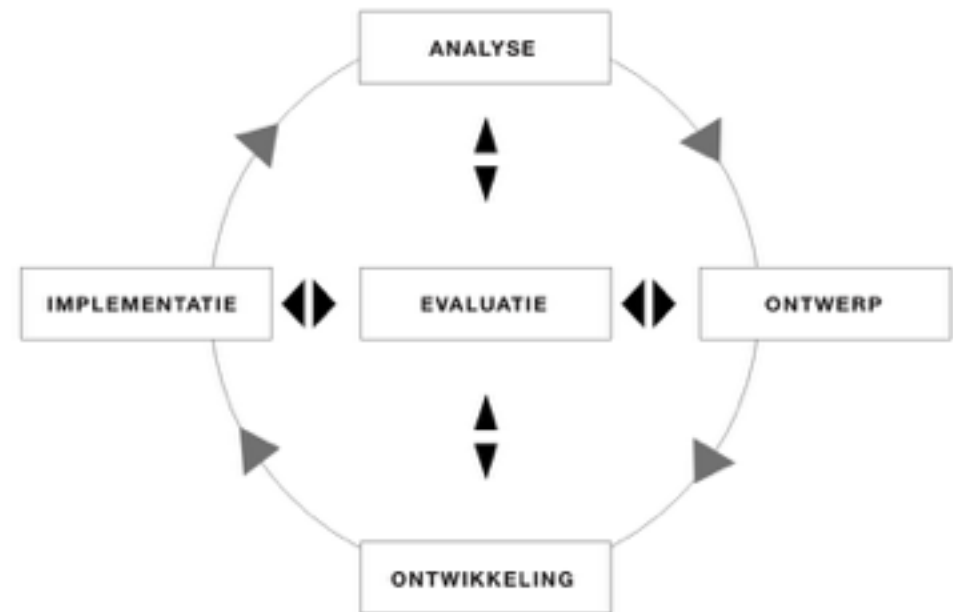
'Een nieuwe visuele identiteit'

Keanu Westerman | 500740598 | 25-03-2020 | Project Visual

Inleiding

Aan de hand van mijn visual-profilerling ben ik te werk gegaan om als doel een nieuwe visuele identiteit ontwikkelen. Deze nieuwe identiteit heeft als onderwerp: "Clash of Cultures". De naam zegt het al, een botsing van culturen. Deze visuele identiteit en beeldtaal moet aansprekend zijn voor alle mogelijke subculturen, maar ook in meerdere vormen terug kunnen komen. Een beeldtaal is namelijk niet alleen een logo. Het is een manier van herkenning, je identificeren met de buitenwereld, in welke vorm dan ook. Dit kan een poster zijn, een website, een envelop, een kaft, enzovoort.

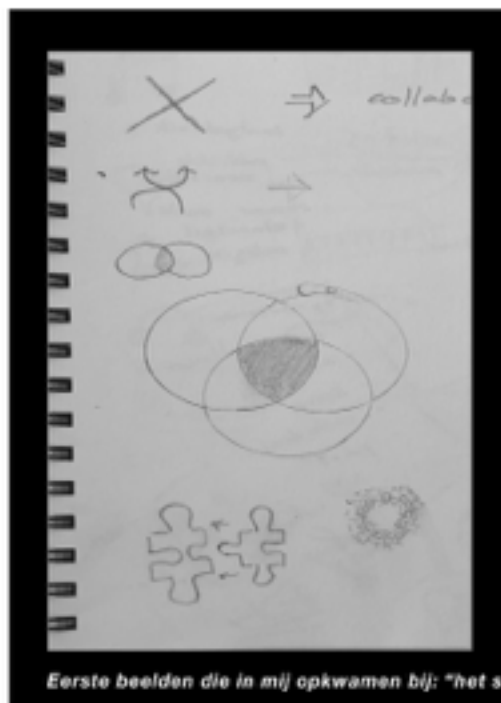
Ik wil je graag meenemen in mijn ontwerpproces en laten zien hoe ik tot een nieuwe visuele identiteit ben gekomen die geschikt is voor de Clash of Cultures. Aan de hand van verschillende onderzoeken zoals Desk Research, beeldonderzoek, brainstorming, sketching, conceptualisatie en experimenten ben ik langzaam tot een ontwerprichting gekomen die als uitgangspunt staat voor de nieuwe ontworpen beeldtaal. Mijn proces van ontwerpen laat ik zien aan de hand van 4 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk staat in het teken van analyses en grip krijgen op wat er allemaal te maken zou kunnen hebben met Clash of Cultures. In het tweede hoofdstuk zal ik laten zien hoe ik deze analyses heb omgezet in bepaalde creatieve ideeën. Vervolgens laat ik in het derde hoofdstuk wat experimenten zien waar ik probeer deze ideeën om te zetten in een meer presenteerbare vorm. En tot slot zal ik reflecteren op mijn eigen werk.

Begrijpen & Kaderen

In dit hoofdstuk zal ik laten zien hoe ik meer definitie heb gegeven aan het vraagstuk: "Hoe ontwikkel ik een visuele identiteit voor avonden en bijeenkomsten, die op verschillende media geuit kan worden waar mogelijk alle subculturen kunnen samenkomen?" Door mezelf vragen te stellen en mezelf hierdoor meer duidelijkheid te geven kon ik een begin maken met het ontwikkelen van deze nieuwe beeldtaal.

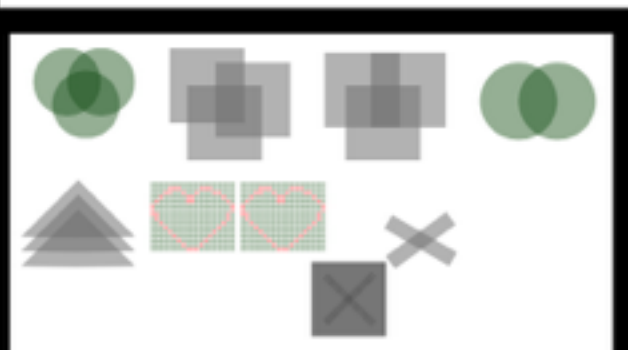
Desk Research | Analyses

Wat is een subcultuur en wat zijn de synoniemen daarvoor?

- Een subcultuur is een deel van een grotere cultuur met typerende eigen kenmerken + eigen normen & waarden

- Ondercultuur
- Wereldje
- Scene
- Subgenre
- Part

Wat hebben subculturen gemeen?

- Muziek
- Passie
- Uiting
- Pubers
- Eigen stijl
- Levenswijze
- Onderdeel van een grotere cultuur
- (Eigen) Normen en waarden
- Kleding
- Taalgebruik
- Politieke voorkeur
- Ethniciteit
- Religie

Wat is een visuele identiteit?

- Een symbolische manier om een organisatie aan de hand van een bepaalde huisstijl te identificeren aan de hand van logo's, kleurgebruik, typografie, vormtaal en fotografestijl.
- Een manier van communicatie
- Ziel van het merk
- Uniek maar begrijpelijk
- Herkenbaar

Begrijpen & Kaderen

Desk Research | Sketching

Wat hebben subculturen gemeen?

- Muziek
 - Passie
 - Uiting
 - Pubers
 - Eigen stijl
 - Levenswijze
 - Onderdeel van een groter geheel
- (Eigen) Normen en waarden
 - Kleding
 - Taalgebruik
 - Politieke voorkeur
 - Ethniciteit
 - Religie

Ik ben voor de bovenstaande dikgedrukte onderwerpen (muziek, eigen stijl en onderdeel van een groter geheel) opnieuw gaan kijken wat er als eerst bij me op kwam. Bij muziek zie je bijvoorbeeld hele letterlijke dingen zoals een piano maar ook hartjes vanuit de emotie die muziek vaak voor mij betekent. Alleen om hier een patroon in te vinden vond ik lastig aangezien de illustraties zo verschillend waren.

Leermomentje!

Door in gesprek te gaan met één van de docenten kwamen we tot conclusie dat er ontzettend veel verschillende dingen getekend waren maar er nog geen samenhang of patronen in waren te vinden. Ik stopte al snel bij 1 soort illustratie en bedacht weer iets anders. Voor mij een nieuwe uitdaging om vanuit 1 vorm meerdere verschillende ontwerpen of ideeën te generen.

Begrijpen & Kaderen

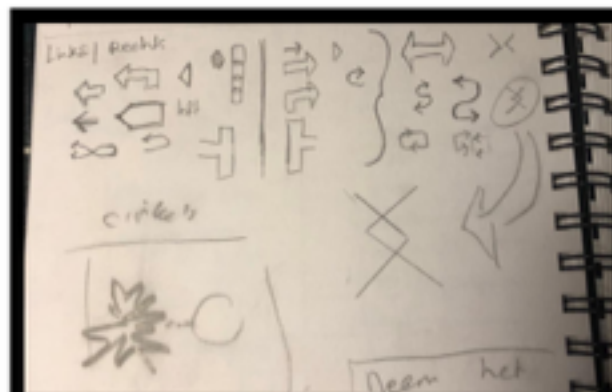
Desk Research | Experimenteren

Tegenpolen samen laten komen

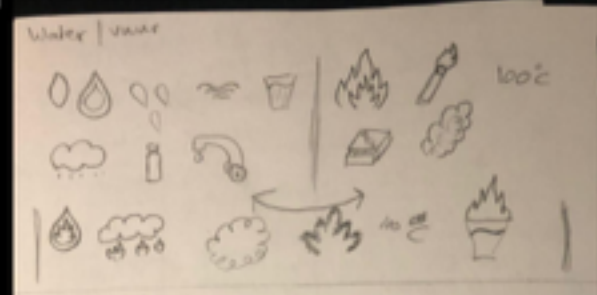
Met de nieuwe uitdaging in mijn achterhoofd wilde ik dit graag combineren door te kijken hoe totale tegenpolen van elkaar, met elkaar gecombineerd konden worden. Zoals Rijkaard (ex-international van NL) en Völler (ex-international DU) vroeger aardrivalen waren door het spuugincident en het vertegenwoordigen van hun vaderland konden zij toch op één of andere manier samen komen tot het lijk van vrienden door middel van een Calvé Pindakaas reclame. Het idee hierachter is om te kijken hoe ik 2 tegenpolen samen tot een geheel kan vormen. In gedachte dat dit dus ook voor 2 verschillende subgenres kan. Ik ging kijken of ik dit ook kon doen voor water & vuur en links & rechts.

Rijkaard & Völler

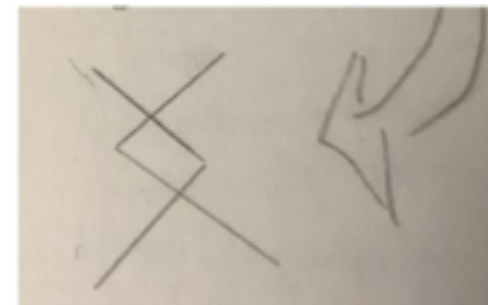

Links & rechts

Water & vuur

Uiteindelijk had ik maar 1 moment dat ik dacht van: 'Hey! Dit is iets bruikbaar. Een Aha-momentje.'

Leermomentje!

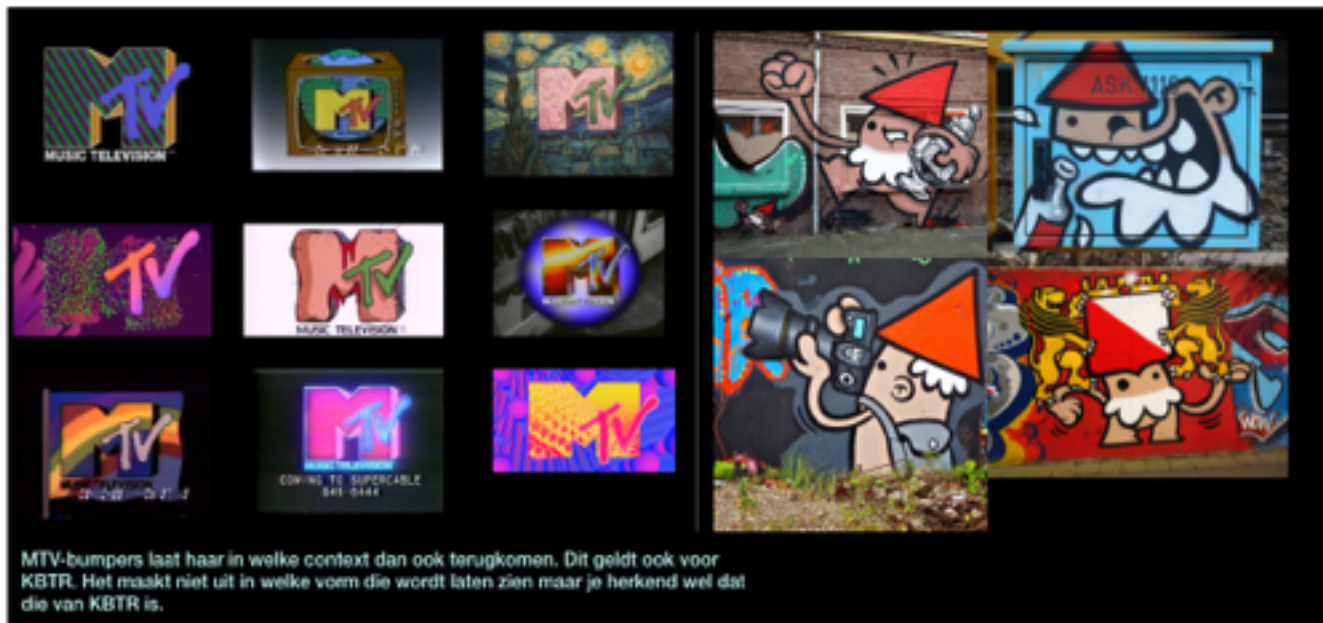
Ik ben opnieuw bij een andere docent gaan vragen hoe ik misschien op een andere manier meerdere ideeën kan generen. En vanuit hier opnieuw een uitdaging kreeg die eigenlijk op hetzelfde neer komt. Vanuit 1 vorm meerdere verschillende beelden maken, in dit geval: CIRKELS.

Conceptualiseren

Inspiratie | Herkenning | Cirkels

Tegenpolen samen laten komen

Door MTV-Bumpers en een documentaire van Steen & KBTR te kijken kreeg ik meer inspiratie en inzicht over hoe je met één bepaalde vorm veel verschillende thema's kan uitdrukken. Ik ben aan het werk gegaan met cirkels en heb zoveel mogelijk verschillende soorten cirkels getekend. Na enige tijd bezig te zijn met cirkels zag ik in het dagelijks leven overal cirkels om me heen. Ogen, boeien, ringen, deksels, banden, groeiringen van bomen, noem maar op. Eigenlijk door deze filmpjes te hebben gekeken werd het mij een stuk duidelijker wat er werd bedoeld met beeldtaal. Een beeld die kan worden gevormd in welke context dan ook maar toch herkenbaar blijft. Ik maakte de stap naar de volgende ontwerpfase: Conceptualisatie.

Conceptualisatie

Verschillende beelden maken met 1 vorm: Cirkels

Na de verschillende cirkels te hebben getekend en te kijken of er wat bruikbaar tussen zat, ben ik digitaal gaan experimenteren. Op den duur kwam ik tot conclusie dat ik een soort van logo's aan het maken was. Met als uitgangspunt: bepaalde vormen laten samenkomen ookal zijn ze verschillend. Dit slaat dan op de verschillende subgenres die op één of andere manier toch verbonden zijn.

Clash of cultures

Clash of Cultures

Clash of Cultures

CoC
CoC
CoC
CoC
CoC
CoC

In de beelden zie je dat ik vooral beeldmerken maak en probeer duidelijk te maken dat er samenhang moet zijn tussen 2 of meerdere onderwerpen. Vormen lopen door elkaar, onder elkaar, langs elkaar. Kleuren zijn verschillend maar wel met een bepaalde nuanciering tot elkaar in verhouding zodat het toch samenhang toont.

Kenmerkend voor mijn manier van ontwerpen:

- Overlapping / verschuiving / verenigen / eenheid
- Kenmerkende tool wat ik erg bruikbaar vind voor het samen laten komen van kleuren of vorm is de "verloop-tool". Met deze tool kan je goed spelen met contrast en hoe bepaalde kleuren samen een bepaalde klank kunnen overbrengen. Door veel kleuren te gebruiken zou je bijv. kunnen zeggen dat het veel culturen zou kunnen aanspreken.

Conceptualisatie

Nog meer ideeën & inspiratie

Nadat ik veel beeldmerken had ontworpen ben ik gaan kijken of woordmerken (of combinatie van de twee) misschien een beter gevoel gaven. Ook heb ik de verkoop-tool weer gebruikt en geprobeerd om opnieuw overlapping/verschuiving/vereniging/eenheid terug te laten komen in mijn beeld.

Clash of
Cultures

Clash of
Cultures

Clash of
Cultures

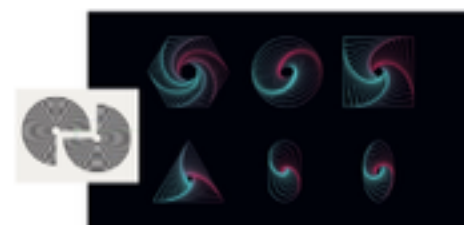
Clash of
Cultures

Clash of
Cultures

Clash of
Cultures

CLASH OF
CULTURES

Conceptualisatie

Eigen uitwerkingen op poster

Dit waren de eerste posters die ik heb gemaakt voor de Clash of Cultures. Ik ben nog heel algemeen gebleven en gekeken naar wat genres met elkaar zou kunnen verbinden en hoe je dit ook terug kan laten komen.

"Galaxy-poster"

- De galaxy-achtergrond staat voor eenheid. Het universum is voor iedereen (in principe) hetzelfde.

- De cirkel bestaat uit strepen die allemaal een verschillende lengte hebben. De verschillende lengtes van de strepen zie ik als alle subgenres die verschillend zijn. Bovendien omdat het allemaal strepen zijn, hebben ze (in dit geval subgenres) ook wat gemeen. Het zijn allemaal strepen.

- Ik zie deze strepen ook als een soort sound-bar/ sound-wave en muziek is ten slotte een kenmerk van alle subgenres.

Ook hier heb ik veel gebruik van gemaakt van de verloop-tool om overlap/eenheid op te wekken.

Deze twee andere posters waren meer experimenteel om te kijken hoe ik bepaalde vormen die ik in de begin fase bij het begrijpen & kadren kan terug laten komen. Zoals je ziet, een hartje of handen die symmetrisch aan elkaar zijn. Of de twee gezichten die tegenover elkaar staan.

Inzoomen? Nee, UITZOOMEN!

Deze posters zijn erg algemeen en ik wil eigenlijk meer duidelijkheid overbrengen over de genres die je kan terugvinden op de posters. Dus mijn volgende uitdaging is om te kijken hoe ik de verschillende subgenres beter visueel kan laten terugkomen...

Verbeelden & Maken

Terug in het schetsboek!

Door middel van het digitaal maken van concepten, ideeën in de vorm van posters en logo's kwam ik er achter dat ik toch misschien weer even een stap terug moest. Ik dook terug in mijn schetsboek en onderzocht opnieuw hoe ik subgenres herkenbaar kan maken in een vorm.

Ik ging stapsgewijs aan het werk en hierdoor kwam erachter hoe ik nou precies 1 vorm kan gebruiken om verschillende beelden te genereren. Hier zie je het proces:

1. Kies een vorm: STREEP

2. Kies een genre: METAL

3. Definiëren van Heavy Metal door middel van een bliksemschicht:

4. Verwerk dit in een streep:

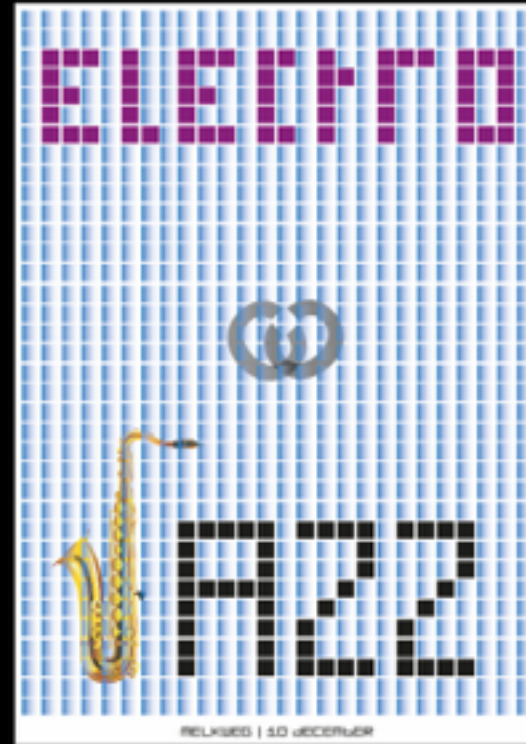
Schetsen om op basis van een streep een subgenre te definiëren

Verbeelden & Maken

Poster voor een clash-avond van Rock & Reggae

Poster voor een clash-avond van Electro & Jazz

Poster voor een clash-avond van Klassiek & Reggae

Verbeelden & Maken

Eindelijk een beeldmerk...

Na veel te hebben geëxperimenteerd ben ik eindelijk tot een beeldmerk gekomen die representatief is voor de Clash of Cultures.

Door niet te diep in te gaan qua theorieën achter je logo of beeldmerk zorg je ervoor dat je veel vrijer en simpeler gaat denken. Zoals je ziet heb ik veel geprobeerd met de twee C's van de Clash of Cultures. Uiteindelijk heb ik voor deze vorm gekozen omdat het voor mij het meeste indruk geeft van samenkomst. De white-space in het midden geeft kracht omdat dat het punt waar niks zit maar toch alles samenkomt.

2 brochures die zijn ontworpen voor een clash-avond van subgenre Hardstyle & Latin.
- Het (CC) beeldmerk wordt hier gebruikt aan de bovenkant van de brochures en laat een herkenbare indruk achter.

Verbeelden & Maken

Maar het kan ook zo...

Het beeldmerk heb ik nu zo aangepast dat het nog wel herkenbaar is als merk maar tegelijk de context is in verwerkt. In dit geval de context van twee subgenres.

Denk weer aan MTV-Bumpers !

Ook inspiratie vanuit het VPRO beeldmerk. De context verandert, maar VPRO blijft herkenbaar.

(Links) Brochure voor een clash-avond van Opera & Drill Rap
(Rechts) Brochure voor een clash-avond van Hiphop & Psychedelic Folk

Verbeelden & Maken

Beeldtaal uitgebreid tot merchandise

Evaluëren & Reflecteren

Wat vond ik van deze ontwerpopdracht?

Om te beginnen vond ik deze opdracht echt een uitdaging. Op meerdere vlakken heeft het mij uitgedaagd om verder te kijken dan mijn neus lang is. Hierdoor triggerde ik mezelf automatisch meer om dieper en kritischer na te denken over waar je precies mee bezig bent. Niet alleen kritischer op mezelf maar ook op andermans werk. Ik durf te zeggen van mezelf dat ik een vrij groot empathisch vermogen heb en daardoor het moeilijk vind om kritisch te zijn op andermans werk. Ik probeer iemand anders vaak zo goed mogelijk te begrijpen en daardoor ben ik snel onder de indruk. Dit gaat soms ten koste van het kritisch beoordelen van iemand anders zijn of haar werk. Sinds een paar weken ben ik me meer gaan afvragen waarom ik iets of iemand niet kan begrijpen. Hierdoor werd het feedback geven ook vanzelfsprekender, aangezien ik van andere studenten ook weer inspiratie kreeg.

In één van de hoorcolleges noemde een docent het: "Waarom weet ik iets niet?"

Ik vond dit zo interessant, dat ik merkte dat ik in het dagelijks leven bij veel meer dingen een vraagteken had en kreeg. Door deze opdracht ben ik er ook achter gekomen dat mijn oude interesse voor psychologie nog best wel speelt, wat betekent dat deze opdracht een soort "Eye-opener" is geweest voor mij, wat ik heel erg waardevol vind.

De opdracht was ontzettend vrij. Dat wil zeggen dat je geen richtlijnen krijgt en zelf moet gaan uitzoeken hoe je je ontwerpproces indeelt. Zelf vond ik dit top. Ik vind het heel fijn om zelf een route te vinden naar een uiteindelijk resultaat dus ik ging er erg enthousiast in! Ik begon met heel veel onderzoek doen en eigenlijk zonder na te denken verwerkte ik deze informatie in de vorm van schetsen en experimentjes. De schetsen die ik maakte hadden wel te maken met het onderwerp van Clash of Cultures maar ze vormden geen patroon. Ik ben in gesprek gegaan met mijn begeleidster en vanuit haar optiek stopte ik te vroeg met het schetsen. Met 1 vorm kan je veel meer dan een paar schetsen namelijk!

De volgende stap was om toch meer concepten te bedenken. Aangezien ik redelijk snel geprikkeld wordt door allerlei verschillende soorten dingen in mijn hoofd, liepen de concepten soms erg uiteen. Ik moest toch opzoek gaan naar meer inspiratie om toch meer op een soort van eigen richtlijn te zitten.

"Waarom weet ik iets niet?"

Leermomentje!

- Stop niet bij 1 of 2 tekeningen
- Varieer
- Experimenteer nog meer
- Zoom in / Zoom uit
- Sta stil bij wat jezelf denkt
- Ben je blij? Visualiseer en experimenteer opnieuw

"Inspiratie moet getriggerd worden."

Evaluëren & Reflecteren

Omdat ik een richtlijn/uitgangspunt wilde creëren ben ik gaan kijken hoe ik twee subgenres als twee tegenpolen zou kunnen nemen en hoe deze dan samen zouden komen. Door in gesprek te gaan met een andere begeleider die mij het youtube-filmpje van MTV-bumpers liet zien, ben ik eindelijk gaan zien wat er nou bedoelt werd met beeldtaal. MTV-bumpers heeft namelijk een beeldmerk die in wat voor context dan ook herkenbaar is. Neem het uiterste van een bepaalde genre en verwerk het in een vorm. Meerdere documentaires, beelden en youtube-filmpjes hebben mij geïnspireerd maar MTV-bumpers was het meest doorslaggevend.

Wat vond ik leuk of makkelijk?

- Breed mogen nadenken
- Vrij zijn in de opdracht (maar dat maakt het niet makkelijk)
- Creativiteit laten gaan
- De interactie tussen docenten en leerlingen
- Horen hoe andere ontwerpers te werk gaan
- Hoe creatief sommige mensen wel niet zijn, blijft me verbazen
- Veel geleerd over mezelf

Wat vond ik minder leuk of lastig?

- Lastig om me vast te klampen aan 1 vorm en daarop volgende schetsjes te maken
- Vrij zijn vind ik erg leuk, maar het maakt het heel erg moeilijk
- Ik heb moeite met de prikkels die ik in mijn hoofd krijg als ik bijvoorbeeld bezig ben met conceptjes maken. Ik raak snel de zogenaamde rode draad kwijt
- Experimenteren gaat me goed af, maar ik blijf te lang hangen in die fase

Als ik nu nog een week de tijd had gehad, had ik veel meer willen maken met dezelfde vorm (beeldmerk die ik heb ontworpen). Kijken wat anderen er van vinden en hoe of zij het anders zouden doen. Ik ben niet ontevreden over mijn eindresultaat maar het kan altijd beter.

“Pak het uiterste”

Leermomentje!

- *Definieer je een subgenre aan de hand van 1 vorm en een kenmerk van dat subgenre*
- *Neem het uiterste en de herkenbaarheid van het genre komt duidelijk naar voren*