

MELKWEG

**clash
of
cultures**

*Proces – Sanne Duinker
Project Visual 2019-2020
Coach: Peter Kapritsias*

BEGRIJPEN EN KADEREN

Opdracht – Melkweg

Clash of Cultures

Melkweg wilt een subculture-avond organiseren, met als naam 'Clash of Cultures'. Het hele event moet in kaart gebracht worden, onderzoek, promotie, identiteit: het geheel Clash of Cultures moet nog in stand gebracht worden.

Concept:

1 of 2 keer per maand 2 subculturen samen op 1 avond. Kunnen erg van elkaar verschillen.

Doel:

Verschil en overeenkomsten ontdekken en vieren. Event als oproep aan de traditionele achterban van alle subcultuur maar ook het onbekende.

Muzikale invulling:

DJ's draaien muziek die beide genres al in zich verenigt, maar ook classics. Muzikanten uit alle genres zorgen voor cross-overs.

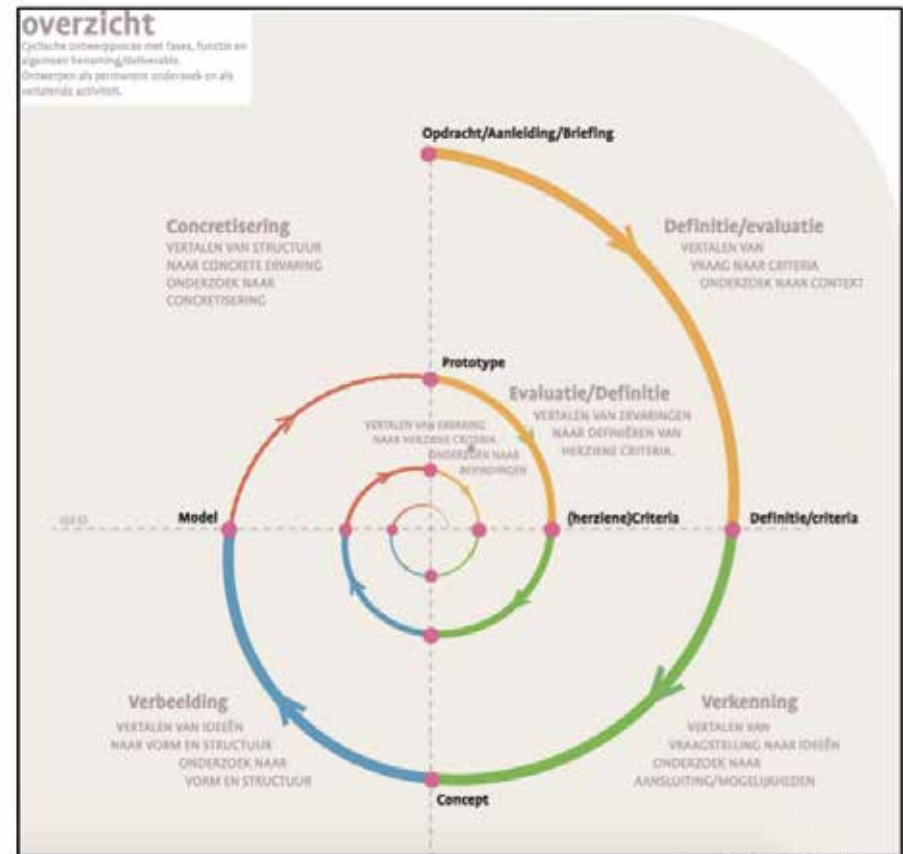
Oplevering:

– Een visuele identiteit voor de avond die aanspreekt voor alle mogelijke subculturen waarmee de vormgever van de Melkweg eenvoudig voor alle media kan vormgeven.

– Visuele en tekstuele uiteenzetting hoe de identiteit tot stand is gekomen.

– Enkele voorbeelden in verschillende media-formaten.

Werkwijze – Iteratief

JanJaap Rypkema

Visuele Identiteit Onderzoek

Een visuele identiteit vormt van de visuele elementen, de kern van het merk. Denk daarbij aan het logogebruik, typografie, kleurenpalet of fotografie. Deze elementen kunnen dan later gebruikt worden als taal in alle media-formaten. Zoals, de website, brochures of poster. En het benadrukt het 'waarom', de gedachte erachter. En niet zoals de huisstijl wat wel en niet mag binnen de stijl.

Bron: Idvision. (z.d.). Corporate Identity, Brand Identity, Visual Identity | IDvision. Geraadpleegd op 9 maart 2020, van <http://www.idvision.nl/corporate-identity>

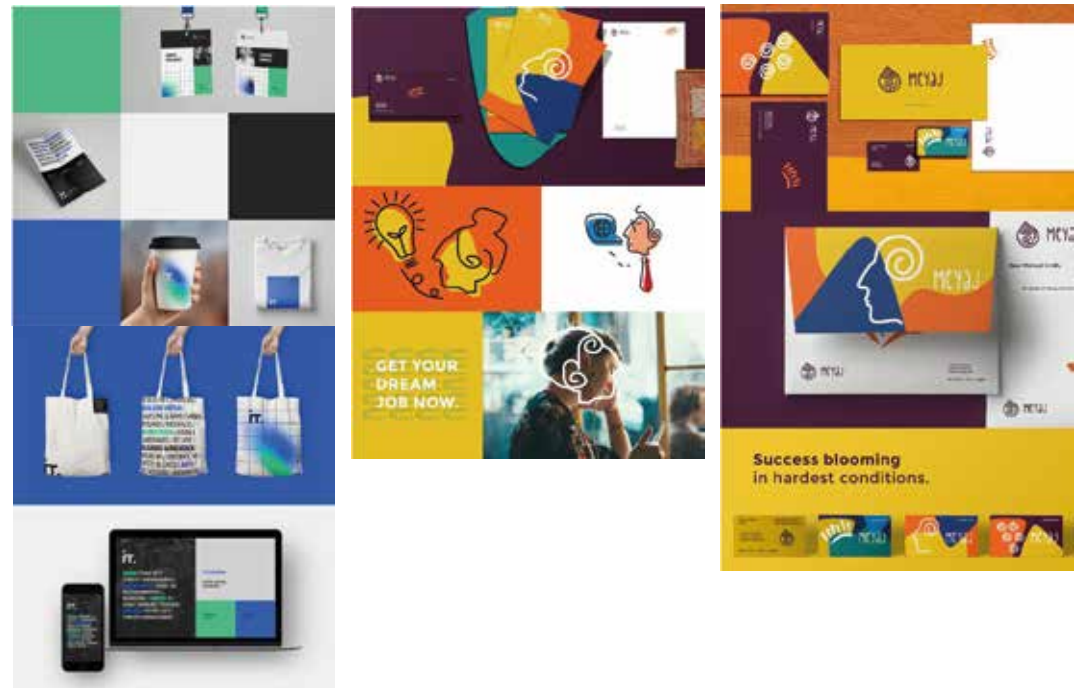

Gebruikers moeten een look&feel krijgen van de visuele identiteit, de beeldtaal van een merk. Daarbij moet je een goede representatieve identiteit creëren. Het vertelt je gebruikers wie je bent, waar je voor staat, wat je doel is en waarom ze jou kiezen. Voor het creëren van visuele identiteit is als tip om *inspiratie te verzamelen*, maak een *pinterest bord* of maak foto's. Kijk naar *andere merken*. Onderzoek de doelgroep. Begin met de naam, in een lettertype en later het beeld.

De hoofdkenmerken:

- Kleurenpalet: het moet betekenen wat jij als merk wilt zeggen. Daarbij kan je als tool Adobe Spark gebruiken.
- Logo: Moet overbrengen wat je doet en iets wat blijft hangen bij gebruikers. Daarbij kan je de kleur combineren.
- Type/font

Bron: Crawford, A. (z.d.). What's In A Brand? How To Define Your Visual Identity. Geraadpleegd op 9 maart 2020, van <https://cmo.adobe.com/articles/2017/10/whats-in-a-brand-how-to-define-your-visual-identity-.html#gs.ze96m2>

Bron: google images 'visual identity'

Visual Research Contrast

Beeldonderzoek naar contrast, hierbij heb ik veel beelden gezocht. Deze heb ik uitgeprint en hierin heb ik patronen gevonden bij foto's die overeenkwamen. Zo kwam ik op verschillende patronen zoals, natuur, gebouwen en muren, zwart en wit en letterlijk. Deze patronen kan ik later gebruiken voor het maken van een beeldtaal voor een poster.

Research Betekenis Contrast

Contrast

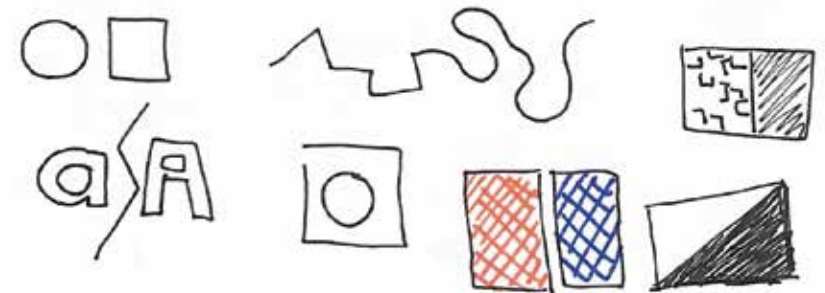
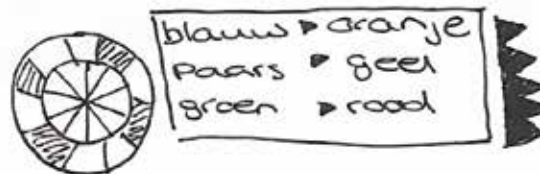
Wat is contrast?

verschil tussen 2 tegenpolen. Dat kan kleur zijn, zwart wit maar ook arm & rijk, natuur & stad of jong & oud. Het gaat om verschil.

kleuren contrast

complementaire contrast is verschil in kleur ~~van~~ kijkende naar de cirkeldiagram. En dan de kleuren die tegenover elkaar staan:

soorten contrast

Door klein onderzoek naar wat contrast is en de soorten contrast die er zijn kom ik weer een stapje dichterbij voor een visuele beeldtaal.

Eenheid - onderzoek

beelden zoeken in tijdschriften leuke manier van onderzoek, hierdoor is het tweede concept ook doorgeïnspireerd. Collages maken vind ik creatief.

eenheid

(Samerzy)

betekenis uit van Dale: eenheid van 2 subculturen

eenheid

1. het niet verdeeld zijn, = 'eendracht'
2. onderdeel dat min of meer een afgerond geheel vormt
3. aangeven om een maat, grootte of hoeveelheid

Sa · men · (Zyn)

1. (gezellige) byeenkomst
2. by elkaar: dat wordt samen €25,-
3. in elkaars gezelschap = gezamenlijk, samen uit, samen thuis

Plakken uit tijdschriften zie volgende pagina's

Onderzoek - eenheid

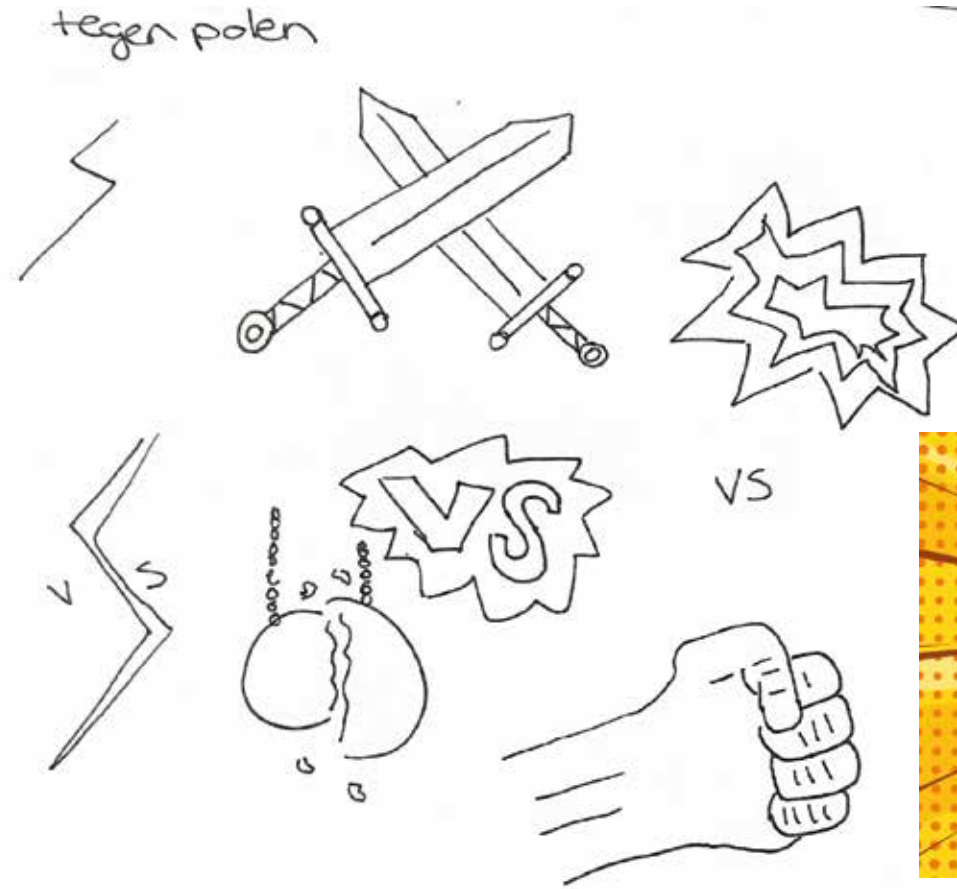
Eenheid is heelheid, een groep mensen kan een eenheid vormen met kenmerkende eigenschappen zoals een gemeenschappelijk doel of identiteit. Andere woorden voor eenheid zijn: afdeling, divisie, module, onderdeel of sectie. (Wikipedia)

Samen zijn

een gezelschap met meerdere mensen voor gezelligheid en het maken van herinnering. En geeft aan wie er belangrijk zijn in je leven en wie je lief hebt.

  Liefde
vrienden
familie

Clash Logo Visual Research

veel rood /blauw/ geel

Google afbeeldingresultaten bij het woord 'clash illustration.

CONCEPTUALISEREN

[illegible][illegible]

Na schetsen ging ik opnieuw digitaal variaties maken maar nu ging ik vooral uit de woorden zelf vormen halen zo heb ik het teken voor clash of cultures gehaald uit 2 c's en een bliksemschicht in het midden, clash.

Gekozen Logo

Ik heb uiteindelijk voor dit logo gekozen, omdat dit het beste werkt ook in posters en andere mediaformaten. Het spreekt mensen aan. Ik heb dit ook nog gevraagd aan medestudenten en familieleden. Welk beeld hun het sterkste vonden en de meeste kozen voor dit ontwerp. De meeste studenten zagen al snel waarom ik dat logo had gebruikt en dat het de 2 c's moeten voorstellen met een bliksem in het midden.

Het is een simpel niet te druk ontwerp. Doordat het 1 kleur heeft, zwart wat je ook makkelijk als het niet bij de poster past ook een witte kleur kan geven. Daardoor past het makkelijk bij alle soorten mediaformaten en wordt het niet te druk. Het kleine detail met de 'clash' als s maakt het concept mooi af. En het beeld naast 'clash of cultures' kan makkelijk verder gebruikt worden in de beeldtaal.

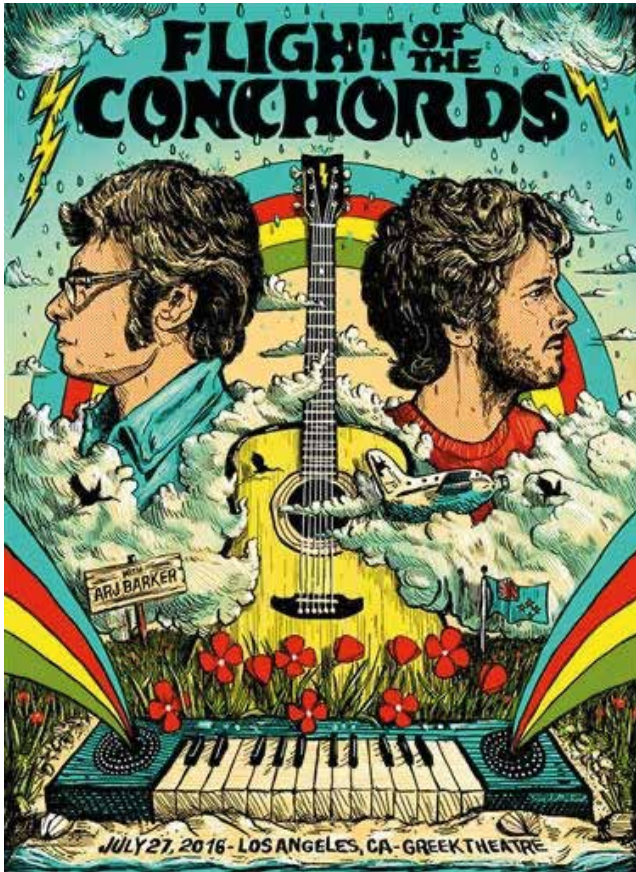
Pinterestbord met posters die mij aanspreken.

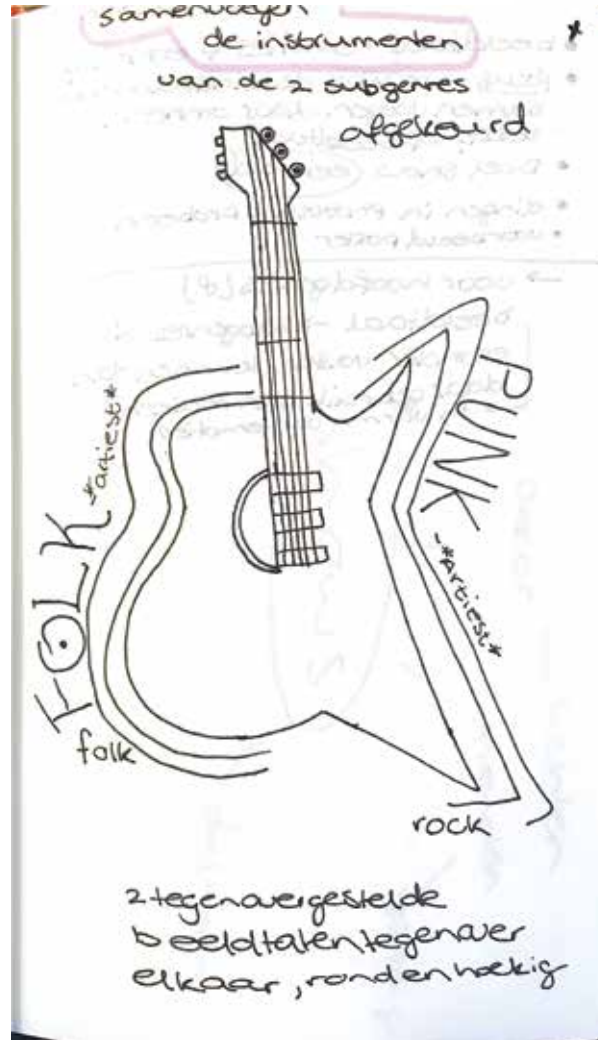
Om op eerste ideeën te komen heb ik eerst op pinterest veel gekeken naar voorbeelden van posters die zijn gemaakt voor concerten/shows etc. De poster die mij het meest aanspreken staan in het pinterestbord.

The image displays four distinct concert posters arranged in a 2x2 grid. The top-left poster is for the Paul Butterfield Blues Band, featuring a black and white illustration of a shirtless man with his arm raised, set against a background of bold, stylized text including 'PAUL BUTTERFIELD', 'AND THE QUICK SILVER MESSENGER SERVICE', 'BLUES BAND', '9:00PM FRISAT.SUN. MARCH 25/26/27', and 'FILLMORE AUDITORIUM'. The top-right poster is for Flight of the Conchords, showing a vibrant, colorful illustration of the two band members' heads in profile, a guitar, and a keyboard, with text at the top reading 'FLIGHT OF THE CONCHORDS' and at the bottom 'JULY 27, 2016 - LOS ANGELES, CA - GREEK THEATRE'. The bottom-left poster is for Greta Van Fleet, featuring a stylized illustration of the band members' faces in profile, with the Golden Gate Bridge superimposed over them, and text at the bottom reading 'GRETA VAN FLEET'. The bottom-right poster is for The Sunshine Makers, showing a stylized illustration of a man's face with a colorful, abstract background, and text at the top reading 'THE SUNSHINE MAKERS' and at the bottom 'TWO WARRIORS FOR PEACE A VARIETY OF ENEMIES AND AN LSD COLLECTOR'. The posters are set against a dark, textured background.

Eerste concept

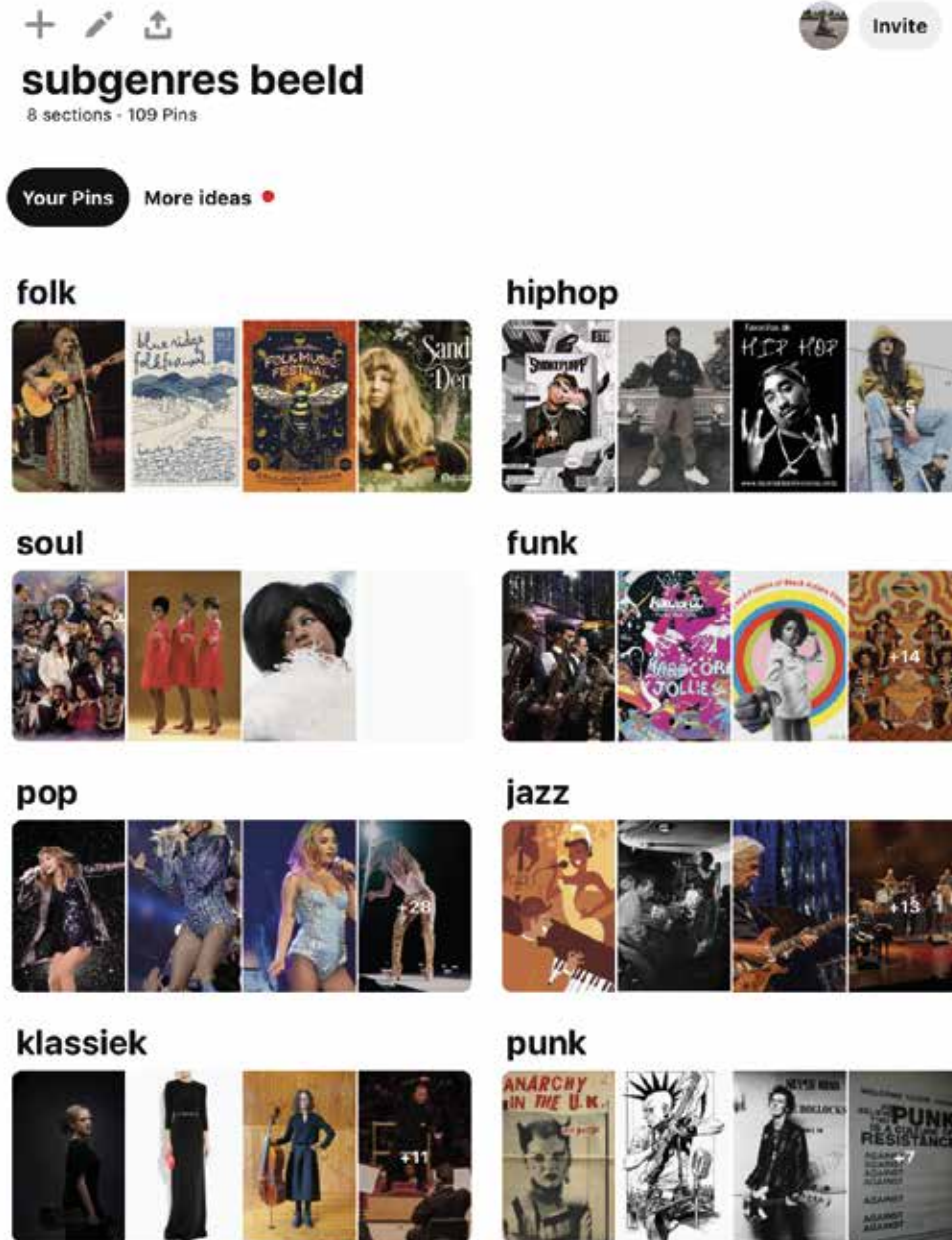

Inspiratie

Met dit concept zet ik 2 instrumenten van beide genres naast elkaar met om het instrument heen de vormen die erbij passen. Ik heb de inspiratie gehaald uit de poster links omdat daar het instrument ook centraal stond. Ik ben alleen niet verder gegaan met dit concept door feedback en omdat het mijn eerste concept was met weinig onderbouwing. Ook door feedback heb ik gekozen dit concept te laten gaan omdat het concept iets te letterlijk genomen wordt en niet erg sterk was.

Genre - beeldonderzoek

Na een tegenslag en loslaten van het eerste concept. En daarna vastliep ging ik opnieuw onderzoek doen maar nu naar beeld van verschillende genre. Ik ging kijken naar posters, typografie, kledingstijl, instrumenten, haarstijl etc per genre om op nieuwe ideeën te komen.

Hierdoor ging ik als volgende stap wat je ook kan zien op de volgende bladzijde 2 totaal verschillende genres naast elkaar zetten om te kijken wat werkt en of ik misschien om deze manier van brainstormen op nieuwe ideeën kwam.

Ik had ook nog gezocht om misschien de genres te verkleinen en op te delen. Hierbij kwam ik via wikipedia op 8 hoofdgenres waar ik dan het beste vooral een beeldtaal voor kan maken:

1. Pop
2. Rock
3. Jazz
4. Klassiek
5. Elektronische muziek
6. R&B
7. Folk
8. Latin

En alle subgenres die eronder vallen, vallen dan ongeveer onder dezelfde stijl.

Combinatie van genres

Een kleine brainstorm versie of variaties waarbij ik 2 genres tegenover elkaar zetten en ga kijken wat opvalt. Zo had ik bij de eerste poster vooral de artiest meestal individueel van beide genres. Bij de middelste poster het publiek/doelgroep samen met de artiest een soort interactie en bij de laatste ook meer gekeken naar wie de muziek maakt. En vanuit hier ging ik nadenken over een ander concept, zie volgende bladzijde.

Tweede concept

De doelgroep tegenover elkaar zetten in uiterlijk en de verschillen laten zien. Door middel van texturen en fotografie.

Inspiratie,

https://www.behance.net/gallery/91654957/Show-Go-Poster-Collection-2020-February?tracking_source=project_owner_other_projects

Een soort collage gevoel door verschillende texturen, patronen en kleuren te gebruiken die past bij de subgenre. En daar een compositie van maken voor een mooie visuele identiteit. Met als achtergrond een soort lege muur zodat het lijkt alsof er allemaal dingen op een muur zijn geplakt. Een soort oude sfeer van vroeger met alle geplakte posters op de muur. Ik koos voor fotografische beelden omdat dat iets anders is dan alsmaar echte illustratie maken en is een leuke manier om met nieuwe dingen te experimenteren.

Derde concept

FOLK PUNK

genre1
GENRE2

Inspiratie, via pinterestbord te vinden

Bij dit concept wil ik 2 verschillende typografie tegenover elkaar zetten met daarom heen duidelijk de vorm en gevoel van de genres zelf, dat wanneer je ernaar kijkt meteen weet wat voor sfeer het uitstraalt.

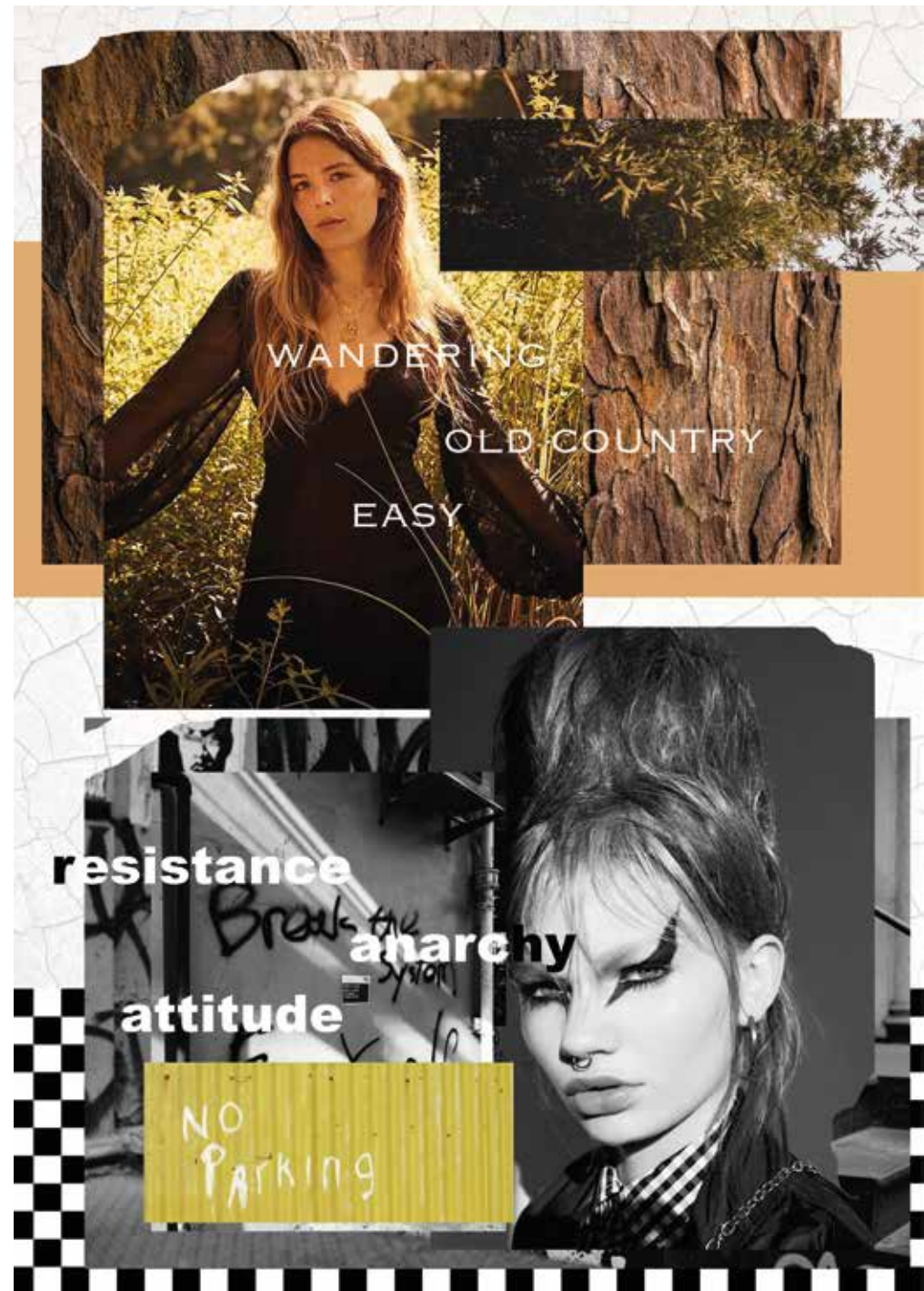
Ik wilde zelf graag met typografie werken als nieuw uitgangspunt omdat ik dat nog niet eerder gedaan heb. En daarbij inspireerde de linker poster mij heel erg door de leuke manier van tekst gebruik. Hierdoor wilde ik graag dingen uitproberen met typografie. De rechter poster inspireert mij voor het maken van de poster qua compositie, om het tegenover elkaar te zetten en daar omheen de vormen en sfeer van de genre. Met dit concept en het vorige concept met de doelgroep heb ik verder meer gemaakt en gevarieert wat je vindt bij Verbeelden en Maken.

VERBEELDEN EN MAKEN

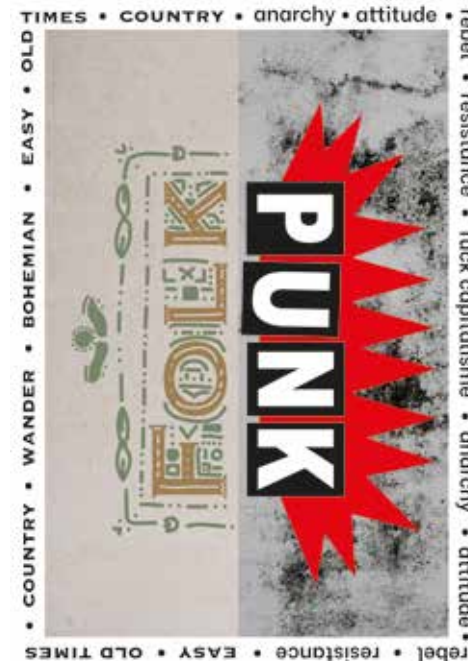

Doelgroep concept - variaties

Foto's via unsplash en pinterest

Typografie Genre concept - variaties

Uiteindelijk kies ik voor dit concept, typografie gebaseerd op de genre. Ik kies voor dit concept omdat zoals ook studenten en coach zeiden, is het een simpel maar sterk concept wat goed werkt. Het is nog niet eerder gezien, wat ook wel vreemd is want het is voor de hand liggend. Studenten vonden het origineel. Ik heb ook buiten medestudenten gevraagd wat ze het leukste concept vinden. En de meeste kozen voor de typografie, ook omdat het andere concept met de fotografie erg druk is door de verschillende structuren.

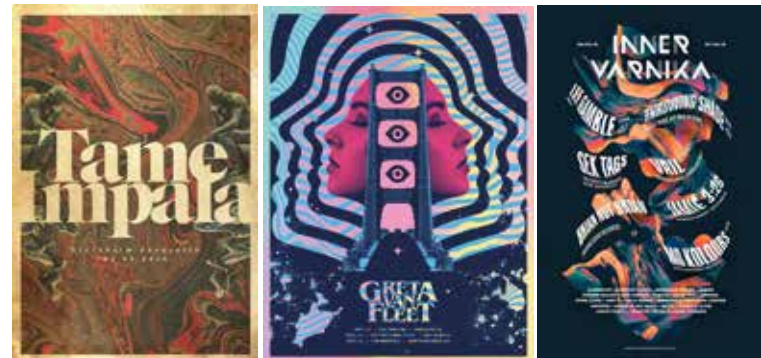
Ikzelf ben het eens met de feedback en had ook al een voorkeur naar typografie. Ik vind het leuk om een keer te experimenteren en los te gaan op typografie in plaats van vormen. Ik combineer misschien nog een beetje de fotografie zoals hiernaast al met textuur op de achtergrond. Maar met deze keuze ga ik verder om mee te variëren en experimenteren wat er allemaal kan.

Ik denk zelf dat dit goed werkt omdat je goed het contrast kan zien tussen 2 subgenres. Het is daarbij ook niet te druk en overzichtelijk, je begrijpt meteen wat het is en geeft je een goede sfeer per genre.

experimenteren - compositie

Ik heb veel variaties gemaakt zoals je ziet op deze en volgende bladzijde. Veel uitgetprobeerd. Ik dacht na over wat nou als ik de genres horizontaal in plaats van verticaal neerzet en of het mengen van de achtergrond misschien beter werkt. Of als ik het teken in mijn logo pak en achter of tussen de genres plaats. Daarnaast heb ik veel gekeken naar wat er allemaal op een poster moet, welke tekst en waar dat het beste staat. Zo heb ik niet te veel tekst neergezet omdat dat te druk wordt. Inspiratiebronnen die ik gebruikt heb voor deze poster zie je hiernaast. Daarvan heb ik het overvloeien van de achtergrond, de compositie en hoe ik de typografie het beste kan plaatsen.

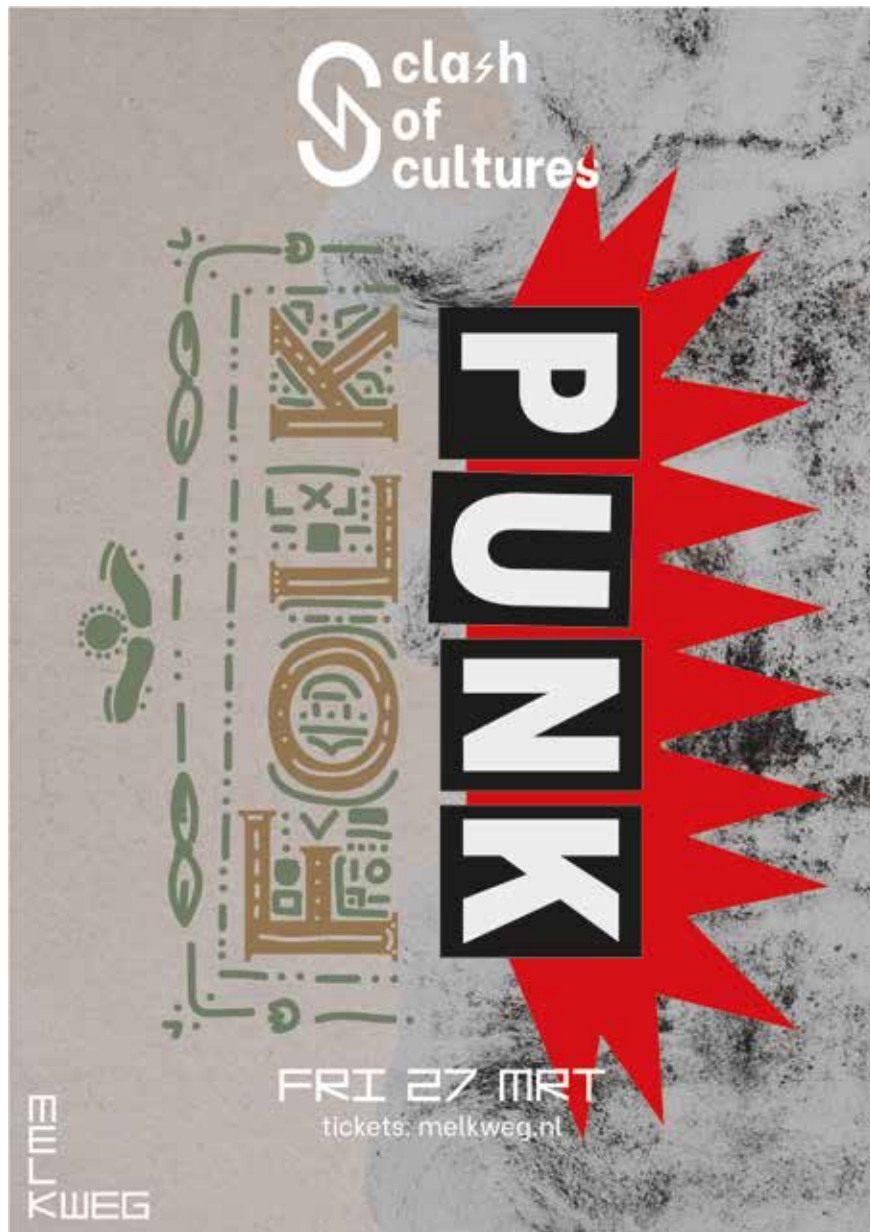

inspiratie beelden

Tekstueel poster variatie

Gekozen beeldtaal

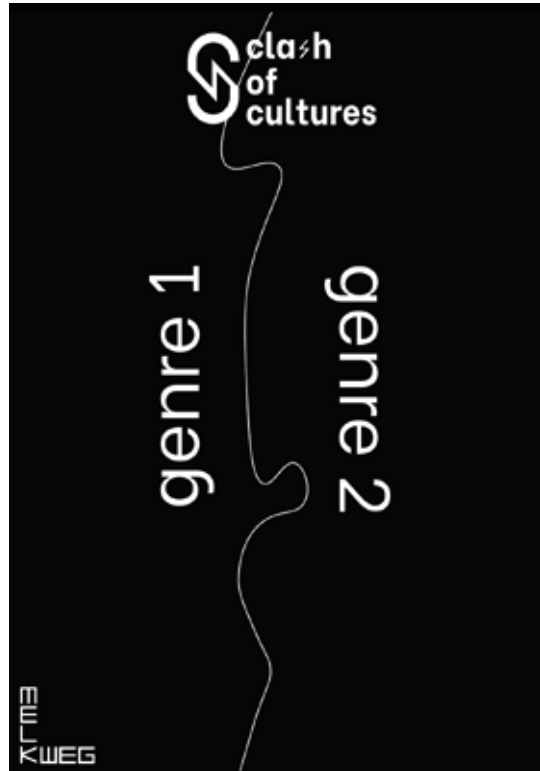

Na de gemaakte variaties heb ik aan 3 personen feedback gevraagd en een paar variaties laten zien. Ik liet de personen kiezen en uitleggen waarom hij/zij hiervoor heeft gekozen. Uiteindelijk koos iedereen voor de poster hiernaast. De aantekeningen van de feedback vind je hieronder.

- feedback: 3 mensen feedback
- clash is links / rechts, ^{familieel} student/vriend
 - niet iets erachter dat maakt het druk, simpel is overzichtelijk beeld spreekt het meeste aan
 - harde rand is druk
 - § is vloeiend en rustiger
 - Folk of zijn kop is moeilijk lezen als mensen er snel langslopen
 - klein logo is duidelijker waar het van is.
 - leuk ^{simpel}
 - | verticaal net beste

Daarom heb ik ook voor dit beeld gekozen omdat deze het sterkste overkomt maar wel simpel en rustig. Als je ernaar kijkt je meteen weet waar het overgaat en niet te moeilijk hoeft te denken.

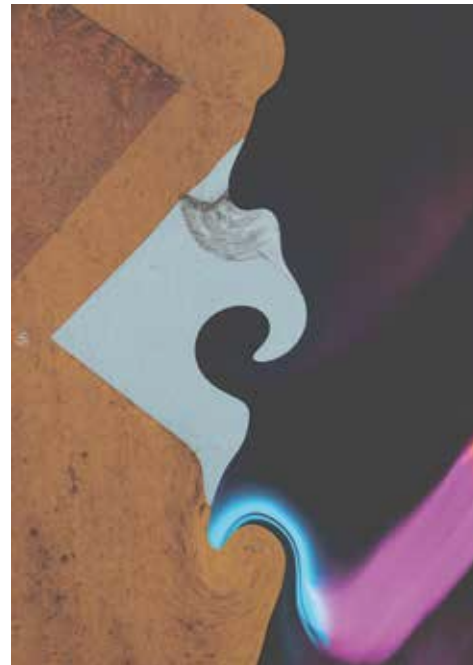
Visuele elementen beeldtaal - richtlijnen

Layout beeld

typografie per subgenre

Achtergrond, mengen verschillende texturen

De visuele elementen binnen de beeldtaal bestaat uit de typografie, achtergrond en het logo. Bij de typografie is de vrijheid om het zo vorm te geven dat de typografie past bij de subgenre en de emotie van de genre uitstraalt, daarbij vooral goed beeldonderzoek naar de verschillende genres.

De achtergrond bestaat uit 2 verschillende foto's die bij de subgenre hoort en is meestal een soort textuur of patroon dat de genre uitstraalt. De 2 foto's worden tegen elkaar gezet en een beetje gemengt. Zodat de overloop rustig is en vloeiend overloopt. Daarbij geeft de achtergrond ook een soort verbinding/samensmelting met de 2 genres. Omdat 'clash of cultures' niet alleen om verschil gaat maar ook over eenheid en samenzijn.

Het logo van het feest 'clash of cultures' staat altijd bovenaan en vaak met een beetje overloop van de subgenre onder de s, zoals je kan zien bij punk. Links onderin staat klein de melkweg om aan te geven wie het feest presenteert. En onder de 2 subgenres is nog ruimte om andere tekst neer te zetten zoals de datum.

De 2 subgenres geven een contrast tegenover elkaar wat voor genre het is, druk of rustig, chique of ruig. De 2 genres staan links en rechts omdat 'clash' ook vaak links en rechts is wat blijkt uit onderzoek. En door middel van de achtergrond probeer ik aan te geven dat het een sfeer uitstraalt van eenheid van 2 subgenres.

Bronnen: <https://unsplash.com/photos/qRCQBDtIPW0>,
https://unsplash.com/photos/sFht4P_CqV4,

Voorbeelden Beeldtaal in context/media

reclameborden bij bijvoorbeeld de metro's Posters

tickets show

Bron: mockups via: www.freepik.com

Merchandise - buttons

promotie - instagram

Show polsbandjes

T-shirts show

EVALUEREN EN REFLECTEREN

Feedback

Door het proces heen heb ik een aantal keer feedback gevraagd en gekregen op bepaalde dingen die ik heb gemaakt.

Zo kreeg ik feedback dat ik nog erg lang bezig was met onderzoek en misschien ook eens iets moest gaan maken. En dat ik toch misschien iets meer moest gaan kijken naar de genres zelf, de taal daarvan. Dit hielp wel om weer door te gaan omdat ik lang vast zat in de onderzoeksfase en door onderzoek naar genre ik ideeën begon te krijgen over een concept.

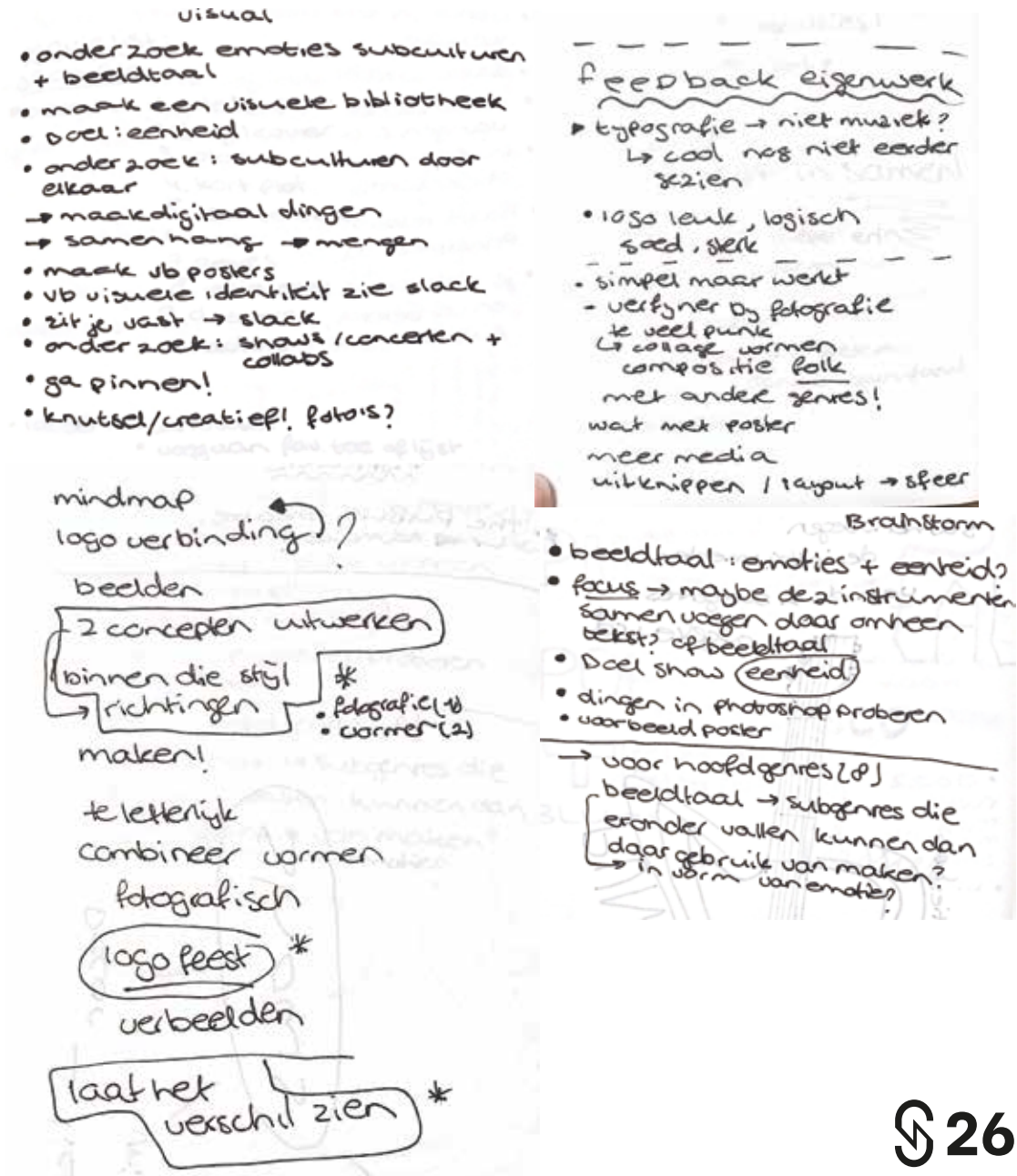
Daarna kreeg ik meer feedback op gemaakt werk en beginnende concepten. Zo kreeg ik feedback op het eerste concept met de 2 instrumenten wat goed perspectief gaf en ik het kon laten gaan en verder nieuwe concepten kon bedenken.

Nadat ik 2 andere concepten had ging ik die presenteren aan medestudenten van mijn coaching groepje zodat we elkaar feedback konden geven. Daarbij waren de meeste wel enthousiast en vonden de concepten goed werken. Vooral het concept met typografie.

Na feedbackgesprek met coaching heb ik nog aan andere studenten zoals, Salome, Sabine en Linda feedback gevraagd. En welk concept hun het meeste aanspreekt. Daarmee ben ik ook verder gegaan. We hebben ook vaak skype gesprekken gehad om even wat dingen te bespreken over elkaars proces, over hoe en wat en hoe verder. En elkaar een beetje motiveren en nieuwe ideeën bespreken.

Aantekeningen

Aantekeningen die ik tijdens gesprekken of brainstormen genoteert heb in een boekje

Reflectie

over ontwerp opdracht

Met het eindresultaat voor deze opdracht ben ik tevreden. Natuurlijk kan er altijd nog iets verandert worden aan de beeldtaal en zijn er altijd nog verbeterpunten. Ik ben ook blij met de uiteindelijke keuze die ik heb gemaakt om te kiezen voor typografie omdat het tot nu toe origineel is en makkelijk werkt.

De beeldtaal die ik ontwikkelt heb is soepel en vrij genoeg om ermee te experimenteren. Zo is voor elke subgenre een eigen typografie die helemaal naar de stijl van de genre wordt vorm gegeven. En de achtergrond blijft een groot element die in veel doorgetrokken kan worden. De taal kan gebruikt worden voor promotie, door middel van reclameborden, posters of social media posts. Maar het merk zelf 'Clash of Cultures' kan makkelijk gebruikt worden voor merchandise voor de shows, zoals buttons of t-shirts.

Kansen binnen de beeldtaal is het merk. Het is een simpel merk wat je overal in kunt gebruiken en makkelijk kunt aanpassen hierbij kan je breder gaan denken en er een echt eigen merk van maken. Bedreiging die er kunnen zijn is dat bij het vormgeven sommige subgenres heel erg op elkaar lijken of dat sommige beelden misschien niet werken tegenover elkaar. Dat is een kwestie van uitproberen. Of dat alleen typografie te weinig context geeft over het feest en het iets uitgebreider moet, een diepere gedachten. Daarnaast misschien meer experimenteren met de compositie en hierarchie.

over ontwerp proces

De verschillende competenties blijven soms een uitdaging. Waar begin je? Dat is het eerste wat ik me altijd afvraag. Ik merkte snel dat ik toch wel begin bij begrijpen en kaderen, en al snel de opdracht ging analyseren.

Ik vind dit ook meteen de lastigste competentie. Een beginnende fase waarin ik nog mijn draai moet vinden binnen de opdracht, wat ga ik doen en hoe ga ik het aanpakken? Ik vond wel in dit proces dat ik achteraf iets meer onderzoek had kunnen doen en ook zelf meer te weten wilde komen over verschillende subculturen en hebt dat helaas niet gedaan.

De 2 leukste fases waar ik het meest plezier bij heb is conceptualiseren en verbeelden en maken en dan vooral de laatste. Hierbij kan ik echt iets creatiefs doen en nadenken over wat de mogelijkheden zijn, wat kan ik doen met de kennis die ik heb. En heel veel variëren en feedback vragen. Wat mij erg helpt bij zo'n proces, een mening van anderen.

Ik had zelf nog iets meer willen experimenteren met het tweede concept en dit misschien combineren met het derde concept. Ik had ook nog meer beeldonderzoek willen doen naar de beeldtaal zelf waar ik uiteindelijk op gekomen ben om te kijken wat er precies mogelijk is per genres bijvoorbeeld, niet alleen de 2 voorbeelden die ik nu heb. Meer gaan uittesten wat werkt en wat niet. Ik wilde ook meer poster onderzoek doen en posters echt namaken om ideeën op te doen maar dat is er niet van gekomen.