

Prints

Karl-Johan Svanström

Högskolan för Design och konsthantverk

Göteborgs Universitet, VT 08

Examensprojekt 15 hp,

konstnärligt kandidatprogram i design 180 hp

Abstract

This project was intended to develop and improve my skills as an artist/designer. I have used inspirational sources and followed my artist's intuition to create something that is individual and a reflection of myself.

My goal was to design 7-10 compositions and apply them to t-shirts and then create a photo arrangement with these t-shirts to make a strong artistic presentation.

I chose to apply my images to t-shirts, because I feel that the t-shirt is a perfect median to display pieces of art. My process has been very non-linear in nature. Trial and error, experimentation and my gut feeling have strongly influenced the progression of my design process and guided me to new ideas.

I feel that with this project I have succeeded in fulfilling my goals to develop and improve my skills as an artist/designer.

Keywords

Prints, t-shirts, intuition, photo arrangement, experimental

Innehållsförteckning

Inledning s.4

Bakgrund s.4

Mål s.4

Syfte s.4

Frågeställningar s.4

Målgrupp s.5

Avgränsningar s.5

Genomförande s.6

Utgångspunkt s.6

Inspiration s.6

Inspirations bilder s.7

Metod s.8

Idè och skiss arbete s.8-13

Slutgiltiga val och redigering s.14

Tryck och foto s.14

Resultat och slutsatser s.15

Resultat s.16-31

Utvärdering och slutsats s.32

Reflektion över arbetsprocessen s.32

Vidareutveckling s.32

Samanfattning s.33-34

Källor och bildförteckning s.35

Appendix s.36

Bilaga 1 s.36

Inledning

Bakgrund

Idén till projektet grundade sig i tidigare erfarenheter, där jag fortfarande är involverad i ett klädmärke som är inriktat på surf/snow/skate som heter ”Frankerhauser.”

Inom Frankerhauser har jag sysslat med grafisk design inom olika former.

Frankerhauser ligger lite på is för tillfället och jag känner mig sugen på att komma igång med ett eget klädprojekt, där design och formspråk tar större plats.

Mål

- Mitt mål har varit att göra cirka 7-10 stycken olika kompositioner för att sedan applicera på t-shirts.
- Ett annat mål var också att arbetat med en fotopresentation av t-shirtsen, som jag tänker jobba vidare med till examens utställningen.
- Mitt långsiktiga mål är att ta fram ett varumärke/kollektion.

Syfte

Syftet med kompositionerna i sig har varit att hitta nya spännande uttryck genom djupdykningar inom mitt inspirationsbibliotek, experiment, och därefter känna att jag utvecklats rent konstnärligt. Jag ser kompositionerna mer som små konstverk. Jag ville att processen intuitivt skulle leda mig framåt och att de estetiska fördjupningarna skulle öppna intressanta idéer.

En av anledningarna till varför jag ville jobba just med t-shirts är att det inte bara är ett plagg, utan även ett perfekt plagg att applicera kompositioner, mönster eller verk på. Istället för att bilden hamnar i skrivbordslådan. Jag ville också känna att mitt ex-jobb skulle bli en färdig produkt något man kan ta på, eller visa upp i en portfolio.

Frågeställning

Hur ska jag utmana mig själv för att komma fram till ett resultat som känns intressant och eget?

Målgrupp

Målgruppen är mig själv, jag har inget direkt sammanfattande ord som kan beskriva mig som helhet så jag staplar upp lite viktiga punkter.

- En person som litar på sin egna stil och vågar ta egna beslut.
- En person som är intresserad av kläder, har koll på trender, men behöver inte följa trenderna.
- En person som inte är fixerad av vilket märke plagget har.
- En person som vill sticka ut men inte på ett desperat sätt.
- En person som vill ha något eget, något som alla andra inte har.

Avgränsningar

- Jag har inte sytt egna plagg utan använt mig av utvalda köpta t-shirts.
- De färdiga t-shirtarna ska fungera som prototyper.
- Trycken har jag applicerat på t-shirtsen som stora inramade kvadrater, vilket var ett estetiskt form beslut, samt att det gjorde sig bäst så eftersom jag ser kompositionerna som små verk.
- Jag har använt mig av vita och askvita t-shirtar för att det känns mest rättvist mot kompositionerna.

Genomförande

Utgångspunkt

I tvåan på HDK började jag känna ett starkt behov av att jobba mer fritt med min egna stil, jag hade ingen inspiration och det fanns ingen tid på HDK att utveckla den.

Mitt examens arbete är egentligen ett fortsättnings arbete som jag har jobbat med på Danmarks Designskole under två terminer när jag var på utbyte där i trean. Utbildningen där var väldigt fri och jag jobbade hela året med att fördjupa mig just i min personliga stil. Mitt mål var att komma ifrån mitt gamla manér, hitta ett formspråk som jag kände mig mer självsäker i och att hitta ny inspiration.

Jag samlade på mig mycket ny inspiration och ganska tidigt i processen så fastnade jag för ”Memphis-gruppens” formspråk. Jag arbetade mycket med att försöka förstå hur deras formspråk fungerade och blev förvånad över hur svårt det var att efterlikna deras olika kompositioner. Just för att det var så annorlunda mot den nutida stil jag var van vid. Efter att jag hade fördjupat mig och analyserat deras stil ordentligt, så började jag inse vart de fick mycket av sin inspiration ifrån, tex. futurism, art deco, pop art och etnisk konst mm. Jag insåg också att många epoker hade inspireras av Memphis gruppen i sin tur. Så det blev ett naturligt steg att undersöka även alla dessa epoker. Helt plötsligt så hade jag en uppsjö av inspiration. (se bilaga 1)

Jag arbetade på ett sätt där jag tvingade mig själv göra nya formbeslut och tänka utanför ”boxen”.

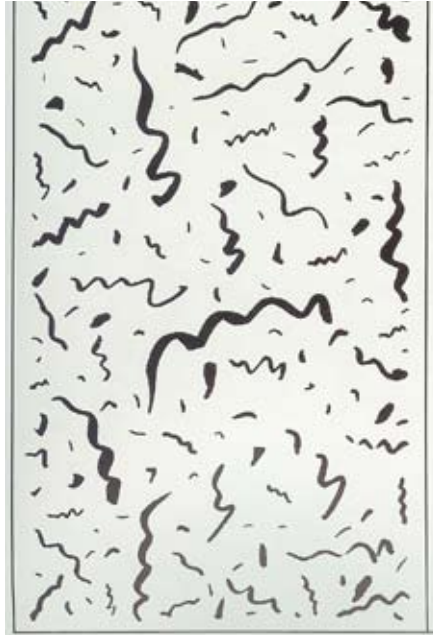
Inspiration

Till mitt kandidat arbete så har jag arbetat vidare utifrån den inspiration jag samlat på mig. Jag inspireras väldigt mycket av den fortfarande och jag har mycket kvar att hämta. Jag har inga riktiga regler utan jag hoppar fritt mellan olika epoker. Allt från Memphis gruppen till 80-tals skate. Målet har hela tiden varit att ta till mig inspiration för att sedan låta den gå igenom mig så pass mycket och behandla den med min intuition för att få fram ett helt eget resultat. Men för att bättre förstå min utgångspunkt så redovisar jag de bilder som varit viktigast för mig under min process. (se bilder på nästa sida)

Inspirationsbilder



Inspitationsbild 1



Inspitationsbild 2



Inspitationsbild 3



Inspitationsbild 4



Inspitationsbild 5



Inspitationsbild 6



Inspitationsbild 7



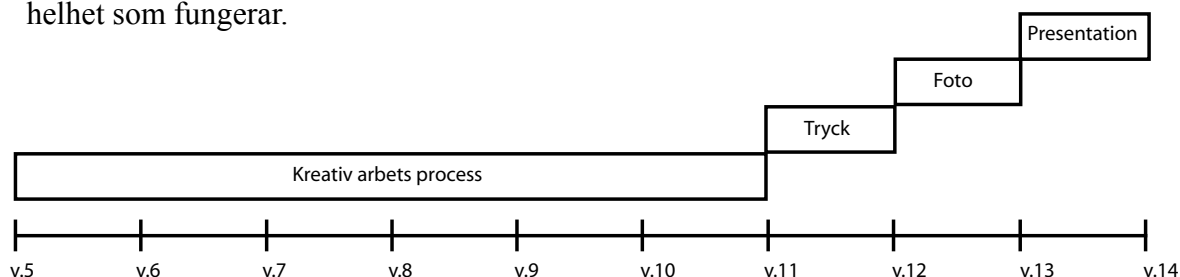
Inspitationsbild 8



Inspitationsbild 9

Metod

- Jag har arbetat utifrån starka inspirationskällor, idéer och jobbat intuitivt för att komma fram till ett resultat som känns bra och eget.
- Processen har ofta varit väldigt svängig och på vägen öppnat upp nya idéer.
- Det som har fört mig framåt i processen är intuition och magkänsla.
- Jag har arbetat ganska snabbt och konsekvent med kompositionerna för att försöka hitta rätt känsla, sedan har jag gått tillbaka och utvecklat de bilder jag känt mig mest nöjd med.
- Tröjorna har jag transfertryckt och screentryck.
- Jag har arbetat med bilderna som individuella kompositioner, och har utgått från det. Jag har inte tagit hänsyn till traditionellt kollektionstänk, men samtidigt vill jag att det ska finnas en helhet som fungerar.



Idè och skiss arbete

Skissfasen var hela tiden interagerad med idé och analys, jobbade som sagt mycket intuitivt istället för med ledord uppbyggda på förhand.

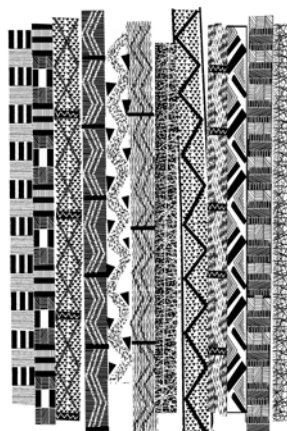
Jag startade att arbeta med teckning för hand och i dator och collageteknik vilket jag är mycket van vid. Och jag hade några idéer som jag var tvungen att testa. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig så jag lämnade dessa kompositioner för tillfället.



Skiss bild 1



Skiss bild 2



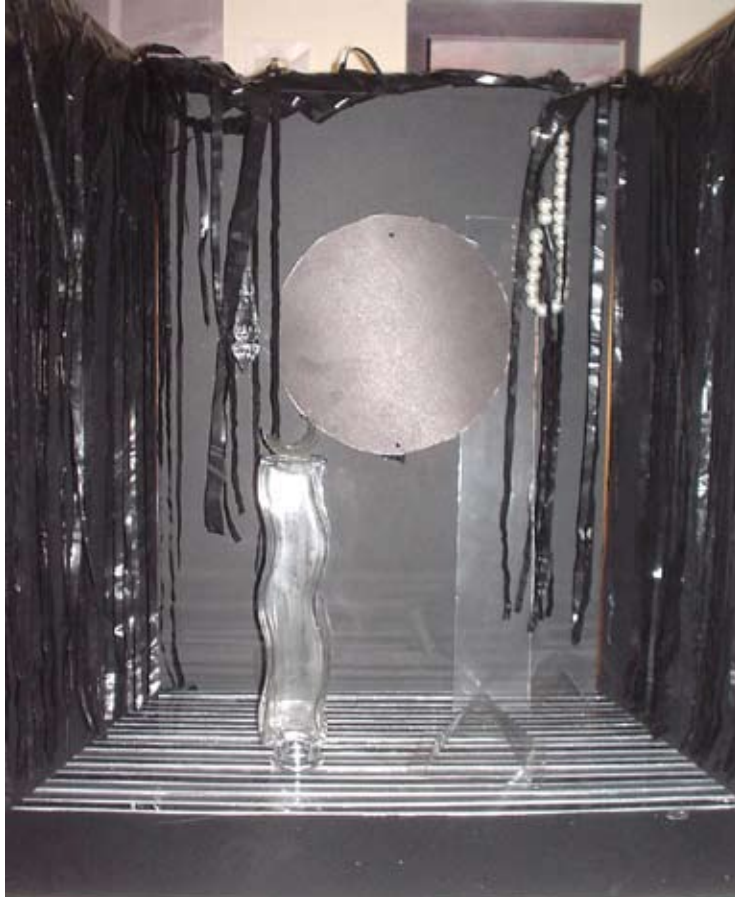
Skiss bild 3



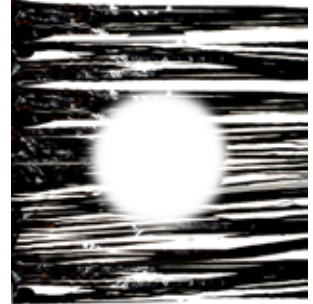
Skiss bild 4

Skiss bild 4 kände jag mig inspirerad att fortsätta med, jag tilltalades av djupet och rumsligheten i bilden. Så jag bestämde mig för att bygga en modell. Jag ville att rumsligheten skulle kännas lite mystisk och att inredningen skulle bestå av glas och olika ljusbrytningar. Inspirationen kom från bilder som inspirations bild 1 och 4.

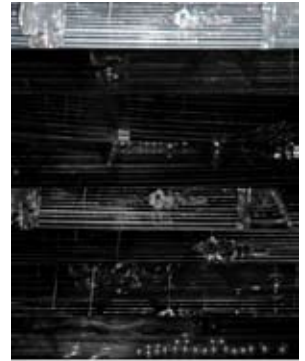
Jag jobbade igenom idén och lämnade den för tillfället, jag hittade lite sidospår som jag jobbade vidare med.



Modell

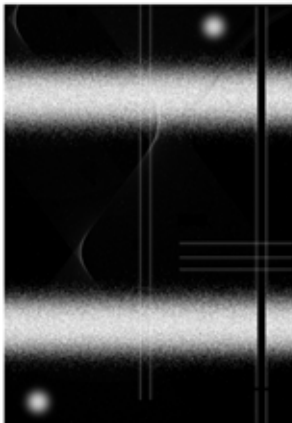


Sidospår 1

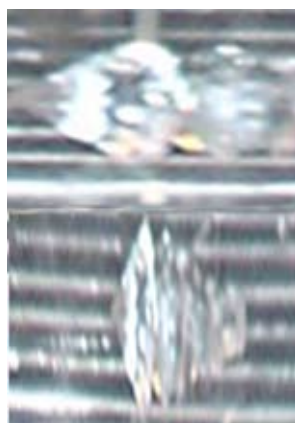


Sidospår 2

Jag fastnade för den bluriga glasskänslan och ljuslinjerna som golvet i modellen skapade. Skiss bild 5 och 6 är ett resultat av det. Jag kände att jag hade något här men jag lämnade även det för tillfället.



Skiss bild 5

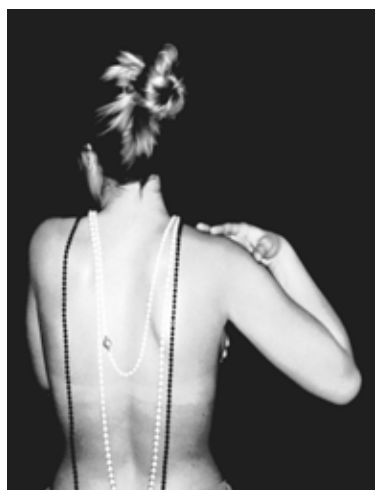


Skiss bild 6

Det kändes väldigt inspirerande att jobba utifrån något man byggt eller format och jag ville fortsätta med det. Så jag provade en annan idé jag haft. Idén gick ut på att arbeta med människor som objekt för att sedan fota och redigera i datorn vid behov. Det var verkligen skojigt att jobba med människor och helt nytt för mig. Jag ville att bilderna skulle andas lite 80-tals futurism.



För att hitta fram till rätt känsla i bilderna så fick jag arbeta med dem i datorn väldigt mycket. Jag provade olika idéer, genom att jobba med olika bakgrunder, beskärningar och färgkorrigeringar. Ett moment som var avgörande var när jag började fota av bilderna på dataskärmen. Jag kände att man fick mycket gratis-effekter genom detta moment, så många bilder fotades in och ut flera gånger.



Skiss bild 7

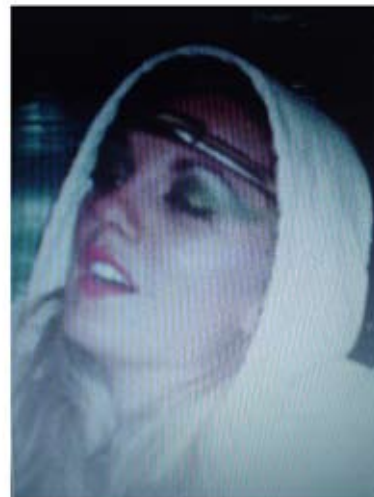
Efter att ha redigerat och experimenterat ganska länge så kände jag att det var dags att testa lite nya idéer som jag hade stött på under processen. Jag lämnade dessa bilder för att fortsätta senare.



Skiss bild 8



Skiss bild 9



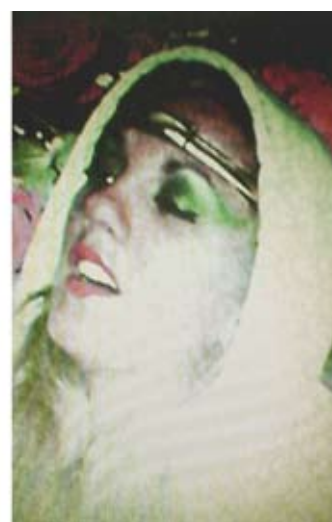
Skiss bild 10



Skiss bild 11



Skiss bild 12



Skiss bild 13

Jag var sugen på att fortsätta jobba genom att fota av dataskärmen, och efter att ha använt blommor som en bakgrund till en av förra bilderna så det fick det bli nästa motiv. Jag fastnade för bilderna som blev lite mer abstrakta och förstörda och det var något jag kände för att fortsätta med och det ledde mig vidare till nästa moment.



Skiss bild 14



Skiss bild 15



Skiss bild 16

Jag kikade genom bilderna som jag tagit innan på modellen, blommorna och människorna och hittade element på bilderna som jag kunde använda. Jag hittade olika bitar som jag fortsatte att jobba med via datorn och jag la till och tog bort olika element. När jag hade satt ihop en komposition som kändes bra så fotade jag den via data skärmen och jobbade vidare med bilden. När man satte ihop två bilder så blev det en markant kant vilken kändes tilltalande till den annars ganska röriga bilden. Resultatet blev abstrakta kompositioner med ett uttryck som kändes nytt och spännande och en del hade lite batikinflenser i sig.



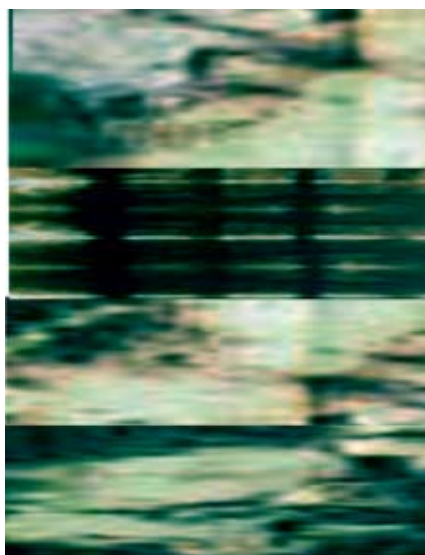
Skiss bild 17



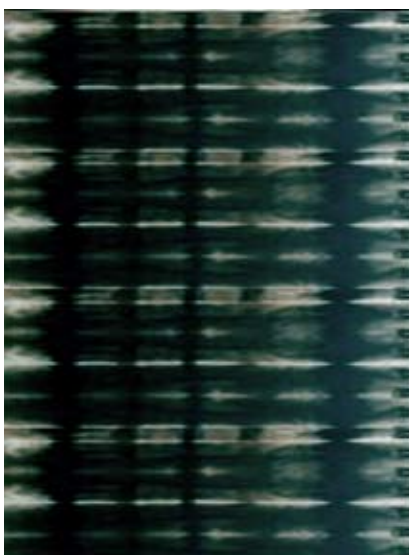
Skiss bild 18



Skiss bild 19



Skiss bild 20



Skiss bild 21



Skiss bild 22

Nu hade jag kommit en bra bit in i processen och jag hade en liten överblick över hur allt kunde se ut. De kompositioner som kändes mest intressanta och som jag ville fortsätta jobba med var lite blådisiga. Just för att jag fotat mycket via skärmen. Det kändes som om det behövdes någon bild med mera färg. Då passade det bra att prova batiktekniken. Enligt instruktioner så knöt jag och färgade ett tyg, det blev inte direkt som jag hade tänkt men jag blev ändå nöjd.



Skiss bild 23

Slutgiltiga val och redigering

Det är svårt att motivera alla formbeslut i detalj under en sådan här fri arbetsprocess. Och svårare blir det när man jobbat med så många olika kompositioner. Så jag försöker att berätta om processen mer som en helhet samt nämna de viktigaste besluten. Min schemalagda tid för den fria kreativa processen hade gått ut och jag var tvungen att välja ut de kompositioner jag ville börja bearbeta. Jag kände mig ganska nöjd och många bilder hade potential. En del behövde jag jobba mer med, en del mindre. De bilder jag valde att fortsätta med var de bilder som jag helt enkelt kände mest för. Jag började bearbeta bilderna och jobba med en komposition i taget. Min magkänsla styrde processen. När jag kände mig nöjd med bearbetningen så överblickade jag bilderna tillsammans för att få en helhetskänsla. Som jag nämnde tidigare så var många bilder blådisiga i färgerna och jag kände att jag behövde redigera färgerna på en del bilder för att de skulle kännas som mer som egna kompositioner. Samtidigt som jag ville att de skulle kännas individuella så ville jag att helheten skulle fungera någorlunda tillsammans. För att uppnå det arbetade jag omedvetet med att hitta "kompisar" till kompositionerna och fick bearbetade och finslipade bilderna en sista gång.

Tryck och foto

Eftersom många kompositioner bestod av många olika färgnyanser, så insåg jag ganska snabbt att många tröjor skulle ta för lång tid att screentrycka. Så tröjorna med flera färger är "transfertryckta" vilket innebär att man värmer på en pappersutskrift på tyget. De övriga är screentryckta eller gjorda med båda tekniker.

För att höja projektet och uttrycket, samt för att vissa t-shirtsen i ett sammanhang så arbetade jag med en fotopresentation. Idén är baserad på att jag ser min prints som små verk. Och för att förstärka den känslan har jag presenterat modellerna med t-shirtsen som något slags konstobjekt. Jag har också jobbat med rekvisita, ljus och effekter för att få rätt uttryck.

Resultat och slutsatser

Resultat

Mitt resultat av min process är nio stycken kompositioner samt en fotopresentation.

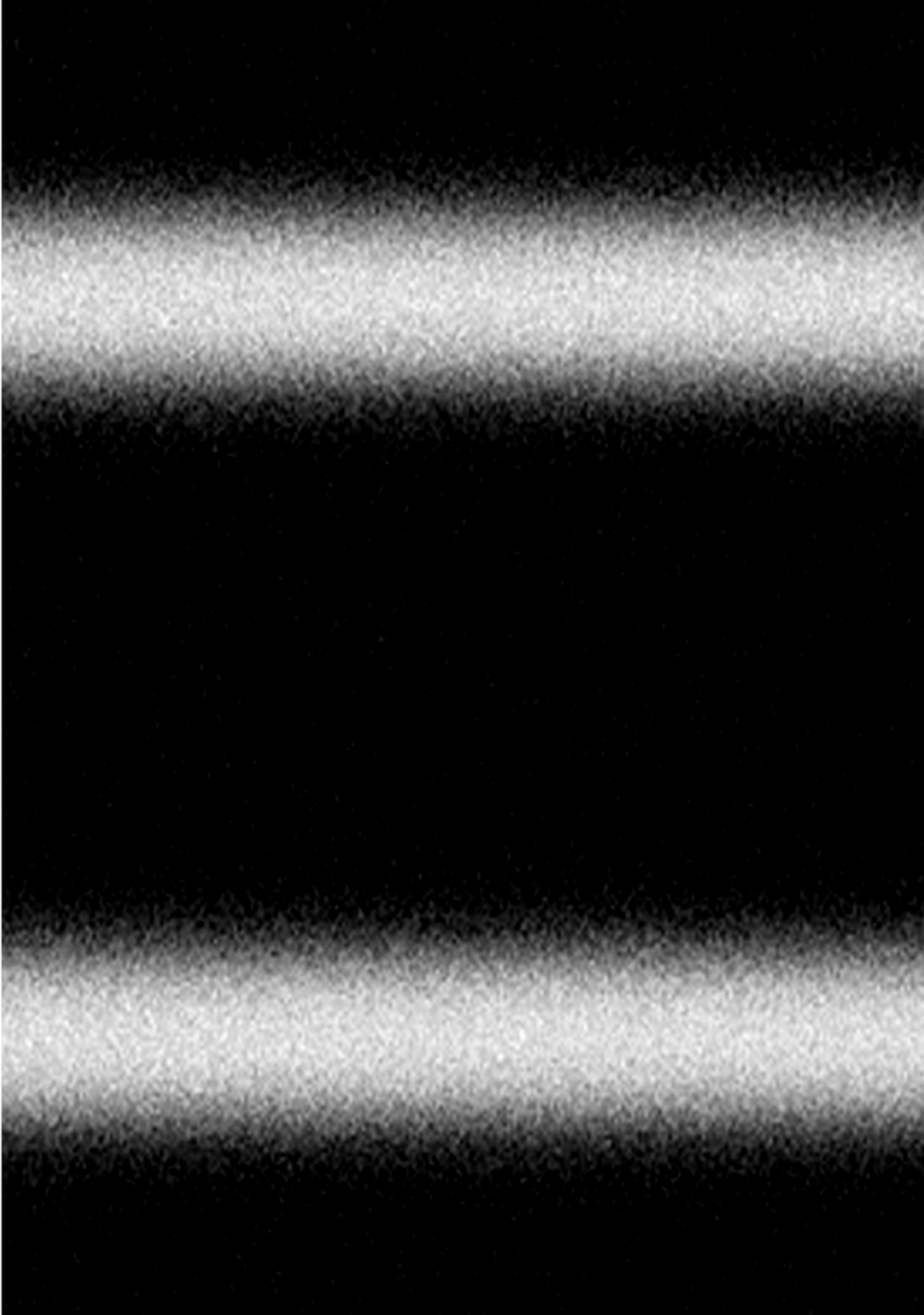
Print 1-2-3 är mer grafiska och mestadels svarta.

Print 4-5 är gjorda efter samma ide och mer föreställande än övriga.

Print 6-7-8-9 är mer abstrakta och består av mer färger.

Mitt resultat består även av 7 stycken foton





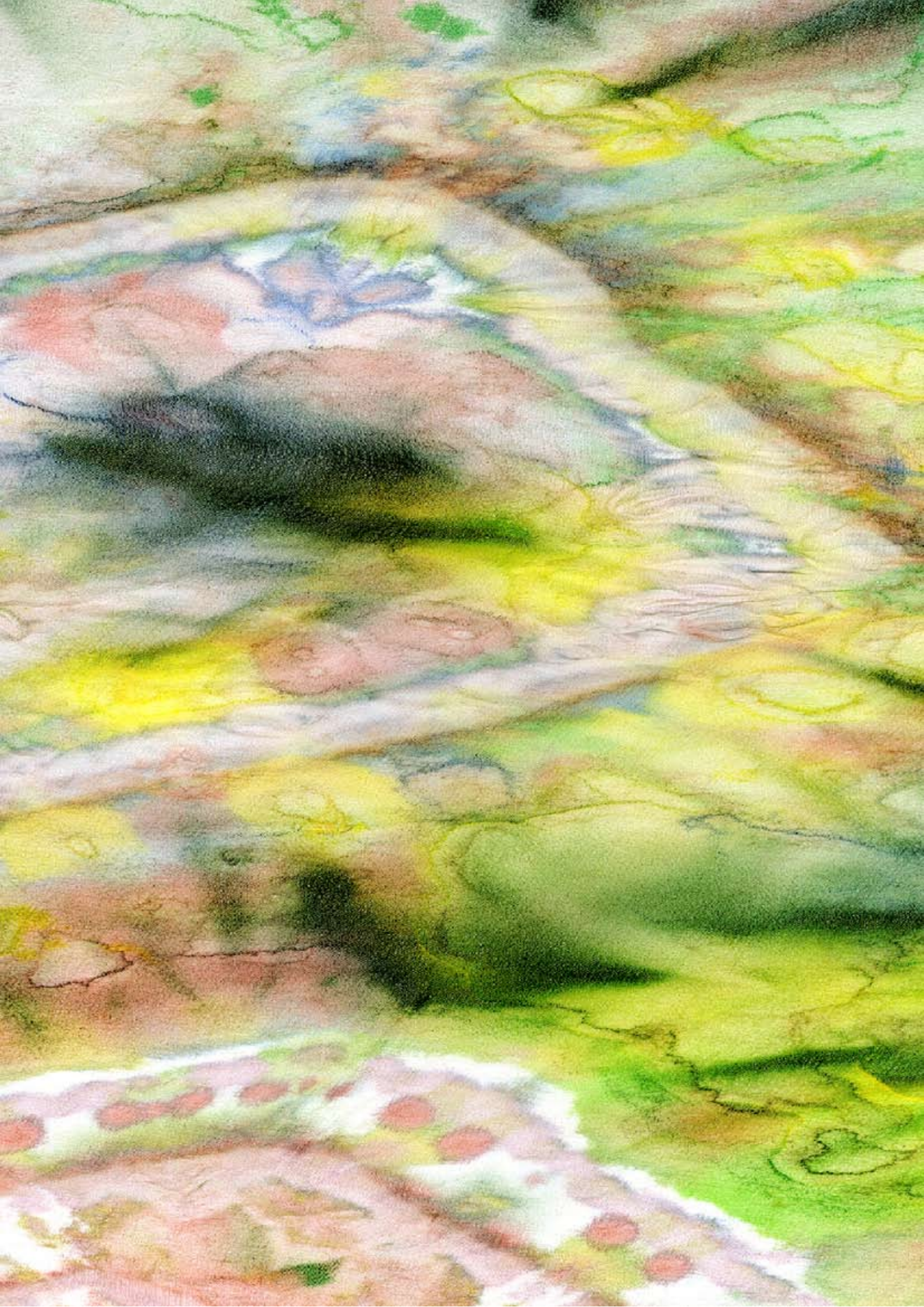




























Utvärdering och slutsats

Efter det här arbetet så känner jag mig mycket starkare i min formgivning och att jag har massor av intressanta nya idéer. Jag känner att jag har utvecklats rent estetiskt. Jag har också hittat nya tillvägagångssätt för att skapa bilder och provat nya metoder, vilket också har lett till att jag har fått mer motivation.

Om jag blickar tillbaks på min projektbeskrivning, på mål och syftet, så har jag uppfyllt dem. kompositionerna tilltalar mig och jag har hittat ett uttryck som jag tycker känns intressant och eget. Genom att sätta mig i en sådan här process och vågat lita på min intuition så känner jag att jag utmanat mig själv och kommit fram till detta resultat.

Reflektion över arbetsprocessen

Det jag kan känna rent generellt är att det kan vara svårt att sätta ord på allt som hänt under min process. När jag försöker genomföra en idé så är jag så pass uppslukad av själva skapandet, så att sätta mig ner och skriva ner tankar känns bara som ett hinder just då. Att jobba så här fritt med projekt upplever jag ibland som ganska skrämmande. För mig är det vanligt med mentala blockeringar som är svåra att ta sig förbi. Jag har fortfarande inte hittat någon metod hos mig för att luckra upp en blockering, men det är sådant man kanske kommer lösa med åren. Det är ofta man är vilse, förvirrad och tvivlar i processen, men om man lyckas så anser jag att man efteråt blivit mycket starkare i sitt formspråk.

Vidareutveckling

Ett långsiktigt mål till det här projektet är att skapa en hel kollektion. Jag känner att jag har idéer och tankar efter det här arbetet som jag kan använda senare i framtiden. Och framför allt så känner jag mig inspirerad att fortsätta.

Samanfattning





Källor, bildförteckning och appendix

Inspirationsbild 1: *Boken Alchimia, KazukoSato, sid 97, bild 153*

Inspirationsbild 2: *Boken Designers notebook, Editon Belvedere, sid 87*

Inspirationsbild 3: *Boken Alchimia, KazukoSato, sid 153, bild 281*

Inspirationsbild 4: *Boken Alchimia, KazukoSato, sid 184, bild 350*

Inspirationsbild 5: <http://www.primcrafts.co.uk/orangeflowers.jpg>

Inspirationsbild 6: <http://jbwarehouse.blogspot.com/ziggy.jpg>

Inspirationsbild 7: *Boken Alchimia, KazukoSato, sid 97, bild 153*

Inspirationsbild 8: <http://www.skatesonhaight.com/PhotoDetails.asp?ShowDESC=N&ProductCode=VSPBLU>

Inspirationsbild 9: *Boken Alchimia, KazukoSato, sid 161, bild 296*

Appendix

Bilaga 1

