

ELVEEL

GRAFISK IDENTITET TILL KLÄDMÄRKE

JOHANNA THAM
HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK
GÖTEBORGS UNIVERSITET
VT 2011
EXAMENSPROJEKT 15 HP,
KONSTNÄRLIGT KANDIDATPROGRAM I DESIGN
180 HP

ABSTRACT

In my project I have collaborated with Linda Larson, who is the creator behind the fashion brand Elveel. The goal was to produce an identity and a graphic profile for Elveel. The aim was that the graphic profile would act as an extension of the clothes aesthetics. I wanted to explore if I by different folding and cutting techniques, in tags and packaging, could reflect the details of the clothes expression. But also how different design elements can reflect the story behind the clothes. To identify what Elveel as a brand represented, and what should be communicated, I did include workshops and created moodboards in consultation with Linda. Inside and outside, asymmetry and faceted surfaces became the elements of form that interprets the underlying themes.

LEDORD

modedesign, varumärkesidentitet, grafisk profil, förpackningsdesign

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING	
1.1 MÅL	4
1.2 SYFTE	4
1.3 BAKGRUND OCH TIDIGARE ERFARENHET	5
1.4 FRÅGESTÄLLNING	6
1.5 AVGRÄNSNINGAR	6
2. GENOMFÖRANDE	
2.1 WORKSHOP	7
2.2 INSPIRATION	7
2.3 VARUMÄRKESIDENTITET	8
2.4 TYPOGRAFI OCH LOGOTYP	9
2.5 SYMBOL	10
2.6 ETIKETTER OCH FÖRPACKNINGAR	10
2.7 PUBLIKATION	12
3. RESULTAT OCH SLUTSATS	13
3.1 UTVÄRDERING OCH REFLEKTION ÖVER ARBETSPROCESSEN	13
4. KÄLLOR	15

1. INLEDNING

1.1 MÅL

Min idé för examensarbetet var att göra en varumärkesidentitet med grafisk profil till modeskaparen Linda Larsson och hennes märke *Elveel*. Tanken var att varumärkesanalysen skulle utgöra en plattform för att ta fram den grafiska profilen. De artefakter som skulle ingå i den grafiska profilen var logotyp, etiketter, hangtags och förpackningar. Det viktiga var att det grafiska maneret skulle bilda en helhet som skulle kunna gå igen på till exempel. visitkort, hemsida och pressutskick.

För att bredda arbetet ville jag fokusera kring det narrativa i Lindas egen examenskollektion, med arbetsnamnet *I married myself, I'm very happy together*. Då framtagandet av en identitet och en grafisk profil var väldigt konkret och målinriktat, gav denna del i projektet utrymme att jobba är mer intuitivt och experimentellt. Hur tolkningen av *I married myself* skulle ta sig i uttryck höll jag öppet till en början, med tanken att det skulle kunna mynna ut i till exempel illustrationer, text eller en installation.

Formen för samarbetet hade jag tänkt mig främst dialogbaserat, med en gemensam workshop som uppstart.. Målet var att ta fram en slutprodukt som var så väl genomförd att den ska kunna användas till en lansering av märket Elveel. Den grafiska profilen skulle vara förenlig med formgivarens tanke bakom kläderna. Jag ville förmedla ett helhetstänk och hitta en estetik som skulle vara möjlig att applicera i olika kommunikationsled.

1.2 SYFTE

Budskapet var att höja mervärdet på kollektionen genom en omsorgsfullt utformad grafisk profil. Kläddesign handlar till stor del om det taktila och jag ville utforma ett förpackningskoncept vilket hade lika hög grad av taktill kvalitet som kläderna i sig. Jag ville också utforska om man genom olika vikttekniker och snitt i till exempel etiketter och

förpackningar kunde spegla detaljer i klädernas uttryck. Syftet var att den grafiska profilen skulle inrama och förstärka den textila formgivningen.

Ett personligt syfte att basera examensarbetet kring ett samarbete var den korsbefruktning projektet kunde ge. Linda Larsson gav mig inspiration och tillåtelse att använda hennes design som utgångspunkt för mitt skapande projekt. Det gav mig ett ramverk att förankra min kreativa process i. Jag bidrar med en grafisk identitet utan att hon behöver investera massvis med pengar. I projektet kändes det värdefullt att vi som formgivare hjälper varandra fram.

1.3 BAKGRUND OCH TIDIGARE ERFARENHETER

Under min praktik på reklambyrån Aoki deltog jag i ett projekt där de utvecklade varumärken inom modebranschen och jag fick lära mig en del om deras process och tillvägagångssätt. Därför tyckte jag att detta är något extra intressant att utforska – och se hur jag kunde applicera det jag lärt mig. Tanken var att mitt examensprojekt skulle innebära en fördjupning i hur man arbetar som art director. Jag deltog i projektet på Aoki bland annat genom att leta referensbilder som stämde ihop med de kärnvärden/ledord man tagit fram, skissa på symboler som skulle fungera ihop med logotypen, göra mock-ups till förpackningar och undersöka form till etiketter. Jag fick följa processen genom utformandet av varumärket och den grafiska profilen. Metoden för att fastställa märkets identitet åstadkoms genom ledord och moodboards. Via collage skapades en fiktiv person som fick representera målgruppens livsstil.

Jag tyckte att min egen arbetsprocess föll på plats under min praktikperiod. Mina tidigare ingång i projekt har ofta varit intuitiva och konstnärligt orienterade, och ofta uppstår problemet att min process blir väldigt krokig. Därför hade jag ett behov av att göra något väldigt konkret, och inspireras av den struktur som krävs när man arbetar gentemot en kund. Aokis styrka anser jag vara att arbeta kommersiellt men bibehålla en hög konstnärlig kvalite i utförandet.

Linda Larsson hittade jag via studentportfolion *Design by students* som fanns länkad från Borås Textilhögskolas hemsida, hon var mitt första-

Ur Elveels kollektioner.
Foto ovan: Klara Andreasson
Foto nedan: Evelina Hultqvist

handsval och nappade på erbjudandet. Att jag valde henne var dels för att jag tilltalades av hennes design, och att det fanns något besläktat i vårt uttryckssätt, vi kunde "matcha" varandra estetiskt. Bilder från Lindas kollektioner kan ses till vänster.

1.4 FRÅGESTÄLLNING

Hur fastställer jag märkets identitet?

Hur kan jag förmedla varumärkets värden visuellt?

Hur kan jag spegla klädernas/kollektionens uttryck i den grafiska profilen?

1.5 AVGRÄNSNINGAR

I den inledande fasen hade jag en idé om att komma på ett nytt namn för märket Elveel. Namnet kommer från vilket ljudbilden som Lindas initialer bildar: L V L, som står för Linda Viola Larsson. Tanken var att hitta på ett mer kommunikativt och mindre abstrakt namn. Men jag upplevde och att namnet växte när jag fördjupade mig i hennes arbete och då namnet varit "med mig" ett tag. Dessutom kände jag kände att fokus hamnade fel då det blev för många delar i processen.

Varumärkesidentiteten fick utgöra en del i min research, men kom inte att presenteras som en slutprodukt, förutom att den ska kunna gå att härleda i den grafiska estetiken och de val jag gjort.

I den inledande fasen höll jag öppet vilka artefakter som skulle ingå i den grafiska profilen. De delar jag hade tänkt att ha med var logotyp, hangtags, etiketter och påsar. Men jag hade även en idé om att det kunde tillkomma fler delar såsom knappåsar, visitkort, förpackningar och mall för hemsida. De delar jag senare beslutade skulle ingå var:

- Logotyp med tillhörande symbol
- Hang tag
- Textil etikett
- Knappåse
- Visitkort
- Askar

- Publikation/lookbook

Påsen valde jag bort i förmån för askarna, där jag fann att det gick att experimentera med formen i högre grad. Jag valde också bort hemsidan då jag ville koncentrera mig på jobba med taktila artefakter.

2. GENOMFÖRANDE

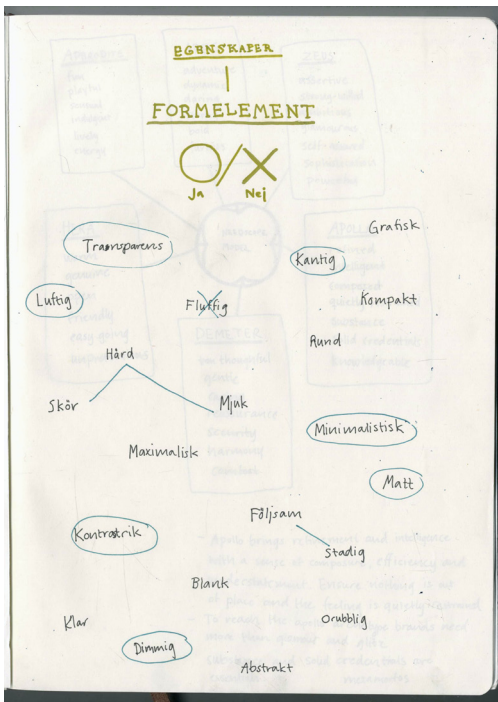
2.1 WORKSHOP

Inför mitt och Lindas första möte hade jag planerat en workshop med syfte att fastställa en identitet för Elveel. För att förbereda Linda hade jag bett henne tänka kring Elveels varumärke som om det vore en person. Workshopen bestod av olika test för att forma en karaktär. Bland annat genom att välja mellan olika motsatspar. Formen för workshopen hade jag delvis snappat upp från Aoki, då jag deltagit under kundmöten då de använt sig av ett liknande tillvägagångssätt, men också själv satt samman test.

Ett moment i workshopen var att välja mellan de fyra elementen Jord, Luft, Vatten och Eld, där hon placerade sig mellan luft och vatten. Förklaringen var färgskala och struktur, en sval färgskala, dimmiga himlar, skiktningar i vatten, olika gråskalor med skiftningar. I sina mönster mycket lageringstekniker och vi kom fram till att vi båda har en förkärlek för marmoreringar och tekniker i akvarell.

2.2 INSPIRATION

Dagen efter vår workshop visades Ingmar Bergsmans *Persona* på tv. Redan i titelsekvensen fastnade jag för typografin och funderade på om jag kunde använda liknande typografi till min grafiska profil. Samtidigt skickar Linda ett mail med inspirationsbilder, och berättar att just *Persona* har varit en del av inspirationen till hennes exjobb. Filmen handlar om skådespelerskan Elisabeth som blivit apatisk och slutat prata efter en föreställning. På sjukhuset kan man inte hitta något fel på Elisabeth och överläkaren tycker inte det är någon idé att hon fortsätter vara inlagd, men erbjuder Elisabeth och hennes sköterska Alma att låna hennes sommarhus vid havet. Under sensommaren flyt-

Anteckningar från workshop

Typsnitt ur titelsekvens, Persona

tar Alma och Elisabeth ut till huset, Elisabeths apati släpper men hon fortsätter vara tyst. Alma är i stället den som talar, och vad tiden lider berättar hon alltmer utlämnade saker om sig själv. Det blir en kontrastverkan och nerv mellan de två samtidigt som de är lika varandra. Det finns scener och sekvenser i filmen vilket gör att man kan tolka att Elisabeth och Alma är samma person. I en av slutscenerna smälter Alma och Elisabeths ansikten ihop till ett och samma. Det finns en stark nerv och oro i filmens handling, som ömsom kontrasteras och ömsom förstärks i det vackra svartvita fotot. Den estetiska harmonin och långsamma tempot bryts emellanåt av dramatiska inklippsbilder.

Att Linda Haft har *Persona* som inspiration till sitt examensarbete blir begripligt när man läser hennes projektbeskrivning:

Det finns en strikt och strukturerad sida, och en mer okontrollerad, utlevande sida. Dessa två motpoler/personligheter gifter sig i ett och samma plagg och kommer ge en asymmetrisk siluett. Den kontrollerade sidan kommer vara sober och strikt med fokus på skärningar, medan den andra sidan kommer vara mer draperad och voluminös. Färgskalan kommer troligtvis gå i vitt, beige, grått men för att glimra till det lite så kommer jag addera plagg/accessoarer som är mer färgsprakande (färgningstekniker, broderi, paljetter...), som en liten skattkista mitt i allt.

Även för mig blev filmen *Persona* en viktig inspiration, jag ville fånga känslan i filmens estetik, det sobra, lite mystiska. En känsla av svunna tider samtidigt som det känns modernt.

2.3 VARUMÄRKESIDENTITET:

Det resultat som skissats upp under workshopen var följande:

MÅLGRUPP: kvinnor mellan 18 och 35.

LEDORD: gedigen, genuin, förfinad/förädlad, lugn/stilla, opretentiös vs pretentiös.

KARAKTÄR: Sval elegans. Lugn men med en nerv. "Livet är en fest"-tänk. Intelligent, medveten om sig själv och sin omvärld. Nyfiken, trygg i sig själv, självsäker, omtänksam.

Gamla logotyoen

Egenritade varianter, inspirerade av den gamla logotyoen

VIKTIGA VÄRDEN: Kvalité, etiskt producerade plagg. Kläderna fungerar som en förlängning av ens personlighet.

LOOK: Lager, volym och draperade plagg kombineras/kontrasteras med en mer rak och hård siluett – med omsorg om detaljer. Välskräddat, Kubiska/grafiska former, asymmetri, “cut-outs”.

Efter att ha gjort ett koncentrat av inspiration och moodboards kom jag fram till följande form till den grafiska profilen:

Formelement: vikningar/origami, marmoreringar, in och utsidor.

Färgskala: duvblå/grå, beige/aprikos, svart

Struktur: Obestruket papper, matt, transparens

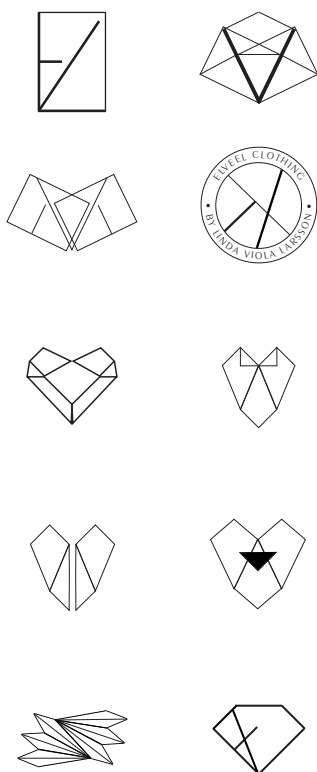
2.4 TYPOGRAFI OCH LOGOTYP

Som förarbete ägnade jag en hel del tid gick till att undersöka befintliga loggor till framför allt svenska och skandinaviska klädmärken, och fokuserade på dem jag tycker ligger i linje med Elveel stilmässigt. Märken som Acne, Julian Red, Velour, Hope, Diana Orving med flera. Gemensamt för dem är att alla är ganska rena och avskalade. När jag gjorde min research tilltalades jag mest just de loggor som var väldigt rena och enkla. Men ett problem är att många loggor är väldigt neutrala och få sticker ut från mängden. Jag bestämde mig för att jag ville jobba med “ren och enkel” typografi, men också ta fram med en kompletterande symbol som skänker karaktär. Tanken är att logotypen och symbolen ska kunna stå både för sig själv och tillsammans med namnet.

Typsnittet ville jag skulle kännas klassiskt/tidlöst, men försökte undvika de mest använda som till exempel futura och bodoni, som visserligen är personliga favoriter. Jag lade mycket tid på att försöka hitta ett liknande typsnitt som använts i titelsekvensen till Persona. Bland annat genom fontfinder.com och whatthefont.com där man kan få hjälp att identifiera ett typsnitt. Trots att dessa två hemsidor är bra verktyg hjälpte det mig inte.

Efter tips från min handledare hittade jag typsnittet Peignot som stämde bra överens i med titelsekvensen. För att det ska fungera i logotypen krävdes det att jag spärrade det mycket då det är ett tätt typsnitt. De andra typsnitt jag tog fram som förslag var Avenir,

Symboler formexperiment

Slutgiltig symbol och logotyp. Även kompletterande monogram

ELVEEL

Freight Big och History. Jag har även experimenterat med ett antal egenritade loggor. Men Peignot satt i versaler, fick bli det typsnitt jag slutligen valde till logotypen.

2.5 SYMBOL

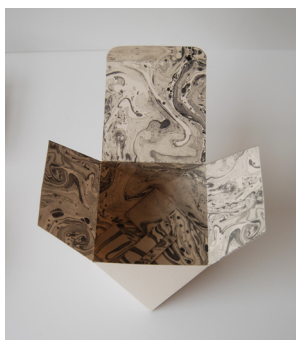
Symbolen var den svåraste delen i projektet. Till en början försökte jag ta fram en symbol där det gick att urskilja bokstäverna E L V. Som estetisk utgångspunkt skulle den bestå av raka/kantiga linjer, då de kantiga formerna går igen på andra ställen. Samt gärna bilda en form som påminde om origami eller fasetterade ytor.

Det blev en stor mängd skisser och delvis kan jag tycka att det tog oproportionellt mycket tid i projektet. Den här delen låste sig för mig. Jag övervägde att helt enkelt strunta i symbolen trots de många timmar och dagars jobb jag lagt ner på att skissa fram en. Symbolen är en sådan liten med ändå viktigt del för helheten, och jag kunde egentligen färdigställa något annat förrän den var klar, då den skulle appliceras på det olika artefakterna. Jag lät mig övertalas att hålla fast vid idén om en symbol och på grund av tidsbrist välja någon av mina befintliga skisser.

Motiveringen till valet av den slutgiltiga symbolen var att den gick i linje med estetiken och fungerade bättre än den föregående symbolen jag valt ut.

2.6 ETIKETTER OCH FÖRPACKNINGAR

Ett av mina mål var att se hur man kunde spegla den textila formgivningen det grafiska materialet och visa just på omsorg och taktilitet. I de förpackningar jag tog fram kunde jag experimentera och testa olika vikttekniker, inspirationen och teknikerna hittade jag i olika böcker om förpackningsdesign. Tanken med askarna var att jag kunde arbeta med in- och utsidor och spegla berättelsen i Lindas examensprojekt, men också fånga detaljer från hennes textila formgivning. En av askarna har jag jobbat med asymmetri, i de andra två med fasetterade ytor. Så de påminner om ädelstenar. Sobra, enfärgade utsidor och

flödande marmoreringar när man öppnar upp.

Jag prövade både att använda mina originalmarmoreringar i färg men kom fram till att de funkade bäst när jag gjorde om dem till gråskala, och det grå bröt fint mot det pudarfärgade pappret – colorplan vellum white, som jag valde att använda till förpackningar och etiketter.

Även till knappförpackningen experimenterade jag mycket med form. Jag testade vikttekniker som gränsade till ganska avancerad origami, men eftersom jag ville att den skulle vara genomförbart produktionsmässigt fick den inte vara alltför avancerad. Kravet var att den skulle vara självförslutande, och att knapparna inte riskerade att trilla ut. Den slutgiltiga varianten hittade på en hemsidan kuvertet bildar en rektangel med avfasade hörn i en diagonal. Denna liksom askarna fick marmoreringsmönstret på insidan. Eftersom knappförpackningen skulle sitta ihop med tagen funkade det bäst om de två följde samma form. På knappåsen använde jag varianten av symbolen som var satt i en cirkel, för att spegla knapparnas runda form. Till knappförpackningen använde jag ett annat papper, då kuvertet krävde ett tunnare papper, och den duvblå pappret blev ett fint komplement utefter den satta färgskalan.

Den textila etiketten, vilken är tänkt att appliceras på plaggen, åstadkom jag genom att göra transfertryck på sidenpolyesterband. Logotypen, tillsammans med symbolen och storlekshänvisning är den information etiketten innehåller. Jag hade en idé om att även utforma en etikett med tvättråd och materialinformation, men på grund av tidsbrist och då denna del kändes mindre relevant blev det något jag hoppade över.

2.7 PUBLIKATION

Idén om ett mer experimentellt orienterat projekt kring temat "I married myself", kom att bli en publikation med just titeln "I married myself I'm very happy together". Textraden är tagen ur en låt med The Sparks, som Linda i sin tur hade med i rapporten för sitt examensarbete.

Ledord för publikationen var tudelning, lager, transparens och komplexitet. En idé var att jag skulle jobba med porträttbilder likt spelkort, där den uppochner-vända spegelbilden utgör en motpol. Just tudelningen var något jag ville fokusera på.

Som inspiration till mitt eget projekt och för att få en inblick i Lindas värld hade vi en fotosession i hennes ateljé och hemma hos henne. Då jag inte är så rutinerad fotograf fick jag arbeta kreativt med fotona i efterhand för att få ihop ett bildmaterial som fungerade. Men genom att jobba med lager och toningar eftersträvade jag en drömsk känsla. Porträtt bröts upp med textila mönster från Elveels kollektioner.

Eftersom jag fick idén till publikationen rätt sent in i processen var jag osäker på om jag skulle hinna göra någonting av den. Därför ville jag se till att ha de andra delarna färdiga och väl genomarbetade innan jag satte samman publikationen. Omfattningen och antal uppslag fick bero på hur mycket tid över som fanns i slutändan. En och en halv dag blev det tillslut som återstod för att redigera bilder och sätta samman publikationen. Men trots tidspressen var det en väldigt rolig del av processen och jag blev glatt överraskad att jag kunde få fotomaterialet att fungera genom att manipulera det i datorn. The Sparks låttext löper genom publikationen tillsammans med bilderna. Upplägget är tänkt att ge en känsla av Elveel, och inte att redovisa plaggen i sig, även om ett par accessoarer förekommer. Publikationen blir också ett format där det valda typsnittet kan gå igen, tillsammans med ett komplementtypsnitt, Big Freight.

3. RESULTAT OCH SLUTSATS

Jag anser själv att jag nått mina mål, och det är tillfredsställande att jag kan se mitt examensarbete som ett resultat av det jag lärt mig efter tre år på HDK. Men jag tror definitivt att min praktik på Aoki har varit en stark bidragande orsak för min egen utveckling i den kreativa processen.

Förpackningskonceptet och den grafiska profilen innehåller de delar som jag hade satt upp som mål. Ser jag tillbaka på mina moodboards och inspirationsbilder ligger de nära den känsla jag ville uppnå. Även Linda är nöjd med slutresultatet, och anser att arbetet är byggt på en välgjord analys av henne som designer och hennes estetik. Den grafiska profilen, med tingens färg, form och mönster är en tydlig reflektion av det uttryck hon vill förmedla till sina kunder. Linda upplever att den grafiska profilen kommer fungera som en förlängning av hennes uttryck och att det funnits en förståelse för hennes önskemål.

Det har funnits små tekniska hinder på vägen, särskilt när det kommer till askarna med fasetterade ytor. Det har krävts några försök för att få till dem, och egentligen skulle jag vilja använt tjockare papper/kartong för att de skulle kännas mindre sköra. Men detta var inte genomförbart då jag skulle göra dem för hand.

Publikationen blev lite hastigt gjord och jag hann inte reflektera över, eller granska den särskilt väl innan det var dags att lämna in arbetet. Innehållsmässigt blev den kanske något tunn och en del i projektet jag borde vidareutveckla, för att hålla samma kvalité som resten av arbetet.

3.1 UTVÄRDERING OCH REFLEKTION ÖVER ARBETSPROCESSEN

Att göra en tydlig research, en plattform att utgå ifrån har varit väldigt värdefullt för projektet, och har gett det en tydlig röd tråd att följa. Det har för mig personligen varit en ovanligt linjär process, förmodligen tack vare det dialogbaserade samarbetet. Jag har varit tvungen att strukturera och vara tydlig i min arbetsprocess för att kunna vara tydlig i kommunikationen. Det jag skrev i inledningen, om att jag ville inspireras av den struktur som krävs när man arbetar gentemot en kund – för att komma bort från min vanligtvis krokiga och intuitivt orienterade process, har fungerat över förväntan. Kommunikationen

mellan Linda och mig har fungerat väldigt bra och det känns som det funnits ett samförstånd. Vi har haft väldigt lika estetiska preferenser och på så sätt blev matchningen oss emellan perfekt. Jag är själv nästan lite chockad över att det flöt på så friktionsfritt. Ofta var det så att jag hade en idé om något, som det visade sig att hon hade samma idé om och vise versa. Som min handledare sa, ibland tycktes det nästan finnas något telepatiskt i vårt samarbete.

När jag gick in projektet var jag medveten om att ett samarbete inte alltid är helt lätt. Den kommunikativa biten, och att komma överens, kan ta mycket energi. Särskilt så det kommer till kreatörer emellan, då vi ibland tenderar att ha ett stort ego. Men mina farhågor var aldrig något som besannades. Att ha en samarbetspartner har i det här fallet enbart lyft processen – det har gett mig någon annans historia att utgå från, ny inspiration och gett arbetet djup!

4. KÄLLOR

LITTERATUR:

Denison, Edward (1999). Packaging prototypes. Crans-Pres Celigny : RotoVision,

Denison, Edward (2006). More packaging prototypes. Mies : RotoVision

Withers, Laurence K (2002). How to fold. Amsterdam : The Pepin Press/Agile Rabbit Editions

HEMSIDOR:

<http://www.designbystudents.com> (hämtad 2011.01.31)

<http://www.elveel.se> (hämtad 2011.02.01)

<http://www.fontfinder.com> (hämtad 2011.02.21)

<http://www.origami-instructions.com/easy-origami-envelope.html> (hämtad 2011.03.14)

<http://www.whatthefont.com> (hämtad 2011.02.21)

FILM:

Bergman, Ingmar (1966). Persona. Svensk Filmindustri (SF)

FOTOGRAFI:

Andreasson Klara sid 6

Hultqvist Evelina sid 6

Övriga fotografier egna.