

VIVID

Sara Roxana Melvinson
Ett examensarbete på Masternivå
Högskolan för Design och Konsthantverk
Vt 2011

ABSTRAKT

FÖRORD /

Det var i tecknandet som mitt intresse för form började. När jag illustrerar tänker jag helt fritt och det känns kravlöst och enkelt. Då försvinner tid och rum och jag känner mig fri att låta min fantasi styra. När jag tittar på mina illustrationer ser jag en livfull energi och en glädje, fantasi, starka färger, och slingrande former som skapar berättelser. I mina illustrationer kan jag se den känslan som jag söker efter i mitt skissarbete med möbler, men som ofta tappas bort någonstans på vägen. Därför vill jag inspireras av mina illustrationer i mitt examensarbete och försöka att skapa samma fria känsla i en produkt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. BAKGRUND	
1.1.1 Möbelformgivning.....	1 - 2
1.1.2 Illustration.....	3 - 8
1.2 PROBLEMOMRÅDE	
1.2.1 Skissfas 1 - Koncept.....	9 - 12
1.2.2 Den befintliga marknaden.....	13
1.2.3 Den obefintliga marknaden.....	14 - 15
1.3 PROBLEMOMRÅDETS AVGRÄNSNING.....	16
1.4 FRÅGESTÄLLNING.....	16
1.5 MÅL OCH SYFTE.....	16
2.2 PRAKTISKT UTFÖRANDE	
2.2.1 Skissfas 2 - Naturens kraft.....	16 - 18
3. RESULTAT	
3.1.1 Sammanfattning.....	19 - 20
3.1.2 Gestaltungsprocess.....	21 - 28
3.3 SLUTSATS	
Ledord - glädje, fantasi, levande, organisk.....	29
4 DISKUSSION.....	30

1 BAKGRUND

1.1.1 MÖBELFORMGIVNING /

Mina möbler kan beskrivas som avskalade med enkla raka former och nedtonade färger. Jag jobbar ofta med små skillnader som till exempel känslan av olika strukturer eller kontrasten mellan två material och funktion står nästan alltid i fokus.

Slutprodukten formas utifrån många olika aspekter. Som att passa in i en specifik miljö i ett specifikt sammanhang, till en utvald målgrupp. För att fungera på den befintliga marknaden, fungera i en effektiv och hållbar produktion och minska produktionskostnader m.m.

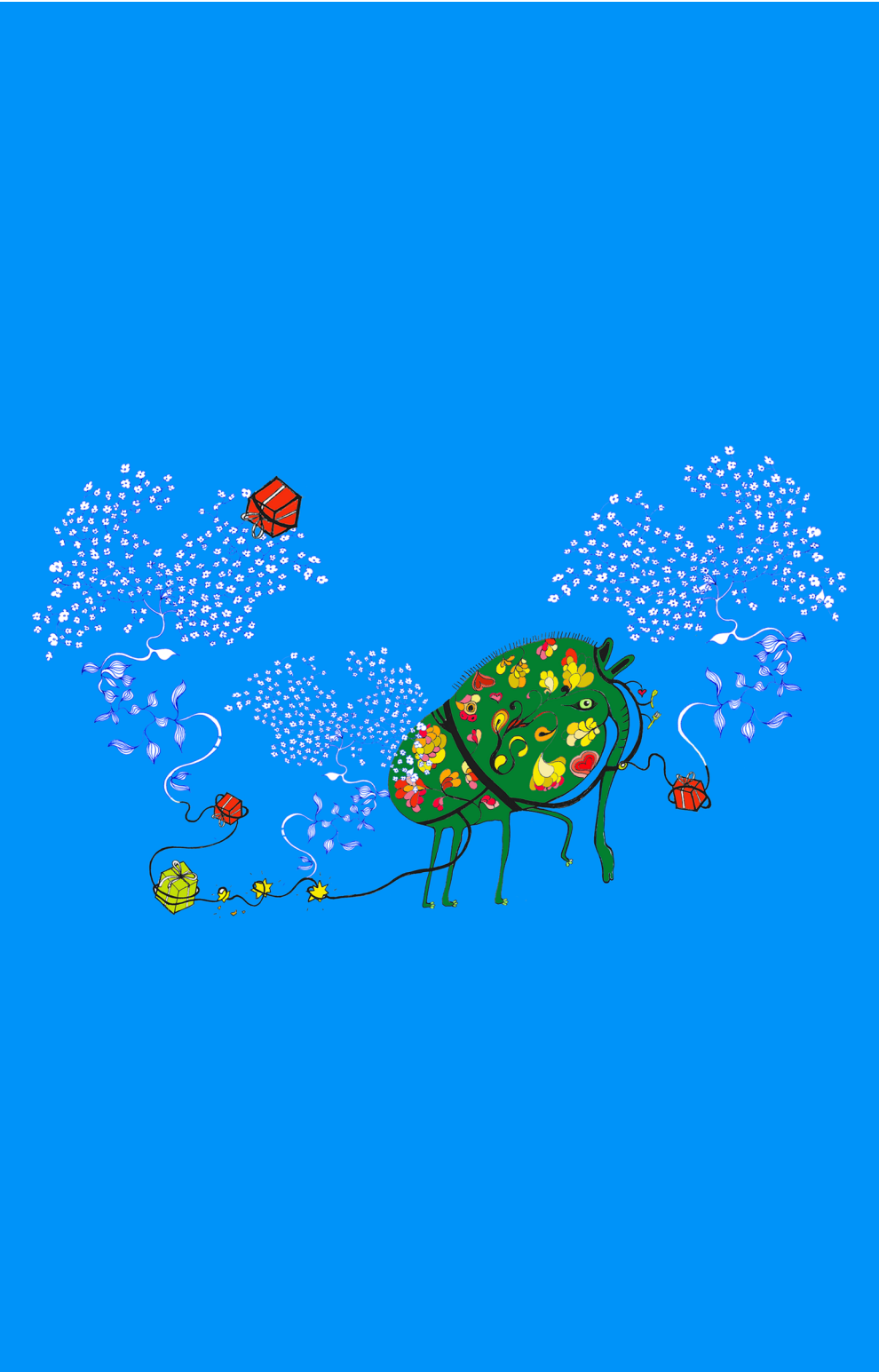
ANALYS Lena Melin

Ruskigt nära ren rasis

Enligt Lena Melin är det inte så enkelt som det ser ut. Här är en artikel som utforskar den svenska artistmarknaden.

Musikalisk kärlek eller inte på den svenska artistmarknaden?

Hoppade jämföra på huvu

1.1.2 ILLUSTRATION /

För att sammanfatta och precisera vad det är som jag attraheras av i mina illustrationer satte jag ihop ett kollage av några bilder. Utifrån kollaget visualiserade jag sedan mina intryck i ord och i bild.

När jag samlade ihop mina illustrationer till en gemensam bild blev det lättare att överblicka och plocka ut mer specifikt vad det är i mitt tecknande som jag vill använda och jobba vidare med.

Jag började att titta på motivet. Mycket inspiration är hämtad från naturen, som finns med nästan överallt.

Jag hittar nästan inga raka linjer, utan ett virrvarr av fina tunna linjer och oregelbundna organiska former med starka färger och fina sammansättningar.

Jag har sammanfattat mina intryck i fyra ledord som jag tycker kan beskriva den känslan som finns i mina illustrationer. “ Glädje, Fantasi, Levande, Organiskt ”

På nästa sida sammanfattar jag mina intryck i bild.

1.2 PROBLEMMOMRÅDE

1.2.1 SKISSFAS 1 - KONCEPT /

Här började jag skriva ner och skissa på olika idéer.

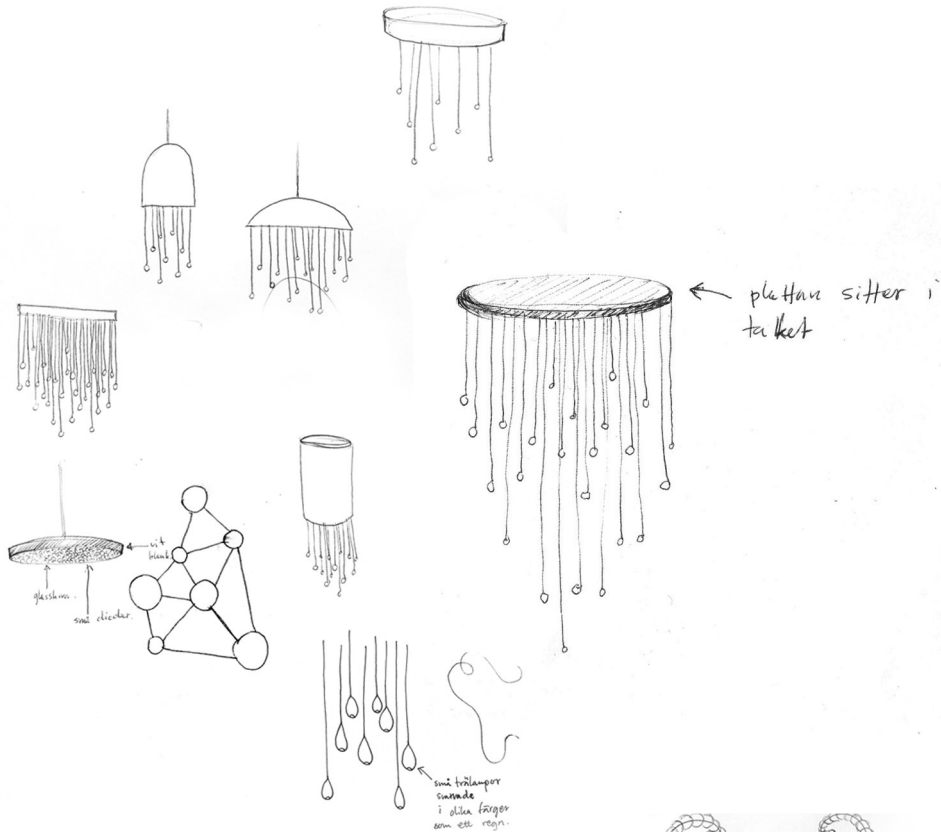
För att fånga den levande känslan och fantasin från illustrationerna var min första tanke att produkten skulle vara rörlig och omformbar och att man skulle kunna integrera med produkten på ett lekfullt sätt.

Jag ville utveckla mitt formspråk och jobba med mycket form och färg och skapa en leksignal utan att göra produkten barnlig. Jag skissade på olika sätt att koppla ihop och ta isär, bygga och forma fritt. Här tyckte jag att jag hittat de orden som jag sökte och att produkten var på väg i rätt riktning. Jag tyckte även att jag kunde se en viss skillnad från mina tidigare produkter, vilket är någonting som jag har strävat efter i det här projektet. Men det svåra i att göra organiska former är att lösa de tekniska delarna och när jag valde ut några produkter att jobba vidare med så förstod jag att det skulle bli en svår och kostsam produkt.

Därför började jag nu titta mer på andra produkter som var inspirerade av naturen för att hitta tekniska lösningar. Jag hittade främst stiliserade former av naturen.

Bilden till höger visar: Klädhängaren
Tree producerad av Swedese.

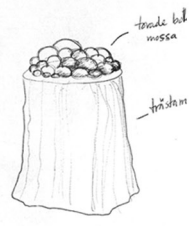
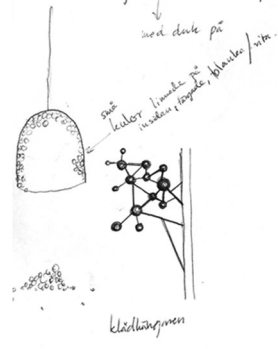

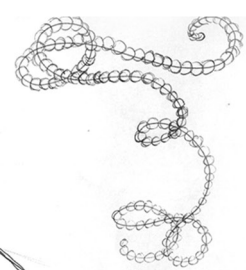
← plattan sitter i taket

en serie med halva möbler som ser ut att gå genom väggen.
 Färgglada stiliserade enkla möbler → eller antika färgglada. Kan även vara stoppade möbler ex: farmors fotstol.

förnying, bord; stolar, fotstolar, soffor, klädhängare, lampor.

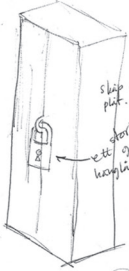
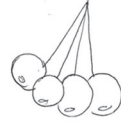

konkreta
 hollar som
 kommer ut ur
 lamporn.
 eller upp ur
 golvet.
 och en helt i fot.

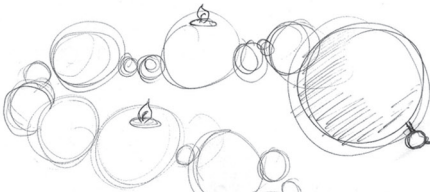
FÖRVARING

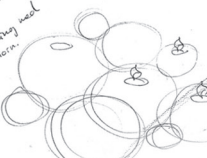
slip i vit
plåt.
stort
ett guld
koppar

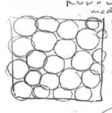
ARMBAND - guld
som en boja
med kedja

vit flagg
ARMBAND som ser ut som en
elektronisk fotboja
Handgrymt - med klarna
ett gevär med en
Mamma i, bomber = spåknordsbomber
som man tejar på sig

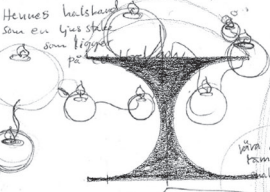
Hög med
glansiga bollar

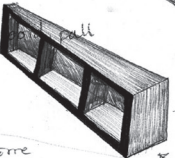
med stora
runda
flöjningar på
i olika
färger.

glaskupa

STOR LJUSSTAKE

Hennes halsband
som en lys stak
som ligger
på

lampa

skall

kladd i
typer som
havs luddar
eller lite lugga
som spindlar

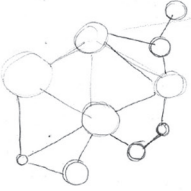
vara den med större
bromsar så det gör
starkare och starkare
ett nytt uttryck. - troligare → Hay
ex: skumgummi (krossad) -
källa tyngdare
spillmaterial???

underdel

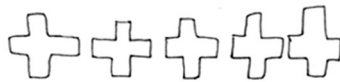
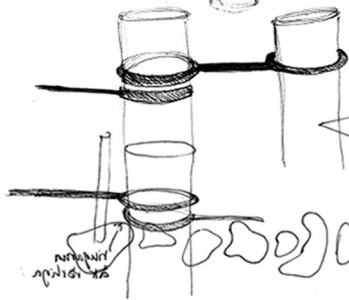
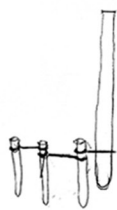
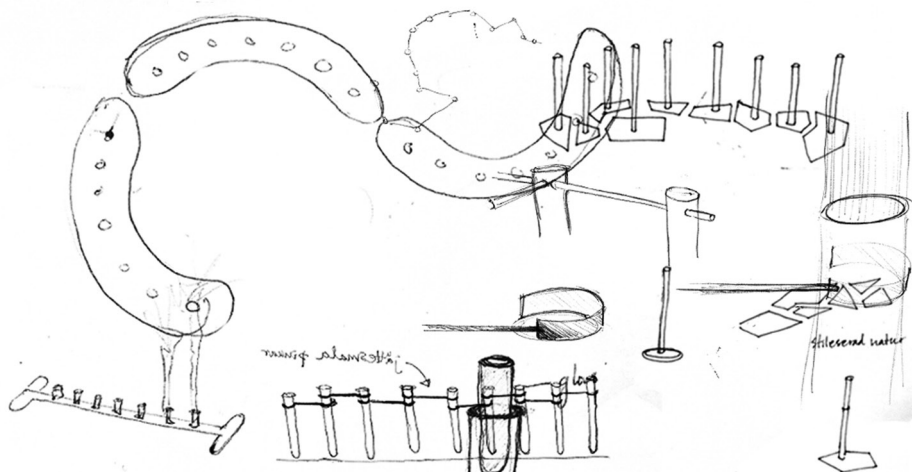
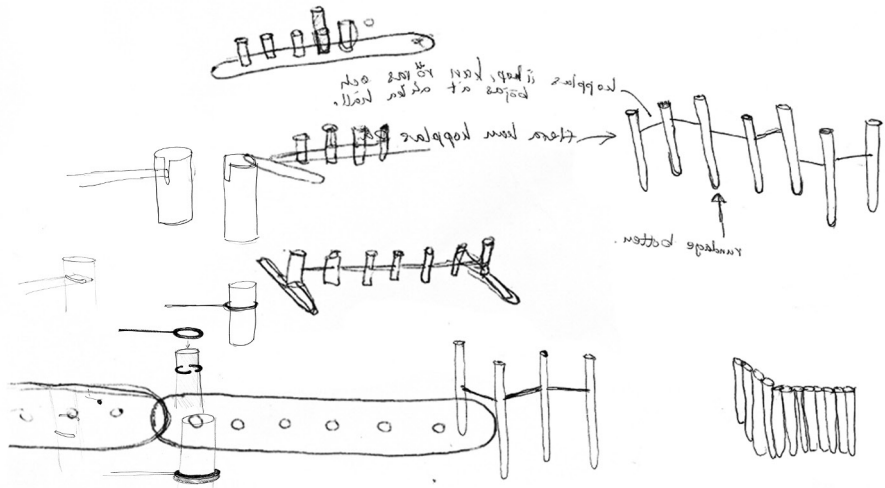
Skumgummi
till badlekulor

aktiada bilder på
papa på framdel

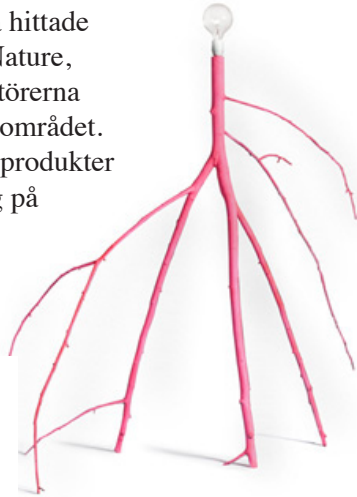
Del som
ser ut
som en persic
med

1.2.2 DEN BEFINTLIGA MARKNADEN /

Det finns idag en uppsjö av fina produkter där formgivaren har använt sig av mer eller mindre obehandlade material tagna direkt från naturen. En utav mina favoriter är golvlampan Treelamp ritad av designgruppen FRONT. Här har man byggt in en sladd i en av grenarna som är kopplad till glödlampen längst upp. Jag tycker om lampan för att man har lyckats genom små medel att skapa en stark uttrycksfull produkt.

Andra fina exempel på detta hittade jag från producenten Bleu Nature, som är en utav de största aktörerna på marknaden inom det här området. Bleu Nature gör fantastiska produkter och har helt specialiserat sig på komponenter av natur. Bild: Taklampan Timmiat och bordet Ipuk

1.2.3 DEN OBEFINTLIGA MARKNADEN /

I en sammanfattning av min research tyckte jag mig se en önskan att använda naturen som en inredningsdetalj. Ofta för att skapa en känsla av lugn och harmoni. Naturen används både i ett estetiskt och ett funktionellt syfte.

Men i alla exempel som jag hittade var naturinredningen platsbyggd av en inredningsarkitekt för att fungera för en specifik plats. Därför började jag söka efter produkter som är tänkta för just ändamålet att inreda med natur, men hittade ingenting. Jag tyckte mig här ha hittat en lucka på marknaden som jag ville jobba vidare med.

1.3 PROBLEMMOMRÅDETS AVGRÄNSNING /

Arbetet avgränsas till att ta fram fyra produkter som tillsammans bildar en tydlig sammanhängande kollektion. Varje produkt ska även fungera väl var för sig.

1.4 FRÅGESTÄLLNING /

Hur kan jag tillföra den kreativitet och fantasi som finns i mina illustrationer till en produkt?

1.5 MÅL OCH SYFTE /

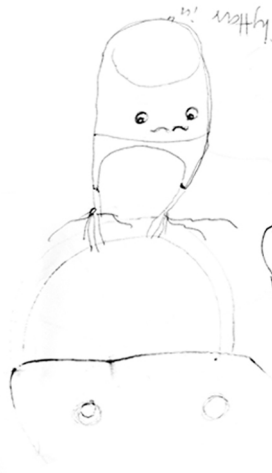
Syftet är att söka nya vägar och tankesätt genom att hämta inspiration från mina illustrationer.

2.2 PRAKTISKT UTFÖRANDE

2.2.1 SKISSFAS 2 - NATURENS KRAFT /

När jag väl bestämt mig för att använda mig av naturen kändes det plötsligt som att alla bitar fallit på plats. Jag kände att jag hittat ett för mig helt nytt och spännande sätt att tänka kring design och kring min roll som designer. Konceptet visar på mina tankar kring hållbarhet och en vilja att skapa ett mervärde i min design utöver värdet av estetik och funktion. Jag tycker att konceptet stämmer väl överens med mina ledord och den fria känsla som jag ser i mina illustrationer och att jag hittat ett uttrycksfullt materialmöte i det stilrena som möter naturen.

Det var när jag kommit såhär långt som projektet verkligen blev roligt. Plötsligt kändes det som jag hade en oändlig källa att ta inspiration ifrån, med vackra former och färger att jobba vidare med. Utifrån materialets specifika egenskaper av färg, form och funktion kändes det nu enkelt att fylla på med idéer och bara låta fantasin styra.

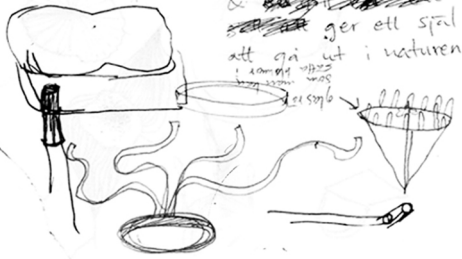

"Nattens flyttar"

mittet mellan det polerade
och det vilda, naturliga
slapar en ~~helt~~ helt unik
& spännande känsla.

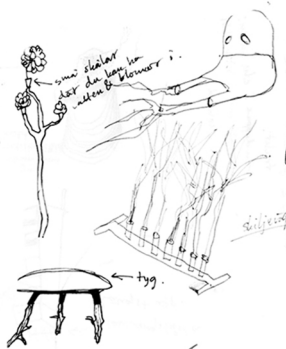
Produkten inbjuder till
kreativitet & engagemang
& ~~ger~~ ger ett spel
att ~~spela~~ spela ut i naturen.

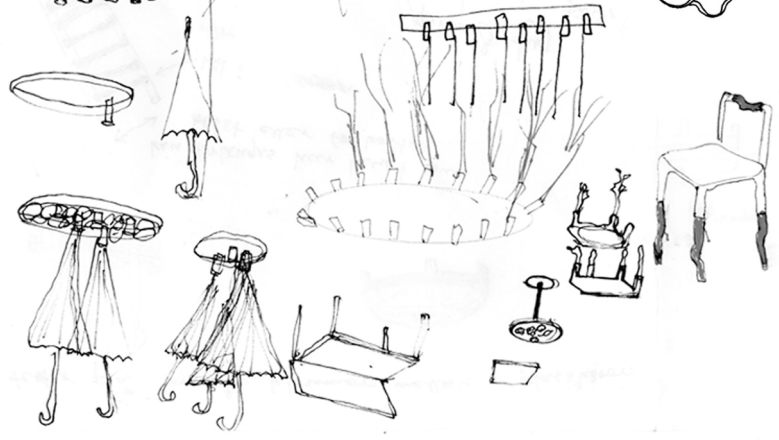
medverkan till kreativit.

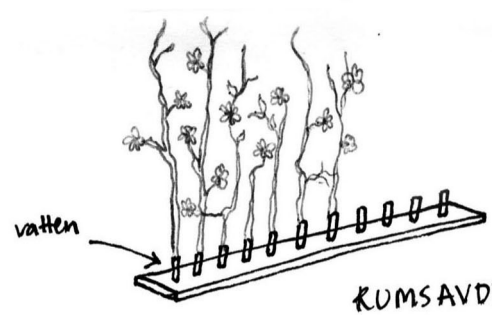
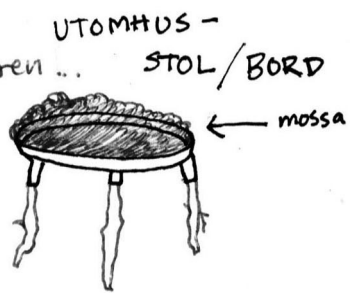
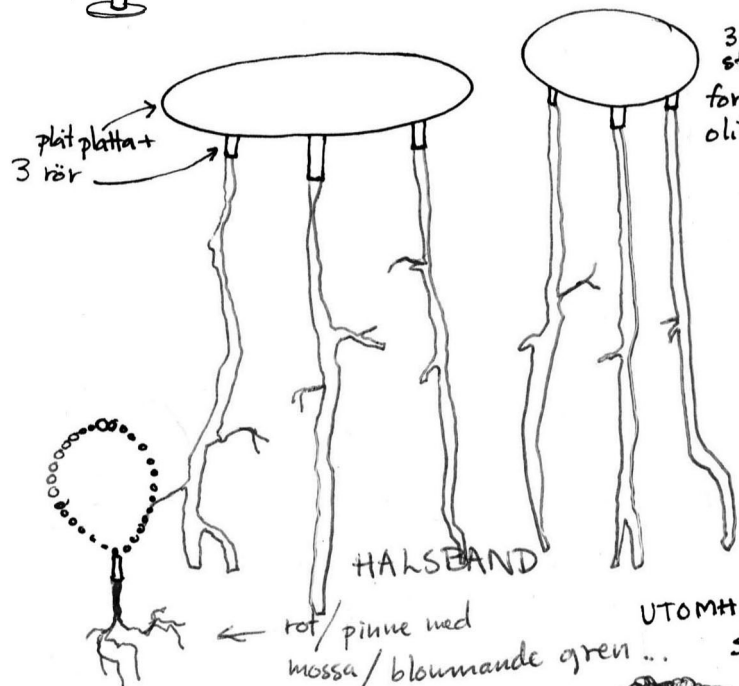
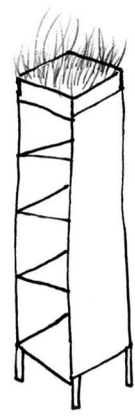
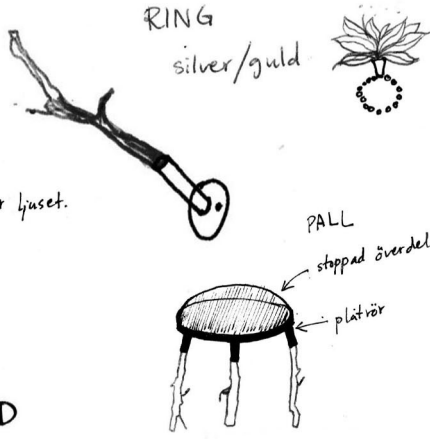
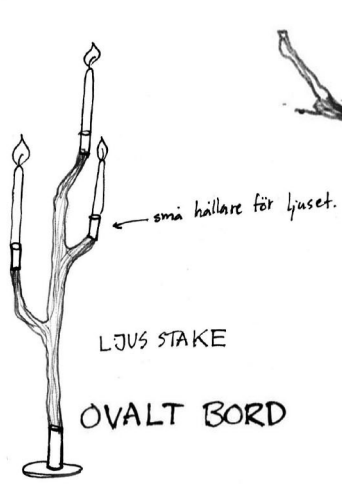

pinne-ben.

man skakar
för att man
skakar blommar i.

RUMSAVDELARE / INSYNS SKYDD

+

=

3. RESULTAT

3.1 SAMMANFATTNING /

Jag har valt att kalla mitt examensarbete för VIVID som är ett adjektiv och på svenska kan översättas till livlig, levande, bländande, glad, klar eller intensiv. Namnet synonymer tycker jag stämmer överens med den känslan som jag har velat fånga i mitt arbete.

Mina illustrationer förstärks genom sina karaktärer. Karaktärerna gör bilderna levande och berättar en historia. Jag ville skapa samma känsla av att möblerna är levande och har egna karaktärer. Därför har produkterna fått varsitt uttryck som om produkterna själva pratade till sin ägare. ”Stick with me” Ber om att få stanna kvar hos sin ägare och inte slängas bort.

3.1.2 GESTALTNINGSPROCESS /

STICK WITH ME

Ber om att få stanna kvar hos sin ägare och inte slängas bort. Namnet är även en hint till funktionen.

SKISSFAS

En viktig del i mitt arbete har varit att produkterna ska fungera tillsammans, som ett komplement till varandra i en sammanhållen kollektion. Men det är också viktigt att de fungerar lika bra var för sig. *Stick with me* var den första produkten jag arbetade med, och därför har den sedan varit en förebild för fortsatt arbete.

Till en början skissade jag på flera olika idéer, men valde att gå vidare med klädhängaren eftersom jag tycker att trädets grenar har en så självklar form för ändmålet. När jag valt ut klädhängaren fortsatte jag att bygga modeller i skala 1:1 av PVC-rör tillsammans med grenarna som jag hämtat i skogen. På så sett var det lättare att få en känsla av stabilitet och naturmaterialets hållbarhet än om jag enbart skissat på papper eller i datorn.

PROTOTYPEN

Stick with me är tillverkad helt i stål.

Längst ned inne i det långa röret sitter en gängad del som golvplattan skruvas fast i underifrån. Detta för att undvika svetsens värmepåverkan som kan deformera golvplattans form när värme tillförs. Men även för att möjliggöra att golvplattan tas bort vid till exempel frakt, förvaring och paketering. De två armarna är punktvetsade. Rör som svetsas ihop påverkas inte på samma sätt av värmen. I de första prototyperna var svetsskarvarna väldigt tydliga vilket gav ett tidskrävande efterarbete med spackel och slipning. Detta handlar främst om ett pressions arbete och i den sista prototypen syns svetsfogen nästan inte alls. Men bästa möjliga resultat skulle uppnås om produkten istället formgöts. Det kostsamma skulle då bli att ta fram ett verktyg att gjuta i, men i en massproduktion skulle detta vara gynnsamt då även momentet med den gängade delen skulle kunna undvikas och detta skulle även spara in tiden för efterarbete.

Alla produkterna är pulverlackerade i en matt vit färg.

SAMMANFATTNING

Stick with me är en klädhängare som är tänkt att fungera i en hall eller som en herrbetjänt i ett sovrum.

Men jag skulle även kunna se den i ett skylt-fönster eller som en monterinredning, för exponering av smycken, kläder och accessoarer.

SPOIL ME

tycker om att bli bortskämd med alla dina smycken och dyrbarheter.

SKISSFAS

Spoil me var en slags vidare utveckling på klädhängaren Stick with me. Jag ville göra en mindre modell som man kan ha på bordet och använda som förvaring och exponering av smycken. Jag testade lite olika former men gick sedan tillbaka till att förenkla. Kanten gör att foten kan användas som en exponeringsyta för smycken. Ljushållaren ger en extra funktion till produkten.

PROTOTYP

Plattan sitter fast med en skruv i botten. Ljushållaren är svarvad nu vilket är en fördel i en massproduktion men den skulle även kunna svetsas ihop av olika rörtjocklekar. Kanten är limmad.

SAMMANFATTNING

Både Stick with me och Spoil me är lätta att förändra efter säsong. På våren kan de till exempel kläs med videbuskar och påskpynt, på sommaren med körsbärsblommor, på hösten med fina höstlöv och på vintern med gran och tomtar. Eftersom alla produkterna kan anpassas i både höjd och bredd kan produkterna fungera i både små och stora utrymmen.

REMEMBER ME

förvarar dina minnen av en årstid

SKISSFAS

Blommor var någonting som jag verkligen ville använda i min kollektion eftersom det ger en så otroligt stor variation av form och färg. Jag kommer ihåg att jag torkade växter och datummärkte när jag var liten. Jag tycker att det kan vara ett fint sett att spara en bit av en årstid.

I min research hittade jag många fina exempel på hur uttrycksfullt det kan vara att rama in växter. I naturen är det svårt att urskilja växternas former mot den myllrande bakgrunden. Men mot en avskalad yta kan en helt vanlig ormbunke skapa ett starkt grafiskt uttryck.

Jag började med att gå ut och plocka olika sorters växter för att se vilka sorter som var lätta att torka. Att torka blommor är otroligt enkelt. Man behöver egentligen bara välja vilka sorter man vill använda och lägga dem mellan två plana ytor. Det behövs nästan ingen tryckverkan alls men om man väljer stora blommor kan man lägga en bok över glaset. Färgerna håller sig nästan helt intakta på de flesta växter och det tar ungefär ett dygn innan man kan se det färdiga resultatet.

När jag testade att torka växter mellan två glasskivor tyckte jag att skarven störde det lätta uttrycket och därför valde jag att täcka kanten med en ram. Ramen förhöjer fokus på formerna inuti cirkeln och skyddar glaset mot smällar. Eftersom jag ville framhäva växterna ritade jag en tunn benställning med ett lätt uttryck. Bordsskiva ser man främst ovanifrån och därför placerade jag benen längst ut till kanten för att undvika att störa den cirkulära formen. Men eftersom benens infästning inte kunde döljas av det transparenta glaset valde jag att istället flytta in benen en liten bit från kanten för att sedan kunna dölja skruvarna med löv. Jag ville att växterna skulle ha en vit bakgrund för att golvet färg inte ska påverka växternas fina uttryck.

PROTOTYPEN

Bordet har tre ben som är 10mm i diameter och sitter i en triangel 30 mm in från kanten.

Benen går genom hyllplanet som vilar på tre stoppringar och fäster i bordsskivan med skruvar som försänks i motsatta hål i den undre skivan.

Varje glasskiva är 4 mm tjock. Ramen har en bredd på 4+4 + 3 mm för en marginal för att täcka båda glasskivorna om man vill lägga i större växter med en större tjocklek. Den övre glasskivan har en litet handtag som gör att man lätt

kan plocka upp den ur ramen utan att behöva ta i glaset.

SAMMANFATTNING

Bordet är tänkt att fungera i till exempel en hall, som ett sängbord, eller som ett litet sideboard i ett vardagsrum. I en vidareutveckling vill jag jobba vidare med ett lite större

soffbord för att låta växterna ta plats i rummet.

TRUST ME

vill bli provsutten även om han kanske inte alltid ser helt pålitlig ut.

SKISSFAS

Pallen är den produkten som har varit svårast att ta beslut om eftersom den är mest konceptuell i mitt projekt. Jag tycker om att mossan genom sin lukt och gröna färg har starka associationer till skogen och vild natur. Mossan kan bevaras helt torr, och sedan leva upp och bli lika fin och väldoftande igen när man sprayar den med vatten.

Nackdelen är att när den torkar lätt fnasar sönder och skräpar ner.

Min frågeställning har varit om jag antingen ska välja att göra en helt konceptuell möbel som inte går att använda eller om jag ska struntar i mossan och istället erbjuda kunden ett textilt överdrag till kudden. Mitt beslut togs för att anpassa produkten att passa in i den övriga kollektionen. Därför har jag tänkt att pallen ska säljas med ett överdrag och sedan får kunden själv välja om man vill använda överdraget eller om man vill klä sitsen med mossa. Om man väljer att ha mossan så lämpar sig pallen främst för altanen, balkongen eller verandan eller som en inredningsdetalj inomhus.

PROTOTYPEN

De tre rören som håller benen är svarvade med en gängad del inne i röret som skruvas fast i plattan för att undvika att plattan omformas av värmen vid svetsning. Kanten har testats för att den ska kunna hålla kudden på plats men samtidigt inte göra ont när man sitter på pallen. Kudden är i utskuren i ett hårt skumgummimaterial. Mossan fäster i kudden med små stickor som kan köpas i blomsteraffärer och som ofta används vid blomdekorationer.

SAMMANFATTNING

Kan vara ensam men blir finare i en grupp där varje person kan anpassa sina pinnar efter önskad höjd. Pallen kompletterar klädhängaren genom att till exempel erbjuda en sittplats i hallen när man tar av och på sig skorna.

3.3 RESULTATET HAR FORMATS UTIFRÅN MINA FYRA LEDORD /

GLÄDJE

Glädjen ser jag i den kreativa processen då användaren själv får vara med och påverka produktens slutresultat. Jag tror att det finns en viss stolthet och glädje i att göra någonting själv. På samma set som när man bjuder på en god middag eller bär ett plagg som man själv har sytt. Eftersom produkterna kräver ett vist engagemang tror jag inte att den passar för alla. Produktserien riktar sig därför främst till kreativa personer som har ett genuint intresse av inredning och design. Inredningsarkitekter eller privatpersoner.

FANTASI

Konceptet är ritat för att sätta igång fantasin. Konceptet bygger på fantasi. En fantasi om det som jag inte ritar. Ser jag i det som inte finns. Om jag kan börja sälja dom här produkterna sedan så skulle det vara väldigt kul att på något sätt samla ihop och dokumentera olika versioner som slutkunder har gjort.

LEVANDE

Jag har ju valt att kalla mitt projekt för DIVID som ett samlingsnamn. Produkten får liv först när användaren med sin kreativitet själv skapar en personlig produkt. VIVID är en levande produkt som kan slå ut, blomma och vissna.

4 DISKUSSION /

När jag nu överblickar mitt arbete, kan jag konstatera att jag är nöjd med konceptet och mina idéer för hur man kan skapa möbler på ett annorlunda sett.

Produkternas främsta funktion är att uppmuntra till kreativitet och att engagera användaren för att skapa en mer personlig koppling till produkten.

Min förhoppning är att genom att göra produkten mer personlig och unik, skapa ett värde som gör att användaren väljer att vårda och förnya sin produkt istället för att slänga och köpa nytt. När man köper VIVID tvingas man att bry sig om både materialet, estetiken och funktionen.

Jag tycker att jag har hittat fyra produkt- idéer med potential att kunna bli riktigt bra, även om det fortfarande är en bit kvar. Jag tycker även att jag har hittat ett intressant möte mellan mitt minimalistiska strikta formspråk och ett mer fantasifult uttryck i de organiska delarna som har en tydlig koppling till min inspirations källa.

Jag är glad att jag har vågat släppa kontrollen och tänka på möbeldesign på ett för mig nytt och friare sett vilket har varit min målsättning med det här projektet.

I ett fortsatt arbete kommer jag att göra flera prototyper för att testa mig fram till en produkt som håller för att brukas. Det handlar främst om att ändra på vissa mått och arbeta med kraftigare material. Jag har kommit en bit på vägen men alla produkterna behöver ses över en gång till och testas mer för att bli riktigt bra.

Senare vill jag fortsätta att jobba med koncept och ta upp flera andra idéer som funnits med under min skissfas.