

STAP 1: VISUELE TIJDLIJN MET MIJN ONTWERPEN & MEDIAREVOLUTIE.
IN WELK PRODUCT KOMT HET TERUG?

= POSTER
 = MAGAZINE
 = GUERRILLA ACTIE

1

Johannes Gutenberg ontwikkelde een drukpers met losse metalen letters, wat massaproductie van boeken mogelijk maakte. Zijn drukpers maakte boeken goedkoper en toegankelijker, wat leidde tot meer geleterdheid, verspreiding van ideeën en grote veranderingen in religie en wetenschap.

2

Gericault begon in 1817 met lithografie en creëerde een dramatisch beeld van twee gespierde bokers. Het zwart-wit contrast benadrukt raciale tegenstellingen en symmetrieën. Zijn litho met bokers benadrukte raciale contrasten en gelijkwaardigheid, wat bijdroeg aan bewustwording over ras en menselijkheid in een tijd van kolonialisme en slavernij.

3

Tijdschriften zoals Vogue en LIFE introduceerden moderne lay-outs met nadruk op typografie en fotografie. De nieuwe lay-outs in tijdschriften als Vogue en LIFE maakten visuele cultuur belangrijker, beïnvloedden mode, reclame en lifestyle, en versterkten massaconsumptie en moderne identiteit.

4

Rachel Carson De publicatie van Silent Spring bracht voor het eerst de schadelijke effecten van pesticiden op het milieu (zoals de dood van bijen) groots onder de aandacht. Het zorgde voor protesten, discussies en het ontstaan van de milieubeweging.

5

Zines en posters gaven subculturen in de jaren 1970 een eigen stem. Ze verspreiden persoonlijke en politieke boodschappen, versterkten activisme en maakten maatschappelijke thema's zoals milieu en sociale ongelijkheid zichtbaar en bespreekbaar voor een breder publiek.

6

Jonge activisten gingen posters plakken, kunst op straat maken en informatie verspreiden zonder toestemming van de overheid of grote bedrijven. Ze gebruikten straat als hun kanaal om maatschappelijke statements te maken.

7

Desktop publishing (DTP) maakte professionele vormgeving toegankelijk voor bedrijven, kleine ondernemingen, onderwijs en thuisgebruik. Dankzij innovaties zoals de laserprinter en software als PageMaker in 1986, werd het creëren van visueel aantrekkelijke documenten eenvoudiger, wat leidde tot een toename in creatieve en zakelijke uitingen en veranderde de manier van communiceren en publiceren.

8

Digitale illustratie maakte kunst en design sneller en toegankelijker, wat leidde tot een explosie van creatieve mogelijkheden in reclame, media en entertainment. Het democratiseerde illustratie, waardoor meer mensen hun ideeën visueel konden uiten.

9

De focus op diversiteit en storytelling in media bevorderde inclusiviteit en emotionele verbindingen. Films zoals Black Swan benadrukten complexe verhalen en diverse representatie, wat de perceptie van cultuur en identiteit veranderde.

10

Door TikTok, Instagram en andere platformen is maatschappelijk activisme veel visueler, sneller en speelser geworden. Denk aan campagnes met humor, visuele shock en storytelling.

11

Mijn werk in 2024, met het digitale magazine en de poster, speelt in op de mediarevolutie door interactieve, visueel sterke content te creëren die storytelling benadrukt. Het draagt bij aan de trend van gepersonaliseerde communicatie en heeft invloed op hoe verhalen vandaag de dag verteld worden.

12

Opdracht voor PAN-NL als SEMES: Een laagdrempelige, visueel aantrekkelijke en humoristisch geladen flyer in de vorm van een bloem, die jongeren via guerrilla-acties bewust maakt van de negatieve impact van pesticiden, en hen activeert via een QR-code naar een TikTok-achtige video.

13

AI in design en media verandert hoe we content creëren en consumeren, waardoor toegang tot gepersonaliseerde en interactieve ervaringen wordt vergroot. Het bevordert creativiteit en efficiëntie, maar roept vragen op over de vervanging van menselijke banen en de controle over digitale inhoud. Het heeft het potentieel om de cultuur en communicatie in de samenleving ingrijpend te transformeren.

1 DRUKPERS

2 LITHOGRAFIE & AFFICHES

3 TIJDSCHRIFT-VORMGEVING

4 DE JAREN '60-'70 – BEGIN VAN DE MILIEUBEWEGING (O.A. DOOR RACHEL CARSON'S "SILENT SPRING", 1962)

5 HANDGEMAAKTE ZINES & VISUAL ACTIVISM

6 DE PUNK-/DIY-BEWEGING JAREN '70-'80 – BEGIN VAN GUERRILLA-COMMUNICATIE EN ZELFEXPRESSIE

7 DESKTOP-PUBLISHING

8 DIGITALE-ILLUSTRATIE

9 CULTURELE-REPRESENTATIE & STORYTELLING

10 SOCIAL MEDIA ACTIVISME (2010-HEDEN)

11 ONTWERP 1: MAGAZINE ALS ZELFEXPRESSIE ONTWERP 2: POSTER ALS EMPATISCH MIDDEL

12 GUERRILLA ACTIE DOOR GEBRUIK VAN FLYERS

13 AI IN DE MEDIAREVOLUTIE: TRANSFORMATIE VAN CREATIE EN CONSUMENTERVARING

INNOVATIE

BIJDRAGEN AAN MIJN ONTWERP:

SINEM EKIM
2150197
CURSUS 4 24/25

FEEDBACK VANUIT 4A:

De basis van elk gedrukt medium – dus ook mijn magazine – ligt bij de uitvinding van de drukpers. Zonder deze revolutie was massacommunicatie onmogelijk geweest. De traditie van spreads, marges en typografische keuzes begon hier.

Conclusie: De uitvinding van de drukpers vormt de absolute basis voor mijn magazine. Door historisch bewustzijn te tonen over deze technologische revolutie, besef ik hoe belangrijk de fundamente van lay-out, marges en typografie zijn. Deze inzichten heb ik creatief vertaald naar mijn eigen spreads, waarin structuur, leesbaarheid en typografische keuzes centraal staan. Zonder deze revolutie zou mijn werk simpelweg niet mogelijk zijn geweest.

De ontwerpplossing is het creëren van een visuele compositie waarin beeld, typografie en emotie samenvloeien tot 1 geheel. Dat zorgt ervoor dat mijn poster niet alleen communiceert, maar ook raakt.

Tijdschriften werden meer dan informatie – ze werden beeldcultuur. Denk aan hiërarchie, typografie, beeldgebruik en fotografie als emotioneel middel. Die vormtaal komen ook terug in mijn spreads, sinds dat ook mijn opdracht was. Ik heb in mijn magazine vooral gekeken naar hiërarchie om de lezer mee te nemen in mijn persoonlijke verhaal en stijl. Dat heb ik gedaan door plaatsing van beeld, maar ook door belangrijke koppen goed te duiden.

Conclusie: De verschuiving van tekst naar beeldcultuur in tijdschriften inspraken heb ik creatief vertaald naar mijn persoonlijke verhaal toegankelijk en herkenbaar te maken. Mijn ontwerp laat zien dat ik begrijp hoe magazines emoties en sfeer overbrengen – iets wat ik vertaald heb naar mijn eigen stijl.

Mijn ontwerp heeft een directe inhoudelijke link met dit moment, omdat mijn boodschap (via de dode bij en slogan) gebaseerd is op hetzelfde principe: laat zien wat pesticiden doen aan onze natuur.

Verrijking hieruit: Ik gebruik een nieuwe, visuele en jeugdige aanpak (flyer + QR-code naar video), terwijl de basis (bewustwording over pesticiden) uit deze historische beweging voortkomt.

Conclusie: Mijn ontwerp verbindt een thema met een eigentijdse vorm, waardoor ik historische bewustwording vertaal naar een krachtige, actuele boodschap die jongeren aanspreekt en aanzet tot denken.

De ontwerpplossing: Het gebruik van een persoonlijke, expressieve vormgeving geïnspireerd op zines en subculturen – met ruimte voor handgemaakte elementen, eigen stijl, en karakter.

Ontwerpplossing: Het inzetten van beeld en ontwerp als activistische tool. Mijn poster draagt een maatschappelijke boodschap uit en roept op tot verbondenheid met de aarde.

Subculturen begonnen eigen magazines te maken – vaak met de hand, vol expressieve vormgeving, geknipte beelden, typemachines, en collage. Mijn magazine bevat ook persoonlijke en expressieve karakter, net als zines: het vertelt mijn eigen verhaal, in mijn stijl.

Conclusie: Zines en visueel activisme hebben mij geleerd dat ontwerp persoonlijk en krachtig mag zijn. Door mijn eigen poster te baseren op deze bewegingen, toon ik een expressieve stijl. Mijn flyer en poster passen in deze traditie: ze zijn ontworpen met een doel, spreken een jong publiek aan en zetten aan tot nadenken. Dit toont een sterke creatieve vertaalslag en sociaal bewustzijn.

Vanaf dit moment kon je zelf professioneel ontwerpen, zonder grote uitgeverijen. Dat was de geboorte van tools zoals InDesign. Het programma dat ik heb gebruikt voor het maken van mijn magazine. Adobe was toen net nieuw.

Verrijking: Door DTP-tools zoals InDesign kon ik zelfstandig een mooi opgezette magazine ontwerpen, met volledige creatieve controle over lay-out, typografie en beeld.

Beperking: De technische mogelijkheden vragen ook om nauwkeurigheid en kennis; een kleine fout in opmaak of resolutie kan direct afdoen aan de professionele uitstraling.

Conclusie: DTP heeft mij de vrijheid gegeven om mijn ontwerp zelfstandig en professioneel vorm te geven. Dankzij deze revolutie kon ik mijn visie vertalen naar een magazine dat technisch en inhoudelijk in balans is (digitaal).

Illustraties zoals die ik gebruik met lagen, texturen, en kleurgradaties zijn mogelijk gemaakt door digitale tools. Ik heb gebruik gemaakt van o.a. de pen- en potloodtool in Illustrator om mijn beeldtaal vorm te geven.

Verrijking: Digitale illustratie heeft mij de mogelijkheid gegeven om met nauwkeurige tools zoals Illustrator mijn ideeën in lagen, texturen en kleurgradaties om te zetten in een unieke beeldtaal.

Beperking: Hoewel de digitale tools veel creatieve mogelijkheden bieden, vergen ze ook technische kennis en kunnen ze beperkingen opleggen aan de stijl, afhankelijk van de software en hardware.

Conclusie: Digitale illustratie democratiseert kunst en design, waardoor ik mijn visuele ideeën snel en professioneel kan uitdrukken, ondanks de noodzaak tot technische expertise.

In mijn magazine staat persoonlijke visie en creativiteit weerspiegeld. Het digitale format stelde me in staat om mezelf op een visueel sterke en interactieve manier uit te drukken. 1920, 1970, 1990 en 2010 spelen hier het meest in terug.

Verrijking: Door humor en herkenbare formats wordt een moeilijk onderwerp toegankelijk.

Beperking: Kans dat de boodschap minder serieus genomen wordt of niet iedereen zal de QR-codes scannen of door aandachtspan wegschrollen.

BC 4.1.1 Je koppelt historische ontwikkelingen binnen het CMD-werkveld aan jouw ontwerpplossingen door deze te vergelijken met verwante voorlopers. [Onderzoeken]

BC 4.1.2 Je illustreert je persoonlijke kijk op de waarde van je ontwerpplossing voor de toepassingscontext en maakt zichtbaar welke verrijkingen en beperkingen de oplossing met zich mee kan brengen. [Ontwikkelen]

Onze flyer eindigt met een QR-code naar een humoristische bewustwordingsvideo. Dit past in de trend dat serieuze onderwerpen luchtiger worden gebracht, om jongeren aan te spreken. Ook al is het aan de ene kant shockerend door de slogans wat bewustwording kan creëren.

Verrijking: Door humor en herkenbare formats wordt een moeilijk onderwerp toegankelijk.

Beperking: Kans dat de boodschap minder serieus genomen wordt of niet iedereen zal de QR-codes scannen of door aandachtspan wegschrollen.

BC 4.1.1 Je koppelt historische ontwikkelingen binnen het CMD-werkveld aan jouw ontwerpplossingen door deze te vergelijken met verwante voorlopers. [Onderzoeken]

BC 4.1.2 Je illustreert je persoonlijke kijk op de waarde van je ontwerpplossing voor de toepassingscontext en maakt zichtbaar welke verrijkingen en beperkingen de oplossing met zich mee kan brengen. [Ontwikkelen]

In 2024 ontwerp ik een magazine dat mijn persoonlijke visie en creativiteit weerspiegelt. Het digitale format stelde me in staat om mezelf op een visueel sterke en interactieve manier uit te drukken. 1920, 1970, 1990 en 2010 spelen hier het meest in terug.

Verrijking: Door humor en herkenbare formats wordt een moeilijk onderwerp toegankelijk.

Beperking: Kans dat de boodschap minder serieus genomen wordt of niet iedereen zal de QR-codes scannen of door aandachtspan wegschrollen.

BC 4.1.1 Je koppelt historische ontwikkelingen binnen het CMD-werkveld aan jouw ontwerpplossingen door deze te vergelijken met verwante voorlopers. [Onderzoeken]

BC 4.1.2 Je illustreert je persoonlijke kijk op de waarde van je ontwerpplossing voor de toepassingscontext en maakt zichtbaar welke verrijkingen en beperkingen de oplossing met zich mee kan brengen. [Ontwikkelen]

In 2024 creëerde ik een poster die dient als een empathisch communicatiemiddel. Door krachtige beelden en design breng ik emoties en boodschappen over die de kijker raken en verbinden. 1800, 1970, 1990 en 2010 kwamen hier het meest in terug.

Verrijking: Door het digitale format kon ik interactieve elementen toevoegen die mijn persoonlijke stijl versterken.

Beperking: Digitale magazines vereisen aandacht voor gebruikersgemak en technische toegankelijkheid, wat soms de creatieve vrijheid beperkt.

Conclusie: Mijn magazine combineert historische invloeden met moderne technologie, waardoor ik mijn visie visueel sterk en interactief kan uitdrukken.

Mijn ontwerp voor PAN-NL sluit goed aan bij eerdere vormen van activisme. Ik zie duidelijke overeenkomsten met Milieuposters uit de jaren '60. Guerrilla-communicatie uit de punkbeweging. Social media-activisme van nu.

Conclusie: Onze bloemvormige flyer valt op tussen de platen in tuincentra, bloemisten en parken. Omdat het om een guerrilla-actie gaat, is er geen tijd of toestemming nodig; het moet direct opvallen.

Een nadeel is dat niet iedereen de QR-code zal scannen, dus de boodschap moet meteen duidelijk zijn. Toegankelijkheid is belangrijk omdat een ontwerp pas echt effectief is als het zoveel mogelijk mensen bereikt.

Het voordeel is dat jongeren deze speelse, grappige stijl herkennen van TikTok – dat maakt de kans groter dat ze toch blijven hangen en in actie komen.

Verrijking: Het ontwerp zorgt voor bewustwording én betrokkenheid, op een toegankelijke manier.

Beperking: Als je alleen de flyer ziet zonder extra uitleg, kan het grappig lijken zonder dat de serieuze boodschap overkomt. In de toekomst zou ik dat verbeteren door wat meer uitleg of een duidelijke call-to-action op de flyer zelf te zetten.

Tot nu toe heb ik zelf alleen chatgpt gebruikt voor conceptideetjes en grammatica.

Verrijking: Het ontwerp zorgt voor bewustwording én betrokkenheid, op een toegankelijke manier.

Beperking: Als je alleen de flyer ziet zonder extra uitleg, kan het grappig lijken zonder dat de serieuze boodschap overkomt. In de toekomst zou ik dat verbeteren door wat meer uitleg of een duidelijke call-to-action op de flyer zelf te zetten.