

Dokumentation

Kerstin Huber | 15218350 | Illustration Vertiefung | WS 23/24 | Tilo Göbel

content

S. 3 thema

S. 4 album

S. 5 skizzen

S. 8 ausarbeitung figur

S. 11 ausarbeitung hintergrund

S. 14 kreativ übung

S. 15 finaler entwurf

S. 16 typografie

S. 23 ausarbeitung rückseite

S. 24 gate fold

S. 26 finales album cover artwork

S. 30 reflexion

S. 31 abbildungsverzeichnis

S. 32 eigenständigkeitserklärung

thema

Album Cover Artwork

Die Semesteraufgabe besteht darin ein Album eines Künstlers auszuwählen und ein neues Cover dafür zu gestalten. Dabei ist es vorteilhaft ein existierendes Album zu verwenden, da man sich von Songtexten und Titeln inspirieren lassen kann. Es kann auch ein fiktives Album verwendet werden, falls man das möchte.

Im ersten Schritt ging es darum ein Album auszuwählen, dazu habe ich einige meiner Lieblingslieder und die Alben dazu gesammelt.

Drown - Bring Me The Horizon ist eines meiner absoluten Lieblingslieder, allerdings ist es auch der einzige Song, den ich aus dem Album höre, weshalb ich das Album „That's the Spirit“ ausgeschlossen. Aus demselben Grund habe ich auch das Album „Somewhere Somehow“ ausgeschlossen. „This Is Acting“ und „The Fame“ waren somit meine beiden Favoriten und hier habe ich mir dann schwer getan eine Entscheidung zu treffen. Ich habe mir dann die Texte der Songs angeschaut.

Bei „The Fame“ geht es vor allem um die Liebe zum Ruhm, aber auch Themen wie Liebe, Sex, Geld, Drogen und sexuelle Identität. Die Musik bewegt sich dabei im Bereich des Pop und Elektro-Pop. Sia hingegen beschäftigt sich mit Themen, wie emotionale Intensität, persönliche Identität, aber auch mit dem Thema Liebe. Und auch „This Is Acting“ gehört zur Popmusik.

Schlussendlich habe ich mich für „This Is Acting“ - Sia entschieden. Ihre Songs berühren und motivieren mich persönlich auf einer anderen, tieferen Ebene als die Songs von Lady Gaga.

Abb.: 01

Abb.: 02

Abb.: 03

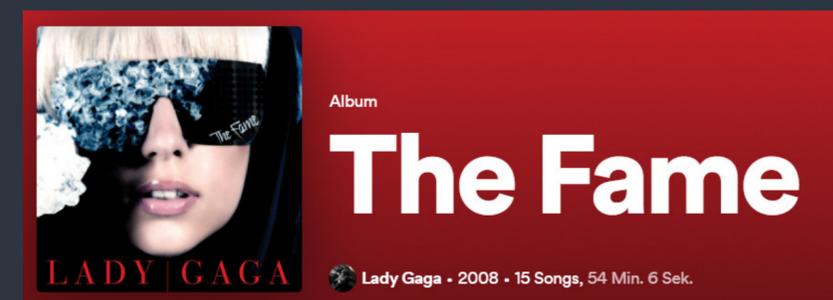
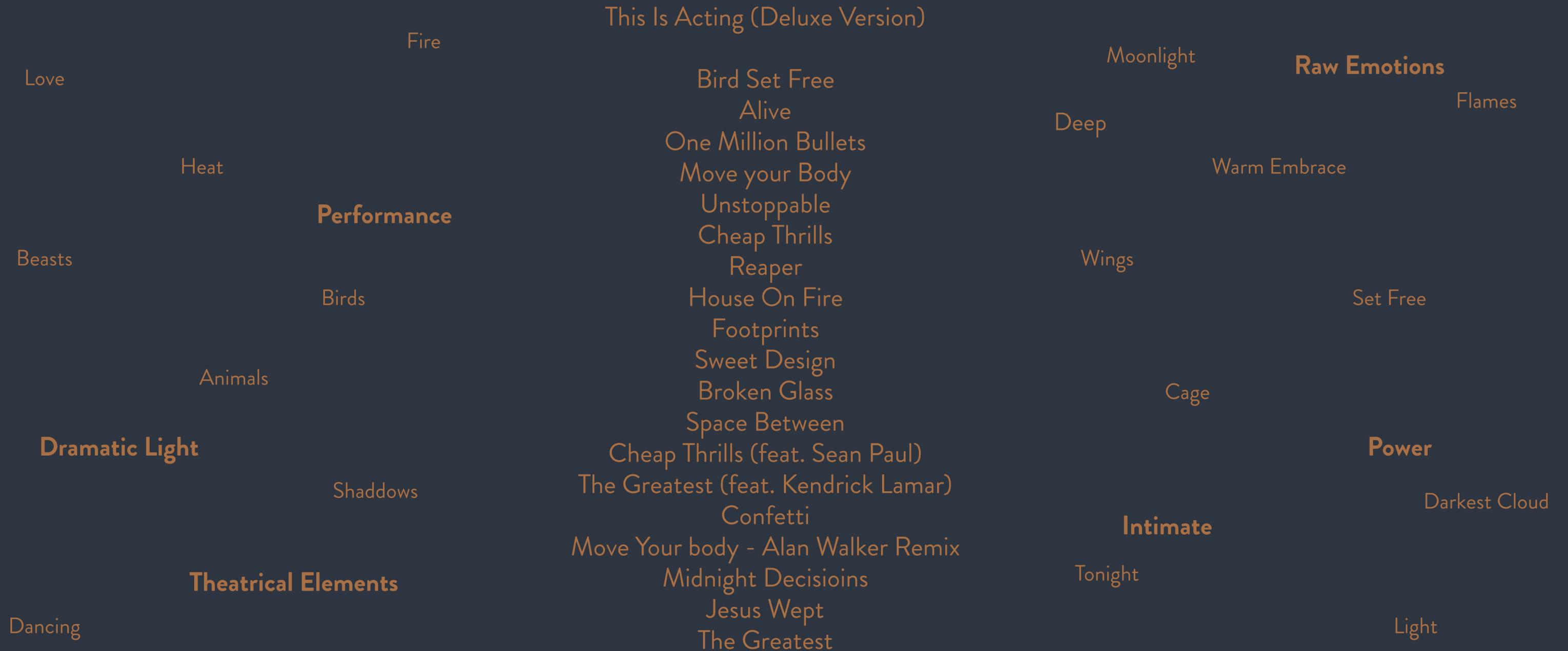

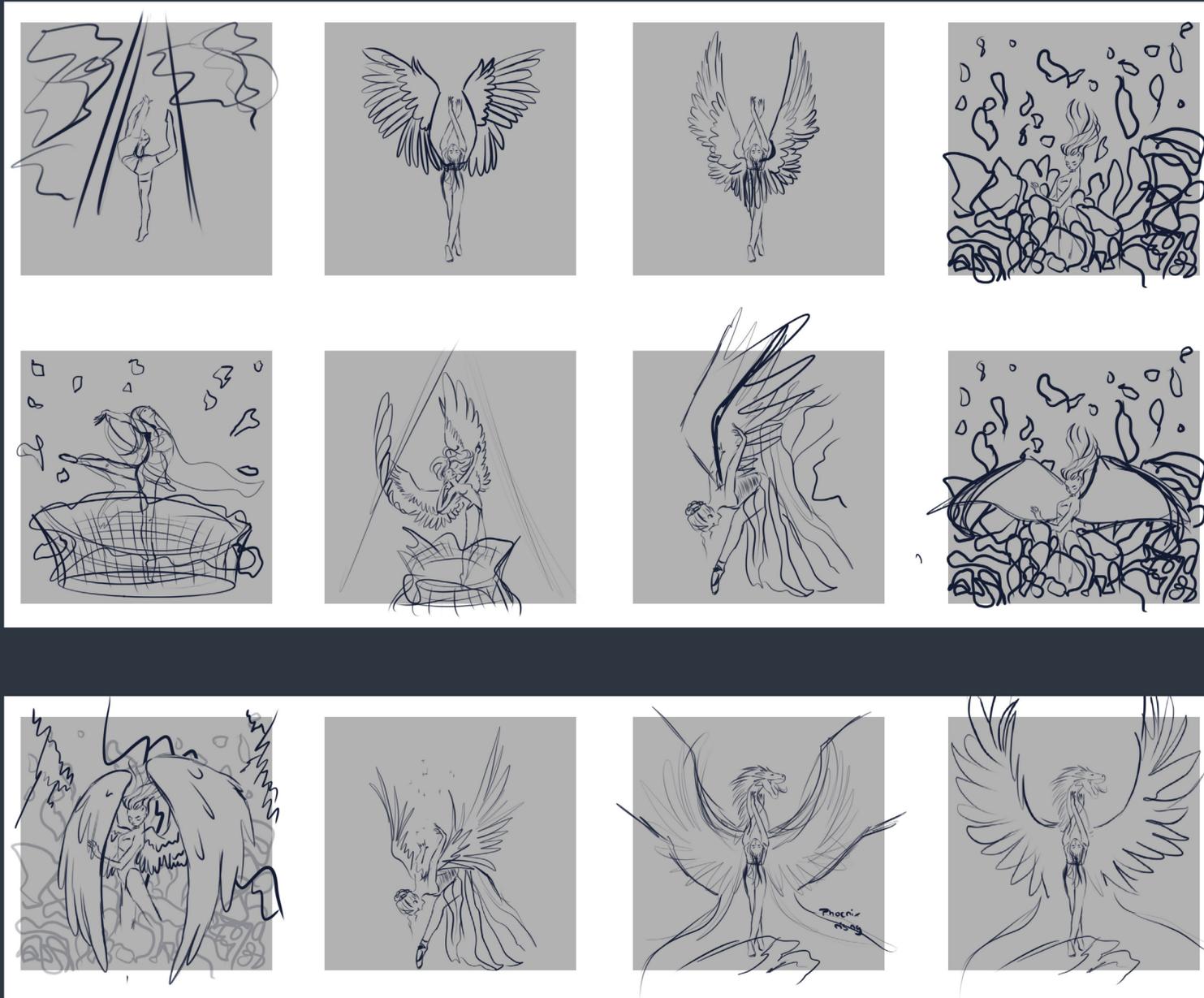
Abb.: 04

album

Research

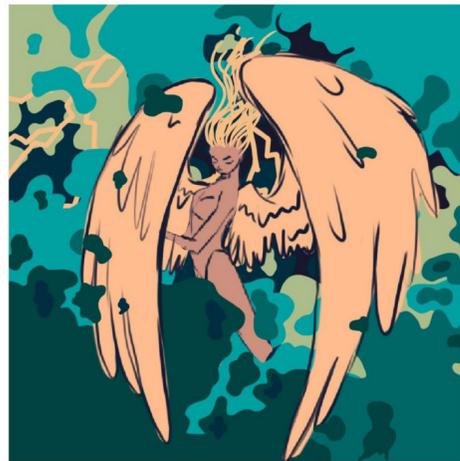
skizzen

Ich habe damit begonnen die verschiedenen Elemente der Songtexte in Skizzen zu verbinden. Hierbei habe ich vor allem die Flügel und das Thema Performance eingearbeitet. Im nächsten Schritt habe ich dann verschiedene Farbkombinationen ausprobiert, erst mit bunteren Tönen und dann auf die Themen des Albums angepasste dunklere, schwerere Farben.

skizzen

Bunte Farben

skizzen

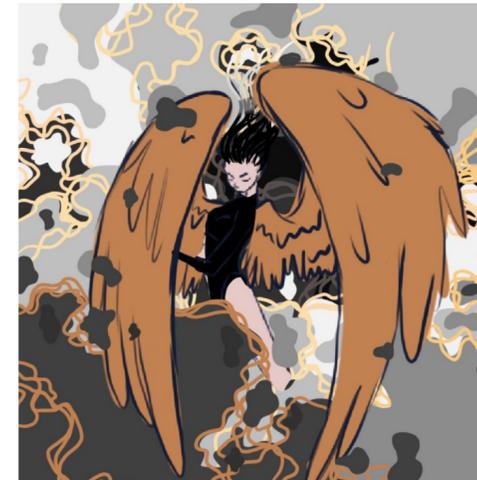
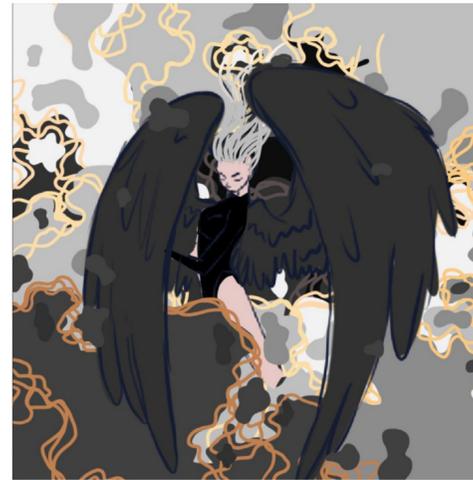
Dunklere Farben

Da es sich bei dem Album auch um starke Emotionen handelt, habe ich dunklere Farben gewählt, die dem Ganzen ein schwereres Gefühl geben, aber auch kraftvoll wirken.

Bis zu diesem Schritt habe ich auch final definiert, was die einzelnen Elemente in den Skizzen darstellen.

Im Hintergrund zu sehen sind fluide Formen, die auf mehreren Ebenen in verschiedenen Farben eine abstrakte Form eines Käfigs darstellen. Sie schwirren um die Figur herum und werden in der Mitte weniger. Hier „verdrängt“ die Figur all das, was sie gefangen wirken lässt und breitet ihre Flügel aus. Die Kraft, die sie in die Flügel steckt, verdrängt die fluiden Formen. Dazu steht sie in einer emotional starken Pose, welche ich im Laufe der Arbeit noch stärker ausarbeiten werde.

Die helleren Linien stellen Blitze dar, welche mit Stürmen und Wolken ebenfalls eine große Rolle in den Songs spielen. Auch sie geben der Szene eine kraftvolle Wirkung.

ausarbeitung figur

Flügel

Um die Skizzen weiter auszuarbeiten habe ich mehr über Vogel-Flügel gelernt. Die Anatomie ist mit dem Menschlichen Arm zu vergleichen, nur dass ein Vogel verlängerte „Fingerknochen“ hat. Es gibt zudem verschiedene Arten von Federn, die in unterschiedlichen Lagen angeordnet sind. Um einem Menschen das Fliegen zu ermöglichen, müssen die Flügel sehr groß sein.

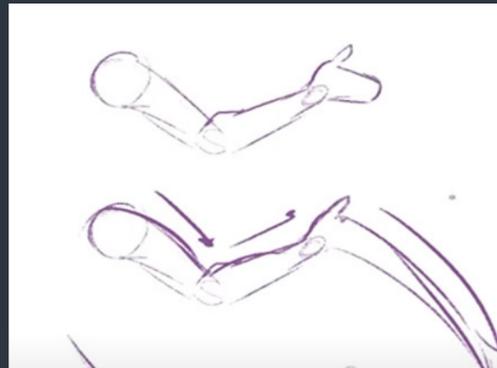

Abb.: 05

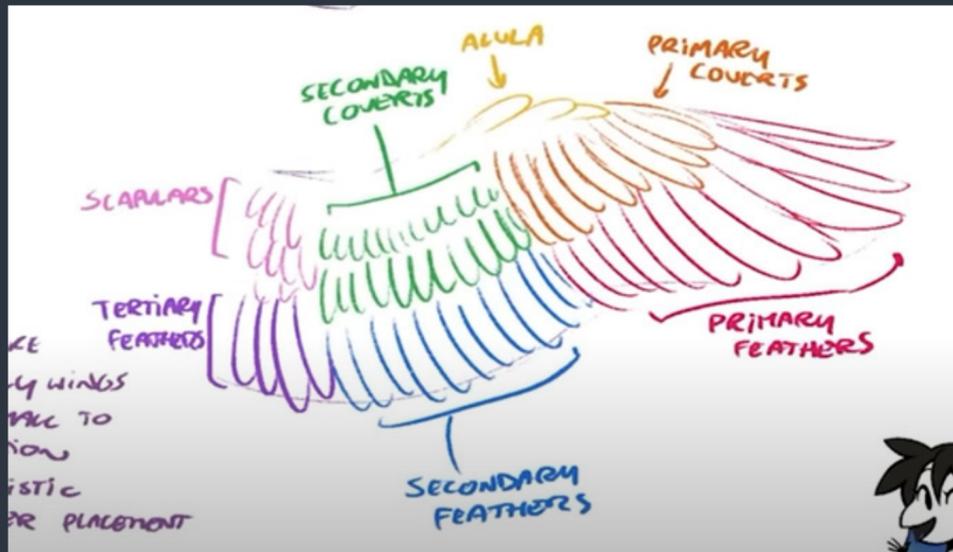

Abb.: 06

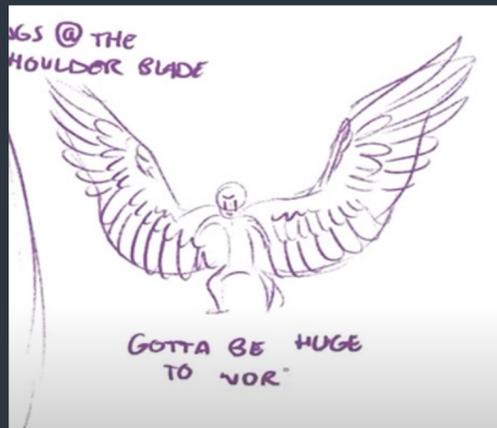

Abb.: 07

ausarbeitung figur

Flügel

Als nächstes habe ich angefangen die Flügel eingefärbt. Die Flügel sollen die Wirkung haben, dass sie von innen heraus leuchten, weshalb die Innenseite eine hellere Farbe bekommen hat.

Im Weiteren habe ich Farbverläufe verwendet um einerseits Dimension in die Illustration zu bringen und den Glow-Effekt zu verstärken.

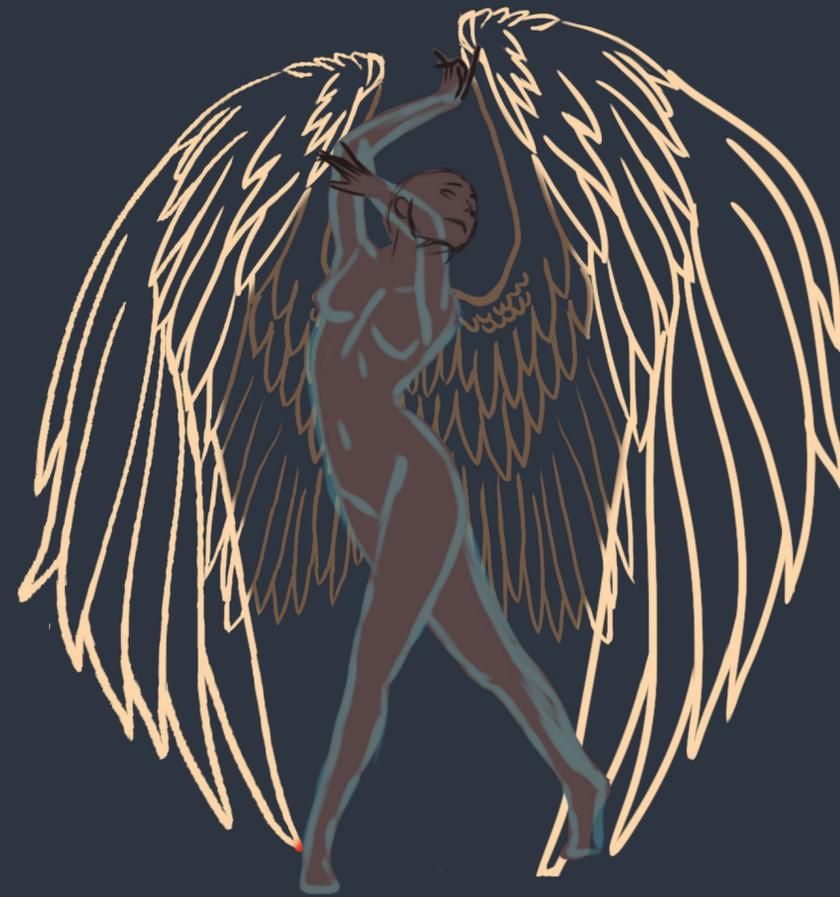
ausarbeitung figur

Charakter

Die erste Skizze des Charakters war noch sehr unspezifisch und sollte noch mehr Ausdruck haben.

Deshalb habe ich eine neue Skizze der Person angefertigt. Sie hat die Arme nach oben genommen und streckt ihren Brustkorb nach vorne und oben, wie, als würde sie tanzen.

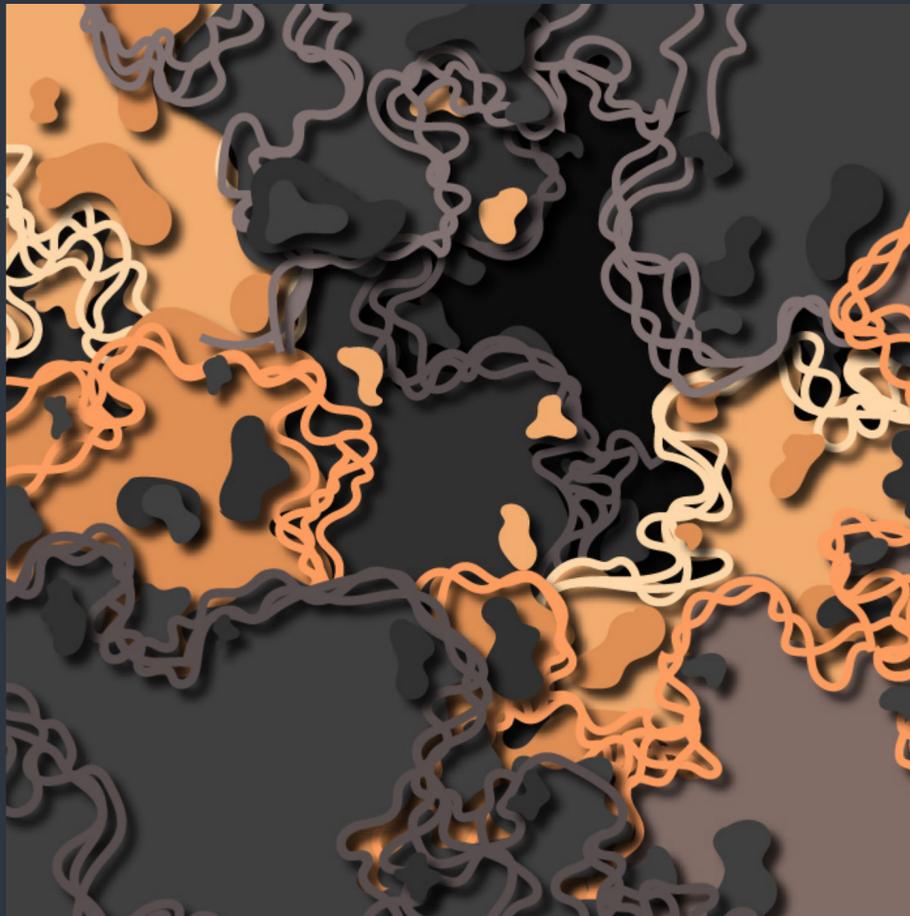
Diese Position hat der Figur wesentlich mehr Ausdruck und Kraft gegeben, als in der ersten Skizze. Sie macht sich zudem größer, da sie ihre Arme nach oben nimmt.

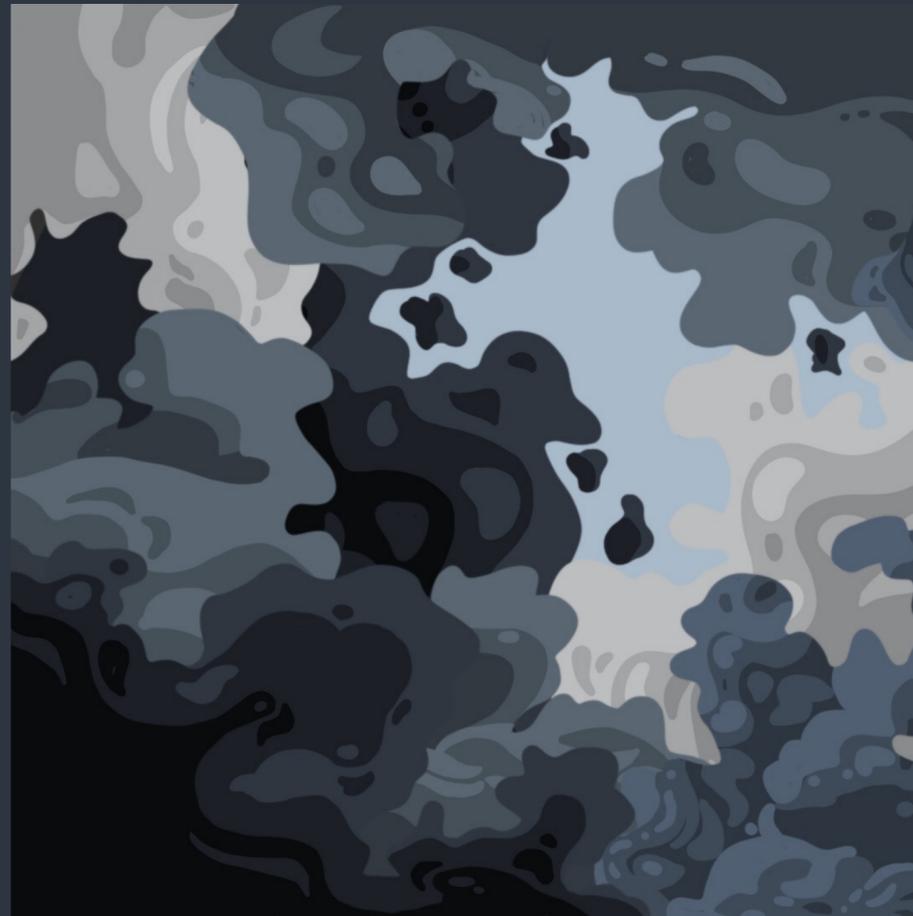
ausarbeitung hintergrund

Verschiedene Stile

Papercut

Flat Illustration

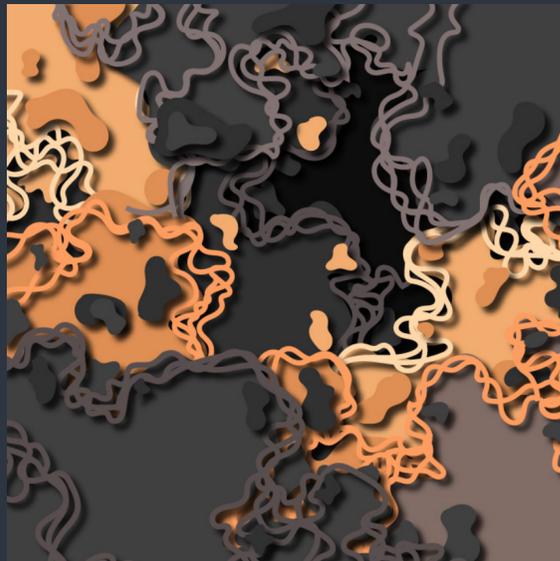

Lineart

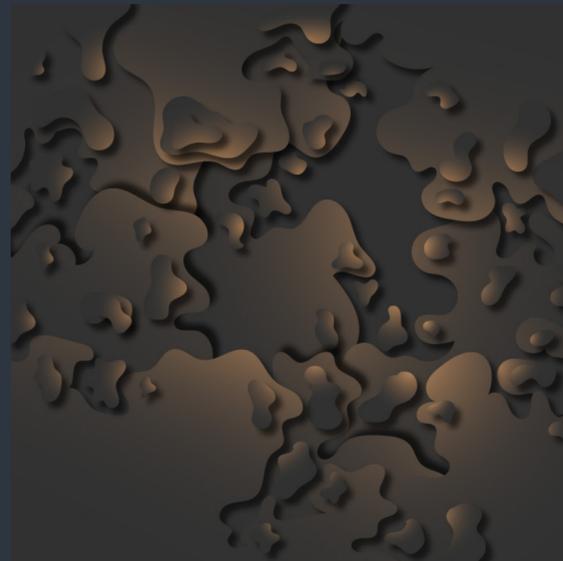

ausarbeitung hintergrund

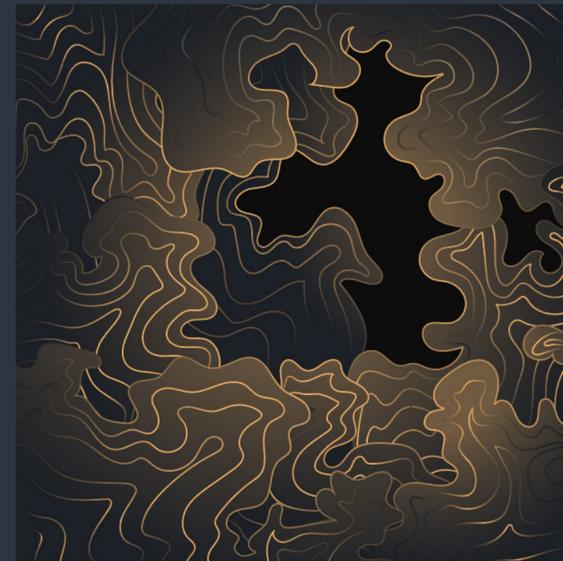
Schritte

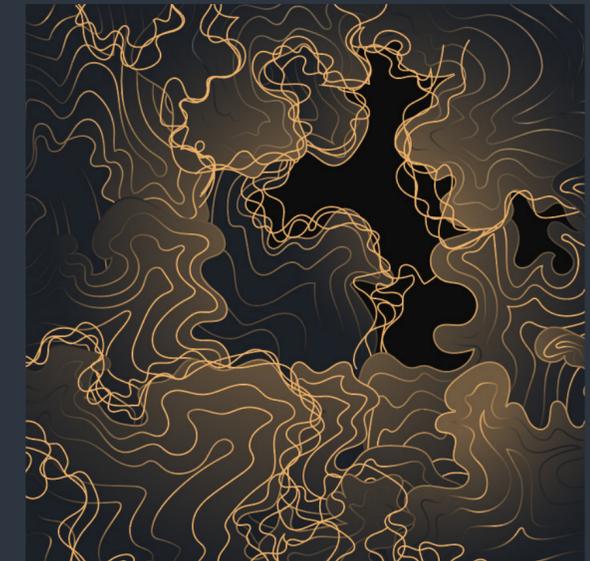
Begonnen habe ich mit dem Paper-cut Stil, da ich mit den Schatten eine gewisse Tiefe in die Illustration zu bringen. Was mir gut gefallen hat, weshalb ich das auch bis zum Ende durch die Arbeitsschritte durchgezogen habe, obwohl ich im späteren Verlauf nicht mehr im reinen Paper-cut Stil gehalten.

Im Weiteren habe ich angefangen mit Verläufen zu arbeiten, um auch im Hintergrund ein Leuchten zu erzeugen.

Die Blitze habe ich in dieser Skizze in die Wolken mit eingearbeitet, da sie in der ersten Skizze Unruhe in die Komposition bringen und ich ausprobieren wollte, ob das etwas mehr Ruhe ausstrahlt. Wobei sich hier die Frage für mich gestellt hat, ob das noch der Sinn von den Blitzen vertritt, da ein Sturm nicht ruhig ist.

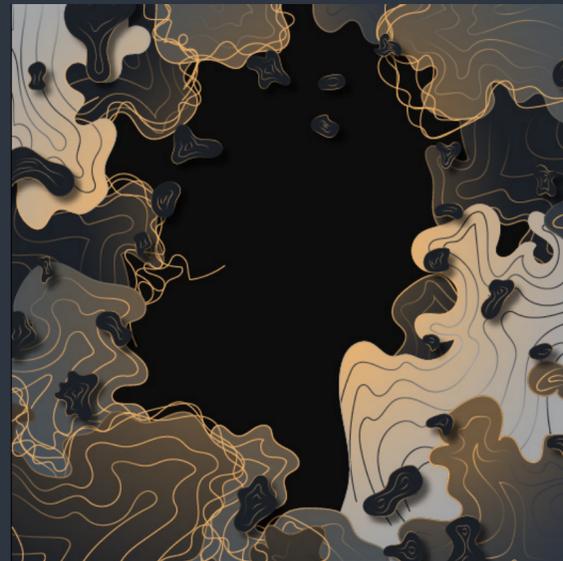
Deswegen habe ich zusätzlich noch die ursprünglichen Blitze eingefügt. Aber da passiert mir zu viel in Hintergrund und die Figur würde darin untergehen.

ausarbeitung hintergrund

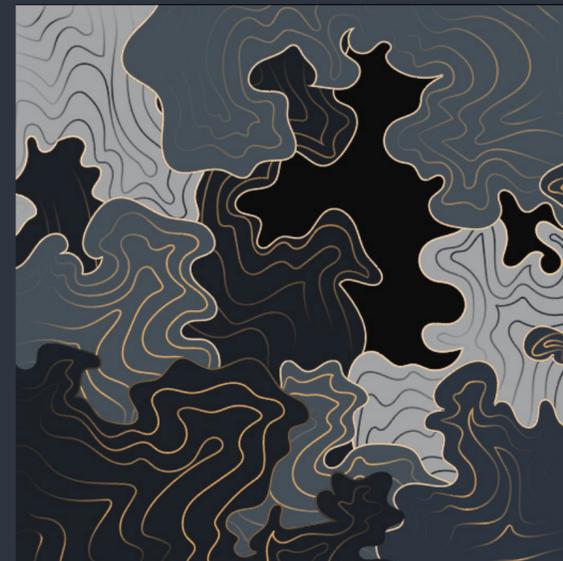
Verschiedene Stile

Damit die Figur also besser heraussticht, obwohl im Hintergrund viel passiert, habe ich andere Farben verwendet, die nicht mehr ganz so golden sind, da die Flügel ja auch schon sehr in die Richtung Gold gehen.

In den nächsten drei Schritten habe ich versucht den Hintergrund weiter zu reduzieren, um einen besseren Fokus auf die Figur legen zu können.

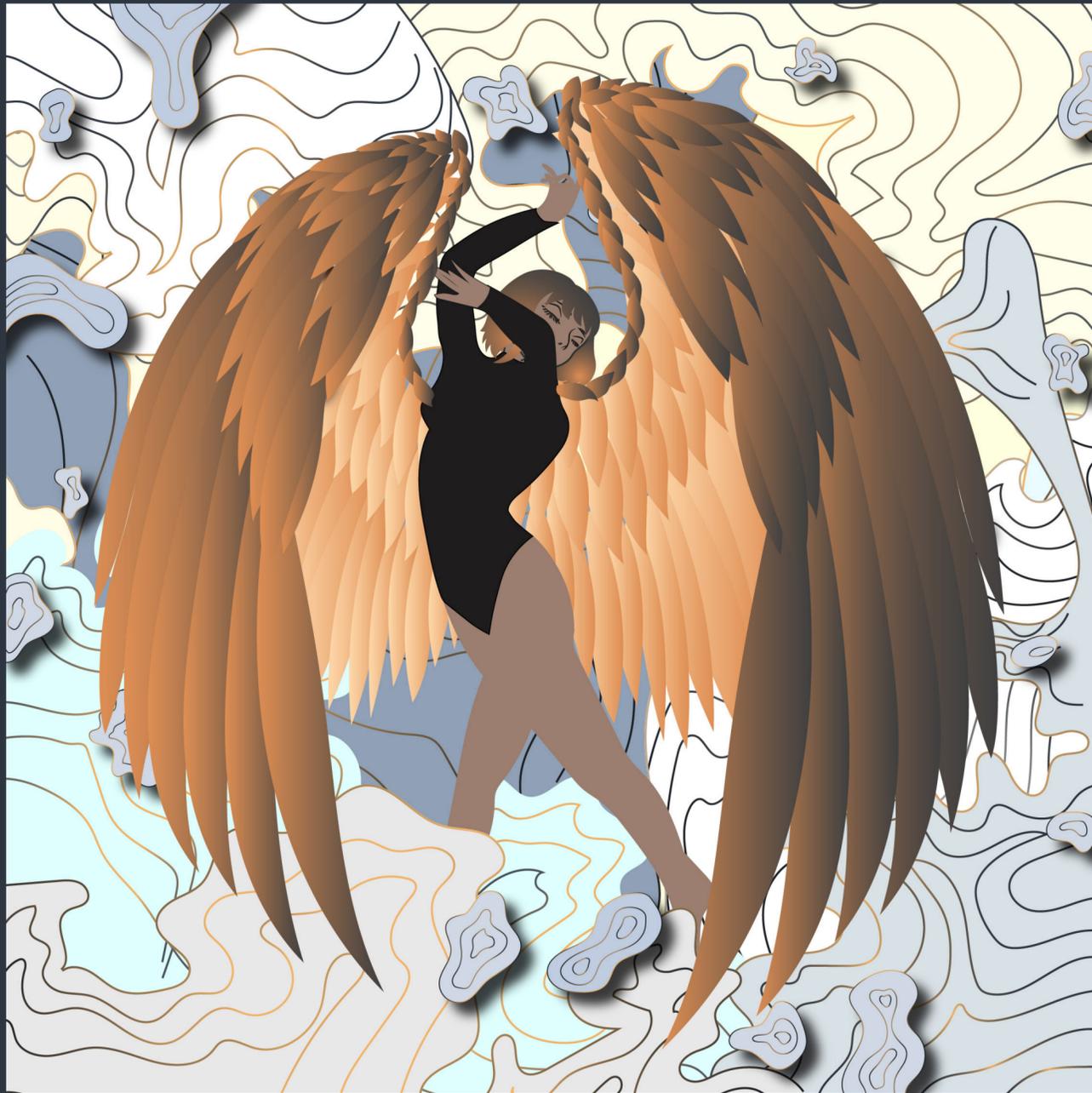
Hier habe ich Verläufe und die Blitze weggelassen.

In diesem Entwurf habe ich die Wolken zur Seite geschoben, um mehr von dem Hintergrund freizugeben. Zusätzlich habe ich hier auch die freischwebenden Formen eingefügt. Und obwohl damit noch weitere Elemente vorhanden sind, fühlt sich die Komposition zwar ruhiger an, aber nicht zu ruhig.

kreativübung

Go Wild

Während einer Vorlesung haben wir die Aufgabe bekommen, mit unserem aktuellen Stand eine neue Version zu machen, mit ganz anderen Farben, die man sonst nicht so gerne verwendet, oder die gar keinen Kontext zu dem Thema haben. Bei der Übung geht es darum aus seiner Komfortzone herauszukommen und auch einmal etwas anderes auszuprobieren.

Ich habe beschlossen mit sehr hellen Farben zu arbeiten, da ich persönlich gerne mit dunkleren Farben arbeite. Zudem habe ich angefangen Outlines wegzulassen, was anfangs sehr ungewohnt war, aber auch nicht schlecht aussah.

finaler entwurf

Zusammengefügt

typografie

Vorderseite

Wir haben zwischendurch eine Übung in der Vorlesung gemacht, bei der wir mit dem aktuellen Stand so weit, wie möglich kommen sollen und diesen dann am Ende der Vorlesung in einem Mockup präsentieren sollen. In einem Mockup deswegen, da so ein wirklicher Hintergrund geschaffen wird und man sehen kann, ob die Entwürfe auch so wirken, wie man sich das vorgestellt hat. Bei dieser Übung habe ich Typografie in das Cover integriert, war mir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht sicher, ob es das braucht. Da wir auch von unserem Dozenten ermutigt wurden, Schrift auch einmal wegzulassen. Vor allem ist es in meinem Fall schwierig Typografie einzufügen, da der Hintergrund sehr kontrastreich ist und die Stelle abgedunkelt werden muss, damit man die Schrift gut lesen kann.

Abb.: 08

Abb.: 09

typografie

Schriftart

Ich habe deswegen versucht, den Schriftzug ganz anders zu platzieren. Aber auch mittig platziert war es noch schwierig eine passende Font zu finden, die einerseits Bold genug ist, um lesbar zu sein, aber nicht zu Bold zu sein, dass es keine Elegante Schriftart mehr ist. Denn auch hier wollte ich darauf achten, dass die Font zum Thema Performance passt.

typografie

Schriftart

Ich habe die Brandon Grotesque in verschiedenen Schriftschnitten ausprobiert, Medium, Bold und Black. Man kann zwar bei Bold und Black die Schrift etwas besser lesen, aber auch im Medium Schnitt ist der Titel gut lesbar. Das habe ich an drei Anwendungsbeispielen getestet. Ich habe mich danach schlussendlich für Medium entschieden, da die Typo so besser zu den Filigranen Elemente im Hintergrund passt.

- Start
- Suchen
- Bibliothek
  - Playlists
  - Podcasts & Shows
  - Alben
  - Künstl
- Deine Folgen
  - Gespeicherte und heruntergeladene Folgen
- This Is Acting (Deluxe Version)
  - Album - Sia
- Lieblingssongs
  - Playlist - 543 Songs
- Atmospheric Focus
  - Playlist - Spotify
- Dein Mix der Woche
  - Playlist - Spotify
- A Court Of Mist And Fury
  - Playlist - alma

Medium

Album
This Is Acting (Deluxe Version)
Sia - 2016 - 19 Songs, 1 Std. 14 Min.

⏸
↺
✓
↓
⋮
Liste

#	Titel	Wiedergaben		🕒
1	Bird Set Free Sia	244.894.037	✓	4:12
2	Alive Sia	306.218.017		4:23
3	One Million Bullets Sia	43.234.312		4:12
4	Move Your Body Sia	92.050.642		4:07
5	Unstoppable	1.110.423.264		3:37

This Is Acting (Deluxe Version)

Bird Set Free
Sia

Informationen zum*zur Künstler*in

Bird Set Free
✓
↺
⏸
▶
🔄
📺
🔗
☰
📱
🔊
🔍
Abb.: 10

0:12 4:12

🔊 Du hörst auf folgendem Gerät: SM-A546B

Start

Suchen

Bibliothek

Playlists Podcasts & Shows Alben Künstl

Deine Folgen

This Is Acting (Deluxe Version)

Lieblingssongs

Atmospheric Focus

Dein Mix der Woche

A Court Of Mist And Fury

Black

Album

This Is Acting (Deluxe Version)

Sia · 2016 · 19 Songs, 1 Std. 14 Min.

Pause Shuffle Checkmark Download More

#	Titel	Wiedergaben		🕒
1	Bird Set Free Sia	244.894.037	✓	4:12
2	Alive Sia	306.218.017		4:23
3	One Million Bullets Sia	43.234.312		4:12
4	Move Your Body Sia	92.050.642		4:07
5	Unstoppable	1.110.423.264		3:37

This Is Acting (Deluxe Version)

Bird Set Free

Sia

Informationen zum*zur Künstler*in

Bird Set Free Sia

0:12 4:12

🔊 Du hörst auf folgendem Gerät: SM-A546B

typografie

Schriftart

Ich habe dann noch das „DELUXE VERSION“ hinzugefügt, da das ja auch zum Album-Titel gehört. Hier habe ich verschiedene Laufweiten ausprobiert. Denn bei der ersten Version, also mit demselben Werten, wie bei „THIS IS ACTING“, waren die Buchstaben teilweise direkt über Linien, was den Subtitel schlecht lesbar gemacht hat. Ich habe dann die Laufweite zwischen den Buchstaben kleiner gemacht, aber auch hier, hat das eine verwirrende Kombination ergeben, weshalb ich eine hohe Laufweite im nächsten Schritt verwendet habe. Im weiteren Schritt habe ich die Farbsättigung jedoch wieder etwas niedriger gemacht, da die Komposition jetzt zwar mehr leuchtet, aber auch sehr dunkel geworden ist.

Brandon Grotesque Medium

Final habe ich mich für die Brandon Grotesque entschieden, denn sie hat zum einen eine gute Lesbarkeit, verbunden mit einem modernen Design. Zum anderen bringt sie mit ihren schlanken und klaren Formen eine Ästhetik mit sich die zu dem Thema Performance passt. Sie ist zwar simple aber hat trotzdem einen Character. Auf dem Cover habe ich mich für eine weiße Schriftfarbe entschieden, da man andere Farben kaum sehen konnte, da auf dem Cover helle und dunkle Farben im ständigen Wechsel vorkommen. Und die Farbe Weiß hat sich als einzige Farbe vom Hintergrund abgehoben.

ausarbeitung rückseite

Auch auf der Rückseite dienen die Fluiden Formen als Zierelemente. Sie sind so positioniert, dass beim Aufklappen ein einheitliches Bild entsteht. In der Mitte ist der Name des Albums, samt enthaltenen Songs zu sehen.

Dabei habe ich die Fluiden Elemente so verteilt, dass sie die Titel umrahmen und dort mehr Platz lassen, wo der Titel länger ist. So entsteht die Wirkung, dass die Titel die Formen zur Seite verdrängen. Das soll wieder die Kraft in den Songs symbolisieren.

Als Schriftart habe ich auch die Brandon Grotesque verwendet, aber mit einem normalen Buchstaben-Abstand.

Abb.: 12

gate fold

Außen

Abb.: 13

gate fold

Innen

Abb.: 14

Sia - This Is Acting (Deluxe Version)

- Bird Set Free
- Alive
- One Million Bullets
- Move Your Body
- Unstoppable
- Cheap Thrills
- Reaper
- House on Fire
- Footprints
- Sweet Design
- Broken Glass
- Space Between
- Cheap Thrills (Remix) (Ft. Sean Paul)
- The Greatest (Ft. Kendrick Lamar)
- Confetti
- Move Your Body (Alan Walker Remix)
- Midnight Decisions
- Jesus Wept
- The Greatest (Solo)

Start

Suchen

Bibliothek + →

Playlists Podcasts & Shows Alben Künstl >

Zuletzt ≡

Deine Folgen
Gespeicherte und heruntergeladene Folgen

This Is Acting (Deluxe Version)
Album • Sia

Lieblingssongs
Playlist • 543 Songs

Atmospheric Focus
Playlist • Spotify

Dein Mix der Woche
Playlist • Spotify

A Court Of Mist And Fury
Playlist • alma

Bird Set Free
Sia

Album This Is Acting (Deluxe Version)

Sia • 2016 • 19 Songs, 1 Std. 14 Min.

Liste ≡

#	Titel	Wiedergaben		🕒
1	Bird Set Free Sia	244.894.037	✓	4:12
2	Alive Sia	306.218.017		4:23
3	One Million Bullets Sia	43.234.312		4:12
4	Move Your Body Sia	92.050.642		4:07
5	Unstoppable	1.110.423.264		3:37

This Is Acting (Deluxe Version) ✕

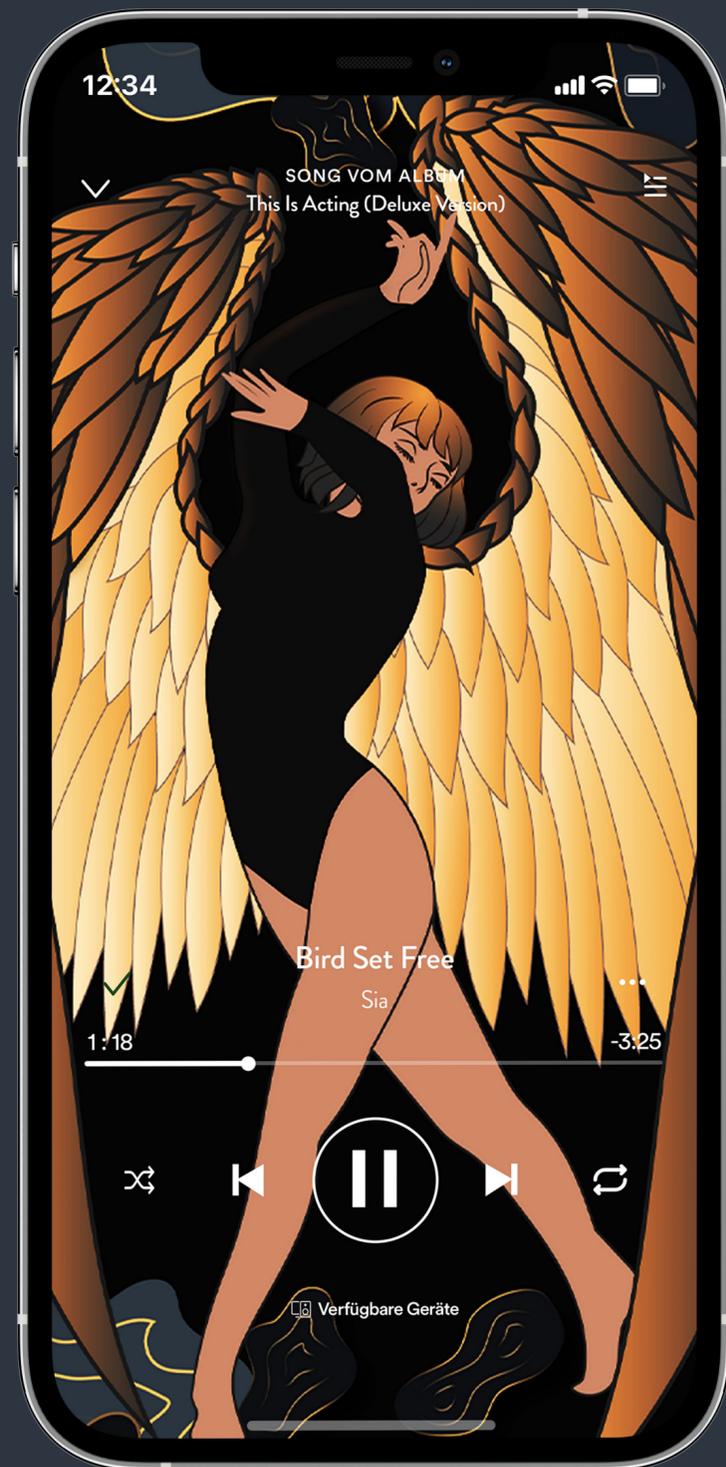
Bird Set Free
Sia ✓ ...

0:12 4:12

Abb.: 17

🔊 Du hörst auf folgendem Gerät: SM-A546B

reflexion

Ich habe den Kurs jetzt schon zum dritten Mal besucht und er hat mir wie immer sehr gut gefallen. Ich mag, dass man hier so richtig Kreative Aufgaben bekommt. Der Grund, dass ich mich erneut für den Illustrationskurs entschieden habe, ist, dass ich in Illustration zwar gerne arbeite, aber bei den meisten Uni-Projekten nur Elemente gestaltet werden und keine ganzen Artworks. Und an solchen zu arbeiten, macht mir total Spaß.

Zudem wollte ich mich noch einmal in dem Kurs verbessern. Ich bin zwar mit meiner Arbeit vom letzten Kurs total zufrieden und auch stolz drauf, jedoch gibt es im Adobe Illustrator noch so viele mehr Funktionen, mit denen ich mich beschäftigen wollte. Dieses Mal habe ich zum Beispiel das Verflechten Tool kennengelernt. Zudem habe ich mehr mit Verläufen und Komplexeren Formen (vor allem die Flügel) gearbeitet. Je mehr ich mich mit dem Tool beschäftige, desto mehr kann ich auch damit machen und da ich fernab von Uni-Projekten nicht viel Zeit mit Illustrieren verbringe, wollte ich den Kurs gerne noch einmal besuchen.

Eine weitere Challenge war die Animation, die ich am Ende noch gestaltet habe. Theoretisch habe ich schon öfters mit After Effects gearbeitet, bin aber nie kontinuierlich dabei-

geblieben. Deswegen hatte ich mir für dieses Projekt vorgenommen gehabt, wenn noch genug Zeit ist, auch eine kleine Animation zu erstellen. Was ich am Ende dann auch geschafft habe. Ich hätte natürlich noch viel länger daran arbeiten können, aber die Animation veranschaulicht auch so, die Bewegungen, die ich während meiner Arbeit im Kopf hatte.

Am Tag der Abgabe kam als Feedback, dass der Glow in den Finalen Entwürfen etwas zu viel ist. Ich ahbe auch festgestellt, dass mein Laptop Farben eher etwas matter anzeigt. Das heißt für mich, dass ich hier in Zukunft besser aufpassen muss und Farben auf verschiedenen Bildschirmen testen sollte (Beispielsweise auf meinem I Pad). Denn auf meinem Laptop sah die Komposition für mich etwas sehr blass aus, weshalb ich den Kontrast der Farben verstärkt habe.

Die Semester-Aufgabe eines Cover Artwork hat total Spaß gemacht, weil man hier den ganzen Tag mit seinen Lieblingsliedern verbringen konnte und sich auch intensiv mit den Texten und Bedeutungen auseinandergesetzt hat. Sias Songs haben für mich immer mit ganz viel Emotionen, Kraft und Eleganz zu tun und genau das habe ich versucht umzusetzen, auch wenn es nur teilweise mit den Texten übereinstimmt.

abbildungsverzeichnis

- Abb.: 01 That's The Spirit. (2015, September 11). <https://open.spotify.com/intl-de/album/7FqHuAvmREilwVXVpZ9ooP>
- Abb.: 02 Somewhere Somehow. (2013, Januar 1). <https://open.spotify.com/intl-de/album/3XkfUsDI2SBSWOqVhPz8fz>
- Abb.: 03 This Is Acting (Deluxe Version). (2016, Oktober 21). <https://open.spotify.com/intl-de/album/2eV6DIPDnGl1idcjww6xyX>
- Abb.: 04 The Fame. (2008, Januar 1). <https://open.spotify.com/intl-de/album/1qwlxZTNLe1jq3b0iidlue>
- Abb.: 05 S O U N D S C A P E (Regisseur). (2022, Mai 17). Don't Draw WINGS Like This! <https://www.youtube.com/watch?v=kt-UkSxmVT0>
- Abb.: 06 S O U N D S C A P E (Regisseur). (2022, Mai 17). Don't Draw WINGS Like This! <https://www.youtube.com/watch?v=kt-UkSxmVT0>
- Abb.: 07 S O U N D S C A P E (Regisseur). (2022, Mai 17). Don't Draw WINGS Like This! <https://www.youtube.com/watch?v=kt-UkSxmVT0>
- Abb.: 08 Vinyl Record PSD MockUp. (o. J.). Abgerufen 20. Januar 2024, von <https://graphicburger.com/vinyl-record-psd-mockup/>
- Abb.: 09 Vinyl Record PSD MockUp. (o. J.). Abgerufen 20. Januar 2024, von <https://graphicburger.com/vinyl-record-psd-mockup/>
- Abb.: 10 This Is Acting (Deluxe Version). (2016, Oktober 21). <https://open.spotify.com/intl-de/album/2eV6DIPDnGl1idcjww6xyX>
- Abb.: 11 This Is Acting (Deluxe Version). (2016, Oktober 21). <https://open.spotify.com/intl-de/album/2eV6DIPDnGl1idcjww6xyX>
- Abb.: 12 Vinyl Record PSD MockUp. (o. J.). Abgerufen 20. Januar 2024, von <https://graphicburger.com/vinyl-record-psd-mockup/>
- Abb.: 13 Vinyl Record PSD MockUp. (o. J.). Abgerufen 20. Januar 2024, von <https://graphicburger.com/vinyl-record-psd-mockup/>
- Abb.: 14 Vinyl Record PSD MockUp. (o. J.). Abgerufen 20. Januar 2024, von <https://graphicburger.com/vinyl-record-psd-mockup/>
- Abb.: 15 Vinyl Record PSD MockUp. (o. J.). Abgerufen 20. Januar 2024, von <https://graphicburger.com/vinyl-record-psd-mockup/>
- Abb.: 16 Vinyl Record PSD MockUp. (o. J.). Abgerufen 20. Januar 2024, von [https://graphicburger.com/vinyl-record-psd-mockup/This Is Acting \(Deluxe Version\). \(2016, Oktober 21\). <https://open.spotify.com/intl-de/album/2eV6DIPDnGl1idcjww6xyX>](https://graphicburger.com/vinyl-record-psd-mockup/This%20Is%20Acting%20(Deluxe%20Version).%20(2016,%20Oktober%2021).%20https://open.spotify.com/intl-de/album/2eV6DIPDnGl1idcjww6xyX)
- Abb.: 17 Acting (Deluxe Version). (2016, Oktober 21). <https://open.spotify.com/intl-de/album/2eV6DIPDnGl1idcjww6xyX>
- Abb.: 18 Free Five iPhone 12 Pro Mockups. (o. J.). Abgerufen 3. Juni 2023, von <https://www.ls.graphics/free/free-iphone-12-pro-mockup>

eigenständigkeitserklärung

Hiermit bestätige ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe.

Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen) entnommen sind, wurden unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

Kerstin Huber

Memmingen, 22.01.2024