

Moje vizualno putovanje kroz boje Barcelone

Briški, Korina

Undergraduate thesis / Završni rad

2022

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University North / Sveučilište Sjever**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/um:nbn:hr:122:385162>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-09**

Repository / Repozitorij:

[University North Digital Repository](#)

Sveučilište Sjever

Završni rad br. 172/MED/2022

Moje vizualno putovanje kroz boje Barcelone

Korina Briški, 0336036845

Koprivnica, rujan 2022. godine

Sveučilište Sjever

Odjel za medijski dizajn

Završni rad br. 172/MED/2022

Moje vizualno putovanje kroz boje Barcelone

Student

Korina Briški, 0336036845

Mentor

doc. art. Luka Daniel Borčić

Koprivnica, rujan 2022. godine

Prijava završnog rada

Definiranje teme završnog rada i povjerenstva

OBJEKT	Odjel za umjetničke studije		
STUDIJ	preddiplomski sveučilišni studij Medijski dizajn		
PRISTUPNIK	Korina Briški	MATIČNI BROJ	0336036845
DATUM	15.07.2022.	KOLEGI	Vizualna komunikacija i novi medij
NASLOV RADA	Moje vizualno putovanje kroz boje Barcelone		

NASLOV RADA NA
ENGL. JEZIKU My visual journey through the colors of Barcelona

MENTOR	Luka Daniel Borčić	ZVANJE	doc.
ČLANOVI POVJERENSTVA			
1.	doc. art. Niko Mihaljević, predsjednik		
2.	doc. art. dr. sc. Mario Periša, član		
3.	doc. art. Luka Daniel Borčić, mentor		
4.	doc. Andro Ginulio, zamjenski član		
5.			

Zadatak završnog rada

BROJ 172/MED/2022

OPIS

Tema ovog rada je kroz apstraktne vizuale i boje prikazati moje doživljaje i uspomene iz Barcelone. Cilj je realizirati fizičku galeriju u prostoru sveučilišta. Kako bih slijedila i prezentirala temu i priču koja proizlazi iz vizuala, potrebno je dizajnirati brošuru u kojoj će biti prikazane fotografije i palete boja iz kojih su nastali vizuali.

U radu je potreno:

- prikupiti fotografije koje prikazuju moje doživljaje iz Barcelone
- selektirati fotografije, te pomoći njih izraditi palete boja
- dizajnirati apstraktne vizuale na temelju izrađene palete boja
- detektirati prakse kod printanja slika za galeriju
- odabratи tisk, materijal i dimenzije za printanje vizuala
- osmislitи prelamanje i dizajn brošure

ZADATAK URUČEN 5.9.2022

Predgovor

Fokus ovog završnog rada je kroz izložbu apstraktnih radova prikazati emocije, uspomene i doživljaje koje sam stekla preko Erasmus+ programa u Barceloni.

Velike zahvale mentoru doc. art. Luka Danielu Borčiću na svim smjernicama, savjetima i znanju pruženim kroz mentorstvo. Zahvale svim profesorima i voditelju stručnih poslova za međunarodnu suradnju Sveučilišta Sjever, koji su mi pomogli u sudjelovanju na Erasmus+ programu, bez kojeg ne bih stekla dodatno znanje, iskustvo i uspomene.

Sažetak

Ovaj završni rad temelji se na fotografijama koje su nastale iz osobnih razloga – uspomena, a inspiriran je bojama s fotografija koje sam kasnije kroz razmišljanje, oslanjajući se na intuiciju i emocije, pretvorila u apstraktne vizuale. Apstraktни vizuali bit će izloženi i prezentirani kroz izložbu, iz ideje kako je upravo izložba učinkovit način prenošenja vlastite poruke i emocije kroz umjetnost.

Završni rad se sastoji od teorijskog djela u kojem se definira pojam apstrakcije, kako nastaje i koja je njena poveznica s emocijama, obrađuje se pojam digitalne umjetnosti, njena povijest i novi trendovi. U sljedećem djelu detaljno se razrađuje ideja i proces izrade, opis doživljaja boja i grada Barcelone, koji su ujedno i najveća inspiracija za rad. U zadnjem djelu opisuje se kako i zašto je došlo do odabira određenog materijala za tisk vizuala, format i tisk, te prijelom i dizajn brošure u kojoj će se nalaziti dodatne informacije koje će gledatelja uvesti u priču te pomoći pri praćenju izložbe.

Korišteni programi: Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Illustrator

Ključne riječi: apstrakcija, boje, izložba, Barcelona, fotografije, paleta boja

Popis korištenih kratica

br	broj
cm	centimetar

Sadržaj

1. UVOD	8
2. APSTRAKCIJA	5
2.1. KARAKTERISTIKE APSTRAKTNE UMJETNOSTI	5
2.2. KAKO NASTAJE APSTRAKTNA UMJETNOST I KOJA JE NJENA SVRHA	6
2.3. APSTRAKCIJA I EMOCIJE	6
2.4. POVIJEST APSTRAKTNE UMJETNOSTI	7
2.4.1. <i>Vasily Kandinsky, 1866 - 1944</i>	7
2.4.2. <i>Hilma af Klint, 1862 – 1944</i>	8
2.4.3. <i>Piet Mondrian, 1872-1944</i>	9
2.4.4. <i>Fahrelnissa Zeid, 1901-1991</i>	10
2.4.5. <i>Joan Miro, 1893-1983</i>	11
2.4.6. <i>Pablo Picasso, 1881-1973</i>	15
3. DIGITALNA UMJETNOST	18
3.1. POVIJEST DIGITALNE UMJETNOSTI	18
3.2. DIGITALNA UMJETNOST KROZ APSTRAKCIJU	19
3.3. PHOTOSHOP KAO POPULARNI DIZAJNERSKI SOFTWARE	19
3.4. DIGITALNA PALETA BOJA.....	20
3.5. GRADIJENT KAO TREND U GRAFIČKOM DIZAJNU.....	20
3.6. ALAT LIQUIFY.....	22
4. PROCES IZRADE	23
4.1. IDEJA RADA	23
4.2. DOŽIVLJAJI GRADA I BOJA.....	23
4.3. INSPIRACIJA I ASOCIJACIJE – MOOD BOARD	24
4.4. FOTOGRAFIJE I PALETE BOJA.....	25
4.5. KORIŠTENI PROGRAM I ALATI	31
4.6. APSTRAKTNI VIZUALI	32
4.7. MATERIJAL, TISAK I FORMAT	33
4.8. SLIKARKO PLATNO.....	33
4.9. IZLAGANJE U IZLOŽBI.....	33
4.10. PRIJELOM I DIZAJN BROŠURE.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5. ZAKLJUČAK	36
6. LITERATURA	38
7. POPIS SLIKA	39

1. Uvod

Nakon što sam provela cijelu akademsku godinu kao Erasmus+ student u Barceloni, imala sam priliku posjetiti razne znamenitosti i muzeje, instalacije, festivale, tržnice, parkove, prirodu i građevine u raznim bojama, teksturama i oblicima. Posebno bih voljela spomenuti arhitekta Antonija Gaudija, koji mi je ujedno i velika motivacija i inspiracija. Kroz promatranje Gaudijevih djela, moja se kreativnost neprestano budila u želji za istraživanjem i crpljenjem motivacije. Kroz promatranje i istraživanje Barcelone, dopustila sam si slobodu za eksperimentiranjem u stvaranju i razmišljanju.

Kratko rečeno, fotografija je informacija o prošloj svjetlosti koju možemo percipirati u sadašnjem vremenu. Slično tome, sjećanja su utjecaji naših prošlih iskustva na naše sadašnje ja. Fotografije mogu poslužiti kao uspomena i, kada se gledaju, mogu aktivirati prisjećanje. Iz želje da zadržim uspomene, fotografirala sam sve što mi je pružilo vizualnu ugodnost iz raznih, nekad i neobjasnivih razloga. Kroz razmišljanje, prisjećanje i gledanje fotografija, osjetila sam želju i potrebu za stvaranjem originalne i drugačije priče sa značenjem, s interpretacijom na nešto subjektivno. Odabrala sam 11 fotografija s najviše šarenila, iz kojih sam dizajnirala 11 paleta boja, te ih interpretirala u apstraktne vizuale, rađene prema osjećaju i estetici. Iako je 11 fotografija i paleta boja, iz jedne palete dizajnirala sam 2 vizuala kako bih imala parni broj. Dakle, glavni fokus ovog rada jesu povezanost uspomena s fotografija koje su interpretirane u apstrakciju i boje, a na kraju i u izložbu. Vjerujem kako je izložba učinkovit način prenošenja vlastite poruke i emocije kroz umjetnost.

Cilj i svrha ovog rada je prenijeti vlastite emocije i doživljaje na promatrača, kroz slobodu za subjektivnom interpretacijom apstraktnih vizuala. Kako je ovaj rad inspiriran nečim već postojećim (bojama i fotografijama – objektima) te interpretiran u nešto sasvim subjektivno, tako svakom promatraču želim pružiti slobodu za subjektivnim konzumiranjem moje priče kroz apstrakciju vizuala. Apstrakcija nam općenito pruža dovoljnu dozu slobode, a kako se cijela priča temelji na tome, želim da se i dalje nastavlja u tom smjeru.

2. Apstrakcija

Apstraktna umjetnost je umjetnost koja je potpuno neobjektivna, nefigurativna i nereprezentativna te nema točan prikaz vizualne stvarnosti. Koristi se vizualnim jezikom forme, boje, oblika i linije za stvaranje kompozicije koja postoji uz neki određeni stupanj neovisnosti o vizualnim referencama u cijelom svijetu. Apstrakcija je odmak od stvarnosti u smislu umjetnosti, koje može biti djelomično ili potpuno. Općenito govoreći, svršeno predstavljanje nije moguće ni u umjetnosti koja teži vjerodostojnosti koja teži i do najvišeg stupnja, što zapravo znači da i ona označuje apstrakciju. Djelomična apstrakcija je prisutna kod umjetničkog djela koje uzima slobodu do granice mijenjanja oblika ili boje koji su upadljivi, dok je potpuna apstrakcija bez prikaza bilo čega prepoznatljivog. U geometrijskoj apstrakciji nisu velike vjerojatnosti da će se pronaći reference vezane na naturalističke entitete. Već je u mnogim umjetničkim pokretima utjelovljena djelomična apstrakcija, kao što je na primjer fovizam u kojem je namjerno izmijenjena boja u odnosu na stvarnost, te kubizam koji u istom odnosu mijenja oblike stvarnih životnih entiteta.

Apstraktna umjetnost nastala je početkom 20. stoljeća i bila je potpuno radikalna za svoje vrijeme. Neki bi čak mogli reći da je apstrakcija započela s pećinskim slikama prije tisuća godina. Apstraktna umjetnost predstavlja umjetnički odmak od tradicionalnih kalupa, što je ujedno i glavna značajka. Apstraktna umjetnost postoji više od 100 godina. Umjetnici su počeli stvarati pojednostavljene prigovore s malo ili nimalo referenci na "stvarni" svijet. Moderna apstraktna umjetnost koju danas poznajemo može se pripisati impresionizmu, postimpresionizmu i kubizmu. Sve troje pomoglo je ostvariti ideju da umjetnost možda nije reprezentativna. Od ranih 1900-ih, apstraktna umjetnost čini središnji tok moderne umjetnosti.

2.1. Karakteristike apstraktne umjetnosti

- Suprotstavljanje renesansnom modelu i figurativnoj umjetnosti;
- Nereprezentativna umjetnost;
- Subjektivna umjetnost;
- Odsutnost prepoznatljivih objekata;
- Vrednovanje oblika, boja, linija i tekstura.

Apstraktna umjetnička djela mogu sadržavati elemente povezane s emocijama, kao način oslobađanja potrebe za vjerodostojnjim predstavljanjem. Dakle, umjetnik se ne zalaže za prenošenje stvarnosti. U tom smislu, još jedna upečatljiva značajka apstraktne umjetnosti je sloboda. Drugim riječima, umjetnik ima slobodu tumačiti djelo kako želi. Stoga, zbog nepostojanja

predanosti prikazivanju stvarnosti, glavna karakteristika apstrakcionizma je da bude kontrapunkt konceptu realističke umjetnosti, stoga su apstraktni radovi više konceptualni i potpuno odstupaju od onoga što se smatralo klasičnom umjetnošću.

2.2. Kako nastaje apstraktna umjetnost i koja je njena svrha

Apstraktna umjetnost je samostalna kompozicija, pretežito bez prikaza i ilustracija. Apstraktna umjetnost nije samo proces stvaranja krajolika ili objekata, to je proces istraživanja. Ne mora imati samo jedno značenje, narativ ili objašnjenje. U apstraktnoj umjetnosti spajaju se različite boje i oblici kako bi se stvorilo djelo. Apstraktna umjetnost je zapravo davanje života nenamjernoj inspiraciji, koja ne nastoji prikazati nešto konkretno. Za stvaranje apstraktne slike potrebna je mašta i smisao za kreativnost. Glavna svrha apstrakcije nije ispričati priču, već potaknuti maštu. Glavni cilj apstraktne umjetnosti je pružiti emocionalno iskustvo, koje će za svakog gledatelja biti potpuno drugačije, no također može ovisiti o raspoloženju uz osjećaj koji nam pruža određeno djelo.

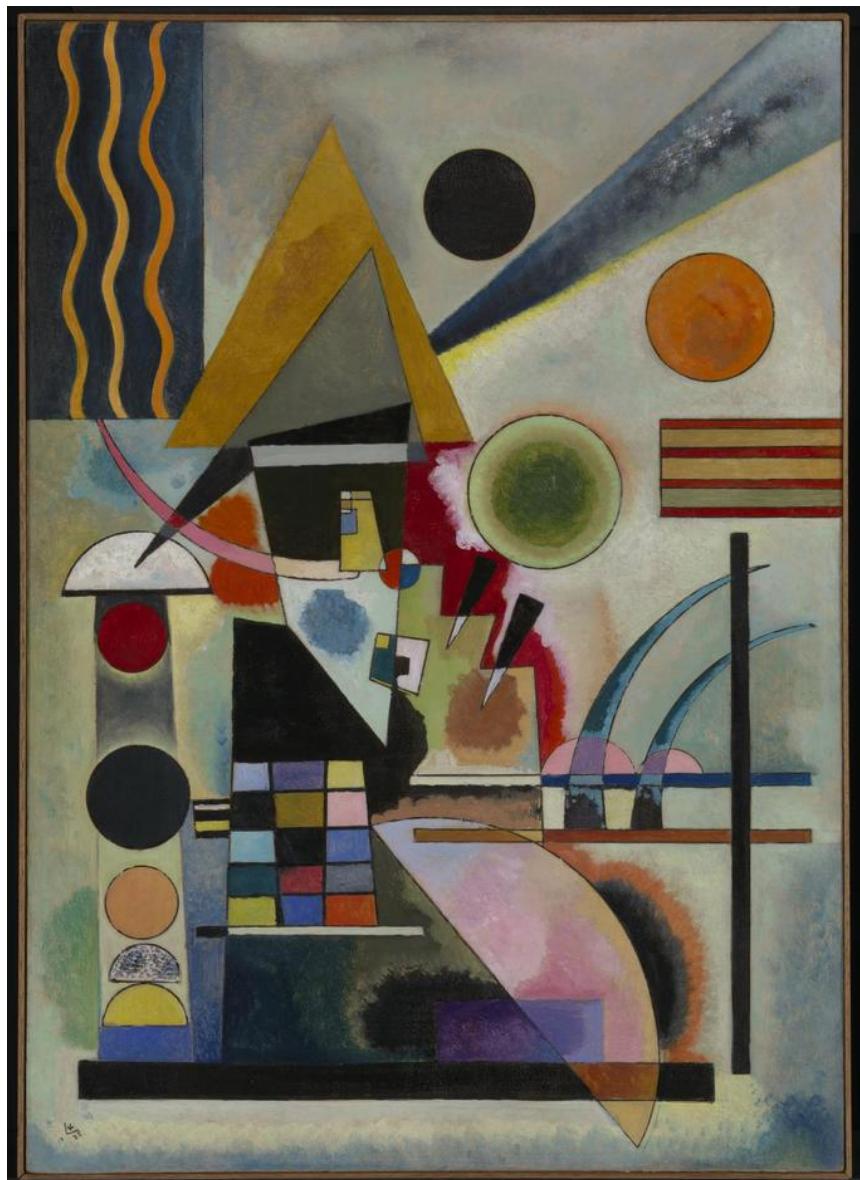
2.3. Apstrakcija i emocije

Boje igraju važnu ulogu u prenošenju umjetnikove poruke gledatelju. Apstraktno slikarstvo koristi boje na naprednoj razini jer ne daje točan vizualni opis. Apstraktna umjetnost prenosi vrlo jasne emocije umjetnika. Svaka boja ima različita značenja za različite osobe. Apstraktne slike otkrivaju nove nijanse boja, te se kombinirajući ih stvara umjetničko djelo. I same boje imaju svoj jezik. Apstraktne slike su najčešći izraz umjetnikovog uma i emocija. Međusobna interakcija i karakteristika boja tvori emocionalnu objektivnost apstraktne umjetnosti. Kroz apstraktno slikarstvo može se približiti slikarovom umu i emocijama. Također, apstraktni ekspresionizam je više način gledanja, nego specifična tehnika, te je uspio utjecati i biti apsorbiran u mnoge druge žanrove i pokrete svijeta umjetnosti. Pravila za stvaranje apstraktnog djela ne postoje, a prepoznatljiva estetska vrijednost ili ljepota više nije nužna za funkcioniranje umjetničkog djela, te je otvoren put za bezgranično eksperimentiranje. Apstrakcija više od bilo kojeg drugog žanra sažima unutarnje djelovanje umjetnosti i često se smatra umjetnošću radi umjetnosti. Pruža mogućnost promatranja slikarove namjere u perspektivi svojih osobnih emocija. Apstraktna slika uistinu spaja emocije na kreativan način.

2.4. Povijest apstraktne umjetnosti

2.4.1. Vasily Kandinsky, 1866 - 1944

Umjetnik ruskog podrijetla, zapravo i rani pionir europske apstraktne umjetnosti, Vasily Kandinsky želio je osloboditi umjetnost od granica pukog prikazivanja. Umjesto toga, težio je upotrijebiti boje, linije, oblike i gestualne znakove kako bi stvorio jedinstveni vizualni jezik koji je sposoban izraziti ideje i pobuditi emocije kod promatrača.

Slika 2.4.1. I Vasily Kandinsky; Ljuljanje, 1925., apstraktna umjetnost

2.4.2. Hilma af Klint, 1862 – 1944

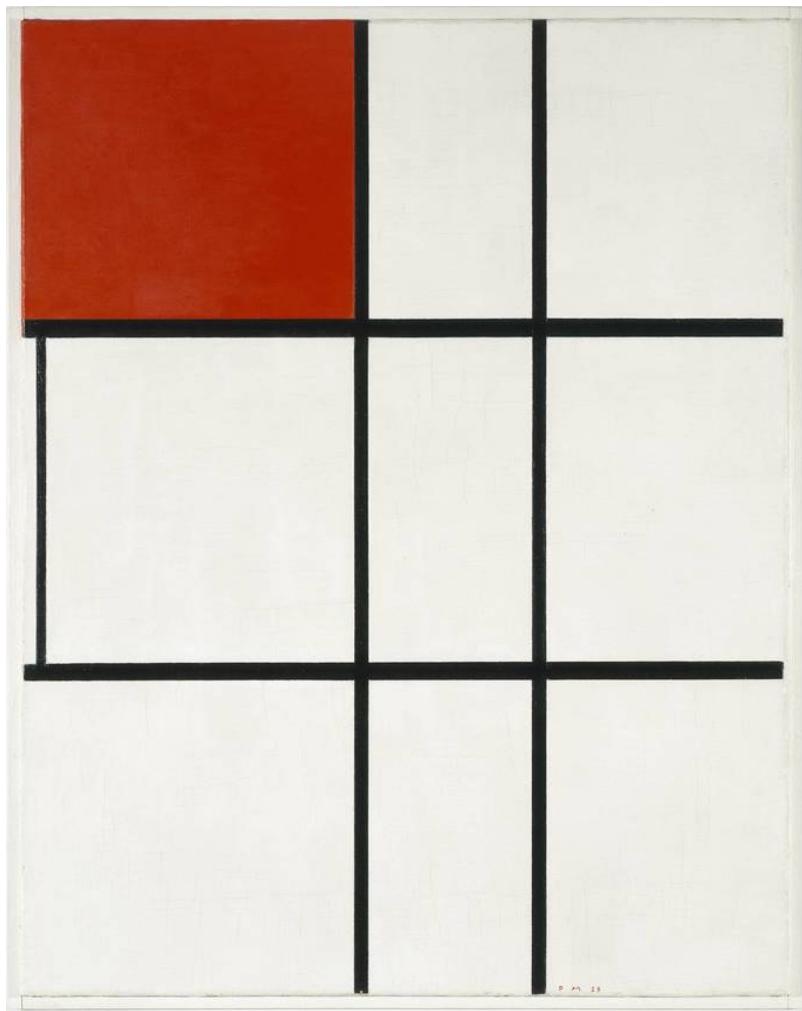
Iako se smatra praocem umjetničke apstrakcije, apstraktna djela švedske umjetnice i mističarke Hilme af Klint prethodila su radovima Vasilija Kandinskog. Unatoč radikalnoj prirodi svojih radova, Hilma je velik dio svoje prakse skrivala od očiju javnosti, uvjerena da svijet nije spremam shvatiti njezine kreacije. Njezini radovi ostali su uglavnom nečuveni više od tri desetljeća nakon njezine smrti. Uvelike nadahnute duhovnošću i teologijom, njezine živopisne slike nastavljaju stjecati davno očekivanu prednost u umjetničkom kanonu.

Slika 2.4.2. 2 Hilma af Klint; Slike za budućnost, apstraktna umjetnost

2.4.3. Piet Mondrian, 1872-1944

Nizozemski slikar i teoretičar umjetnosti Piet Mondrian započeo je svoju karijeru slikajući realistične krajolike prije nego što je bio pod utjecajem poentilizma, fovizma i kubizma. Njegovi kasniji radovi prešli su u još pojednostavljen, apstraktni stil nazvan neoplasticism - tehniku ograničenu na tri primarne boje i rešetke crnih isprepletenih linija s bijelom pozadinom. Na primjer, Kompozicija B (br. II) s crvenom (1935.).

Slika 2.4.3. 3 Piet Mondrian; Kompozicija B (br.II) s crvenom, 1935., apstraktna umjetnost

2.4.4. Fahrelnissa Zeid, 1901-1991

Turska umjetnica Fahrelnissa Zeid bila je jedna od prvih žena koje su upisale umjetničku školu u Istanbulu i hvaljena je zbog svojih velikih apstraktnih slika. Istaknute svojim blistavim, kaleidoskopskim uzorcima, njezine slike spajaju elemente bizantskih, arapskih, perzijskih i europskih utjecaja.

Slika 2.4.4. 4 Fahrelnissa Zeid; *Riješeni problemi*, 1948., apstraktna Umjetnost

2.4.5. Joan Miro, 1893-1983

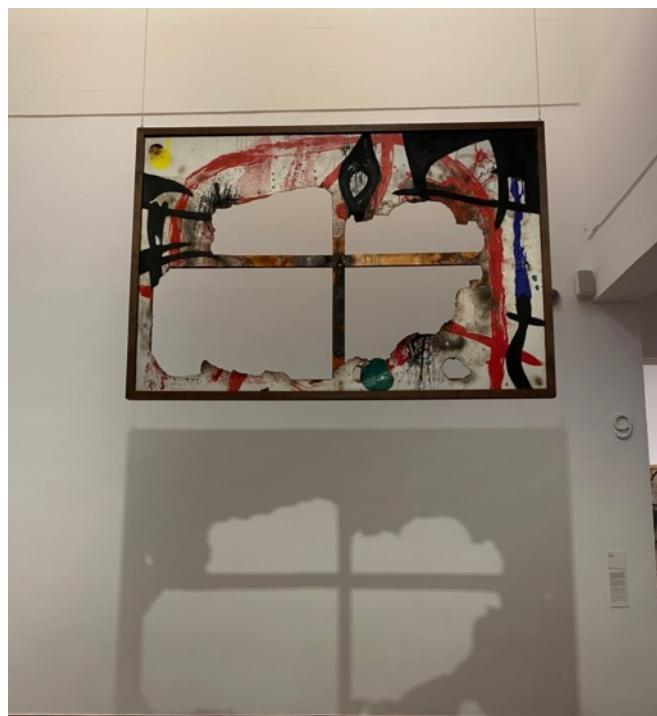
Nadahnut Freudovim pojmom slobodnih asocijacija (željom da se otkrije djelovanje nesvjesnog uma), Joan Miro prakticirao je oslobađajući stil automatizma. Ova grana apstrakcije omogućila je umjetnicima da razviju vlastiti znakovni jezik, dajući ilustrativni oblik svojim emocijama. Joan Miro je koristio pojednostavljene oblike i spajao široke raspone boja.

Slika 2.4.5. 5 Joan Miro; Glava katalonskog seljaka, 1925, apstraktna Umjetnost

Slika 2.4.5. 6 Vlastita fotografija iz muzeja Joan Miro u
Barceloni

Slika 2.4.5. 7 Vlastita fotografija iz muzeja Joan Miro u
Barceloni

Slika 2.4.5. 8 Vlastita fotografija iz muzeja Joan Miro u
Barceloni

Slika 2.4.5. 9 Vlastita fotografija iz muzeja Joan Miro u
Barceloni

2.4.6. Pablo Picasso, 1881-1973

Pablo Picasso jedan je od najutjecajnijih umjetnika 20. stoljeća. Uz Georgea Braquea, Picasso je utemeljio kubizam, značajno poglavlje povijesti apstraktne umjetnosti koje se odvojilo od renesansne tradicije i njezinih perspektivnih ograničenja.

Slika 2.4.6. 10 Pablo Picasso; Zdjela s voćem, violina i boca, 1914., apstraktna Umjetnost

Slika 2.4.6. 11 Vlastita fotografija iz muzeja Pablo Picasso u Malagi, Španjolska

Slika 2.4.6. 12 Vlastita fotografija iz muzeja Pablo Picasso u Malagi, Španjolska

Slika 2.4.6. 13 Vlastita fotografija iz muzeja Pablo
Picasso u Malagi, Španjolska

Slika 2.4.1. 14 Vlastita fotografija iz muzeja Pablo
Picasso u Malagi, Španjolska

3. Digitalna umjetnost

Ljudi su kroz povijest koristili različite oblike umjetnosti kako bi izrazili svoju kreativnost i ideje. Baš kao i tradicionalna likovna umjetnost, digitalna umjetnost nudi više medija i stilova koje umjetnici mogu koristiti za izražavanje, od digitalne fotografije, računalne grafike i pikselne umjetnosti do eksperimentalnijih medija kao što su umjetnost generirana umjetnom inteligencijom i AR umjetnost. Ostali oblici moderne digitalne umjetnosti uključuju 3D skulpturalne prikaze, manipulaciju video slikama, kao i kombinaciju različitih tehnologija. Digitalna umjetnost evoluirala je za stvaranje realističnih animacija, viđenih u poznatim animiranim filmovima. Uključujući tehnike koje nisu karakteristične samo za kreativno izražavanje, digitalna umjetnost neprestano se razvija i radikalna je u načinu na koji se proizvodi, distribuira i gleda. Kako digitalna umjetnost koristi različite elektroničke tehnologije, ona također rezultira konačnim digitalnim proizvodom, bilo da je to vektorska slika, digitalni kolaž ili virtualno okruženje. Smještena u širu kategoriju nove medijske umjetnosti, digitalna umjetnost definira se kao svaka kreativna praksa koja koristi digitalnu tehnologiju kao bitan dio umjetničkog procesa. Ukratko, digitalna umjetnost je metoda spajanja umjetnosti i tehnologije koja je savršena za multimedejske prezentacije jer se potencijalno može gledati na mnogo načina, uključujući TV, internet i društvene medije. Kako je digitalna tehnologija postala neraskidivo isprepletena sa svakodnevnim životom i nastavlja napredovati, otvaraju se novi umjetnički putevi, a umjetnikov alatni okvir danas je širi nego ikad.

3.1. Povijest digitalne umjetnosti

Iako prva iskustva digitalne umjetnosti datiraju iz 1980-ih, njezini se korijeni mogu pratiti unatrag u 1960-e s umjetnicima kao što su Frieder Nake, grupa EAT (Eksperimenti u umjetnosti i tehnologiji) i Allan Kaprow koji istražuju odnos čovjeka i stroja u umjetničkom području. Ranih 1980-ih umjetnik Harald Cohen s grupom inženjera izumio je program bojanja nazvan AARON: robotski stroj dizajniran za izradu velikih crteža na listu papira postavljenom na pod. U početku je stroj stvarao apstraktne crteže, a zatim su oni s vremenom postali reprezentativniji i stroj je mogao oponašati oblike iz prirode. U 90-ima AARON je počeo implementirati boju na crteže. Iako je Cohen uvijek pazio da ne prisvaja AARON-ovu kreativnost, već svoju vlastitu, smatrajući stroj samo alatom za vlastiti izraz, njegov se program sada smatra pretećom onoga što danas poznajemo kao umjetna inteligencija. U 1990-ima, s uvođenjem osobnog računala, poboljšanjima u digitalnoj tehnologiji i pojmom interneta, ponudili su i nove načine doživljavanja umjetnosti uz rastući interes za interaktivnu prirodu njihovog kreativnog rezultata.

Slika 3.1. 15 AARON: Prvi digitalni apstraktni crtež

3.2. Digitalna umjetnost kroz apstrakciju

Zbog bezgranične slobode koju daje umjetnicima bilo kojeg medija, apstraktna umjetnost nastavlja stjecati veliku popularnost. Ponekad se ispreplićući s pojmovima konceptualne umjetnosti i nadrealizma, apstrakcija djeluje daleko od realizma, ugrađujući svoje ideje u oblike, forme, teksture, boje. Zbog takve prirode, apstraktna umjetnost često ne daje objašnjenja, već samo prenosi ideju, misao, emociju koju ponekad ni njeni tvorci ne mogu objasniti na bilo koji drugi način osim na onaj koji vidimo u njihovim djelima. Apstrakcija pripisuje vizualni izgled filozofskim konceptima naše svijesti, stoga zahtijeva što više kreativnog ulaganja. Korištenjem sredstava digitalne tehnologije, umjetnici mogu stvarati sve vrste umjetnosti, od slika, crteža i skulptura, do zvukova, instalacija, grafički dizajn, računalno generiranih kodova, slike i tako dalje. Digitalni umjetnici također počinju od prazne površine i alata za slikanje, samo što je njihovo okruženje potpuno virtualno i unutar softvera. Zbog raznolikosti alata koje softveri nude, apstraktna digitalna umjetnost postala je jedna od najpopularniji oblika takvog izražavanja.

3.3. Photoshop kao popularni dizajnerski software

Pomoću Photoshopa moguće je započeti nasumičnim slikanjem kistom ili olovkom, ili generiranjem uzorka, uvoženjem postojeće slike te manipulirati njome, mijenjati filtere, izrezivati, stvarati kolaže od više različitih slojeva, umetati oblike, crtati linije, kreirati gradijente,

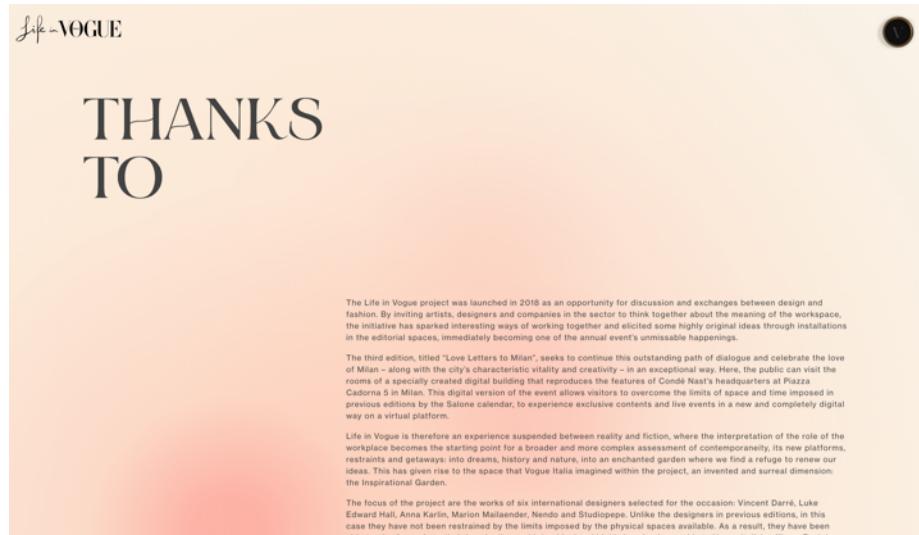
modificirati svaki pojedini piksel prema vlastitim željama, stvarati 3D oblike i mikro-animacije... Kako se apstraktni pokret vraća u suvremene trendove, može se očekivati samo više od nje, dok će Photoshop i drugi slični programi samo nastojati još više potaknuti kreativnost digitalnih umjetnika.

3.4. Digitalna paleta boja

Paleta boja, u digitalnom svijetu, odnosi se na cijeli raspon boja koji se mogu prikazati na zaslonu, ili u nekim slučajevima, zbirka boja i alata za korištenje u programima za slikanje i ilustracije. Paleta boja otkriva mnogo o elektroničkom dizajnu uređaja ili tehnologije i njegovim vizualnim mogućnostima za ljudske korisnike.

3.5. Gradijent kao trend u grafičkom dizajnu

Gradijenti, također poznati kao prijelazi boja, postupno su stapanje jedne boje u drugu boju, no gradijenti nisu ograničeni samo na dvije nijanse. Gradijenti mogu mijenjati slične boje (na primjer, različite nijanse plave ili svijetlo narančaste u tamnocrvenu) ili potpuno različite ili kontrastne boje (poput ljubičaste i crvene ili plave i žute). Trend gradijenta iznimno je svestran. Može biti odvažan ili suptilan, središnja točka dizajna ili pozadinski element. Budući da miješaju i stapaju različite nijanse boja, gradijenti mogu stvoriti nove kombinacije boja koje djeluju drugačije i moderno, dajući potpuno jedinstveni dojam dizajnu. Zašto je gradijentni trenutni trend, posebice u grafičkom dizajnu? Energija prijelaza boja čini ih istaknutima i pomaže podići i izraziti svaki dizajn. Gradijenti su se vratili u trend 2018. godine, te su ih popratili mnogi poznati brendovi, kao što je na primjer društvena mreža Instagram. Gradijenti koje prate današnji trendovi koriste svijetle, blistave boje i zanimljive kombinacije boja koje ih čine svježim i modernim. Uz veliku količinu sadržaja kojoj su potrošači svakodnevno izloženi, brendovi moraju pronaći način da se probiju i privuku pozornost svoje idealne ciljane skupine.

Slika 3.5. 16 Primjer gradijenta kao trenda u grafičkom dizajnu: Vogue

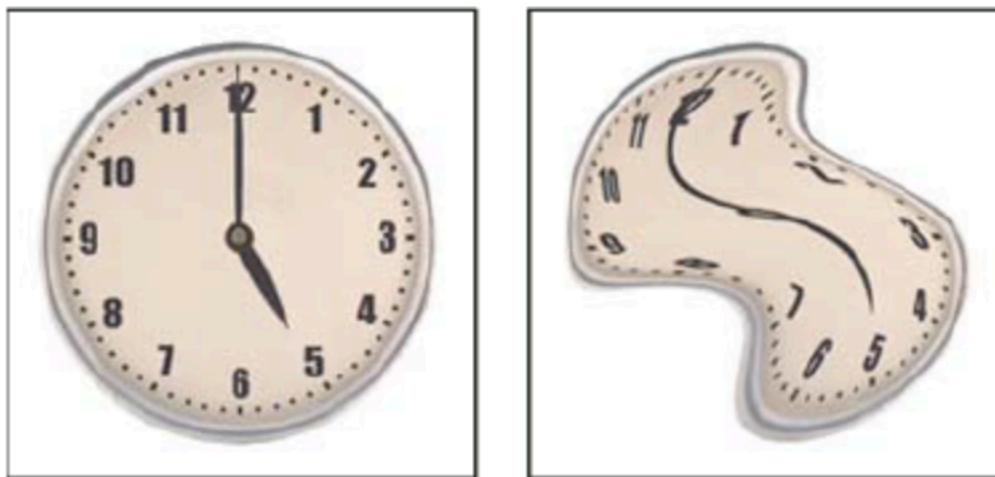
Slika 3.5. 17 Primjer gradijenta kao trenda u grafičkom dizajnu: Monograph

Slika 3.5.. 18 Primjer gradijenta kao trenda u grafičkom dizajnu: Gucci

3.6. Alat Liquify

Alat Photoshop Liquify, poznat i kao filter Liquify, može se koristiti za retuširanje i umjetničke efekte. Može gurati, povlačiti, rotirati, reflektirati, skupljati i povećavati piksele slike. Izobličenja koja se stvore alatom, mogu biti suptilna ili drastična.

Slika 3.6. 19 Primjer efekta Liquify u praksi: Adobe Photoshop

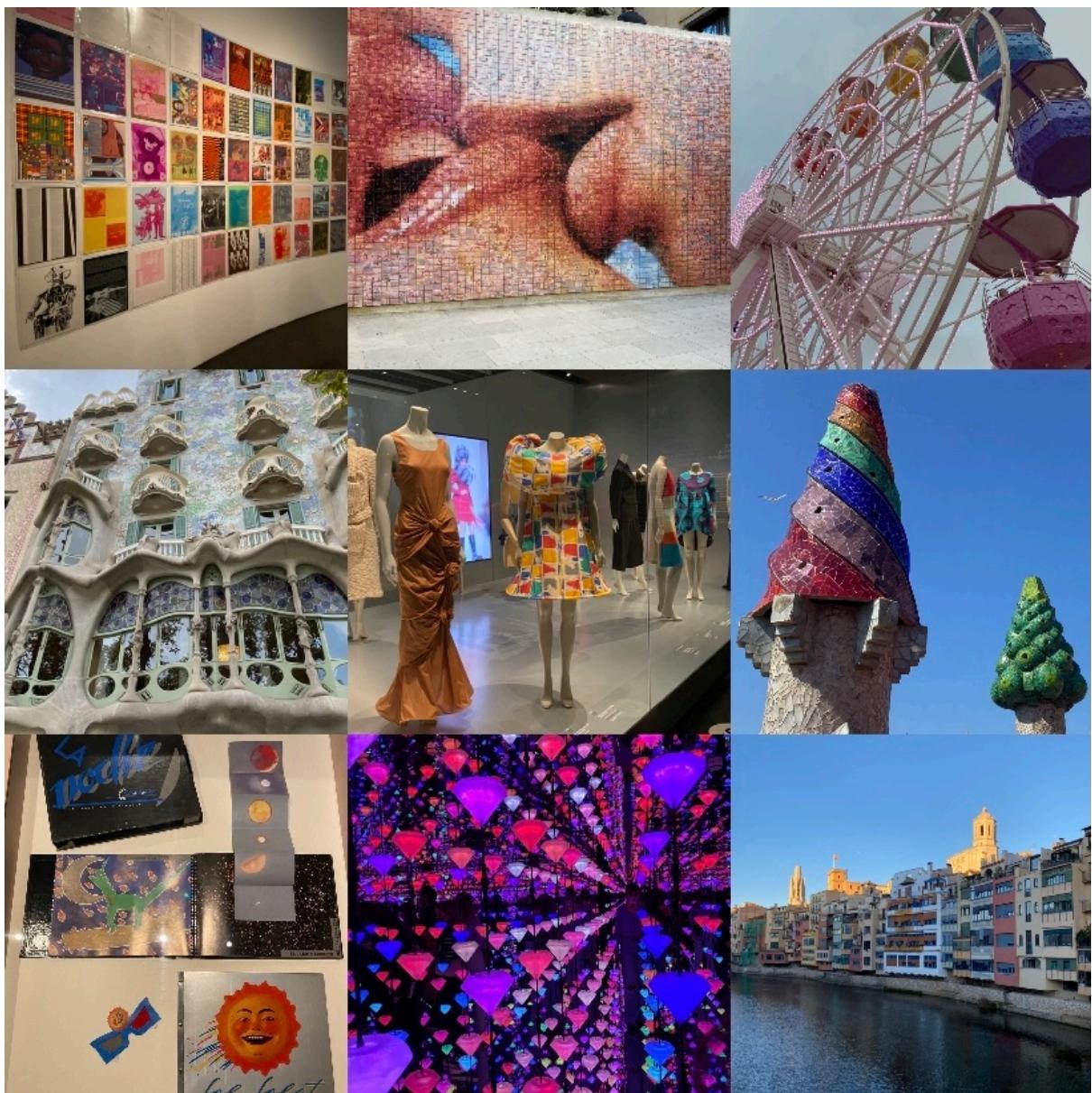
4. Proces izrade

4.1. Ideja rada

Ideja je nastala prisjećajući se uspomena kada sam gledala fotografije iz Barcelone. Fotografije su nastale spontano, kako bih sakupljala uspomene kroz turističko razgledavanje i obilaženje Barcelone. Gledajući fotografije, odlučila sam ih pretvoriti u nešto subjektivno i drugačije od same fotografije, no u isto vrijeme zadržati njihov trag. Došla sam na ideju apstraktnih vizuala, zato što smatram da apstrakcija pruža podsvjesnu slobodu u umjetničkom stvaranju. Prvi korak bio je odabir fotografija koje će koristiti, izrada paleta boja iz odabranih fotografija te sam proces eksperimentiranja i dizajniranja apstraktnih vizuala. Posljednji koraci bili su odabir materijala i tiska za printanje vizuala, plan održavanja izložbe, te dizajniranje brošure i njenog prijeloma.

4.2. Doživljaji grada i boja

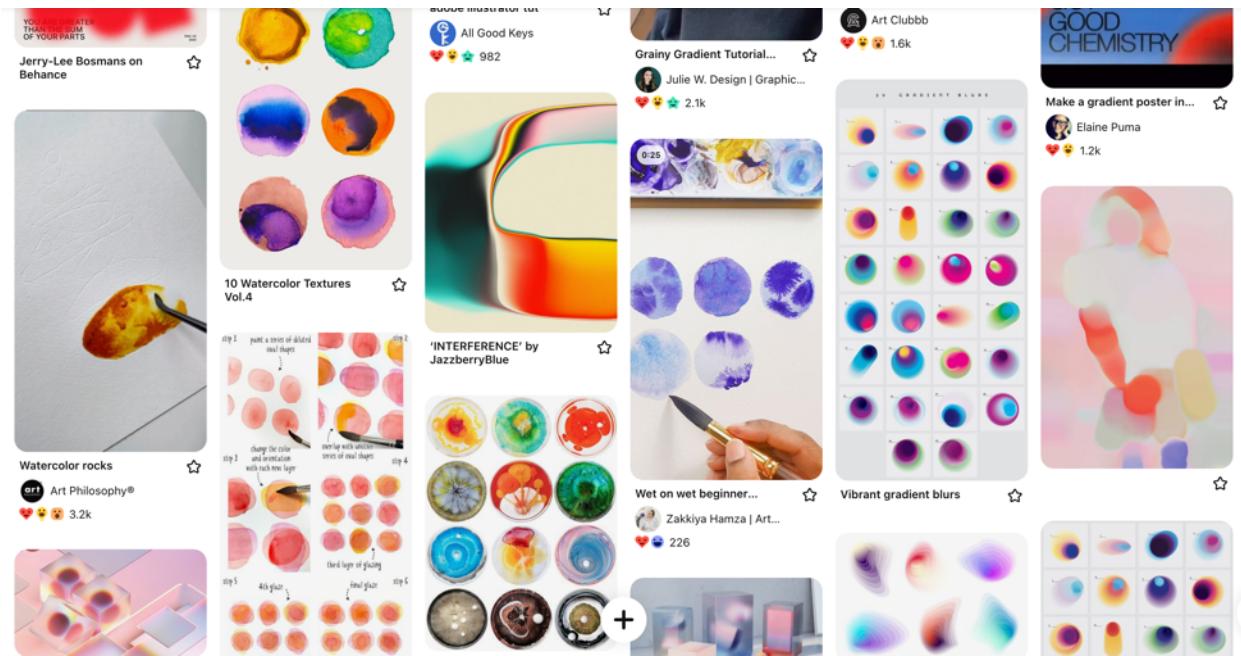
Kada sam boravila u Barceloni, bilo da sam išla u šetnju, dućan ili pak nešto specifično kao što je muzej ili razgledavanje grada, uvijek sam bila okružena bojama, zanimljivim teksturama i oblicima. Boje su bile na ulicama u smislu plakata, grafita, pločica, zidova, zabavnih parkova, građevina kao što su Casa Batlo, Casa Mila, Sagrada Familia, Park Guel te ostale kuće i palače koje je izgradio poznati arhitekt Antonio Gaudi. Puno vremena posvetila sam posjećivanju različitih muzeja, od umjetnosti, arhitekture, moderne umjetnosti, mode, instalacija i svjetla do povijesnih i znanstvenih. Okružujući se raznim vrstama umjetnosti, bojama i oblicima, istražujući nove pojmove dobivala sam inspiraciju i motivaciju za eksperimentiranjem vlastitih ideja i mogućnosti.

Slika 4.2. 20 Kolaž prikaza boja Barcelone

4.3. Inspiracija i asocijacija – mood board

Kako je glavna ideja bila i ostala apstrakcija, trebala sam pronaći način i tehniku kroz koju ćeu je interpretirati. Razmišljala sam o slikanju vodenim bojama, izradi kutija ili nečem fizičkom, no na kraju sam se odlučila za digitalni rad, zato što mi je cilj bio zadržati originalne boje s fotografijama. Kada sam utemeljila da će se raditi o digitalnom radu, proučavala sam nove trendove i tehnike kojima bih došla do zadovoljavajućeg rezultata. Najviše sam se inspirirala gradijentima, prelijevanjem i spajanjem boja.

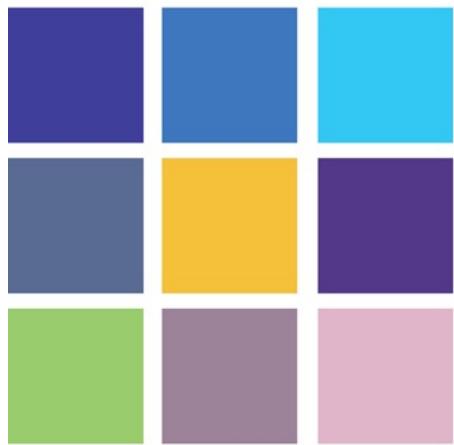

Slika 4.3. 20 Mood board

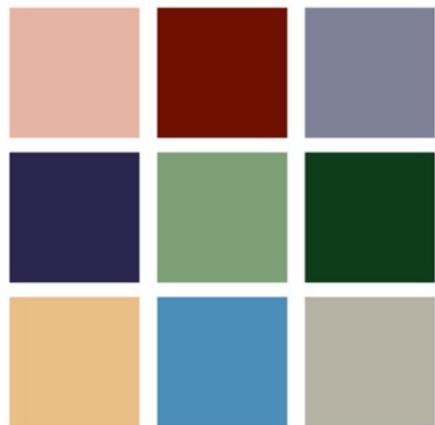
4.4. Fotografije i palete boja

Prvi korak bio je odabrati fotografije koje će koristiti za izradu paleta boja. Odabirala sam fotografije koje sadrže najviše boja u različitim parovima i kombinacijama. Pomoću alata color picker u Adobe Photoshopu odabrala sam dominantne boje sa svake fotografije. Iz 11 odabranih fotografija dizajnirala sam 11 paleta boja, tako da iz svake fotografije proizlazi jedna paleta boja i jedan apstraktни vizual. Svaka paleta sastoji se od 9 najdominantnijih boja s fotografije, koje služe kao baza kroz koju će kasnije kombinirati i birati boje pri izradi gradijenta. Za neke vizuale koristila sam sve boje, dok sam za neke koristila samo pojedine zbog pre velike sličnosti nijansa.

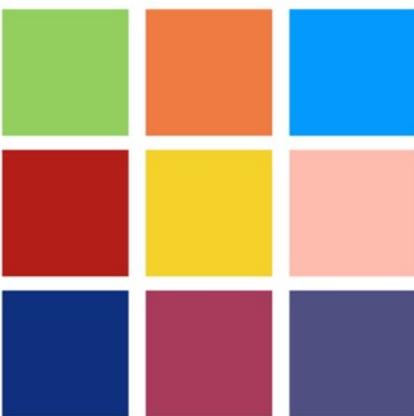
Iako je pri dizajniranju i odabiru boja vrlo bitno pripaziti na njihovu psihologiju, svjetlinu i saturaciju, isto kao i kombinaciju sa drugim bojama, u ovom slučaju zanemarila sam to pravilo iz razloga da prikažem stvarne boje, sa stvarne fotografije i stvarnog događaja koji možda još uvijek postoji, ili je prošao i postao dio prošlosti. Kako se radi o apstrakciji i slobodi, odlučila sam ne uljepšavati i ispravljati, te kroz eksperimentiranje i kombiniranje samostalno doći do rješenja.

Slika 4.4. 21 Fotografija i paleta boja broj 1

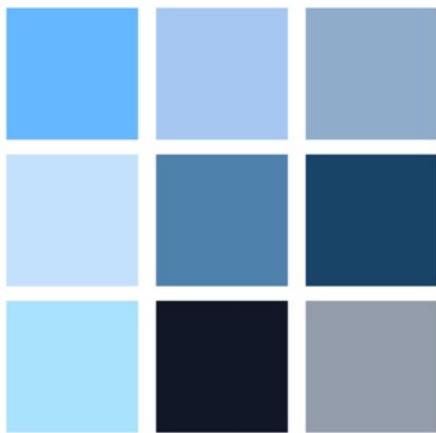
Slika 4.4. 22 Fotografija i paleta boja broj 2

Slika 4.4. 23 Fotografija i paleta boja broj 3

Slika 4.4. 24 Fotografija i paleta boja broj 4

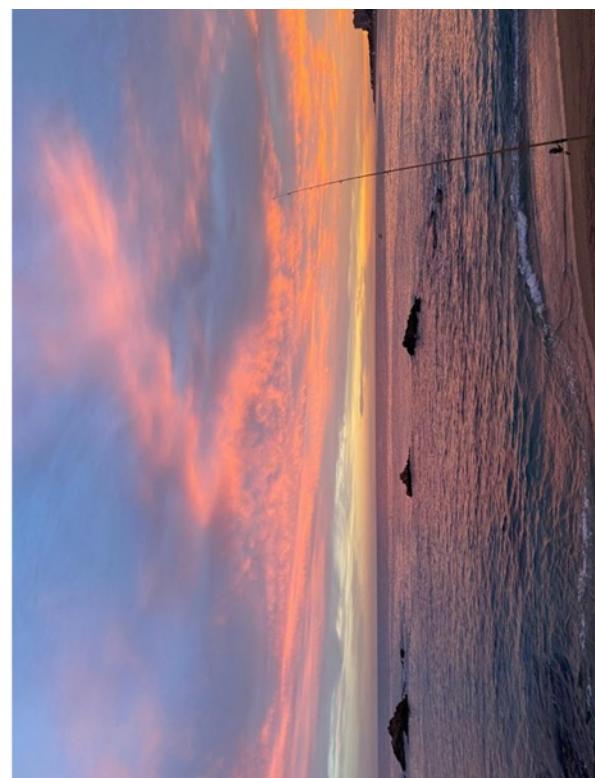
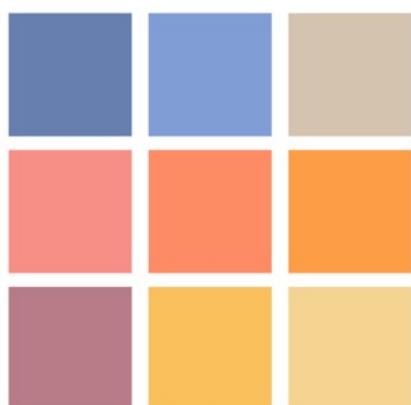
Slika 4.4. 25 Fotografija i paleta boja broj 5

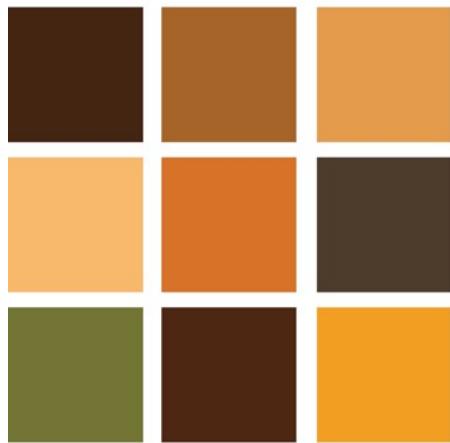
Slika 4.4. 26 Fotografija i paleta boja broj 6

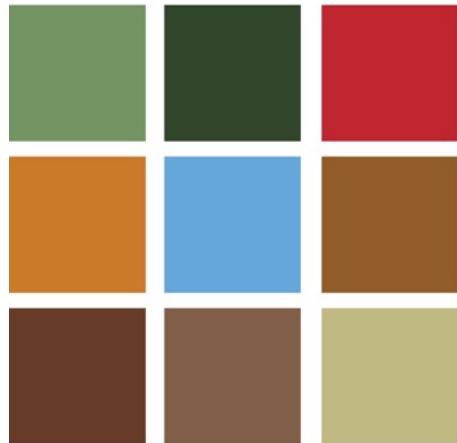
Slika 4.4. 27 Fotografija i paleta boja broj 7

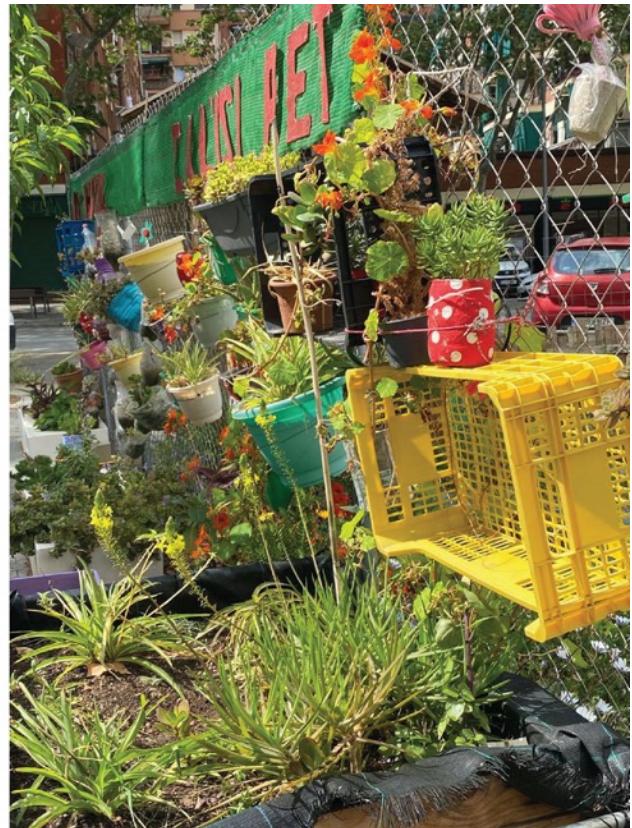
Slika 4.4. 28 Fotografija i paleta boja broj 8

Slika 4.4. 29 Fotografija i paleta boja broj 9

Slika 4.4. 30 Fotografija i paleta boja broj 10

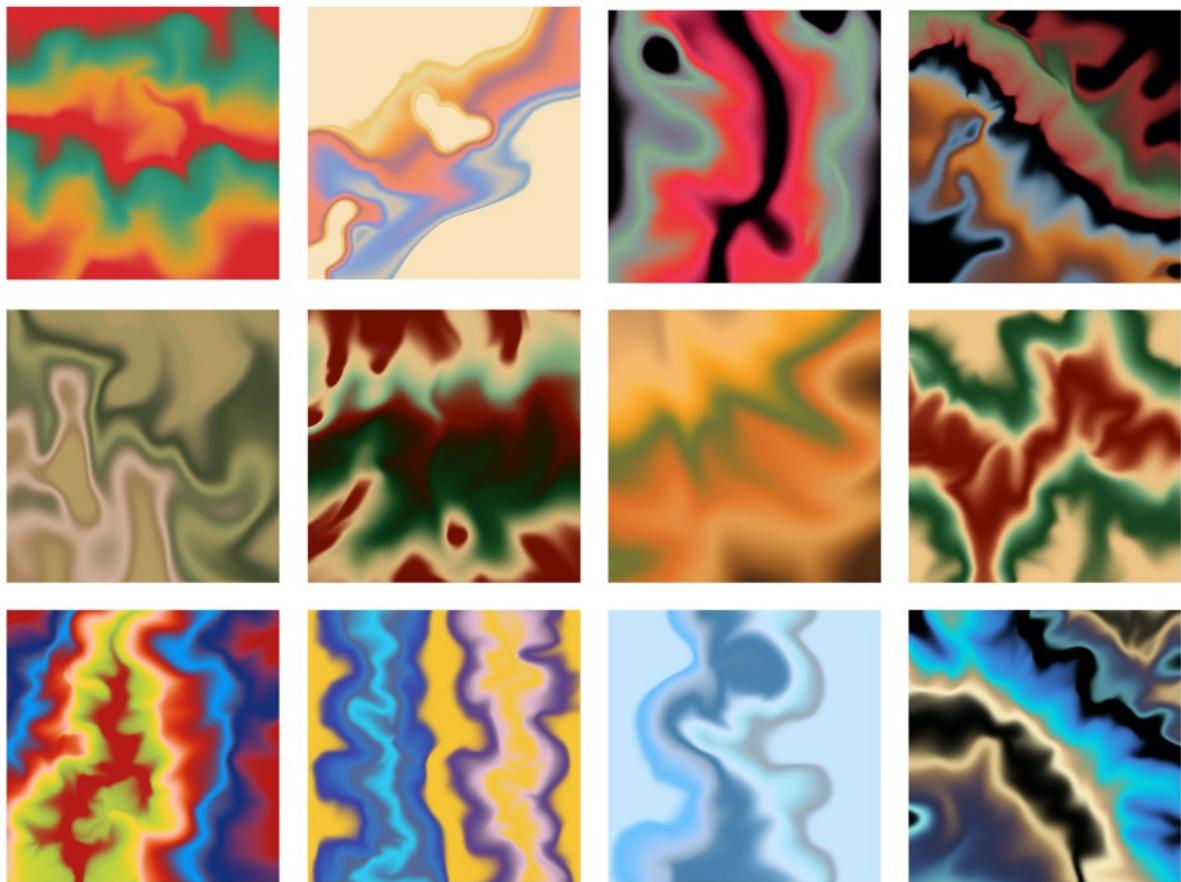

Slika 4.4. 31 Fotografija i paleta boja broj 11

4.5. Korišteni program i alati

Palete boja nastale su koristeći alat Color Picker u programu Adobe Photoshop. Color Pickerom odabrala sam 9 najdominantnijih boja sa fotografije te ih poredala u obojane kvadratiće u tri reda. Iz svake fotografije dizajnirala sam jednu paletu boja iz koje je nastao jedan vizual. Prvi korak u dizajniranju vizuala bio je napraviti gradient koristeći boje iz palete. Nakon toga layer sa gradientom potrebno je pretvoriti u smart object kako bi se mogao primijeniti filter Blur i Liquify. Alatom Liquify radila sam iskrivljenja na gradijentu te tako došla do konačnog vizuala. Za neke vizuale koristila sam više objekta sa apliciranim gradientom, također različito pozicioniranih kako ih došla do različitih rezultata. Na kraju sam na svaki vizual dodala efekt Noise.

4.6. Apstraktni vizuali

Slika 4.6. 32 Apstraktni Vizuali za izložbu

Kada sam dizajnirala apstraktne vizuale oslanjala se na vlastite emocije i instinkt. Kroz dizajniranje vizuala shvatila sam da sam najzadovoljnija dizajnom koji je nastao bez naprezanja, razmišljanja i planiranja. Smatram kako apstrakcija i općenito nešto spontano ne može nastati isplanirano ili izmanipulirano. Za dizajniranje apstraktnih radova birala sam vrijeme kada sam bila opuštena, smirena i zadovoljna. Apstraktnim radovima možemo prenosi vlastite emocije u rad, dok gledajući apstraktne radove možemo upiti emocije.

Kako sam se prepustila eksperimentiranju, ne mogu navesti točne emocije koje su me navele za svaki korak, no kada su svi vizuali završeni i prikazani jedno pored drugog, sa sigurnošću mogu primijetiti kako se mogu prepoznati različitosti. U vizualima se može primijetiti pokret, na nekim pokret je usporen i nježan, dok je na nekim ubrzan i agresivniji, neki vizuali imaju izražen karakter, no usporen korak, neki su usporeni bez naglašenog karaktera no dominantni svojim oblikom i pojavom. Naravno, na interpretaciju vizuala uvelike utječe i kombinacija boja.

4.7. Materijal, tisak i format

Kako vizuali trebaju biti isprintani da bi bilo moguće održati izložbu, potrebno je pronaći odgovarajući materijal za print i tisak. Svaki materijal i tisak drugačije percipira boje, te je potrebno dobro promisliti i istražiti koja vrsta najbolje odgovara tematiki prije samog tiska. Birala sam između printa na slikarsko platno kod kojeg bi boje bile mat, i print na drvenu ploču, chromaluxe, sublimacijski tisak kod kojeg bi boje bile izražene i sjajne. Format vizuala je 30x30 cm.

4.8. Slikarsko platno

Izabrala sam tisak na slikarsko platno jer želim da boje budu mat, bez odsjaja zbog pretežito pastelnih boja. Dizajn na slikarskom platnu isprintan je u punoj boji digitalnim printom, na Epson SureColor photo printeru. Nakon printanja platno se rasteže preko čvrstog drvenog okvira s ugrađenim montiranim sustavom, tako da je spreman za vješanje. Platno je debljine 4 cm, što stvara zadovoljavajući završetak.

Umjetnici diljem svijeta koriste platno iz mnogo razloga. Lako su dostupni, profesionalni, čvrsti, lako se vješaju na zid i dolaze u raznim oblicima i veličinama. Platna su gotovo standard kada su u pitanju površine za slikanje. Budući da rastegnuta platna ispod imaju drvenu strukturu/kostur, to ih čini vrlo čvrstima. Drveni okvir također čini platno vrlo jednostavnim za vješanje. Platna su ponovno izdržala test vremena, što ih čini vrlo poželjnom opcijom za umjetnike.

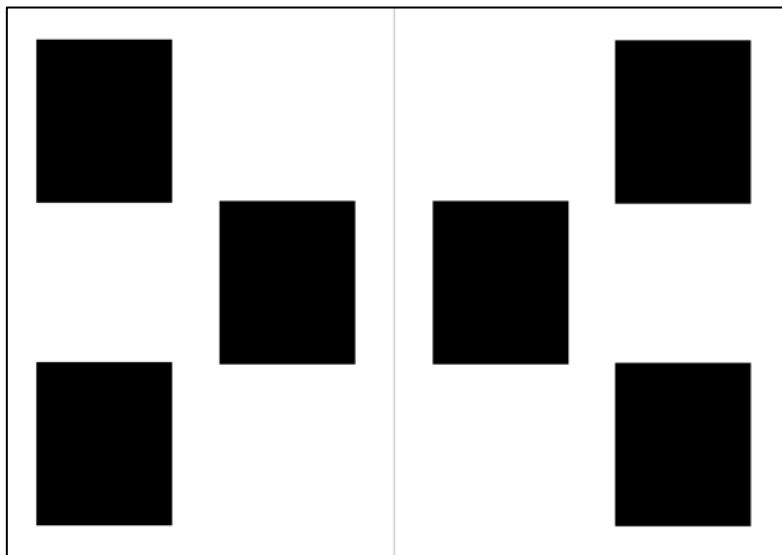
4.9. Izlaganje u izložbi

Umjetnost je način izražavanja emocija na maštovit način. Umjetnička izložba pomaže iznijeti skrivenu bit i osjećaj pred ljude koji je gledaju i razumiju. Međutim, da bi se biti i osjećaj iznio na gledatelje, potrebno je razumjeti je, vidjeti te odabrati korektnu tehniku.

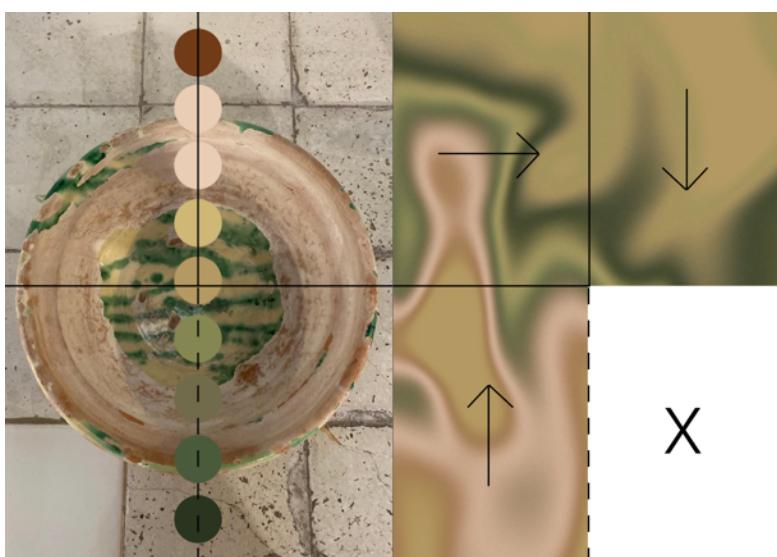
4.10. Brošura

Brošura se sastoji od osam stranica formata A5. Dvanaest vizuala rasporedila sam na četiri stranice, što znači da će na svakoj od tih četiri stranice biti prikazano po tri vizuala, sa njihovim paletama boja i fotografijama. Kako sam željela isprobati eksperimentalnu i drugačiju tehniku, odlučila sam raditi u smjeru makete, te se više fokusirati na samo spajanje brošure sa ostatkom zasebnih stranica. Dizajnirala sam 24 zasebnih stranica A6 formata koje će prikazivati

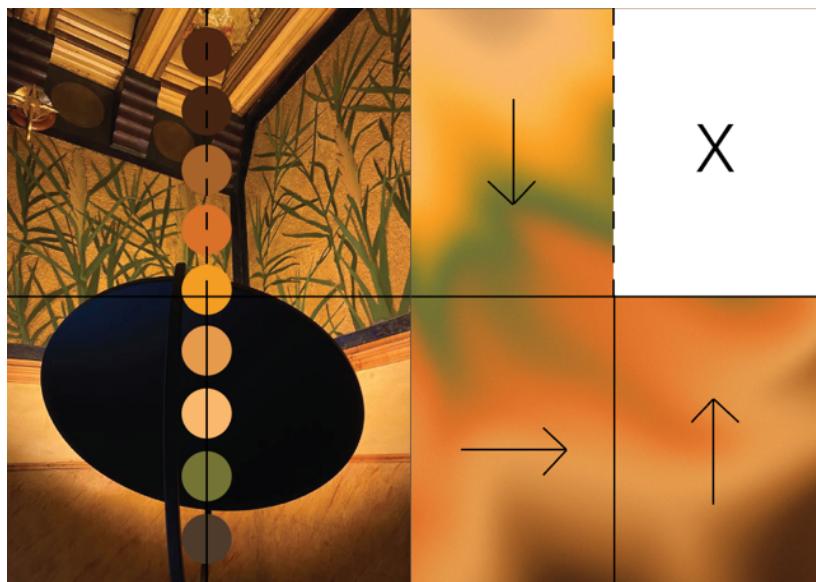
zasebno svih 12 vizuala sa obostranim tiskom. Manje stranice će biti zalipljene unutar brošure, te će se pri otvaranju i zatvaranju savijati i otvarati u različitim smjerovima, ovisno o strani na koju će se otvarati. Manje zasebne stranice s prednje strane prikazuju vizual tako da će gledatelj znati prepoznati vizual sa platna sa vizualom iz brošue, a sa unutarnje strane kad se otvori prikazuje fotografiju i njenu paletu boja.

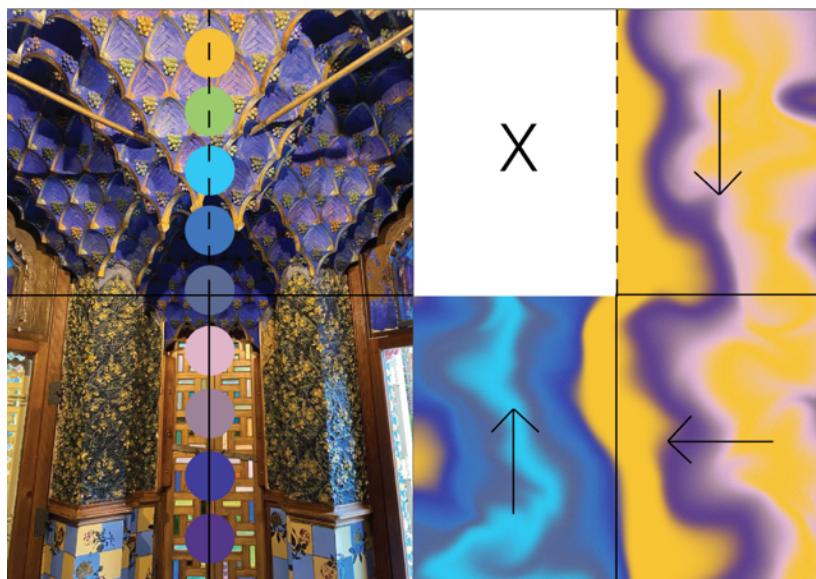
Slika 4.10. 35 Raspored savijenih stranica zalipljenih u brošuru

Slika 4.10. 35 Savijanje zasebne stranice koja se lijepi: primjer 1

Slika 4.10. 36 Savijanje zasebne stranice koja se lijepi: primjer 2

Slika 4.10. 37 Savijanje zasebne stranice koja se lijepi: primjer 3

5. Zaključak

Nakon godinu dana života i istraživanja grada Barcelone, obilazeći razna mesta i događaje, uputila sam se u nova kreativna eksperimentiranja. Cijeli rad se temelji na uspomenama - fotografijama, koje su iz osobne želje i potrebe prerasli u apstraktne vizuale, a na kraju i u izložbu. Kroz cijelo vizualno putovanje bila sam okružena nepoznatim i novim ljudima, prostorima, kulturi i načinu života, umjetnosti, arhitekturi, muzejima i festivalima. Velika želja mi je bila istražiti svaki novi pojam i pojavu, uz pitanja kako i zašto. S vremenom sama sam sebi dozvoljavala veću konzumaciju znatiželje, te tako došla do faze eksperimentiranja i otvaranja novih obzora, ne samo u umjetnosti, već i u samom načinu života. Iako sam nekoliko puta napomenula kako su temelj ovog rada fotografije i uspomene, u praksi bih temelj rada priznala emocijama i podsvjesnom razmišljanju koje me uputilo do određenih mesta i natjerala da zabilježim pojedine događaje, te na kraju, dovelo do konačnog dizajna i izgleda apstraktnih vizuala. Kroz ideju i proces istraživala sam nove prakse, kao što je apstrakcija, kroz digitalnu umjetnost i grafički dizajn. Povezivala sam način razmišljanja te kroz to stvarala priču, koju sam kasnije pretvorila u praksu. Kroz upoznavanje grada i novog načina života, upijala sam motivaciju i inspiraciju, te shvatila kako izvor istih može bilo koja pojava ili objekt koji nas može potaknuti na nove ideje, i kroz razmišljanje do novih vrsta i tehnika stvaranja i dizajniranja. Ovaj završni rad omogućio mi je također i istraživanje vlastitog toka misli, te mogućnost povezivanja i stvaranja priče vođene emocijama.

Cijeli proces bio je izuzetno zanimljiv. Od fotografiranja uspomena, pojava i događaja, do traženja načina kako to pretvoriti u nešto novo, što je u ovom slučaju bila paleta boja, te odluka o dizajniranju apstraktnih radova. Također kroz proces istraživanja shvatila sam kako dizajniranje samih radova nije u potpunosti dovoljno za prenošenje priče, emocija i uspomena, te da je potrebno pronaći efikasni način na koji će svoje radove izložiti za dostupnost promatranja. Došla sam do ideje umjetničke izložbe no kako bi se umjetnička izložba održala, potrebno je odabrati relevantni način prikazivanja radova u fizičkom smislu, način na koji će se prezentirati, rasporediti u prostoru, koji će se format i tisk koristiti, koncepcija crta i ostali materijali.

Cilj i želja je svakom promatraču pružiti slobodu u interpretaciji apstraktnih radova, no u isto vrijeme prenijeti i dočarati doživljaje koje sam stekla, te ih provesti kroz svoje vizualno putovanje kroz Barcelonu.

Sveučilište Sjever

SVEUČILIŠTE
SIEVER

IZJAVA O AUTORSTVU I SUGLASNOST ZA JAVNU OBJAVU

Završni/diplomski rad isključivo je autorsko djelo studenta koji je isti izradio te student odgovara za istinitost, izvornost i ispravnost teksta rada. U radu se ne smiju koristiti dijelovi tuđih radova (knjiga, članaka, doktorskih disertacija, magisterskih radova, izvora s interneta, i drugih izvora) bez navodnjenja izvora i autora navedenih radova. Svi dijelovi tuđih radova moraju biti pravilno navedeni i citirani. Dijelovi tuđih radova koji nisu pravilno citirani, smatraju se plagijatom, odnosno nezakonitom prisvajanjem tuđeg znanstvenog ili stručnoga rada. Sukladno navedenom studenti su dužni potpisati izjavu o autorstvu rada.

Ja, Korina Briški (ime i prezime) pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da sam isključivi autor/ica završnog/diplomskog (obrisati nepotrebno) rada pod naslovom Moje vizualno putovanje kroz boje Barcelone (upisati naslov) te da u navedenom radu nisu na nedozvoljeni način (bez pravilnog citiranja) korišteni dijelovi tuđih radova.

Student/ica:
(upisati ime i prezime)

Korina Briški
(vlastoručni potpis)

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju završne/diplomske radove sveučilišta su dužna trajno objaviti na javnoj internetskoj bazi sveučilišne knjižnice u sastavu sveučilišta te kopirati u javnu internetsku bazu završnih/diplomskih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Završni radovi istovrsnih umjetničkih studija koji se realiziraju kroz umjetnička ostvarenja objavljaju se na odgovarajući način.

Ja, Korina Briški (ime i prezime) neopozivno izjavljujem da sam suglasan/na s javnom objavom završnog/diplomskog (obrisati nepotrebno) rada pod naslovom Moje vizualno putovanje kroz boje Barcelone (upisati naslov) čiji sam autor/ica.

Student/ica:
(upisati ime i prezime)

Korina Briški
(vlastoručni potpis)

6. Literatura

- [1] John Lowry (2013.) Painting and Understanding Abstract Art [20.08.2022.]
- [2] Stewart and Deora L. (2015.) Abstract Art Painting: Expressions in Mixed Media [20.08.2022.]
- [3] <https://lobopopart.com.br/en/abstract-art/> [10.09.2022.]
- [4] <https://magazine.artland.com/digital-art/> [10.09.2022.]
- [5] <https://www.widewalls.ch/magazine/abstract-digital-art> [10.09.2022.]
- [6] <https://99designs.com/blog/trends/gradient-design-trend/> [10.09.2022.]
- [7] <https://www.techopedia.com/definition/6547/color-palette> [10.09.2022.]
- [8] <https://shootdottededit.com/blogs/news/how-to-use-liquify-tool-photoshop> [13.09.2022.]
- [9] <https://www.contemporaryartissue.com/the-art-gallery-everything-you-need-to-know/> [13.09.2022.]
- [10] <https://thriveglobal.com/stories/abstract-art-speaks-the-visual-language-of-emotion/> [13.09.2022.]
- [11] <https://www.riseart.com/guide/2507/abstract-art-examples-throughout-history> [13.09.2022.]

7. Popis slika

Slika 2.4.1. 1 Vasily Kandinsky; Ljuljanje, 1925., apstraktna umjetnost	8
Slika 2.4.2. 2 Hilma af Klint; Slike za budućnost, apstraktna umjetnost	9
Slika 2.4.3. 3 Piet Mondrian; Kompozicija B (br.II) s crvenom, 1935., apstraktna umjetnost	10
Slika 2.4.4. 4 Fahrelnissa Zeid; Riješeni problemi, 1948., apstraktna Umjetnost.....	11
Slika 2.4.5. 5 Joan Miro; Glava katalonskog seljaka, 1925, apstraktna Umjetnost	12
Slika 2.4.5. 6 Vlastita fotografija iz muzeja Joan Miro u.....	13
Slika 2.4.5. 7 Vlastita fotografija iz muzeja Joan Miro u.....	13
Slika 2.4.5. 8 Vlastita fotografija iz muzeja Joan Miro u.....	14
Slika 2.4.5. 9 Vlastita fotografija iz muzeja Joan Miro u.....	14
Slika 2.4.6. 10 Pablo Picasso; Zdjela s voćem, violina i boca, 1914., apstraktna Umjetnost	15
Slika 2.4.6. 11 Vlastita fotografija iz muzeja Pablo	16
Slika 2.4.6. 12 Vlastita fotografija iz muzeja Pablo	16
Slika 2.4.6. 13 Vlastita fotografija iz muzeja Pablo	17
Slika 2.4.1. 14 Vlastita fotografija iz muzeja Pablo	17
Slika 3.1. 15 AARON: Prvi digitalni apstraktni crtež	19
Slika 3.5. 16 Primjer gradijenta kao trenda u grafičkom dizajnu: Vogue	21
Slika 3.5. 17 Primjer gradijenta kao trenda u grafičkom dizajnu: Monograph	21
Slika 3.5.. 18 Primjer gradijenta kao trenda u grafičkom dizajnu: Gucci	21
Slika 3.6. 19 Primjer efekta Liquify u praksi: Adobe Photoshop.....	22
Slika 4.3. 20 Mood board	25
Slika 4.4. 21 Fotografija i paleta boja broj 1	26
Slika 4.4. 22 Fotografija i paleta boja broj 2	26
Slika 4.4. 23 Fotografija i paleta boja broj 3	27
Slika 4.4. 24 Fotografija i paleta boja broj 4	27
Slika 4.4. 25 Fotografija i paleta boja broj 5	28
Slika 4.4. 26 Fotografija i paleta boja broj 6	28
Slika 4.4. 27 Fotografija i paleta boja broj 7	29
Slika 4.4. 29 Fotografija i paleta boja broj 9	29
Slika 4.4. 30 Fotografija i paleta boja broj 10	30
Slika 4.4. 31 Fotografija i paleta boja broj 11	30
Slika 4.4. 32 Fotografija i paleta boja broj 12	31
Slika 4.6. 33 Apstraktni Vizuali za izložbu	32

