

Vizualni identitet za fiktivni glazbeni bend

Breber, Sara

Undergraduate thesis / Završni rad

2023

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

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:122:207668>

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

Download date / Datum preuzimanja: **2024-11-20**

Repository / Repozitorij:

[University North Digital Repository](#)

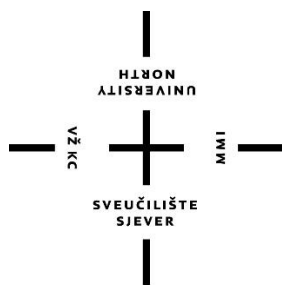
Sveučilište Sjever

Završni rad br. 199/MED/2023

Vizualni identitet za fiktivni glazbeni bend

Sara Breber, 0336042545

Koprivnica, rujan 2023. godine

**Sveučilište
Sjever**

Odjel za Medijski dizajn

Završni rad br. 199/MED/2023

Vizualni identitet za fiktivni glazbeni bend

Studentica

Sara Breber, 0336042545

Mentor

Luka Daniel Borčić, doc. art.

Koprivnica, rujan, 2023.

Prijava završnog rada

Definiranje teme završnog rada i povjerenstva

ODJEL	Odjel za umjetničke studije		
STUDIJ	preddiplomski sveu ilišni studij Medijski dizajn		
PRISTUPNIK	Sara Breber	MATIČNI BROJ	0336042545
DATUM	10.07.2023.	KOLEGIJ	Vizualne komunikacije
NASLOV RADA	Vizualni identitet za fiktivni glazbeni bend		
NASLOV RADA NA ENGL. JEZIKU	Visual identity for a fictional music band		
MENTOR	doc. art. Luka Borčić	ZVANJE	doc. art.
ČLANOVI POVJERENSTVA	doc. art. Andro Giunio, predsjednik		
	1.	doc. art. Luka Borčić, član	
	2.	doc. art. Niko Mihaljević, član	
	3.	doc. art. Igor Kuduz, zamjenski član	
	4.		
	5.		

Zadatak završnog rada

BROJ 199/MED/2023

OPIS

Cilj ovoga završnog rada je izrada vizualnog identiteta za fiktivni glazbeni bend. Koristeći alate vizualne komunikacije želja je izgraditi cijelu priču, zvuk i identitet koji čini jedan glazbeni bend. Teorijski dio istražuje kako je vizualna komunikacija i dizajn obilježila pojedine bendove i žanrove, kako se koristila u povijesti, a kako danas. Rad preispituje koliko i kako dizajn utječe na percepciju i doživljaj benda pa tako i glazbe. Rad bi se sastojao od promo plakata, album covera pa sve do modne kombinacije članova benda, drugim riječima sve što čini vizualni doživljaj jednog benda.

U ovom radu student će:

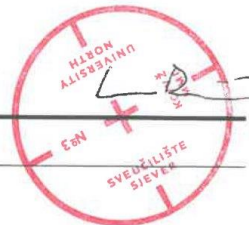
- osmisлити priču benda (članovi, žanr glazbe, identitet)
- istražiti i usporediti fiktivni bend s postojećim izvođačima sličnog identiteta i glazbenog žanra
- odabrati smjer i ton vizualnog identiteta
- ostvariti finalni vizualni identitet (logo, promo plakati album cover i sl...)

ZADATAK URUČEN

11.7.2023.

POTPIS MENTORA

SVEUČILIŠTE
SJEVER

Predgovor

Moj završni rad pod nazivom „Vizualni identitet fiktivnog benda “ odabrala sam za temu iz razloga jer spaja dvije stvari koje volim – dizajn i glazbu. Tijekom studiranja na preddiplomskom studiju nisam imala priliku raditi niti jedan projekt vezan uz glazbu, te sam odmah znala da će mi u tome smjeru ići pisanje i izrada završnog rada.

Sažetak

Ovaj završni rad ispituje vezu između glazbe i dizajna, usredotočujući se na razvoj vizualnog identiteta fiktivnog benda. Cilj rada je stvoriti vizualni prikaz koji se stapa sa zvukom benda. U cijelom radu raspravlja se o glazbenim i vizualnim promjenama kroz povijest, te važnosti vizualnog identiteta u glazbi, koji uključuje komponente poput logotipa, omota albuma i promotivnih materijala.

Rad dolazi do zaključka kako izrada ovakvog fiktivnog identiteta predstavlja primjer neograničenih mogućnosti dostupnih kada je riječ o umjetničkom izražavanju. Ističe neograničeni potencijal za kreativnost i služi kao podsjetnik da spoj glazbe i dizajna dosljedno pomiče okvire umjetničkog istraživanja.

Summary

This essay examines the relationship between music and design, focusing on the development of the visual identity of a fictitious band. The goal of the work is to create a visual representation that blends with the sound of the band. The entire paper discusses musical and visual changes throughout history, and the importance of visual identity in music, which includes components such as logos, album covers, and promotional materials.

The paper comes to the conclusion that the creation of such a fictitious identity is an example of the unlimited possibilities available when it comes to artistic expression. It highlights the limitless potential for creativity and serves as a reminder that the fusion of music and design consistently pushes the boundaries of artistic exploration.

Popis korištenih kratica

Y2K year 2000
 godina 2000

cm centimetar

CD compact disk
 kompaktni disk

Sadržaj

1. Uvod	1
2. Motivacija u odabiru teme	2
3. Povijest i definiranje benda	3
3.1. Početci – 15. stoljeće.....	3
3.2. SAD i rat.....	3
3.3. Jazz sastavi.....	4
3.4. Rock bendovi.....	5
3.5. Hip hop grupe.....	7
3.6. Pop grupe.....	9
4. Vizualni identitet.....	11
4.1. U glazbi.....	11
4.2. Bendovi i logo.....	12
4.3. Naslovnice albuma.....	13
5. Proces rada.....	15
5.1. Razrada priče.....	15
5.2. Razrada dizajna.....	18
5.2.1. Logo.....	19
5.2.2. Naslovnica albuma.....	20
5.2.3. Plakat.....	22
5.2.4. Tipografija.....	24
5.2.4. Ostali promotivni materijal.....	24
6. Zaključak.....	28

1. Uvod

Vizualni identitet ključni je, ali često zanemaren aspekt glazbene industrije. Glazba je iskustvo koje uključuje naša slušna i vizualna osjetila zajedno i spaja ih u novu razinu emocija. To je više od glazbe. Ovaj završni rad istražuje kreativni prostor u kojem se spajaju glazba i dizajn. Oblikovanjem i stvaranjem cijele priče fiktivnog benda kroz glazbu i promišljeno kreirane vizualne elemente koji hvataju njegov duh.

Ovaj hipotetski bend sam upotrijebila kao prazno platno gdje mogu promišljati o svim dizajnerskim odlukama - interakcijama boje, tipografije i same simbolike njihove "priče". Kroz definiranje priče i članova, logo benda, i promotivnog materijala, sve ima svoje mjesto u definiranju njihovog identiteta. U razradi rad istražuje kako su povijest, vizualne komunikacije i dizajn obilježili pojedine bendove. Rad preispituje naš doživljaj glazbe i kako se ona mijenjala do danas. Ovaj rad i vizualni identitet građen je na ideji igranja s maštom i kao podsjetnik da kreativnosti nema granica.

2. Motivacija u odabiru teme

Kao motivacija u odabiru teme rada razmišljala sam o stvarima koje volim i nešto što još nisam obradila u ove tri godine studiranja. Odmah sam pomislila na glazbu, knjige, filmove i serije – sve što me vodi u neke nove svjetove, gdje mogu na tren nestati iz uobičajenog svakodnevnog života. U početku nisam znala na koju stranu se orijentirati, ali znala sam da ne želim raditi uobičajeni redizajn. Teško mi se bilo odlučiti samo za jednu stvar.

Zbog moje neodlučnosti ostao mi je u sjećanju sam odabir teme kada smo u početku razvoja završnoga rada profesor i ja pričali što zapravo želim raditi i u kojem smjeru ići. Čim je spomenuo da mogu biti kao spisateljica knjige ili scenarist filma "kliknulo" mi je da je ovo smjer u koji želim – izgraditi cijelu priču od nule, sve vizualizirati i napraviti dizajn za izvođača kakvog zamišljam.

Obožavatelj sam glazbe, a kao i dizajner, uz glazbu uvijek me zanima s kakvim dizajnerskim odlukama dolazi novi album od izvođača. Zašto su napravili baš takvu tipografiju i slike, pristaje li to zvuku i priči izvođača. Kroz ovaj rad bila sam uzbuđena biti u takvoj poziciji gdje moram razmišljati o svim tim stvarima. U glavi sam se cijelo vrijeme vodila time da mogu napraviti spoj svih svojih najdražih izvođača, žanrova i stilova i objediniti ga u jednog. Uz dizajn, zanimljive su mi glazbene tranzicije kroz desetljeća. Zašto i kako je dolazilo i dolazi do glazbenih promjena? Što utječe na njih i događaju li se još uvijek? Razmišljala sam kako ću kroz ovo istraživanje naći te odgovore i proširiti svoje znanje.

3. Povijest i definiranje benda

Bend, (od srednjofrancuskog bande, "trupa"), u glazbi, ansambl glazbenika koji uglavnom sviraju drvena puhačka, limena puhača i udaraljke, za razliku od orkestra koji sadrži gudačke instrumente. Osim ove specifične oznake, riječ bend ima široku narodnu primjenu, od općenitog korištenja (u plesnom sastavu i jazz sastavu) do vrlo specifičnog (u harmonikaškom sastavu, limenoj glazbi i gudačkom sastavu). Neki izvještaji jednostavno navode da je "glazba svirala", što znači isto što i "bend je svirao". [1], [2]

3.1. Početci - 15. stoljeće

Izraz je prvi put upotrijebljen u Engleskoj da se primijeni na "kraljev bend" od 24 violine na dvoru Charlesa II, skupinu po uzoru na poznatu grupu violina Luja XIV. Ansambl puhača, limenih puhača i udaraljki koji se naziva orkestar nastao je u Njemačkoj u 15. stoljeću, gdje su ansambli koji su se uglavnom sastojali od oboa i fagota činili dio vojnog života. Njemački glazbenici pridružili su se stranim grupama, a puhački sastavi su se s vremenom proširili kroz Francusku i Englesku do Novog svijeta. Potkraj 18. stoljeća, nakon turske okupacije velikih dijelova istočne Europe, stil glazbene glazbe identificiran kao turska ili janjičarska glazba (prema elitnim trupama koje su, oko 1400. – 1826., čuvale Turski sultani), postao je popularan diljem kontinenta. Također, u to vrijeme raste broj glazbenika koji sviraju u bendu. Godine 1838. bend od 200 bubnjara i 1000 puhača nastupio je za ruskog cara u Berlinu. [1]

3.2. SAD i rat

U Sjedinjenim Državama vojni bendovi pojavili su se tijekom rata za neovisnost. Uloga orkestrara u to vrijeme bila je pratnja vojnicima tijekom bitaka. S vremenom se smanjila uporaba i uloga vojnih orkestrara; ovo je označilo početak gradskih bendova. Njih čine lokalni glazbenici koji nastupaju u posebnim prigodama poput državnih praznika. [3]

Vojske su također imale bubnjare koji su svirali signale kako bi aktivnosti garnizona bile na vrijeme i signalizirali trupama u borbi. Ti su glazbenici nazivani "terenskom glazbom", a nikada bendom. Glazbene grupe, s druge strane, bili su profesionalni glazbenici koji su pristali postati dio vojske iako se od njih nije očekivalo da nose oružje ili sudjeluju u bitkama. Dobavljali su glazbu kada i gdje su časnici htjeli da sviraju, obično za ceremonije na kojima su se trupe

okupljale radi smotre, za privatne zabave i plesove na kojima su se časnici pukovnije družili s lokalnim građanima. [2]

Slika 3.2.1. : Otsego vojni bend, USA, 1882.

3.3. Jazz sastavi

Razvoj jazz sastava dogodio se krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Sjedinjenim Državama, točnije u New Orleansu. Užasi atlantske trgovine robljem doveli su veliki broj Afrikanaca u Sjevernu Ameriku, a početkom 1900-ih stanovništvo New Orleansa bilo je posebno raznoliko. Afroamerikanci, potomci robova s Kariba, Kreoli (ljudi mješovitog europskog i afričkog podrijetla) i razni europski imigranti živjeli su u neposrednoj blizini, bez rasističkih geta koji su bili prisutni u drugim američkim gradovima. Kao rezultat toga, New Orleans se često naziva "melting pot" kulture. [4]

Utjecaji zapadnoafričkih narodnih pjesama, spirituala, bluesa, ragtimea (sinkopirane glazbe koja se uglavnom svira na klaviru) i tradicije marširanja sastavili su se organski i stvorili ono što će postati poznato kao jazz. Era swinga i big banda trajala je od ranih 1930-ih do kasnih 40-ih. Jazz je bio najpopularnija američka glazba u to doba. Pojavile su se pjevačice poput Elle Fitzgerald i Billie Holiday, koje su isprva pjevale u pratnji velikih bendova, a zatim su stvorile vlastite solo karijere. [4]

Slika 2.3.1. : All Star jazz sastav, 1944.

Kroz sljedećih par desetljeća jazz glazba se konstantno mijenjala i miješala s drugim žanrovima glazbe kao npr. u 60-ima s brazilskom bossa novom. Također razvijaju se električni instrumenti što dovodi do stvaranja jazz rocka. Pojava jazz sastava imala je dubok utjecaj na svijet glazbe. Naglasak jazz na improvizaciji, sinkopiranju i kreativnoj interakciji među glazbenicima utjecao je na razne druge glazbene žanrove, uključujući rock and roll, R&B i pop.

3.4. Rock bendovi

Rock bendovi su desetljećima dominantna sila u glazbenoj industriji, s bogatom poviješću i širokim izborom podžanrova i kulturnih izvođača. Kroz sljedećih nekoliko desetljeća miješanjem raznih rock podžanrova, neki od najpoznatijih bendova ostavili su tragove na povijesti glazbe.

U 1960-ima su se pojavili britanski bendovi kao što su The Beatles, The Rolling Stones, The Who i The Kinks. Sredinom 1960-ih, rock glazba je poprimila više eksperimentalni zvuk s pojavom psihodeličnog rocka. Bendovi kao što su The Doors i Pink Floyd istraživali su nove zvukove i teme, često pod utjecajem kulture droge i društvenih promjena tog doba. [5]

Slika 3.4.1. : Bend The Kinks

Kroz 1970e i 80e pojavili su se punk rock bendovi kao što su The Ramones, Sex Pistols i The Clash. Punk je karakterizirao njihov buntovnički stav i "sirovi" zvuk. Razvoj glam rock bendova poput T. Rexa i Queen prihvatili su teatralnost i androginu modu. Kasne 1980-e i rane 1990-e donijele su alternativni rock i grunge u prvi plan. Bendovi kao što su Nirvana i Pearl Jam revolucionirali su glazbenu scenu svojim introspektivnim zvukom. [5]

Slika 3.4.2. : Queen nastup u St James Parku, Newcastle, 1986.

Ulaskom rock glazbe u 21. stoljeće, najuspješniji izvođači imali su isti duh kao i njihovi prethodnici iz 60-ih, čak i ako su zvučali sasvim drugačije. Linkin Park poznat po svom spoju hip-hop i metala. [5]

Pop-punk bendovi poput Blink-182 i Green Day postigli su komercijalni uspjeh, spajajući elemente punka s pristupačnijim melodijama. Indie rock i alternativni bendovi kao što su The

Strokes, Arcade Fire i Arctic Monkeys stekli su popularnost, pomlađujući duh alternativne glazbe. [5]

Slika 3.4.3. : Bend Arctic Monkeys

3.5. Hip hop grupe

Hip-hop kao kulturni pokret pojavio se u južnom Bronxu u New Yorku tijekom kasnih 1970-ih. Icon Collective piše: „Na ranim hip-hop okupljanjima DJ-evi su vrtjeli ploče, MC-jevi repali i plesači koji su izvodili breakdance pokrete. Grupe su formirane kao način na koji umjetnici mogu surađivati i zajednički pokazati svoje talente. Mnogo raznih grupa se počelo formirati. Svaka sa svojim glazbenim stilom - od svjesnih i društveno osviještenih tema do pjesama orijentiranih na zabavu i ples. Neke se skupine usredotočuju na pripovijedanje, dok druge ističu lirsku vještinu i igru riječi.“ [6]

Grupe N.W.A i Public Enemy su poznate po svojim politički nabijenim tekstovima i društvenom aktivizmu, donijeli su snažnu i revolucionarnu poruku hip-hopu. Njihova je glazba bavila se temama uličnog života i policijske brutalnosti. [6]

Slika 3.5.1. : Grupa N.W.A. prije nastupa u Kansasu, 1989.

Dok grupe poput Wu-Tang Clana i OutKasta su poznate po liričnosti, spajanju raznih žanrova i raznih inspiracija. Wu-Tang Clanov debitantski album iz 1993., "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)", predstavio je svijetu njihov stil inspiriran kung fuom i borilačkim vještinama. Dok je OutKast poznat po pomicanju granica hip-hopa svojom eklektičnom glazbom koja spaja žanrove. Njihovi albumi "Aquemini" i "Speakerboxxx/The Love Below" hvaljeni su od kritike i demonstriraju njihovu glazbenu svestranost. Grupa The Fugees poznata po svojem spajanju hip-hop-a, R&B-a, i reggae-a. A Tribe Called Quest poznat po svojem jazz zvuku. [6], [7]

Slika 3.5.2. : Grupa The Fugees

Hip-hop grupe i dalje su bitan dio hip-hop kulture, pružajući platformu za umjetničko izražavanje, društvene komentare i kreativne inovacije unutar žanra. Oni pokazuju snagu kolektivne kreativnosti i sposobnost trajnog utjecaja na glazbu i društvo. [7]

3.6. Pop grupe

Iz Sjedinjenih Američkih Država pop glazba se postupno počela širiti i Europom, zauzimajući sve više prostora i na radiju i televiziji, au Engleskoj su se 60-ih godina prošlog stoljeća počeli javljati prvi bendovi koji su ispisali povijest pop glazbe. Uz rock, američki tinejdžeri počinju svirati balade i pjesme dinamičnog i zabavnog ritma, a upravo u tom razdoblju pop glazba pušta svoje korijene. U početku je pop žanr ujedinjavao skup popularne glazbe, no posebnost ovog glazbenog stila ostaje apsorpcija drugih žanrova, kao što su folk, rhythm and blues, jazz, soul, funk, pop glazba, klasična glazba, techno, glazba izvan europski i također latinski. Svjetski prijenos ove glazbe putem radijskih i televizijskih emisija zasigurno je dala važan doprinos usponu žanra. [8]

Grupe poput The Beatlesa i ABBA-e pomogle su u oblikovanju krajolika moderne pop glazbe. Posebno se Beatlesi često smatraju jednim od najutjecajnijih pop bendova svih vremena. Pop glazba često se povezuje s boy bendovima i ženskim grupama. Ove grupe se obično sastoje od mladih, atraktivnih izvođača koji pjevaju i plešu. Primjeri boy bendova uključuju The Jackson 5, New Kids on the Block, Backstreet Boys, One Direction i BTS. Kultne ženske grupe uključuju The Supremes, Destiny's Child, Spice Girls i Little Mix. [9]

Slika 3.6.1. : Boy bend Backstreet boys, 1997.

Pop bendovi dolaze u različitim oblicima i veličinama, a njihov zvuk može varirati od bubblegum popa (laganog i privlačnog) do elektropopa (koji uključuje elektroničke elemente) do indie popa (neovisnog i često introspektivnijeg). Na primjer, bendovi kao što su Maroon 5 i Coldplay imaju poseban pop-rock zvuk, dok bendovi kao što su Arcade Fire i Florence + The Machine spajaju indie rock s pop senzibilitetom.

Slika 3.6.2. : Bend Florence + The Machine, The Forum, 2018.

Kroz povijest raznih bendova i žanrova možemo vidjeti kako se glazba konstantno mijenja i redefinira, ne postoji samo jedna vrsta benda, pa čak i unutar istog žanra. Svaki bend ima svoju drugačiju interpretaciju istog žanra. Spajanje raznih žanrova se veže za današnju glazbu, no vidimo kako je kroz povijest to bila neizbježna stvar. Konstantnim eksperimentiranjem dolazilo se do novih zvukova koji su se dalje širili u još više novih.

4. Vizualni identitet

Kupci vjeruju onome što vide. Istraživanja pokazuju da više od 92,6% kupaca daje najveću važnost vizualnim čimbenicima pri kupnji proizvoda. Iz razloga jer ljudi obrađuju slike 60 000 puta brže od teksta. A ovu sposobnost vizualne obrade našeg mozga, tvrtke iskoristavaju kako bi stvorili vezu sa svojom ciljanom publikom. Ta se veza gradi kroz pažljivo osmišljen proces koji nazivamo vizualni identitet. Vizualni identitet je skup jedinstvenih vidljivih elemenata i karakteristika koje vizualno definiraju i prenose poruku brenda tvrtke. Također poznat kao vizualno brendiranje, vizualni identitet je pojam koji uključuje sve elemente koji doprinose tome kako se tvrtka vizualno percipira. Sastoji se od loga, palete boja, tipografije, slika, dizajna ambalaže, etikete itd. [10]

4.1. U glazbi

Umjetnici koji razumiju utjecaj vizuala iskoristavaju je u svoju korist ulažući vrijeme i resurse u stvaranje kvalitetnih vizualnih prikaza koji ostavljaju trajan dojam na gledatelje. Bilo da se radi o upečatljivim naslovnica albuma ili vizualno zadivljujućim glazbenim videima, umjetnici koriste vizualne elemente kao alat za privlačenje pozornosti usred buke. Osim što brzo privlače pažnju, vizuali će također vjerojatnije biti zapamćeni od strane publike. Pamtljiv vizualni identitet može pomoći umjetnicima da se urežu u umove slušatelja dugo nakon što su čuli njihove pjesme.

Kada se dobro izvede, vizualni elementi postaju neodvojivi od umjetnikove glazbe, čineći sastavni dio njihovog ukupnog doživljaja brenda. U ogromnoj glazbenoj industriji koja se stalno razvija, isticanje iz gomile ključno je za uspjeh. Vizualni identitet igra ključnu ulogu u pomaganju umjetnicima da izgrade osebujnu i prepoznatljivu sliku koja ih izdvaja. [11]

4.2. Bendovi i logo

Jedan od ključnih elemenata u stvaranju ove slike je dizajniranje prepoznatljivih logotipa. Većina glazbenika morala se osloniti isključivo na ime svog benda ili identitet i osobnost kako bi se istaknuli i kako bi ih obožavatelji pamtili. Tijekom 70-ih pojavili su se neki od najprepoznatljivijih i najupečatljivijih logotipa bendova: neobičan i jedinstven natpis Led Zeppelina; AC/DC debeli, geometrijski sans serif font; i predsjednički pečat SAD-a koji se koristi na logotipu The Ramonesa, su samo od nekih. Svi ti logotipi odražavaju osobnost, stil i glazbeni identitet bendova. Čak su i dan danas ovi bendovi i njihovi logotipi ikonični kao što su bili 70-ih – oni izazivaju osjećaj prepoznavanja i povezanosti s odgovarajućim umjetnicima. [11]

Slika 4.2.1. : Logo benda AC/DC

Ono što je doista podiglo logotipe bendova na višu razinu bili su metal bendovi. Metal nije bio samo glazba, bio je to estetika i izjava, odbacivanje mainstreama. Bila je to cijela era logotipa bendova koji su se isticali i kroz dizajn uhvatili glazbeni identitet povezan s žanrom. Vidjeli smo oštre, ukošene fontove, podebljane i debele poteze. [11]

Slika 4.2.2. : Logo benda Metallica

Zamah se nastavio kroz desetljeća, s kulturnim logotipom Wu-Tang Clan-a 'W' i Princeom, koji je svoje umjetničko ime zamijenio simbolom u jednom trenutku svoje karijere. [11]

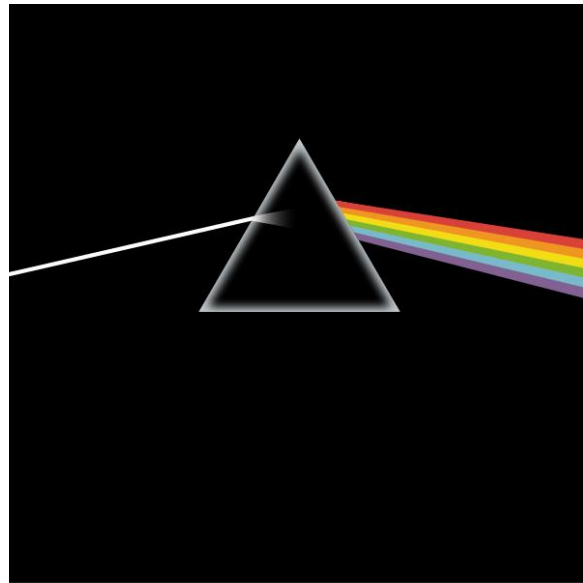

Slika 4.2.3. : Logo grupe Wu-Tang Clan

4.3. Naslovnice albuma

Naslovnice albuma moćni su alati za uspostavljanje vizualnog identiteta umjetnika. Mogu se promatrati kao malo umjetničko djelo koje sažima bit glazbe u sebi. Prepoznatljiva Pink Floyd prizma na "The Dark Side of the Moon" sa svojim dizajnom prizme postala je sinonim za njihov progresivni rock zvuk i filozofske teme. Nirvanina beba koja pliva za novcem na albumu "Nevermind" također spada u jedne od najprepoznatljivih naslovnica albuma. [12]

Ove su naslovnice postale ikonični simboli koji predstavljaju ne samo glazbena remek-djela, već i vizualno upečatljive slike povezane s njihovim umjetnicima. One imaju golemu povijesnu važnost jer hvataju i oslikavaju bit rada umjetnika ili benda. Postaju simboli umjetničkog izražavanja i kulturne prekretnice koje nadilaze vrijeme. [12]

Slika 4.3.1. : Naslovnica albuma "The Dark Side Of The Moon" benda Pink Floyd

Slika 4.3.2. : Naslovnica albuma "Nevermind" benda Nirvane

Upečatljiva naslovnica može pobuditi znatiželju i potaknuti potencijalne slušatelje da dalje istražuju glazbu izvođača. Štoviše, u eri u kojoj digitalni streaming dominira, vizualno upečatljiva naslovnica albuma može pomoći umjetniku da se istakne u moru sličica. [12]

5. Proces rada

Proces rada započeo je kreiranjem priče benda. Kao neka vrsta pisanja "briefa" ili kao da izrađujem Wikipedia stranicu za bend. Tu sam dala "mašti na volju". Htjela sam osmisliti neku dramatičnu i pomalo zabavnu priču. Tako da sam krenula s pisanjem i osmislila priču benda.

5.1. Razrada priče

Prva sam krenula s povijesti i općenitim informacijama:

Počeli su s dva člana koji se znaju iz srednjoškolskih dana, treći član je došao preko faksa koji je doveo četvrtog dok je za zadnjim članom potraga malo duže trajala i završila kada su ga nasumično čuli da pjeva na studentskom tulumu kao nečiji izazov.

Uvijek su bili jako privatni, toliko da su mogli uzimati pauze i nestati s "lica planeta zemlje" što je publiku uvijek privlačilo prema njima zbog doze misterioznosti. Nikada javno nisu pričali o svojim privatnim životima, skandalima ili međusobnim svađama, tako da javnost zapravo ne zna ništa osobno o njima. Naravno iz tog razloga postoji puno glasina i raznih čudnih informacija o njima.

Zatim sam dodala članove i nešto o njima:

Bend s 4 člana u kasnim 20-ima - tri cure i jedan dečko. Svatko je drugačije nacionalnosti tj. svatko dolazi iz drugačijih država i pozadina. Iznenada su izašle vijesti kako im jedan član napušta bend zbog navodnih "umjetničkih razlika" iako glasine govore da se član od početka s njima nije slagao.

I na kraju kako zvuči njihova glazba:

Pošto su iz raznih država poznati su da miješaju jezike u svojoj glazbi što im je i donijelo veliku popularnost zbog kreativnosti, a i mogućnosti veće i šire publike. Svaki od članova glazbeno donosi nešto drugačije zbog raznolikosti izvođača koji ih sami inspiriraju. Tako da su od početka bili složni oko toga da eksperimentiraju i ne miješaju samo jezike već i žanrove. Poznati su po svojem izrazito indie zvuku koji se na prvom albumu najviše miješa s electro pop/rockom.

Zadnje sam odredila što zapravo sada radim i kako ću graditi njihov vizualni identitet:

Slika 5.1.2 : Član 2

Slika 5.1.3. : Član 3

Slika 5.1.4. : Član 4

5.2. Razrada dizajna

Za bilo koji daljnji korak trebalo mi je ime benda. Htjela sam da ime podsjeća na taj spoj svega - njihovih osobnosti, nacionalnosti, jezika i glazbe. Neke asocijacije su bile mix, blend, blender, unite, merge i na kraju sam došla do riječi elixir. Riječ odmah na prvu zvuči nekako magično i zanimljivo, a opet podsjeti na spoj nečega. Cambridge dictionary kaže da bi prijevod bio: „Tvar, obično tekućina, s magičnom moći liječenja, poboljšanja ili očuvanja nečega.“

Kada sam razmišljala u kojem smjeru želim raditi dizajn, u procesu razmišljanja me vodio žanr njihove glazbe. Opisala sam da vole miješati puno raznih žanrova što ih čini zanimljivima, a s ovim albumom najviše spajaju rock s 2000 pop i dance pop glazbom. Tako da sam za dizajn htjela spojiti dva smjera – jedan rock/punk stil, a drugi y2k (2000) stil koji se ponovno vraća i pristaje njihovom glazbenom žanru.

5.2.1. Logo

Logo sam krenula razvijati u oba navedena stila. Jedan malo više zaobljen, razvučen i 3D - y2k, a drugi više oštri, ravnih linija, pomalo izdužen – rock.

Slika 5.2.1.1. : Prve skice loga

Zatim sam kroz konzultacije, donijela odluku da ću dalje raditi na drugom i trećem s lijeve strane i prvom na desnoj strani. Doradila sam ih i nastalo je par novih verzija.

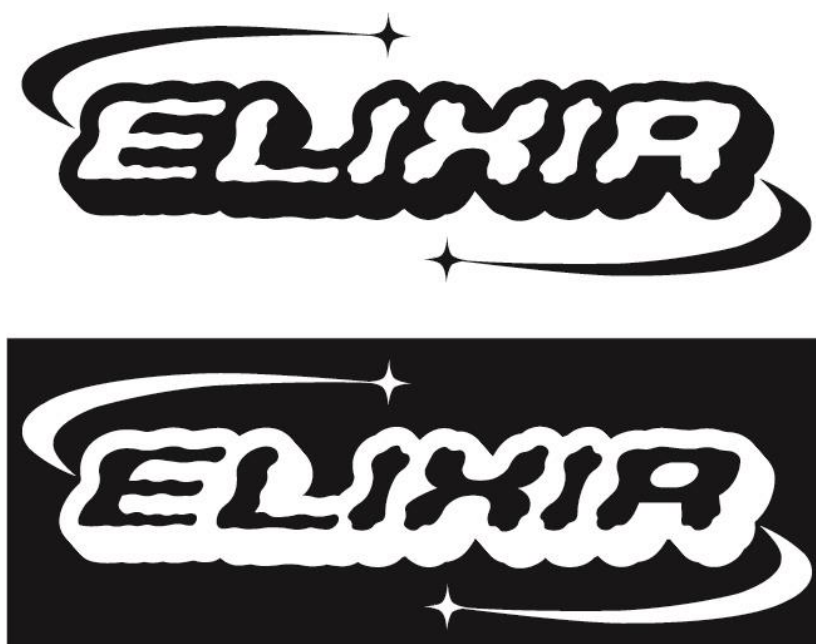

Slika 5.2.1.2. : Skice loga

Na kraju kao finalnu verziju sam odabrala ovu:

Slika 5.2.1.3 :Finalni logo

Slika 5.2.1.4. : Pozitiv i negativ loga

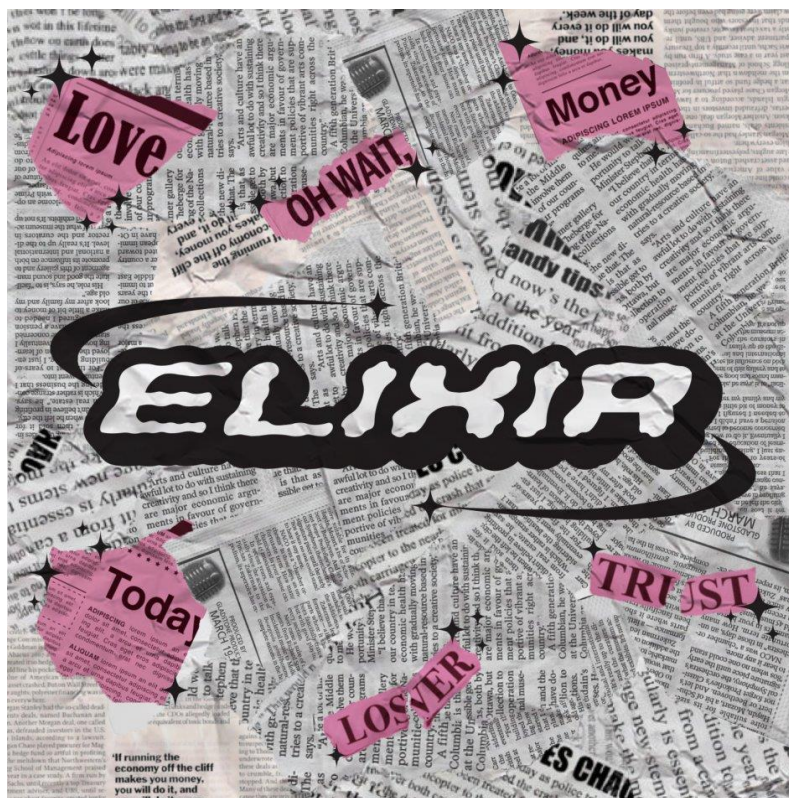
5.2.2. Naslovnica albuma

S gotovim logom počela sam razvijati ostale dijelove vizualnog identiteta. Pri izradi naslovnice vodila sam se istim razmišljanjem kao i kod loga. Naslovnica treba reprezentirati priču koju izvođač želi ispričati što je u ovom slučaju veliki povratak nakon drame i hrpu raznih glasina koji se vuku kroz tabloide, te naravno sam glazbeni spoj popa i rocka. Tako da sam za pozadinu naslovnice koristila novinske izreske koji su zamišljeni članci i glasine o njima. Dijelovi koji su rozi s istaknutim riječima označavaju stvari vezano za teme ili pjesme s albuma. O njima se jedino više može saznati ako publika posluša album. Na kraju sam dodala teksturu

papira da se čini kao da je papir prljav. Odabrani format je klasični format za kutiju cd-a – 12 cm x 12 cm.

Slika 5.2.2.1. : Posloženi izresci

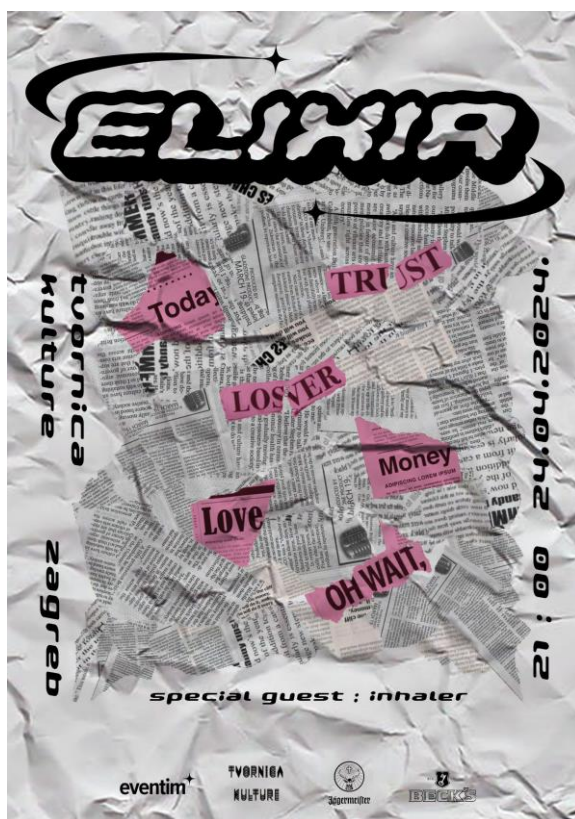
Slika 5.2.2.2. : Finalna naslovnica albuma

Slika 5.2.2.3. : Mock up kutije za cd

5.2.3. Plakat

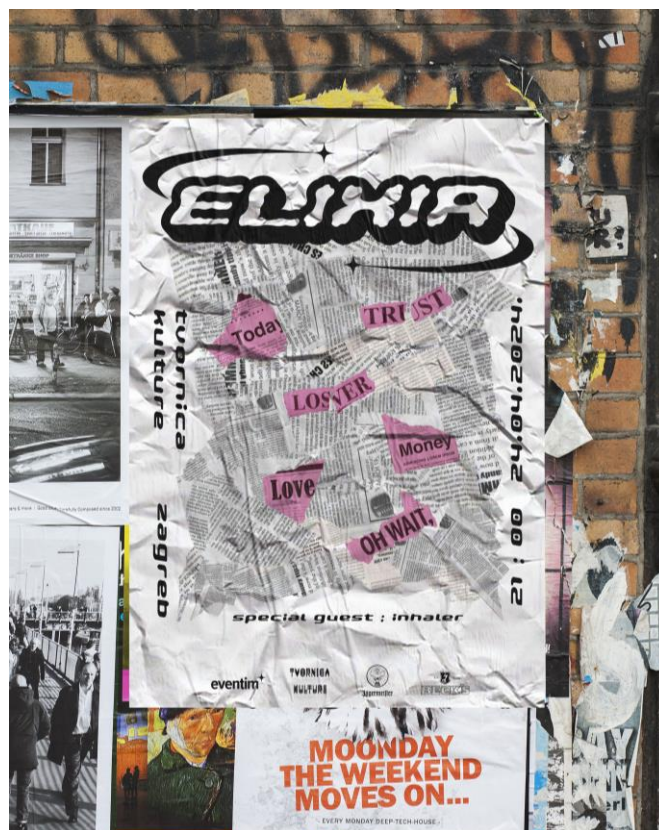
Kod izrade plakata koristila sam se elementima koji se nalaze i na naslovnici albuma. U fokusu su novinski izresci, a informacije o koncertu stvaraju okvir i pridonose fokusu na sredinu.

5.2.3.1. : Prikaz plakata

Slika 5.2.3.2. : Mock up plakata 1

Slika 5.2.3.3. : Mock up plakata 2

5.2.4. Tipografija

a b c d e f g h i
j k l m n o p q r
s t u v w x y z

Slika 5.2.4.1. : Korištena tipografija "Pop Magic"

5.2.5. Ostali promotivni materijal

Slika 5.2.5.1. : Mock up ploče albuma

Slika 5.2.5.2. Mock up majice u crnoj boji

Slika 5.2.5.3. : Mock up majice u bijeloj boji

Slika 5.2.5.4. : Mock up kape u crnoj boji

Slika 5.2.5.5. : Mock up kape u bijeloj boji

Slika 5.2.5.6. : Mock up torbe

Zaključak

Proces stvaranja vizualnog identiteta za fiktivni bend bio je zanimljivo istraživanje veze između glazbe i dizajna. Podsjećamo se da mašta ne poznaje granice i da dizajn ima sposobnost nadilaziti ograničenja stvarnosti dok stvaramo "sliku" fiktivnog benda. Ovaj vizualni identitet samo pokazuje mnogobrojne mogućnosti koje postoje tamo gdje se spajaju različiti umjetnički žanrovi. Sama povijest bendova i s njome dizajn pokazuje koliko se stvari brzo mijenjaju, kako je promjena neophodna.

Na kraju, podsjećamo se da bendovi i njihovi vizualni identiteti, bilo da su stvarni ili izmišljeni, imaju sposobnost zaokupiti našu pozornost. Služe kao podsjetnik da su mogućnosti u svijetu kreativnosti beskrajne.

IZJAVA O AUTORSTVU

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, magistarskih radova, izvora s interneta, i drugih izvora) bez navođenja 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 nezakonitim prisvajanjem tuđeg znanstvenog ili stručnoga rada. Sukladno navedenom studenti su dužni potpisati izjavu o autorstvu rada.

Ja, Sara Breber (ime i prezime) pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da sam isključivi autor/ica završnog/diplomskog (obrisati nepotrebno) rada pod naslovom banda iz znanja kao identitet fakulteta (upisati naslov) te da u navedenom radu nisu na nedozvoljeni način (bez pravilnog citiranja) korišteni dijelovi tuđih radova.

Student/ica:
(upisati ime i prezime)

Sara Breber

(vlastoručni potpis)

Sukladno čl. 83. 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 objavljuju se na odgovarajući način.

Sukladno čl. 111. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima student se ne može protiviti da se njegov završni rad stvoren na bilo kojem studiju na visokom učilištu učini dostupnim javnosti na odgovarajućoj javnoj mrežnoj bazi sveučilišne knjižnice, knjižnice sastavnice sveučilišta, knjižnice veleučilišta ili visoke škole i/ili na javnoj mrežnoj bazi završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice, sukladno zakonu kojim se uređuje znanstvena i umjetnička djelatnost i visoko obrazovanje.

Literatura

- [1] <https://www.britannica.com/art/band-music> , dostupno 08.09.2023
- [2] <https://www.mountvernon.org/library/digitalhistory/colonial-music-institute/essays/early-american-bands/> , dostupno 08.09.2023
- [3] <https://www.liveabout.com/what-are-bands-2456425>, dostupno 08.09.2023
- [4] <https://jazzfuel.com/what-is-jazz/>, dostupno 08.09.2023
- [5] <https://www.liveabout.com/what-is-rock-music-2898293>, dostupno 08.09.2023
- [6] <https://www.iconcollective.edu/hip-hop-history> , dostupno 08.09.2023
- [7] <https://stacker.com/music/history-hip-hop>, dostupno 08.09.2023
- [8] <https://www.ceciliatheband.com/origins-of-pop/> , dostupno 08.09.2023
- [9] <https://pepperdine-graphic.com/take-a-look-inside-the-phenomena-of-boy-bands/>
- [10] <https://www.feedough.com/visual-identity-guide/>, dostupno 08.09.2023
- [11] <https://99designs.com/blog/logo-branding/branding-a-band/> , dostupno 08.09.2023
- [12] <https://www.pcgartistdevelopment.com/blog/music-industry-the-importance-of-visual-identity>, dostupno 08.09.2023

Popis slika

Slika 3.2.1. : Otsego vojni bend, USA, 1882., Izvor:

<https://www.kpl.gov/local-history/kalamazoo-history/arts-entertainment/military-bands-of-19th-century-kalamazoo/> , dostupno
08.09.2023.....4

Slika 3.3.1. : All Star jazz sastav, 1944., Izvor:

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:All-Star-Jazz-Band-1944.jpg>, dostupno
08.09.2023.....5

Slika 3.4.1. : Bend The Kinks, Izvor:

<https://www.allmusic.com/blog/post/the-kinks-mick-avory-talks-new-anthology-you-really-got-me-and-if-a-reunion> , dostupno 08.09.2023.....6

Slika 3.4.2. : Queen nastup u St James Parku, Newcastle, 1986., Izvor:

<https://www.chroniclive.co.uk/news/history/freddie-mercury-queen-rocked-out-15906719>, dostupno 08.09.2023.....6

Slika 3.4.3. : Bend Arctic Monkeys, Izvor:

<https://beat.com.au/arctic-monkeys-add-second-melbourne-show-due-to-overwhelming-demand/> , dostupno 08.09.2023.....7

Slika 3.5.1. : Grupa N.W.A prije nastupa u Kansasu, 1989., Izvor:

<https://www.rollingstone.com/wp-content/uploads/2018/08/NWA-10-things-you-didnt-know.jpg?w=1581&h=1054&crop=1>, dostupno 08.09.2023.....8

Slika 3.5.2. : Grupa The Fugees, Izvor:

<https://www.essence.com/entertainment/fugees-announce-reunion-tour-for-the-score-25th-anniversary/> , dostupno 08.09.2023.....8

Slika 3.6.1. : Boy bend Backstreet Boys, 1997., Izvor:

<https://www.eonline.com/photos/21933/the-90s-when-the-backstreet-boys-were-boys>, dostupno 08.09.2023.....10

<u>Slika 3.6.2. : Bend Florence + The Machine, The Forum, 2018., Izvor:</u> https://cherwell.org/2023/02/17/florence-and-the-machine-review/ , dostupno 08.09.2023.....	10
<u>Slika 4.2.1. : Logo benda AC/DC, Izvor:</u> https://99designs.com/blog/logo-branding/branding-a-band/ , dostupno 08.09.2023.....	12
<u>Slika 4.2.2. : Logo benda Metallica, Izvor:</u> https://99designs.com/blog/logo-branding/branding-a-band/ , dostupno 08.09.2023.....	12
<u>Slika 4.2.3. : Logo grupe Wu-Tang Clan, Izvor:</u> https://99designs.com/blog/logo-branding/branding-a-band/ , dostupno 08.09.2023.....	13
<u>Slika 4.3.1. : Naslovnica albuma "The Dark Side Of The Moon" benda Pink Floyd, Izvor:</u> https://en.wikipedia.org/wiki/The_Dark_Side_of_the_Moon , dostupno 08.09.2023.....	14
<u>Slika 4.3.2. : Naslovnica albuma "Nevermind" benda Nirvane, Izvor:</u> https://milanote.com/the-work/the-designer-of-nirvanas-nevermind-album-cover , dostupno 08.09.2023.....	14
<u>Slika 5.1.1. : Član 1, Izvor: Vlastita izrada</u>	16
<u>Slika 5.1.2. : Član 2, Izvor: Vlastita izrada</u>	17
<u>Slika 5.1.3. : Član 3, Izvor: Vlastita izrada</u>	17
<u>Slika 5.1.4. : Član 4, Izvor: Vlastita izrada</u>	18

<u>Slika 5.2.1.1.: Prve skice loga, Izvor: Vlastita izrada</u>	19
<u>Slika 5.2.1.2. : Skice loga, Izvor: Vlastita izrada</u>	19
<u>Slika 5.2.1.3 : Finalni logo, Izvor: Vastita izrada</u>	20
<u>Slika 5.2.1.4. : Pozitiv i negativ loga, Izvor: Vlastita izrada</u>	20
<u>Slika 5.2.2.1. : Posloženi izrezci, Izvor: Vlastita izrada</u>	21
<u>Slika 5.2.2.2. : Finalna naslovnica albuma, Izvor: Vlastita izrada</u>	21
<u>Slika 5.2.2.3. : Mock up kutije za cd, Izvor: Vlastita izrada</u>	22
<u>Slika 5.2.3.1. : Prikaz plakata, Izvor: Vlastita izrada</u>	22
<u>Slika 5.2.3.2. : Mock up plakata 1, Izvor: Vlastita izrada</u>	23
<u>Slika 5.2.3.3. : Mock up plakata 2, Izvor: Vlastita izrada</u>	23
<u>Slika 5.2.4.1. : Korištena tipografija "Pop Magic", Izvor: Vlastita izrada</u>	24
<u>Slika 5.2.5.1. : Mock up ploče albuma, Izvor: Vlastita izrada</u>	24
<u>Slika 5.2.5.2. Mock up majice u crnoj boji, Izvor: Vlastita izrada</u>	25
<u>Slika 5.2.5.3. : Mock up majice u bijeloj boji, Izvor: Vlastita izrada</u>	25
<u>Slika 5.2.5.4. : Mock up kape u crnoj boji, Izvor: Vlastita izrada</u>	26
<u>Slika 5.2.5.5. : Mock up kape u bijeloj boji, Izvor: Vlastita izrada</u>	26
<u>Slika 5.2.5.6. : Mock up torbe, Izvor: Vlastita izrada</u>	27

Prilozi

Tiskani plakat i kutija za cd s tiskanom naslovnicom albuma za bend.