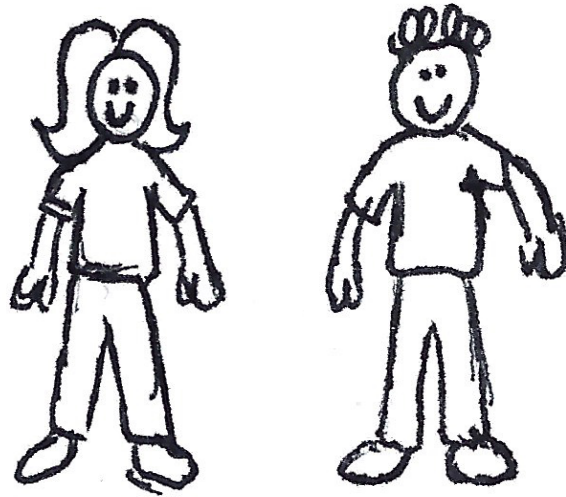

**Ich
zerleg
dich**

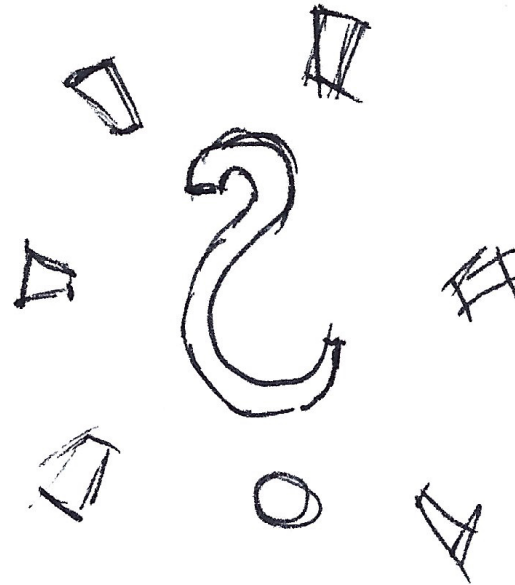
Wir sind Lena und Stefan.

KONZEPT

...zwei konzeptionell denkende Gestalter.

KONZEP
T

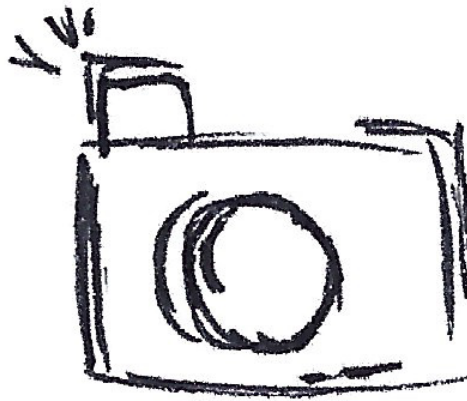
**Wir möchten weg von diesem Denken kommen
und einen experimentellen Weg einschlagen.**

Aber wie funktioniert dieses experimentelle Arbeiten?

RANDOM

**Um herauszufinden wie es geht, experimentierten wir.
Unser Motto: Random unterwegs sein.**

Wir haben uns auf das Medium Fotografie geeinigt.

KOPF WERKZEUG MEDIUM

**Dabei sind wir auf verschiedene Hindernisse
gestoßen: Kopf, Werkzeug & Medium.**

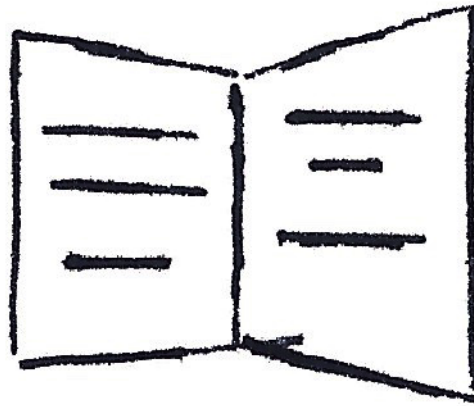

**Zwei Hindernisse bleiben immer bestehen:
Die Entscheidung im Kopf und ein Werkzeug.**

KOPF =

WERKZEUG =

Unsere Entscheidung: Fotos & Skalpell.

Dabei entstand...

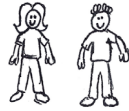
Alle Experimente und Dokumentation

Ich zerleg dich

Lena Lübke & Stefan Völker

Entstehung	05
Idee	09
Anfang	10
Selbstreflexion	14
Umdenken	16
Experiment	20
Ergebnis	50

Wir sind Lena & Stefan...

KONZEPT

...zwei konzeptionell denkende Gestalter.

KONZEPT

Wir möchten weg von diesem Denken kommen und einen experimentellen Weg einschlagen.

Aber wie funktioniert dieses experimentelle Arbeiten?

RANDOM

Um dies herauszufinden, experimentierten wir.
Unser Motto: Random unterwegs sein.

Wir haben uns auf das Medium Fotografie geeinigt.

KOPF WERKZEUG MEDIUM

Dabei sind wir auf verschiedene Hindernisse gestoßen: Kopf, Werkzeug & Medium.

Zwei Hindernisse bleiben immer bestehen:
Die Entscheidung im Kopf und ein Werkzeug.

KOPF = WERKZEUG =

Unsere Entscheidung: Fotos & Skalpell.

Dabei entstand... Schau selbst!

Entstehung

Am Anfang unseres Arbeitsprozess stellten wir schnell fest, dass es gar nicht so einfach ist, sich von seinen gewohnten Mustern zu lösen.

In diesem Buch haben wir von der Idee sich vom Gewohnten abzulösen, über die Anfänge bis hin zu einer Vielzahl von unterschiedlichen Experimenten, alles dokumentiert.

Dieses Buch hilft dir dabei unseren gestalterischen Prozess besser zu verstehen und dich vielleicht selber ein Stück weit von deinen gewohnten Strukturen zu lösen.

Also los: Lass dich zerlegen!

Idee

**Arbeiten ohne Struktur und Konzept?
Einfach Random? Geht das überhaupt?
Diese Fragen haben wir uns zu Beginn
unseres Experiments gestellt.**

**Ob Projekt in der Uni oder Agentur:
Oft fehlt die Zeit zum Experimentieren,
Überdenken und Verwerfen. Und das
Ergebnis kann schnell beliebig wirken.**

**Um weg von dem konventionell und
konzeptionellen Denken zu kommen,
möchten wir zurück zum Anfang des
Designs: Dem Experiment.**

Und warum?

**Um gewohnte Strukturen zu brechen
und abzulegen. Neue Wege des kreativen
Schaffensprozesses zu erkunden und
um anderen DesignerInnen Anregungen
zur Ideenfindung zu geben.**

Anfang

Am Anfang haben wir versucht eine Möglichkeit zu finden, um möglichst frei und unvoreingenommen zu arbeiten. Dabei haben wir uns auf das Medium Fotografie geeinigt.

Unser Motto: Random unterwegs

Wir haben zunächst Situationen und Momente aus dem Alltag fotografisch erfasst. Hinterher haben wir darüber zusammen diskutiert, gesprochen und aussortiert.

Dabei ist uns schnell aufgefallen, dass jedes ausgewählte Foto einen skurrilen Moment enthält, was diese Momentaufnahme einzigartig oder sonderbar macht.

Selbstreflexion

Und fandest du wir waren bei den Fotos random unterwegs? Wir nicht.

Wir haben bei jedem Foto, dass wir gemacht haben intuitiv nach einer Besonderheit oder Abnormalität gesucht.

Kurz gesagt: Es scheint so, als ob wir noch in unseren alten Strukturen festgefahren sind.

Wir fragen uns: Wie kann man seine Strukturen so wenig wie nur möglich behalten aber so viel wie möglich brechen?

KONTROL
LOST

Umdenken

Wir müssen noch freier in unserer Arbeitsweise werden: nicht nach Punkten suchen, intuitiver arbeiten, je nachdem wo es uns gerade hinführt.

Wann wäre man also komplett random unterwegs? Wie kann man konzeptloses Arbeiten am besten erreichen?

Unsere These: Je weniger Vorgaben, desto freier der Arbeitsprozess. Allerdings gibt es dabei zwei Hindernisse.

Hindernis 1: Der Kopf

Man kann ihn schlichtweg nicht abschalten und von Natur aus wird man ohnehin dazu gezwungen Entscheidungen treffen, nicht nur was die Gestaltung angeht. Daher gilt für uns: So wenig Nachdenken wie möglich.

Zweites Hindernis: Das Werkzeug

Digitale und analoge Werkzeuge gibt es viele. Die verwendeten Tools sollten so weit wie möglich beschränkt werden.

Drittes Hindernis: Das Medium

Das Medium an sich, egal ob in Format oder Form, schränkt ein und gibt einen Rahmen für das Endergebnis vor. Daher gilt für uns: Zunächst kein Medium vorgeben.

Durch diese Hindernisse sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass eine Arbeitsweise bei der auf alles verzichtet wird und komplett zufällig gar nicht möglich ist.

Man muss immer eine Entscheidung im Kopf treffen und mindestens mit einem Werkzeug arbeiten.

Anpassen der Arbeitsweise

Was genau wäre eine Arbeitsweise mit möglichst wenig Vorgaben? Was können wir am Prozess ändern? Was ist freier als die Fotos die wir gemacht haben?

Ist es random 1000 Fotos in 10 Minuten zu machen? Auch das ist ja schon eine Entscheidung und eine Beschränkung.

Wir haben für uns festgestellt, dass zwei Hindernisse bei unserer Arbeit bestehen bleiben: Die Entscheidung im Kopf und ein Werkzeug.

Unsere Entscheidung für Fotos und für unser Werkzeug, dem Skalpell.

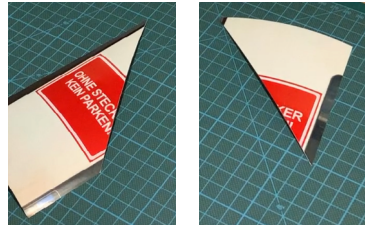
Experiment

Jede Form der Auseinandersetzung mit einem Foto und dem Skalpell ist als ein Experiment anzusehen.

Wir haben bei jedem Experiment intuitiv eine andere Arbeitsmethode angewendet. Daraus ergaben sich so viele unterschiedliche Experimente und Fragestellungen, die wir in Form von Fragekarten festgehalten haben. Um nicht nur für uns, sondern auch für andere GestalterInnen Methoden des experimentellen Arbeitens festzuhalten.

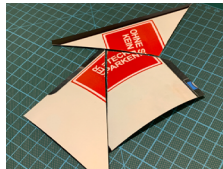

Experiment: Formfindung

01 Zerschneiden

Ein zufällig ausgewähltes Foto wurde von uns willkürlich und ohne lange nachzudenken zerschnitten.

02 Zusammenlegen

Die zerschnittenen Fotos haben wir als Formen betrachtet und sie unterschiedlich zueinander gelegt.

Logo?

03 Form ansehen

Es entstand eine neue Form. Könnte man daraus ein Logo entwickeln?

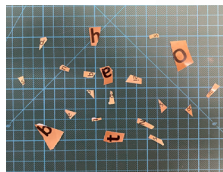

Experiment: Buchstabenmischer

01 Foto raussuchen

Wir haben ein Foto mit viel Typografie ausgewählt.

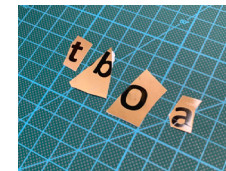
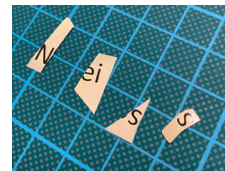
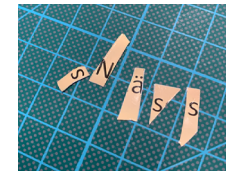

aha

02 Buchstaben isolieren

Das Foto haben wir zerschnitten und in einzelne Buchstaben aufgeteilt.

Produkt- oder Firmenname?

03 Wörter bilden

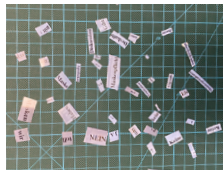
Die einzelnen Buchstaben haben wir für eine Wortneuschöpfung benutzt. Aus den einzelnen Buchstaben sind viele neue Wörter entstanden. Einfach Neiss.

Experiment: Claimer

01 Foto raussuchen

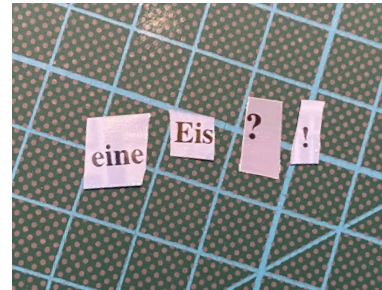
Wir haben ein Foto mit besonders vielen Wörtern und Sätzen herausgesucht.

02 Wörter ausschneiden

Das Foto haben wir zerschnitten und in einzelne Wörter aufgeteilt.

Claim?

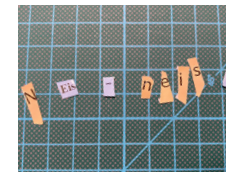
03 Claims bilden

Aus den einzelnen Wörtern wurden neue Sätze gebildet.

04 Mischen

Die einzelnen Buchstaben und Wörter haben wir gemischt.

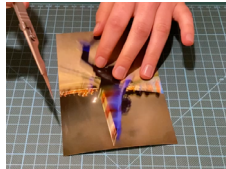

05 Kombinieren

Und den Namen mit dem Claim kombiniert.
N EIS - NEIS!

Experiment: Figurengenerator

01 Foto mit Formen

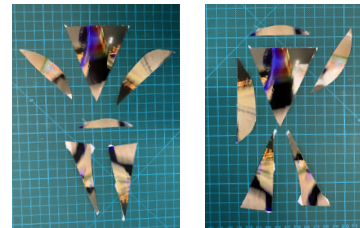
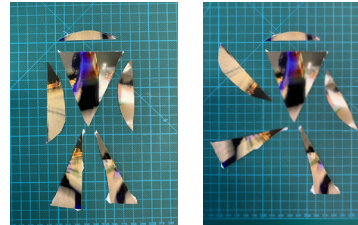
Wir haben ein Foto mit einer markanten Form herausgesucht.

02 Entgegen der Form

Das Foto haben wir entgegen der Form zerschnitten und in neue geometrische Formen aufgeteilt.

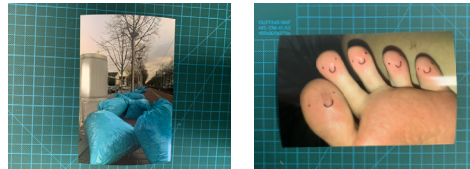
Topfigur?

03 Figuren bilden

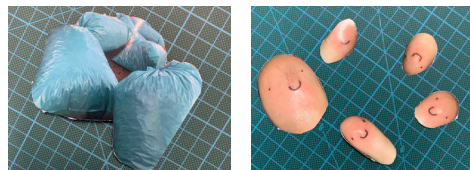
Die unterschiedlichen geometrischen Formen haben wir in verschiedenen Varianten zusammgelegt. Hierbei hat sich eine Figur ergeben. Ähnelt einem Roboter oder?

Experiment: Kombination

01 Fotos raussuchen

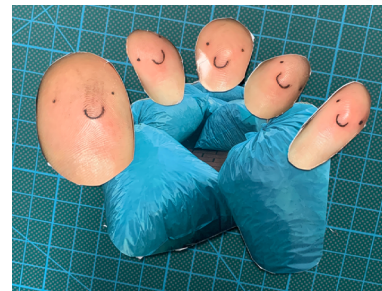
Wir haben zwei unterschiedliche Fotos herausgesucht, die nichts miteinander zu tun haben.

02 Bereich freistellen

Aus den beiden Formen haben wir zwei markante Bereiche ausgewählt und die Formen freigestellt.

Motiv?

03 Neues Foto zusammenstellen

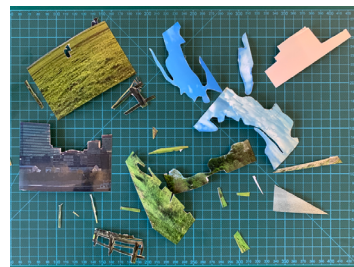
Die freigestellten Formen haben wir miteinander kombiniert und ein neues Bild erhalten. „Die Müllis“ könnte der Titel eines Fantasiebuches sein.

Experiment: Farbspiele

01 Foto raussuchen

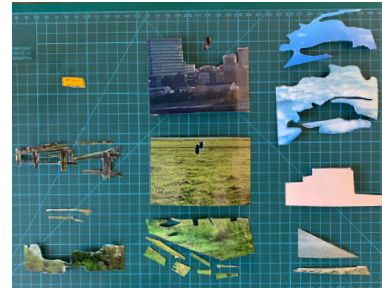
Wir haben zwei Fotos mit ähnlicher Tonalität gesucht.

02 Farben finden

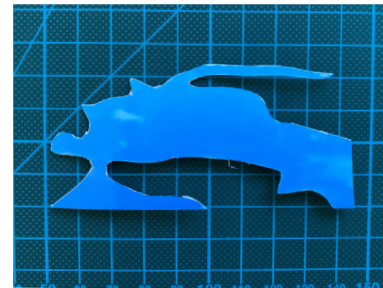
Die beiden Bilder haben basierend auf den Farben und Abstufungen in unterschiedliche Teile zerlegt.

Farben finden?

03 Farblich sortieren

Die neuen Formen haben wir in verschiedene Farbgruppen sortiert.

04 Formen betrachten

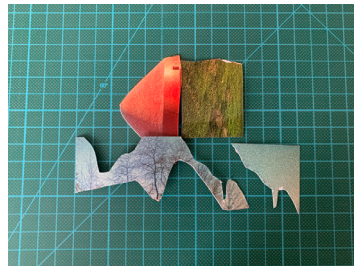
Hierbei sind amorphe Formen entstanden, die eine interessante und abstrakte Formsprache haben.

Experiment: Entstehung eines Bildes

01 Foto raussuchen

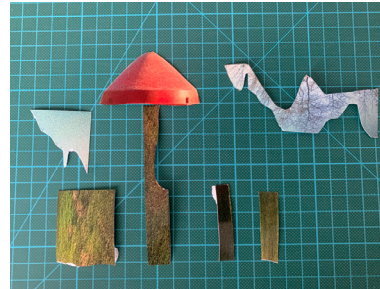
Wir haben ein zufälliges Foto herausgesucht.

02 Zerschneiden

Das Foto haben wir nach Farben zerschnitten und die Teile zusammengelegt, sodass ein Bild entsteht.

Neuanfang?

03 Collagen bilden

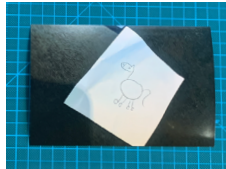
Die Einzelteile anders zueinander stellen.

04 weitere Collagen bilden

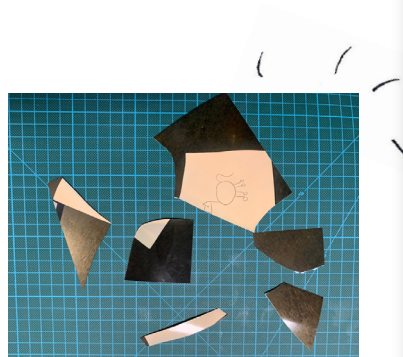
Wir haben sie mehrmals unterschiedlich zusammengelegt und neue Collagen gebildet.

Experiment: Schattenspiele

01 Foto raussuchen

Wir haben ein Foto mit einer markanten Belichtung genommen.

02 Schatten teilen

Wir haben die einzelnen Flächen des Fotos, die Schattierungen und Lichtreflexe aufweisen ausgeschnitten.

Hell oder dunkel?

03 Zusammenstellen

Danach haben wir diese neu geordnet und eine neue Form ist entstanden. Was könnte das wohl sein? Ein Berg oder ein Pinguin?

Experiment: Farbkontrast

01 Foto raussuchen

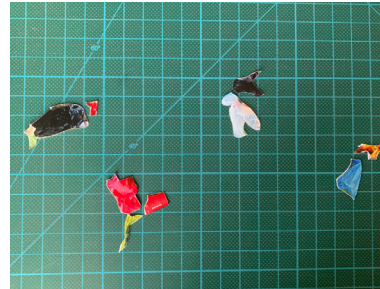
Wir haben ein Foto mit vielen kleinen Farbflächen herausgesucht.

02 In Einzelteile zerlegen

Dann haben wir die bunten Farbflächen ausgeschnitten.

Kontrastprogramm

03 Farbkontraste bilden

Danach haben wir aus den einzelnen Farbflächen Farbkontraste gebildet. Zum Beispiel: Quantitäts-, Komplementär-, Hell-Dunkel- und Kalt-Warm-Kontraste.

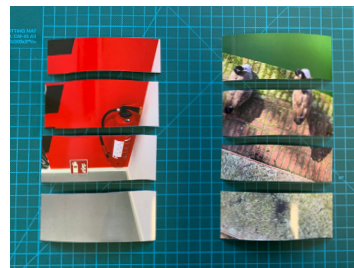

Experiment: Geometrisch aufgeteilt

01 Fotos raussuchen

Wir haben zwei Fotos mit großen Farbflächen herausgesucht.

02 Zerteilen

Die beiden Fotos haben wir in etwa gleichgroße und symmetrische Felder zerteilt.

Neue Blickwinkel?

03 Fotos mischen

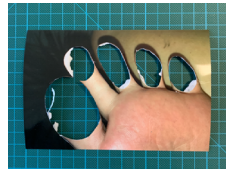
Daraufhin haben wir die Flächen der unterschiedlichen Bilder miteinander kombiniert.

04 Neue Formen finden

Die geteilten Bilder haben wir nochmals geteilt und wieder miteinander verbunden. So sind neue Motive entstanden, wie die Feuerlöschernte.

Experiment: Negative Flächen

01 Fotos raussuchen

Wir haben drei unterschiedliche Reste herausgesucht die nichts miteinander zu tun haben.

02 Zusammenstellen

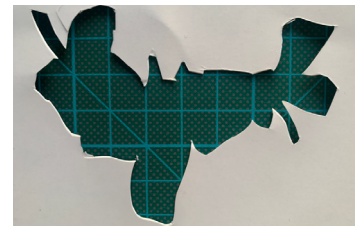
Zur besseren Übersicht haben wir die drei Reste zusammengestellt.

Reste verwenden?

03 Umdrehen

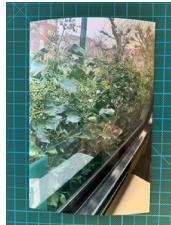
Danach haben wir sie umgedreht, um uns nur auf die Form zu fokussieren.

04 Einzeln betrachten

Jede Form haben wir einzeln angeschaut und uns gefragt, was sie darstellen kann. Eine Pflanze!?

Experiment: drauf los schneiden

01 Foto raussuchen

Wir haben ein Foto herausgesucht.

02 Einzelteile ansehen

Die Einzelteile haben wir untersucht und zufällig verteilt.

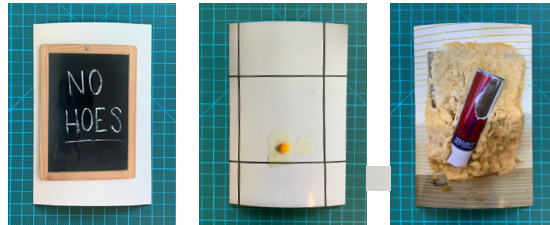
Den Kopf frei bekommen?

03 Zusammenstellen

Anschließend haben wir die Einzelteile miteinander verbunden. Dabei sind abstrakte Figuren, fast schon Fabelwesen entstanden.

Experiment: Neue Dimension

01 Foto raussuchen

Wir haben drei Foto mit markanten Elementen herausgesucht.

02 Formen freistellen

Die drei ausgesuchten Formen haben wir aus dem Bild ausgewählt und isoliert.

Dreidimensionale Collage?

03 Collage zusammenstellen

Danach haben wir aus den drei Elementen eine Collage mit Hinter-, Mittel- und Vordergrund zusammengestellt. Eine Collage die man sich doch gerne an die Wand hängen würde...

Experiment: Gesichter bilden

01 Foto raussuchen

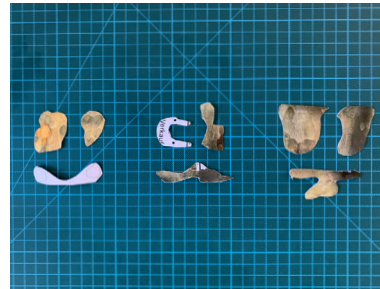
Ein Foto mit amorphen Formern wurde von uns ausgewählt.

02 Entlang der Form

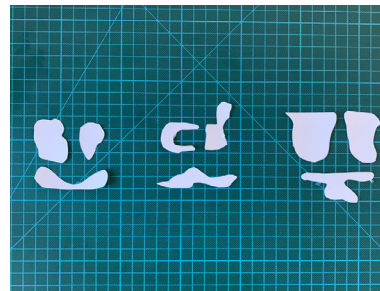
Wir haben das Bild entlang der Form in denen wir Gesichter gesehen haben in unterschiedliche Teile zerlegt.

Neues Gesicht?

03 Gesichter bilden

Danach haben wir die Elemente zu Gesichtern zusammengesetzt.

04 Textur ausblenden

Um die Form besser wahrzunehmen haben wir sie umgedreht: Verformte Gesichter sind entstanden.

Ergebnis

Durch die unterschiedlichen Experimente ist uns aufgefallen, wie verschieden Fotos aufgebaut sein können. Als Ergebnis jedes Experiments haben wir zusätzlich unbewusst den Aufbau von Fotos analysiert.

Das Ergebnis unseres Experiments und die theoretische Auseinandersetzung ist in diesem Buch dokumentiert. Ein Spiel dient als Anleitung für GestalterInnen oder auch jeden anderen, der eine Anregung für einen kreativen Schaffensprozess braucht.

Unsere Erkenntnis: Letztendlich ist dieses Buch der Beweis dafür, dass man seine angelernten Strukturen nie komplett ablegen kann. Jedenfalls wir noch nicht.

UMDENKEN ...

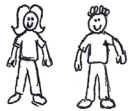
KONZEP
T

Ich
zerleg
dich

RANDOM

Karten für jeden der was zerlegen will.

Formfindung

01 Zerschneiden
Ein zufällig ausgewähltes Foto willkürlich und ohne lange nachzudenken zerschneiden.

02 Zusammenlegen
Das zerschnittene Foto als Form betrachten und in unterschiedlichen Varianten zueinander legen.

03 Form ansehen
Es entsteht eine neue Form.

**Ich
zerleg
dich**

Formfindung

01 Zerschneiden

Ein zufällig ausgewähltes Foto willkürlich und ohne lange nachzudenken zerschneiden.

02 Zusammenlegen

Das zerschnittene Foto als Form betrachten und in unterschiedlichen Varianten zueinander legen.

03 Form ansehen

Es entsteht eine neue Form.

Buchstabenmischer

01 Foto raussuchen

Suche ein Foto mit Sätzen oder mehreren Buchstaben raus.

02 Buchstaben isolieren

Zerschneide das Foto in einzelne Buchstaben und teile sie auf.

03 Wörter bilden

Die einzelnen Buchstaben kannst du für Wortneuschöpfungen nutzen. So entstehen aus vorhanden Buchstaben viele neue Wörter.

**Ich
zerleg
dich**

Claimer

01 Foto raussuchen

Ein Foto mit besonders vielen Wörtern und Sätzen herausuchen.

02 Wörter ausschneiden

Das Foto zerschneiden und in einzelne Wörter aufteilen.

03 Claims bilden

Mit den einzelnen Wörtern neue Sätze bilden

04 Mischen

Die einzelnen Buchstaben und Wörter miteinander mischen.

05 Kombinieren

Den Namen aus dem Experiment „Buchstabenmischer“ und den neuen Claim miteinander kombinieren.

**Ich
zerleg
dich**

Figurengenerator

01 Foto mit Form

Suche ein Foto mit einer speziellen oder markanten Form heraus.

02 Entgegen der Form

Das Foto soll entgegengesetzt der Form zerschnitten werden und in neue geometrische Formen aufgeteilt werden.

03 Figuren bilden

Die unterschiedlichen geometrischen Formen in verschiedenen Varianten zusammenlegen. Voraussetzung ist, dass sich immer eine Figur daraus ergibt.

Kombination

01 Fotos raussuchen

Zwei unterschiedliche Fotos heraus-suchen die in Ihrer Aufmachung und Form nichts miteinander zu tun ha-ben.

02 Bereich freistellen

Aus den beiden Formen zwei markante Bereiche auswählen und die Formen freistellen.

03 Neues Foto zusammenstellen

Die freigestellten Formen werden miteinander kombiniert und man erhält ein neues Bild.

Farbspiele

01 Foto raussuchen

Zwei Fotos mit ähnlicher Tonalität
heraussuchen oder fotografieren.

02 Farben finden

Die beiden Bilder basierend auf
den Farben und Abstufungen in
unterschiedliche Teile zerlegen.

03 Farblisch sortieren

Die neuen Formen haben in
verschiedene Farbgruppen sortieren.

04 Formen betrachten

Hierbei entstehen als Zusatz
amorphe Formen, die eine
interessante und abstrakte
Formsprache haben.

Ich
zerleg
dich

Neuanfang

01 Foto raussuchen

Suche dir ein zufälliges Foto heraus.

02 Zerschneiden

Zerschneide das Foto nach Farben
und lege die Teile zusammen.

03 Collagen bilden

Die zerschnittenen Teile kannst du
zueinander stellen und eine Collage
bilden.

04 weitere Collagen bilden

Die Einzelteile können beliebig oft
neu angeordnet werden.

Schattenspiele

01 Foto raussuchen

Ein Foto mit einer markanten Belichtung aufnehmen oder auswählen.

02 Schatten teilen

Die einzelnen Flächen des Fotos, die Schattierungen oder Reflektionen aufweisen ausschneiden.

03 Zusammenstellen

Danach die Flächen neu ordnen und eine neue Form ist entsteht. Was könnte das wohl sein?

Kontrastprogramm

01 Foto raussuchen

Suche ein Foto mit vielen kleinen Farbflächen heraus.

02 In Einzelteile zerlegen

Schneide die bunten Farbflächen aus und zerlege das Foto somit in Einzelteile.

03 Farbkontraste bilden

Nutze die einzelnen Farbflächen um Farbkontraste zu bilden. Zum Beispiel: Quantitäts-, Komplementär-, Hell-Dunkel- und Kalt-Warm-Kontraste.

Geometrisch

01 Fotos raussuchen

Zwei Fotos mit großen
Farbfächen herausuchen.

02 Zerteilen

Die beiden Fotos in etwa gleichgroße
und symmetrische Felder zerteilen.

03 Fotos mischen

Die Flächen der unterschiedlichen
Bilder miteinander kombinieren.

04 Neue Formen finden

Die geteilten Bilder nochmals teilen
und wieder miteinander verbinden.
So entstehen neue Formen.

**Ich
zerleg
dich**

Reste verwenden

01 Fotos raussuchen

Suche drei unterschiedliche Reste aus vorherigen Experimenten heraus, die nichts miteinander zu tun haben.

02 Zusammenstellen

Lege die drei Reste zur besseren Übersicht nebeneinander und stelle sie somit zusammen.

03 Umdrehen

Drehe die Reste auf die andere Seite um dich nur auf die Form fokussieren zu können.

04 Einzel betrachten

Jede Form kann auch einzeln betrachtet werden. Was kann sie darstellen kann?

Ich
zerleg
dich

drauf los scheiden

01 Foto raussuchen

Ein Foto durch Zufall heraussuchen.

02 Einzelteile ansehen

Das Foto willkürlich zerschneiden und die Einzelteile untersuchen. Im Anschluss zufällig verteilen.

03 Zusammenstellen

Die Einzelteile miteinander verbinden. Dabei können abstrakte Figuren oder ähnliches entstehen.

Neue Dimension

01 Foto raussuchen

Drei Foto mit markanten Elementen
heraussuchen.

02 Formen freistellen

Die drei ausgesuchten Formen aus
dem Bild auswählen und isolieren.

03 Collage zusammenstellen

Aus den drei Elementen eine Collage
mit Hinter-, Mittel- und Vordergrund
zusammenstellen.

Gesichter bilden

01 Foto raussuchen

Eine Foto mit amorphen Formern ausgewählt.

02 Entlang der Form

Das Bild entlang der Form in denen man Gesichter erkennen kann in unterschiedliche Teile zerlegen.

03 Gesichter bilden

Danach haben die Elemente zu neuen Gesichtern zusammensetzen.

04 Textur ausblenden

Um die Form besser wahrnehmen zu können kann man sie umdrehen.

Kombination

01 Fotos raussuchen

Zwei unterschiedliche Fotos heraus-suchen die in Ihrer Aufmachung und Aspekts miteinander zu tun ha-

03 Neues Foto zusammenstellen

Die freigestellten Formen werden miteinander kombiniert und man erhält ein neues Bild.

02 Freistellen

Die beiden Formen zwei verschiedene Bereiche auswählen und freistellen.

Figurengenerator

01 Foto mit Form

Suche ein Foto mit einer speziellen Form und schneide die markante Form heraus.

02 Entgegen der Form

Das Foto soll entgegen der Form zerschnitten und in neue geometrische Teile aufgeteilt werden.

03 Figuren bilden

Die unterschiedlichen Formen werden miteinander kombiniert und man erhält ein neues Bild.

Ich zerleg dich

Formfindung

01 Zerschneiden

Ein zufällig ausgewähltes Foto willkürlich und ohne lange nachzudenken zerschneiden.

02 Zusammenlegen

Das zerschnittene Foto als Form betrachten und in unterschiedlichen Varianten zueinander legen.

03 Form ansehen

Es entsteht eine neue Form.

Ich zerleg dich

Die einzelnen Buchstaben und Wörter miteinander mischen.

05 Kombinieren

Den Namen aus dem Experiment „Buchstabenmischer“ und den neuen Claim miteinander kombinieren.

Das Foto zerschneiden und in einzelne Wörter aufteilen.

03 Claims bilden

Mit den einzelnen Wörtern neue Sätze bilden

Ich zerleg dich

Buchstabenmischer

01 Foto raussuchen

Suche ein Foto mit Sätzen oder mehreren Buchstaben raus.

02 Buchstaben isolieren

Zerschneide das Foto in einzelne Buchstaben und teile sie auf.

Die einzelnen Buchstaben kannst du für Wortneuschöpfungen nutzen. So entstehen aus vorhandenen Buchstaben viele neue Wörter.

Buchstabenmischer

Cut