Inspiratie bij vormgeving

Vormgeving is een proces waarbij je onderzoekt hoe bouwstenen, materialen en technieken samengaan om ideeën, gevoelens, herinneringen, waarnemingen te verbeelden, verklanken, verwoorden, in beweging om te zetten …

Bij het combineren van [artistieke vormen](#_Artistieke_vormen) kun je inspiratie halen uit onderstaande tabellen. In de kunstuitingen die leerlingen beschouwen of in de creaties die ze maken, kunnen ze zoeken naar welke bouwstenen, materialen en technieken aan bod komen.

(AUDIOVISUELE) MEDIA		
Deze tabel wil inspirerend werken bij beschouwen, creëren en reflecteren. De lijst is niet limitatief.		
BOUWSTENEN	MATERIALEN	TECHNIEKEN
STILSTAAND BEELD **BEWEGEND BEELD** **KADER** ruimtesuggestie: diepte-, voor-en achterplan kadrage: close-up, afsnijding, focuspunt, symmetrie, compositie, evenwicht standpunt: vogel-, kikker-, ooghoogteperspectief beweging: draaien, vliegen, pan, zoom, tilt afstand: beeldgrootte **BEELDASPECTEN** licht: lichtrichting, schaduw kleur: kleurtonen, contrasten vervorming **DIALOOG** **MUZIEK** **(ACHTERGROND)GELUID** **GELUIDSEFFECTEN** Speciale geluiden, volume, echo **VERVORMING** **MONTAGE** volgorde ritme gelaagdheid (meerdere sporen) **STRUCTUUR** scenario narratieve structuur beeldcompositie auditieve compositie	**INSTRUMENTEN** media-apparaten (tablet, foto-apparaat, smartphone, videocamera, mediaspeler, microfoon, geluidsopnameapparatuur) montage-software **ONDERSTEUNENDE MATERIALEN** voorwerpen licht storyboard geluidsbanken geluidsmateriaal voor Foley	**FOTOGRAFIE** opnemen, bewerken, monteren **VIDEO (FILM)** opnemen, bewerken, monteren **AUDIO** opnemen, bewerken, monteren stemmen, (achtergrond-)geluid, muziek **COMBINATIE VAN VIDEO, AUDIO EN FOTO** samenspel, synchronisatie, versterken, verzwakken, contrasteren, uitvergroten

BEELD		
Deze tabel wil inspirerend werken bij beschouwen, creëren en reflecteren. De lijst is niet limitatief.		
BOUWSTENEN	MATERIALEN	TECHNIEKEN
LIJN punt lijnsoorten: rechte, gebroken lijnen, golvende lijnen, contourlijnen… lijndijktes lijngevoeligheid lijnkarakters: gevoelig, nerveus, agressief … **KLEUR** primaire kleuren, secundaire kleuren kleurtinten, grijswaarden aardkleuren, pastelkleuren kleurmenging: subtractieve, additieve, partitieve kleurverzadiging kleurharmonie monochromie/polychromie kleurcontrasten: warm/koud, licht/donker, complementaire kleuren kleurgebruik: expressief, symbolisch, functioneel kleurenpsychologie **LICHT** licht-donkercontrast eigen schaduw/slagschaduw licht- en schaduwwerking direct en indirect licht sfeerlicht **VORM** vormsoorten basisvorm vormcontrasten: geometrisch/ organisch, symmetrisch/ asymmetrisch, vlak/ruimtelijk vervorming: gemanipuleerde vorm (uitgetrokken, verlengd, gekneusd …) vorm en restvorm stillering van vorm open/gesloten patroon (herhaling van vorm) samengesteld en enkelvoudig **COMPOSITIE** schikking: horizontaal /verticaal, voor/achter/ overlapping, hoog/laag werken met: ritme, beweging, herhaling, contrast soorten composities: symmetrische compositie, asymmetrische compositie, centrale compositie, diagonale compositie overalcompositie, driehoekscompositie contrast **RUIMTE** ruimtesuggestie: afsnijding, overlapping, voor- en achtergrond groot-klein, hoog-laag perspectief: horizon, lijnperspectief (1 vluchtpunt, meerdere vluchtpunten), standpunt ruimtelijke compositie via: assemblage, stapeling, wegnemen, toevoegen **TEXTUUR** textuur-weergave of stofuitdrukking vlak, ruimtelijk zacht, hard, ruw, glad, korrelig	**DIGITAAL MATERIAAL** foto’s, video- en filmfragmenten, gsm **NATUURLIJKE MATERIALEN** hout, takken, bladeren, bessen, zand **PAPIER EN KARTON** klein, groot, divers **PLASTISCHE MATERIALEN** klei, papier maché **SCHILDERMATERIALEN** zoals waterverf, acrylverf, plakkaatverf, pigmenten (bv. tempera), inkt en bister **SOEPELE MATERIALEN** doeken, ijzerdraad, elektriciteitsdraden **TEKENMATERIALEN** tekenpotloden (hard en zacht), alcoholstiften, inkt **VERBINDINGSMATERIAAL** touw, tape, oude kousen, ijzerdraad **WAARDEVOL KOSTELOOS MATERIAAL** oude kledij, gebruiksvoorwerpen (mixers, stoelen …), isolatiemateriaal, tijdschriften, reclameaffiches	**DROGE TECHNIEKEN** schetsen tekenen (naar waarneming, naar fantasie, functioneel …) kleuren (potlood, stift, pastel, krijt, houtskool …) collage **NATTE TECHNIEKEN** schilderen met verf, inkt, bister, natuurlijke pigmenten (koffie, thee, bessen …) dekkend schilderen, impasto, transparant, tamponeren, dripping, materieschildering … **GRAFISCHE TECHNIEKEN** hoogdruk, diepdruk, vlakdruk, doordruk **RUIMTELIJKE TECHNIEKEN** boetseren, beeldhouwen, assemblage, constructie … **WERKEN MET SOEPELE MATERIALEN** **DIGITALE TECHNIEKEN** fotografie, animatie, video, film, applicaties **MIXED MEDIA** **PERFORMANCE** tableau vivant, body-art **TECHNIEKEN OM TE BESCHOUWEN** kijkwijzers VTS: Visual Thinking Strategies VTR: Visual Thinking Routines (=onderzoekend beschouwen) creërend beschouwen door te schetsen, beeld te transformeren naar andere artistieke vormen of met andere artistieke vormen te verbinden.

DANS		
Deze tabel wil inspirerend werken bij beschouwen, creëren en reflecteren. De lijst is niet limitatief.		
BOUWSTENEN	MATERIALEN	TECHNIEKEN
LICHAAMSBESEF lichaam als eenheid aparte lichaamsdelen knooppunten (knie, romp, schouder …) **LICHAAMSHOUDING** open en gesloten gebogen en recht breed versus smal symmetrisch versus asymmetrisch **BEWEGING** stilstaan versus bewegen hoekig versus rond organisch versus mechanisch klein versus groot **RUIMTE** speelvlak: veel en weinig ruimte, afbakening plaats en afstand ten opzichte van anderen (formatie): voor en achter, naast, tegenover boven en onder ruimtelagen: hoog, midden, laag richtingen: links en rechts, omhoog en omlaag voor- en achterwaarts, diagonaal patronen: op de vloer, denkbeeldig in de lucht kettingfiguur **TIJD** duur: kort of lang tempo: snel of langzaam versnellen of vertragen volgorde: gelijktijdig, volgend op elkaar ritme: regelmatig versus onregelmatig accenten **KRACHT** spanning: gespannen of ontspannen spanning opbouwen of afnemen gewicht: evenwicht of uit evenwicht zwaar of licht gewichtsverdeling/ steunpunten energie: sterk en zwak, leunen en steunen bewegingsstroom: gecontroleerd (kunnen stoppen) doorgaan (moeilijk stoppen) explosief of beheerst **COMPOSITIE of STRUCTUUR** herhaling, variatie, en contrast eenvoudige vormen	**LICHAAM** lichaamsdelen knooppunten **ONDERSTEUNENDE MATERIALEN** choreografie (grafische bewegingspartituur) muziek, partituur kledij, attributen decor, omkadering audiovisuele materialen	**VERTREKPUNT VAN BEWEGING** één lichaamsdeel meerdere lichaamsdelen hele lichaam **LICHAAMSCOORDINATIE EN -BESEF** lichaamshouding bewegen met verschillende lichaamsdelen roteren: draaien met lichaamsdelen spotting: in een draai 1 focuspunt kiezen en hier snel naar terugkeren met de voeten afdrukken van de grond **CUING** ervaren van metrum en structuur in functie van beweging en dans **CREATIEVE DANS** dansimprovisatie verhalende dans dansexpressie **DANS ONTWERPEN** danspartituur bewegingsreeks **GESTRUCTUREERDE DANS** bewegingsreeks volksdans: folkloredans, werelddans, boombal dansstijlen: moderne dans, jazzdans, klassieke dans **DANS BELUISTEREN EN KIJKEN** luister- en kijktechnieken via: bouwstenen, adjectievenlijsten luister- en kijkwijzer, associatie onderzoek via ruimte, context, tijd

MUZIEK		
Deze tabel wil inspirerend werken bij beschouwen, creëren en reflecteren. De lijst is niet limitatief.		
BOUWSTENEN	MATERIALEN	TECHNIEKEN
RITME / TOONDUUR lang – kort, regelmatig - onregelmatig accenten, rustig – druk **MELODIE / TOONHOOGTE (HERTZ)** hoog – laag, stijgend – dalend, groot - klein bereik, grote - kleine sprongen vloeiend – hoekig **KLANKSTERKTE / DYNAMIEK (DECIBEL)** sterk – zacht, versterken – verzachten **KLANKKLEUR / TIMBRE** vocaal - instrumentaal klankbron, speelwijze instrumenten, stemsoorten bezetting **SAMENKLANK / HARMONIE** eenstemmig - meerstemmig consonant - dissonant melodie, akkoorden, ritme **TEMPO / SNELHEID (BPM, metronoomgetal)** vlug – traag, versnellen – vertragen **VORM / STRUCTUUR / TEXTUUR** herhaling, variatie, contrast intro, refrein, strofe, tussenspel, slot eenvoudige vormen (ABA, rondo, variatievorm)	**LICHAAMSEIGEN INSTRUMENTEN** stem, lichaam **MUZIEKINSTRUMENTEN** ***zowel akoestisch als digitaal:*** **ritmische muziekinstrumenten:** drumstel, drumpads, djembé, cajon, conga’s, maracas, claves, koebel, agogo, woodblock, buistrommel, guiro, triangel, handtrom, boomwhackers en tamboerijn… **melodische muziekinstrumenten:** Orff-instrumenten (klokkenspel, metallofoon, xylofoon), snaarinstrumenten zoals gitaar en basgitaar, keyboards **harmonische muziekinstrumenten:** ukulele, keyboard, piano, gitaar **ONDERSTEUNEND MATERIAAL** partituren: klassieke, alternatieve, grafische en digitale notatie audio-visueel materiaal	*Per muzikale omgangsvorm* **VOCAAL MUSICEREN** stemtechniek, ademhalingstechniek, houding articulatie, klankprojectie samenspel synchronisatie onderzoekstechnieken: experimenteren met de stem **INSTRUMENTAAL MUSICEREN** speeltechniek per instrument speelhouding per instrument samenspel synchronisatie klankonderzoek per instrument: akoestisch – digitaal onderzoekstechnieken: experimenteren met akoestische en digitale instrumenten **MUZIEK BELUISTEREN/MUZIEK BEKIJKEN** luistertechnieken via de bouwstenen, via adjectievenlijsten, via luisterwijzers, via associatie … onderzoek via ruimte, context, tijd … **MUZIEK TRANSFORMEREN naar andere kunstvormen en omgekeerd** - beeld - beweging en dans - woord, drama **MUZIEK ONTWERPEN** ontwerptechnieken: herhaling, variatie, contrast onderzoekstechnieken: experimenteren in functie van effect digitale toepassingen improvisatietechnieken: vocaal, instrumentaal, corporeel

WOORDKUNST/DRAMA		
Deze tabel wil inspirerend werken bij beschouwen, creëren en reflecteren. De lijst is niet limitatief.		
BOUWSTENEN	MATERIALEN	TECHNIEKEN
TAAL klank, woord, zin poëzie, proza, theatertekst **LICHAAM** mimiek, ondersteunende gebaren beweging **SAMENSPEL** solo, dialoog samenspel met anderen, dialoog met publiek tijd, ruimte **STRUCTUUR** tekstopbouw, verhaalopbouw visuele weergave: woordbeeld, regels herhaling, spanningsopbouw, sfeeropbouw, conflict **SFEER EN STIJL** woordkeuze, toon, zinsbouw, spanning, klankgebruik (intonatie, melodie, …) taalverschuiving (nieuwe woorden, begrippen verzinnen) **MUZIKALITEIT** ritme, tempo/timing, dynamiek klankenspel: alliteratie, rijm, klanknabootsing **ROL** personage, standpunt, rolvastheid, inleving, transformatie, focus, présence, oogcontact, motief, opgewonden veer (innerlijk conflict) **RUIMTE** ruimtebewustzijn, ruimtesuggestie, ruimteverdeling, open spelen (publieksbesef), mise-en-scène **TIJD** timing, tijdsuggestie, tijd nemen (duur), werkelijke tijd/verbeelde tijd **SCENE** emotie, attributen hanteren, handelingen, situaties spelen, intentie (inzet) **SAMENSPEL** aandacht geven (contact maken) acceptatie, interactie generositeit (ridderlijkheid) koor	**INSTRUMENTEN** woorden, stem, lichaam figuren (poppen, schimmen, maskers …) **ONDERSTEUNEND MATERIAAL** boeken, gedichten, voorwerpen, foto’s kledij, rekwisieten, decor, teksten, grime (schmink), licht	**VERDICHTING** beeldspraak, metaforen, associaties, stijlfiguren, gebalde formulering **POEZIE** gedichten schrijven, lezen, bedenken, voordragen **VERHAAL** vertellen, verzinnen, tekenen … **DIALOOG** schrijven, verzinnen, improviseren **TECHNIEKEN LICHAAM EN STEM** stem- en ademhalingstechnieken lichaamsbewustzijn en -controle gevarieerde mimiek tekstzegging (articulatie, intonatie) **VERBALE WERKVORMEN** improvisatie, hoorspel, inspringspel, afspreekspel (toneelspel), teksttheater (dialoog), rollenspel, verteltheater, voordragen **NON-VERBALE WERKVORMEN** tableau vivant (standbeeldtheater), (panto)mime, clownerie/slapstick, performance **SPELEN MET MATERIALEN (FIGURENTHEATER)** poppenspel, objectentheater, maskerspel, schimmenspel **ABSTRACTIE** Dialoog zonder woorden, spel van enkel handen, mimiek, pantomime