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 achterplankadrage: close-up, afsnijding, focuspunt, symmetrie, compositie, evenwichtstandpunt: vogel-, kikker-, ooghoogteperspectiefbeweging: draaien, vliegen, pan, zoom, tiltafstand: beeldgrootte**BEELDASPECTEN**licht: lichtrichting, schaduwkleur: kleurtonen, contrastenvervorming**DIALOOG****MUZIEK****(ACHTERGROND)GELUID****GELUIDSEFFECTEN**Speciale geluiden, volume, echo **VERVORMING****MONTAGE**volgorderitmegelaagdheid (meerdere sporen)**STRUCTUUR**scenarionarratieve structuurbeeldcompositieauditieve compositie	**INSTRUMENTEN**media-apparaten (tablet, foto-apparaat, smartphone, videocamera, mediaspeler, microfoon, geluidsopnameapparatuur)montage-software**ONDERSTEUNENDE MATERIALEN**voorwerpenlichtstoryboardgeluidsbankengeluidsmateriaal voor Foley	**FOTOGRAFIE**opnemen, bewerken, monteren**VIDEO (FILM)**opnemen, bewerken, monteren**AUDIO** opnemen, bewerken, monterenstemmen, (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
LIJNpuntlijnsoorten: rechte, gebroken lijnen, golvende lijnen, contourlijnen…lijndijkteslijngevoeligheidlijnkarakters: gevoelig, nerveus, agressief …**KLEUR**primaire kleuren, secundaire kleurenkleurtinten, grijswaardenaardkleuren, pastelkleurenkleurmenging: subtractieve, additieve, partitievekleurverzadigingkleurharmonie monochromie/polychromiekleurcontrasten: warm/koud, licht/donker, complementaire kleurenkleurgebruik: expressief, symbolisch, functioneelkleurenpsychologie**LICHT** licht-donkercontrasteigen schaduw/slagschaduwlicht- en schaduwwerkingdirect en indirect lichtsfeerlicht**VORM**vormsoortenbasisvormvormcontrasten: geometrisch/ organisch, symmetrisch/ asymmetrisch, vlak/ruimtelijkvervorming: gemanipuleerde vorm (uitgetrokken, verlengd, gekneusd …)vorm en restvorm stillering van vorm open/geslotenpatroon (herhaling van vorm)samengesteld en enkelvoudig**COMPOSITIE**schikking: horizontaal /verticaal, voor/achter/ overlapping, hoog/laagwerken met: ritme, beweging, herhaling, contrastsoorten composities: symmetrische compositie, asymmetrische compositie, centrale compositie, diagonale compositie overalcompositie, driehoekscompositiecontrast**RUIMTE**ruimtesuggestie: afsnijding, overlapping, voor- en achtergrond groot-klein, hoog-laagperspectief: horizon, lijnperspectief (1 vluchtpunt, meerdere vluchtpunten), standpuntruimtelijke compositie via: assemblage, stapeling, wegnemen, toevoegen**TEXTUUR**textuur-weergave of stofuitdrukkingvlak, ruimtelijkzacht, 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**schetsentekenen (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**kijkwijzersVTS: Visual Thinking StrategiesVTR: 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
LICHAAMSBESEFlichaam als eenheidaparte lichaamsdelenknooppunten (knie, romp, schouder …)**LICHAAMSHOUDING**open en geslotengebogen en rechtbreed versus smal symmetrisch versus asymmetrisch**BEWEGING**stilstaan versus bewegenhoekig versus rondorganisch 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 onderruimtelagen: hoog, midden, laagrichtingen: links en rechts, omhoog en omlaag voor- en achterwaarts, diagonaalpatronen: op de vloer, denkbeeldig in de lucht kettingfiguur**TIJD**duur: kort of langtempo: snel of langzaam versnellen of vertragenvolgorde: gelijktijdig, volgend op elkaarritme: regelmatig versus onregelmatig accenten **KRACHT**spanning: gespannen of ontspannen spanning opbouwen of afnemengewicht: evenwicht of uit evenwicht zwaar of licht gewichtsverdeling/ steunpuntenenergie: sterk en zwak, leunen en steunenbewegingsstroom: gecontroleerd (kunnen stoppen) doorgaan (moeilijk stoppen) explosief of beheerst **COMPOSITIE of STRUCTUUR**herhaling, variatie, en contrasteenvoudige vormen	**LICHAAM**lichaamsdelenknooppunten**ONDERSTEUNENDE MATERIALEN**choreografie (grafische bewegingspartituur)muziek, partituurkledij, attributendecor, omkaderingaudiovisuele materialen	**VERTREKPUNT VAN BEWEGING**één lichaamsdeelmeerdere lichaamsdelenhele lichaam**LICHAAMSCOORDINATIE EN -BESEF** lichaamshouding bewegen met verschillende lichaamsdelenroteren: draaien met lichaamsdelenspotting: in een draai 1 focuspunt kiezen en hier snel naar terugkerenmet 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, associatieonderzoek via ruimte, context, tijd

MUZIEK
Deze tabel wil inspirerend werken bij beschouwen, creëren en reflecteren. De lijst is niet limitatief.
BOUWSTENEN	MATERIALEN	TECHNIEKEN
RITME / TOONDUURlang – kort, regelmatig - onregelmatigaccenten, rustig – druk**MELODIE / TOONHOOGTE (HERTZ)**hoog – laag, stijgend – dalend, groot - klein bereik, grote - kleine sprongenvloeiend – hoekig**KLANKSTERKTE / DYNAMIEK (DECIBEL)**sterk – zacht, versterken – verzachten**KLANKKLEUR / TIMBRE**vocaal - instrumentaalklankbron, speelwijzeinstrumenten, stemsoortenbezetting**SAMENKLANK / HARMONIE**eenstemmig - meerstemmigconsonant - dissonantmelodie, akkoorden, ritme **TEMPO / SNELHEID (BPM, metronoomgetal)** vlug – traag,versnellen – vertragen **VORM / STRUCTUUR / TEXTUUR**herhaling, variatie, contrastintro, 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 notatieaudio-visueel materiaal	*Per muzikale omgangsvorm***VOCAAL MUSICEREN**stemtechniek, ademhalingstechniek, houdingarticulatie, klankprojectiesamenspelsynchronisatieonderzoekstechnieken: experimenteren met de stem**INSTRUMENTAAL MUSICEREN**speeltechniek per instrument speelhouding per instrumentsamenspelsynchronisatieklankonderzoek per instrument: akoestisch – digitaalonderzoekstechnieken: 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 effectdigitale 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
TAALklank, woord, zinpoëzie, proza, theatertekst**LICHAAM**mimiek, ondersteunende gebarenbeweging**SAMENSPEL**solo, dialoogsamenspel met anderen, dialoog met publiektijd, ruimte**STRUCTUUR**tekstopbouw, verhaalopbouw visuele weergave: woordbeeld, regelsherhaling, spanningsopbouw, sfeeropbouw, conflict **SFEER EN STIJL**woordkeuze, toon, zinsbouw, spanning, klankgebruik (intonatie, melodie, …)taalverschuiving (nieuwe woorden, begrippen verzinnen)**MUZIKALITEIT**ritme, tempo/timing, dynamiekklankenspel: 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, interactiegenerositeit (ridderlijkheid)koor	**INSTRUMENTEN**woorden, stem, lichaamfiguren (poppen, schimmen, maskers …)**ONDERSTEUNEND MATERIAAL**boeken, gedichten, voorwerpen, foto’skledij, 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 ademhalingstechniekenlichaamsbewustzijn en -controle gevarieerde mimiektekstzegging (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